

สหายต่างสายพันธุ์คำจุนโลก

Animals Ranger

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประติมากรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2562-2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้
ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประติมากรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....สิตติ เกอแก้ว.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ แสงแก้ว)

ประธานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวัฒน์)

กรรมการ

.....
(อาจารย์มงคล เกิดวัน)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ ดอนประศรี)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด)

กรรมการ

.....
(อาจารย์กฤษ งามสม)

กรรมการ

.....
(อาจารย์อัคราส พรขจรกิจกุล)

กรรมการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดล ศิริจิเจริญ)

กรรมการและเลขานุการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล อ่ำสมคิด)

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	สหายต่างสายพันธุ์ก้ำจูน โลก
	Animals Ranger
ชื่อ	นางสาวพจนินา ต๊ะศิริ
รหัสนักศึกษา	59020491
สาขาวิชา	ประติมากรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2562-2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ชัชวาล อ่ำสมคิด

บทคัดย่อ

การมีสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีทั้งรูปแบบการเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน และเพื่อคลายเหงาหรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ส่วนใหญ่ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมักจะมองสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวให้ความรัก ดูแลไม่ต่างจากครอบครัว ศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง ปัจจัยที่ทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความรู้สึกรักสัตว์เลี้ยงของตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องด้วยข้าพเจ้ามีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นมาตั้งแต่เด็กทำให้เกิดความรู้สึกรัก และผูกพันเสมือนสมาชิกในครอบครัว จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปทรงสัตว์สามมิติ แสดงให้เห็นถึงความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในมุมมองของข้าพเจ้า มีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานมาจากการนำลักษณะท่าทางของสัตว์เลี้ยงที่มีความน่าสนใจมาเป็นต้นแบบโดยใช้เทคนิคการนำฟองน้ำมาหล่อขึ้นรูปเป็นรูปสัตว์เลี้ยง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ให้การสนับสนุนในการเรียนศิลปะตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขา จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จนกระทั่งได้เข้ารับการศึกษาศิลปศึกษา สืบเนื่อง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทั้งคอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนทรัพย์ ราวไปถึงอุปกรณ์การศึกษา อีกทั้งคอยให้กำลังใจ และคำแนะนำแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอ

ขอขอบพระคุณผศ.ชัชวาล อ่ำสมคิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานของข้าพเจ้า คอยเคียงข้างจนทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ขึ้นมา

ขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขา จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง อันประกอบด้วยอาจารย์ทุกท่านในคณะที่มอบความรู้ คำแนะนำและความใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ แก่ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรมทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำศิลปนิพนธ์รวมถึงความใส่ใจและกำลังใจที่อาจารย์มอบให้ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำศิลปนิพนธ์เล่มนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จ

นางสาวพจณิชา ตะศิริ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพประกอบ.....	ง
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับ.....	4
2.1 อิทธิพลทางรูปแบบศิลปะ.....	4
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	7
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์.....	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	14
3.1 แบบร่างสามมิติ.....	15
3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน.....	22
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	27
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	27
4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์.....	39
บทที่ 5 บทสรุป.....	48
บรรณานุกรม.....	49
ภาพผลงานศิลปะ.....	50
ประวัติผู้เขียน.....	53

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 Arizona No.2.....	5
ภาพที่ 2.2 Artist's Color Series IV No.2.....	6
ภาพที่ 2.3 The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living	7
ภาพที่ 2.4 เนียม สุรชัย มะวรคณอง.....	9
ภาพที่ 2.5 loser cat by Niam Mawornkanong.....	9
ภาพที่ 2.6 loser cat by Niam Mawornkanong.....	10
ภาพที่ 2.7 loser cat by Niam Mawornkanong.....	10
ภาพที่ 2.8 Sculptures Examine the Human-Animal Relationship Ceramic.....	12
ภาพที่ 2.9 Sculptures Examine the Human-Animal Relationship Ceramic.....	12
ภาพที่ 3.1 แบบร่างสามมิติ ชั้นที่ 1.....	15
ภาพที่ 3.2 แบบร่างสามมิติ ชั้นที่ 2.....	16
ภาพที่ 3.3 แบบร่างสามมิติชั้นที่ 3.....	17
ภาพที่ 3.4 แบบร่างชั้นที่ 1.....	18
ภาพที่ 3.5 แบบร่างชั้นที่ 2.....	19
ภาพที่ 3.6 แบบร่างชั้นที่ 3.....	20
ภาพที่ 3.7 แบบร่างชั้นที่ 4.....	21
ภาพที่ 3.8 ภาพตุ๊กตาเป่าลมรูปสุนัขที่ใช้เป็นแม่พิมพ์.....	23
ภาพที่ 3.9 ภาพน้ำยาผสมฟองน้ำ AและB.....	23
ภาพที่ 3.10 ภาพผลงานเมื่อทำการปักลูกปักลงบนชิ้นงาน.....	24
ภาพที่ 3.11 วัสดุและอุปกรณ์ 1.....	25
ภาพที่ 3.12 วัสดุและอุปกรณ์ 2.....	26
ภาพที่ 3.13 ผลงานต้นแบบจากดินน้ำมัน.....	26
ภาพที่ 4.1 รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 1.....	28
ภาพที่ 4.2 รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 2.....	29
ภาพที่ 4.3 ลักษณะผิวในผลงานชิ้นที่ 1.....	31
ภาพที่ 4.4 ลักษณะผิวในผลงานชิ้นที่ 2.....	32
ภาพที่ 4.5 สีในผลงานชิ้นที่ 1.....	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 4.6 สีในผลงานชั้นที่ 2.....	34
ภาพที่ 4.7 เส้นในผลงานชั้นที่ 1.....	35
ภาพที่ 4.8 เส้นในผลงานชั้นที่ 2.....	36
ภาพที่ 4.9 ที่ว่างในผลงานชั้นที่ 1.....	37
ภาพที่ 4.10 ที่ว่างในผลงานชั้นที่ 2.....	38
ภาพที่ 4.11 เอกภาพในผลงานชั้นที่ 1.....	39
ภาพที่ 4.12 เอกภาพในผลงานชั้นที่ 2.....	41
ภาพที่ 4.13 คูลยภาพในผลงานชั้นที่ 1.....	42
ภาพที่ 4.14 คูลยภาพในผลงานชั้นที่ 2.....	43
ภาพที่ 4.15 สัดส่วนในผลงานชั้นที่ 1.....	44
ภาพที่ 4.16 สัดส่วนในผลงานชั้นที่ 2.....	45
ภาพที่ 4.17 จังหวะในผลงานชั้นที่ 1.....	46
ภาพที่ 4.18 จังหวะในผลงานชั้นที่ 2.....	47

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงเป็นความผูกพันที่มีประวัติมายาวนาน สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าสุนัขเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเลยทีเดียว อีกทั้งไม่เพียงแค่มนุษย์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่สุนัขที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มายาวนานยังมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับมนุษย์ได้อีกด้วย

1.1 ความสำคัญของโครงการ

โครงการนี้มีมูลเหตุมาจากความสนใจในลักษณะของสัตว์เลี้ยงทั้งรูปร่างที่มีความพิเศษของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด และลักษณะนิสัยที่ทำให้ผู้เลี้ยงรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็น เนื่องด้วยในวัยเด็กข้าพเจ้ามีความใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งมาก นั่นคือ สุนัข สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความเฉลียวฉลาด นิสัยที่ซื่อสัตย์แสนรู้ ขี้อ่อน ช่างเอาใจ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกรักสุนัขของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากและได้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อผู้เลี้ยงด้วย ทำให้ข้าพเจ้ารับรู้ว่าคุณสัตว์เลี้ยงเองก็มีความรักต่อผู้เลี้ยงมากเช่นกัน ลักษณะของสัตว์เลี้ยงหลายชนิดที่มีความสวยงามและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนรักสัตว์เลี้ยงต่างหลงใหลรักโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมักดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น สุนัข แมว กระต่าย เป็นต้น ประชากรใน โลกกว่าครึ่งล้วนมีสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน บางคนเลี้ยงราวกับลูกหลานให้การเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเลี้ยงเป็นสิ่งที่มีความยาวนาน แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากขึ้น เริ่มจากการที่มนุษย์ในอดีตเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งาน เช่น การแกะรอย ช่วยในการล่าสัตว์หรือเฝ้ายาม ดังนั้นความผูกพันที่เกิดขึ้นจึงไม่ลึกซึ้ง ต่อมาสัตว์เลี้ยงหลายชนิดมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ได้รับการปฏิบัติที่ต่างจากเดิม เช่น มีการตั้งชื่อ ได้รับการดูแล นอกเหนือจากการให้อาหาร เช่นการอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับมนุษย์ มีฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนมากกว่าเป็นเพียงแค่วิวสัตว์เลี้ยงทำให้มนุษย์มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น(O’Haire, 2010) ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตโดยมีความรักความผูกพันจากนิสัยที่ซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงซึ่งบางคนอาจเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนหรือเป็นงานอดิเรก อีกทั้งการเลี้ยงสัตว์ยังช่วยลดความเครียดซึ่งความเครียดนั้นอาจเกิดจากการทำงาน หรือปัจจัยอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเป็น

เพื่อนยามที่รู้สึกเหงาจนบางรายนั้นเลี้ยงในรูปแบบของลูกหลาน นักจิตวิทยาเชื่อว่า สัตว์เลี้ยงมีเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทบาทช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับผู้เลี้ยง เพราะ ถึงแม้มันจะพูดไม่ได้ มันก็ไม่เคยโกหก ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของ นั่งฟัง เข้าใจ ไม่ถาม ไม่สงสัย ชื่อสัตว์ มันจึงเป็น "เพื่อน" ที่จำเป็นมากสำหรับคนบางคน นักจิตวิทยาหลายคนกำลังใช้วิธีหาหมาหรือแมวให้กับคนไข้ที่ป่วยทางจิตใจ เพราะหมาหรือแมวเหล่านี้แสดงความเป็นเพื่อนกับคนได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น รู้จักเคล้าคลอ เอาใจ นั่งเฝ้าระวังขโมย และเชื่อฟังมากเสียจนทำให้คนเลี้ยงรู้สึกที่ตัวเองเป็นที่น่ายกย่อง เป็นที่ชื่นชม และเป็นที่ต้องการ ในแง่นี้สัตว์เลี้ยงจึงทำหน้าที่เติมความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เลี้ยง ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดี รู้สึกดีกับความกดดันภายนอก(โลกสัตว์เลี้ยง,ม.ป.ป.)

ความหลงใหลในสัตว์เลี้ยงอาจติดตัวพวกเรามาตั้งแต่แรกเกิด และมันเป็นธรรมชาติที่ยากจะปฏิเสธ ในปี 2013 นักจิตวิทยา Vanessa Lobue จากมหาวิทยาลัย Rutgers พบว่า ทารกที่อายุตั้งแต่ 1 -3 ขวบ เลือกใช้เวลาอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงนานขึ้น ไม่ว่าจะเป็ ปลา แฮมสเตอร์ ูง แมงมุม และกิ้งก่า มากกว่าที่จะเล่นกับตุ๊กตาสัตว์จำลอง สะท้อนให้เห็นว่าสมองของทารกเอง ก็มีเซลล์สมองที่ทำให้เราจดจำสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจริงและแยกแยะของจริงออกจากของปลอมได้ ซึ่งเซลล์ประสาท (Neurons) ในสมองส่วน Amygdala ที่มีส่วนในการควบคุมอารมณ์ มักได้รับอิทธิพลเมื่อพวกเราเห็นภาพสัตว์น่ารัก และ โน้มน้าวให้เราเข้าหาสิ่งต้องมนต์ (Thanet Ratanakul,2016) ส่วนที่น่าสนใจคือสัตว์เลี้ยงมีสิ่งใดที่พิเศษที่ทำให้สามารถอยู่กับมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย

ข้าพเจ้าเป็นเพียงหนึ่งในประชากรที่มีความรัก ความสนใจต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็สัตว์เลี้ยงชนิดใดล้วนได้รับความสนใจจากข้าพเจ้าทั้งสิ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอิทธิพลของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อผู้เลี้ยง สัตว์เลี้ยงสำหรับข้าพเจ้าเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังด้านบวก เมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยแล้วสามารถเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึกให้ดีขึ้นได้อย่างสิ้นเชิง เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “สหายต่างสายพันธุ์คู่ใจคนโลก” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และความน่ารักของสัตว์เลี้ยง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข
2. เพื่อถ่ายทอดความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในมุมมองของข้าพเจ้าผ่านผลงานประติมากรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ผลงานนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยง
2. ผลงานสร้างสรรค์แบบเหมือนจริง(Realistic)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.สร้างผลงานประติมากรรมด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส และสื่อประสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับ

ปัจจุบันประชากรมนุษย์กว่าครึ่งล้วนมีสัตว์เลี้ยง และปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายอมให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาอิทธิพลต่อเราในหลายๆด้าน เช่น การใช้ชีวิตประจำวันที่สัตว์เลี้ยงมีส่วนร่วมอยู่เสมอ รวมไปถึงอิทธิพลต่อสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้เลี้ยง เห็นได้ชัดว่าสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ที่รักสัตว์ในปัจจุบัน

2.1 อิทธิพลทางรูปแบบศิลปะ

ผลงานประติมากรรมที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบศิลปะสื่อประสม และแนวความคิดจากศิลปะร่วมสมัย

2.1.1 ศิลปะสื่อประสม

ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media) เป็นผลงานศิลปะ โดยนำสื่อวัสดุแต่ละชนิดมาผสมผสานบนระนาบ ทำให้เป็นผลงานศิลปะ มองเห็นและสัมผัสได้ทางตาอย่างเหมาะสม และผสมกันอย่างกลมกลืนใน ลักษณะ 2 มิติหรือ 3 มิติ เช่น สื่อวาดเส้นกับสีน้ำ สื่อสีอะคริลิกกับวัสดุปะติด สื่อวัสดุปะติดกับวัสดุ สำเร็จรูป เป็นต้น สื่อผสมเป็นผลงานการนำสื่อและกลวิธีหรือเทคนิคมาประกอบกันหลายประเภท เข้าไป รวมกันอยู่ด้วยกันในผลงานศิลปะตามเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เป็นทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ ผลงานนั้นจะจัดอยู่ในสาขาใด เช่น ผลงานสาขาจิตรกรรมเป็น 2 มิติ (กว้าง ยาว) สาขา ประติมากรรมเป็น 3 มิติ (กว้าง ยาว สูง) อาจจะมีสี แสง เสียง ประกอบเป็นผลงาน แล้วแต่ศิลปินจะ คิดสร้างสรรค์ บางผลงานศิลปินอาจจะมิกซ์งานบางชิ้น ซึ่งมีสื่อต่างๆมาผสมกันในลักษณะที่ไม่อาจแยก ออกได้ว่าสื่อใดเด่นกว่า ตามเจตนาของศิลปินที่จะเป็นไปเช่นนั้น เรียกศิลปะชิ้นนี้ว่า ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)

กล่าวเรื่องสื่อผสมว่า สื่อผสมเป็นผลงานการนำสื่อและกลวิธีหรือ เทคนิคมาประกอบกันหลายประเภท เข้าไปรวมด้วยกันในผลงานศิลปะ เรื่องราวแล้วแต่ผู้สร้างสรรค์ ผลงานเฉพาะตน จะเป็นทัศนศิลป์ที่เป็นรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ถึงแม้ศิลปินจะแสดงออกด้วยหลายๆอย่างก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีสื่อหนึ่งเป็นประธาน เป็นโครงสร้างสำคัญในงานนั้น และ อื่น ๆ จะเป็นส่วนประกอบ เช่น ในงานชิ้นหนึ่งมีสีและแสงเป็นตัวสำคัญ งานนั้นก็จัดอยู่ในสาขา จิตรกรรม หรือในงานที่มีลักษณะทางปริมาตรของวัตถุหรือของที่วางเป็น โครงสร้างสำคัญแล้วมีสี แสง เสียง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นส่วนประกอบ ก็เป็นงานในสาขาประติมากรรม ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่เจตนาของศิลปินและผลที่ได้รับจากงานชิ้นนั้นเป็นสำคัญ แต่ก็อาจมีงานบางชิ้นที่มีสื่อต่าง ๆ ผสมกันในลักษณะที่ไม่อาจแยกออก ได้ว่าสื่อใดเด่นกว่า และเป็นเจตนาของศิลปินที่จะให้เป็น ไปเช่นนั้นด้วย ก็มักจะเรียกศิลปะชิ้นนี้ว่า ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)(ชะลูด นิ่มเสมอ, 2534)

ยกตัวอย่างผลงานของศาสตราจารย์กมล ทัศนาศูชาติ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 สาขา จิตรกรรมและสื่อผสม ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เพราะท่านสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์คือ นำความเป็นสากลผสมผสานเข้ากับจากศิลปะประเพณีไทยโบราณ นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนไทย รวมทั้งคนAsia เพียงคนเดียว ที่ผลงานศิลปะได้ถูกบันทึกไว้ใน Gardner's Art Through The Ages ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะจากทั่วโลก ทั้งก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากทั่วโลก

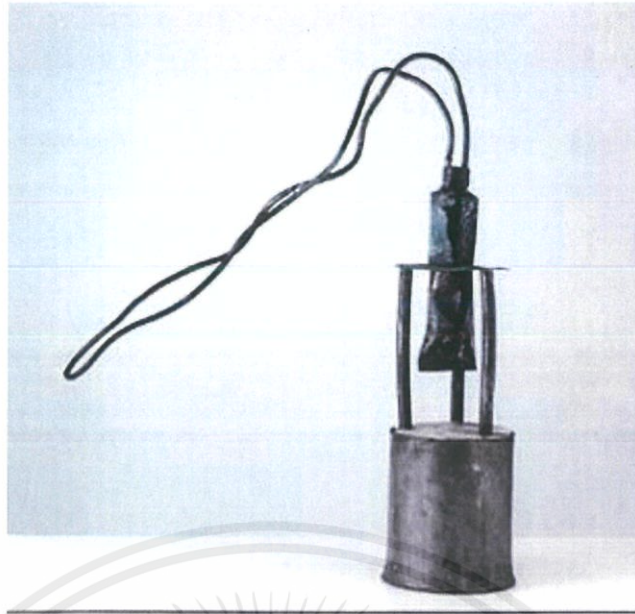

ภาพที่ 2.1 Arizona No.2 40.64 x 58.42 cm. Mixed media on handmade paper

ที่มา ศาสตราจารย์กมล ทัศนาศูชาติ. 1989. **Rama IX Art Museum Foundation.** [Online].

Available : <http://www.rama9art.org/kamol/index.html> สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

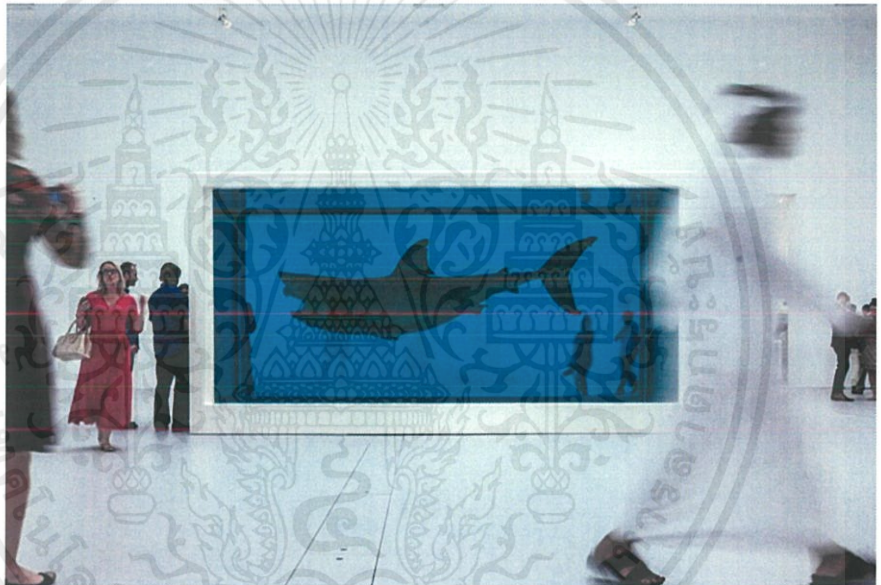
ภาพที่ 2.2 Artist's Color Series IV No.2 50.80 x 50.80 x 22.86 cm. Copper, zinc and lead
 ที่มา ศาสตราจารย์กมล ทักษานัญชลี. 1979. **Rama IX Art Museum Foundation**. [Online].
 Available : <http://www.rama9art.org/kamol/index.html> สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2.1.2 ศิลปะร่วมสมัย

Contemporary Art หรือศิลปะร่วมสมัย คือศิลปะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ไอเดียดั้งเดิมของศิลปะร่วมสมัย มาจากโรเจอร์ ฟรอยด์ นักวิจารณ์ฝั่งตะวันตก ที่ได้ก่อตั้งชุมชนศิลปะร่วมสมัยขึ้นในปี 1910 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจัดงานศิลปะไปจัดวางในพิพิธภัณฑ์สาธารณะต่าง ๆ หลังจากนั้นได้เกิดการก่อตั้งชุมชนและสถาบันศิลปะร่วมสมัยในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกมากมายทั่วโลก ความโดดเด่นของศิลปะร่วมสมัย คือ ความหลากหลายของตัวชิ้นงาน รวมไปถึงวิธีการสร้างสรรค์ แนวคิด และโครงสร้างที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อขอบเขตของงานศิลปะแบบเดิม ๆ เพราะความหลากหลายนี้เอง ทำให้การนิยามและการจัดหมวดหมู่ศิลปะร่วมสมัยนั้นทำได้ยาก แต่นักศิลปะบางสำนักก็ได้จัดหมวดหมู่ศิลปะร่วมสมัยบางประเภทออกมาได้ โดยแบ่งตามแนวคิด โครงสร้าง หรือลัทธิศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ Modern Art, Abstract Art, Abstract Expressionism, Pop Art, Postmodern, Media Art, Multimedia และอีกหลายแขนงตามแต่ศิลปินจะเลือกนิยาม แม้จะนิยามได้ยาก แต่จุดร่วมหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยที่นักศิลปะหลายคนเห็นพ้องต้องกัน คือเป็นงานที่เป็น “ปัจจุบัน” เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการสร้างสรรค์ และได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็น โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี (Viridian Art Gallery,2562)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยกตัวอย่างผลงานของศิลปิน เดเมียน เฮิร์สต์ (Damien Hirst) ที่จัดเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Young British Artists หรือ YBAs ที่มีบทบาทอย่างมากต่อการกำหนดทิศทางของวงการศิลปะอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แล้วยังเป็นศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่บน โลกใบนี้ งานของเขามักจะพูดถึงความตาย และมักใช้ซากศพจริงๆ มาสร้างสรรคงานศิลปะ โดยผลงานที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับที่สุดของเขาชิ้นหนึ่งก็คือ The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991) ที่เอาซากของฉลามเสือดาวขนาดยักษ์มาลอยอยู่ในแท็งก์กระจกใสใส่ฟอร์มาลีน จนเป็นที่ตื่นตะลึงจากผู้ชมงาน และเขายังวงการศิลปะจนสะเทือนเลื่อนลั่น ส่งผลให้เขากลายเป็นไอคอนของวงการศิลปะอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลกในที่สุด

ภาพที่ 2.3 The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991).

A tiger shark suspended in formaldehyde

ที่มา Damien Hirst. 1991. ศิลปินผู้หยิบเอาความตายมาทำให้กลายเป็นแฟชั่น. [Online]. Available : <https://www.vogue.co.th/damien-hirst-x-fashion> สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ข้าพเจ้านำรูปทรงของสัตว์เลี้ยงมาสร้างสรรคเป็นผลงานประติมากรรม โดยการนำลักษณะท่าทาง และลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยง มาวิเคราะห์และสร้างสรรคเป็นผลงาน สัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้านำมาเป็นรูปแบบในการสร้างผลงาน ได้แก่ สุนัข และ แมว เนื่องจากสัตว์สองชนิดนี้เป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิด และมีความผูกพันมายาวนานกับมนุษย์ และยังเป็นที่นิยมเลี้ยงสำหรับผู้เลี้ยงที่รัก สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยลักษณะเด่นของสุนัขที่มีนิสัยขี้เล่น ชอบเคล้าคลอ เอาใจเจ้าของ ข้าพเจ้าจึงนำลักษณะเด่นเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรก และลักษณะของแมวที่มีนิสัยลึกลับ เคา ใจยากข้าพเจ้าจึงนำลักษณะเด่น และนิสัยของแมวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นที่สอง ข้าพเจ้าชื่นชอบผลงานของศิลปินนิยม มะวระคนอง, คริสตัล มอเด (Crystal Morey) ศิลปินทั้ง 2 ท่านนี้ได้ สร้างสรรค์งานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้อย่างน่าสนใจ โดยคริสตัล มอเด (Crystal Morey) และ Meetissai สร้างผลงานประติมากรรมที่มีรูปทรงของสัตว์ที่เปลี่ยนไปจาก ลักษณะเดิมของสิ่งมีชีวิตในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน

2.2.1 นิยม มะวระคนอง

เป็นศิลปินคาบอดสีที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเหนือจริง(Surrealism) ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานชุด “แมวห่วย” ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนรักสี่ขา ที่ตัวเองตั้งชื่อเกมหยอกว่า “เจ้า ห่วย” ตามนิสัยไม่ยอมจับหนูแปลกจากแมวอื่น เริ่มต้นจากการเฝ้าสังเกตการณ์ “แมว” เพื่อนตัวน้อย ที่ศิลปินผูกพันใกล้ชิด เพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างจากชีวิตต่างสายพันธุ์ เขาได้ค้นพบคำตอบสำคัญ ที่ค้างคาใจตนเองมาอย่างยาวนานจากระหว่างทางการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ชีวิตเล็ก ๆ ที่ไม่ได้พูด ภาษาเดียวกับมนุษย์ กลับกลายเป็นภาษาศิลปะครั้งใหญ่ในชีวิตศิลปิน ชีวิตน้อย ๆ บอบบางแต่ทว่า กลับมีพลังภาพต่อจิตใจเพราะสายใยสายใยที่เชื่อมโยงถึงกัน ก่อนต่อยอดสู่การวาดภาพแมว ในจินตนาการอีกหลายตัว ซึ่งทุกตัวศิลปินตั้งใจให้มีจุดบกพร่อง เช่น รอยแผล หรือสีขนเหมือน ปานดำ เพื่อสื่อว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ (5 ภาพแมวสุดเหมือน จากศิลปินคาบอดสีฝีมือสุดเจ๋ง, 2016) ภาพวาด 15 ภาพ เล่าเรื่องความแตกต่างของแมว 14 ตัว ในนิทรรศการแมวห่วย ถือเป็นงาน ภาพเหมือนชุดแรกของศิลปินคาบอดสี หลังจากก่อนหน้านี้ เน้นสร้างงานแนวเหนือจริงแฝงปรัชญา มาโดยตลอด ซึ่งศิลปินมองว่าการสร้างงานรูปแบบใหม่ๆ ถือเป็นความท้าทาย และแรงบันดาลใจ ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งใกล้ตัว

ชื่อนิทรรศการ “แมวห่วย ” คือนิยามล้อเลียนที่เปรียบเปรยถึงตัวศิลปินและแมวของเขา

“คำว่าห่วย” ที่หมายถึงข้อสงสัยที่คนใกล้ตัวมิให้

“คำว่าห่วย” ที่เสียดสีสะกิดใจถึงการดันทุรังทำในสิ่งที่รัก

“คำว่าห่วย” ที่หมายถึงการยื่นหยัดท่ามกลางความต่าง

“คำว่าห่วย” ที่หมายถึงคุณค่าของชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบ (นิยม มะวระคนอง, 2559 : ออนไลน์)

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน “แมวห่วย” ที่ได้แรงบันดาลใจจากแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเอง ศิลปินได้สังเกตลักษณะและนิสัยของแมวของตนเองที่มีนิสัยต่างจากแมวตัวอื่น และถ่ายทอดผ่าน ผลงาน ลักษณะของแมวที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดนั้นล้วนมีจุดบกพร่อง เพื่อสื่อความหมายว่าไม่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใครที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอย่างไร เจ้าของก็พร้อมที่จะดูแลและให้ความรักเสมอ

ภาพที่ 2.4 เนียม สุรัชชัย มะวรคณอง

ที่มา เนียม สุรัชชัย มะวรคณอง. 2559. ดิจิทัล. [Online]. Available :

http://www.rama9art.org/artisan/2016/february/loser_cat/index.html สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.

2563

ภาพที่ 2.5 loser cat by Niam Mawornkanong 150*170 cm. Acrylic on Canvas

ที่มา เนียม สุรัชชัย มะวรคณอง. 2559. ดิจิทัล. [Online]. Available :

http://www.rama9art.org/artisan/2016/february/loser_cat/index.html สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.

2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.6 loser cat by Niam Mawornkanong 100*120 cm. Acrylic on Canvas

ที่มา เนียม สุรัชย์ มะวรคณอง. 2559. ดิจิทัล. [Online]. Available :

http://www.rama9art.org/artisan/2016/february/loser_cat/index.html สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.

2563

ภาพที่ 2.7 loser cat by Niam Mawornkanong 100*140 cm. Acrylic on Canvas

ที่มา เนียม สุรัชย์ มะวรคณอง. 2559. ดิจิทัล. [Online]. Available :

http://www.rama9art.org/artisan/2016/february/loser_cat/index.html สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม

พ.ศ.2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.2 คริสตัล มอเรีย (Crystal Morey)

คริสตัล มอเรีย (Crystal Morey) เป็นศิลปินชาวแคลิฟอร์เนียที่สร้างสรรค์ผลงานจากเซรามิก มีความสนใจเกี่ยวกับโลกและผลกระทบของโลกที่มนุษย์ได้กระทำ มนุษย์เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเจริญเติบโตของโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ผลงานของศิลปินถ่ายทอดผลกระทบของโลกาภิวัตน์และความเป็นเมือง ในฐานะที่มนุษย์บุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มากขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านรูปปั้นสัตว์ผสมระหว่างมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์ทำลายด้วยใบหน้าที่บูดบึ้ง เพื่อเตือนเราถึงการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ (Ceramic Sculptures Examine the Human-Animal Relationship, ม.ป.ป. : ออนไลน์)

ในฐานะที่เป็นศิลปินทัศนศิลป์คริสตัล มอเรียใช้เวลาหาแรงบันดาลใจจากการศึกษาธรรมชาติรอบตัวเธออย่างใกล้ชิด เธออาศัยอยู่ในชนบทภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย มุมมองของเธอกับลักษณะและวิธีการที่มนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติ และสัตว์อื่น ๆ เธอมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติรอบตัวเราผ่านสื่ออันเปราะบางของเซรามิกพอร์ซเลน ด้วยวัตถุที่ละเอียดอ่อนนี้เธอสร้างความรู้สึกกังวล กัดค้นและความเครียด ความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางการวิวัฒนาการของมนุษย์เรา (นัทชัย วัตอ่อน, 2559, หน้า 6)

ศิลปินถ่ายทอดความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ จากการที่มนุษย์มีอำนาจและอิทธิพลขยายขอบเขตของตนเองจนไปบุกรุกที่อยู่ของสัตว์ และทำลายสิ่งต่าง ๆ ผ่านการสร้างผลงานที่มีลักษณะคล้ายคนผสมสัตว์ มีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง รูปร่างของคนและสัตว์ผสมกันได้ อย่างลงตัว โดยนำลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดมา เช่น หมูขี้โลก มีลักษณะคือ มีขนสีขาวย จมูกและปากใหญ่ยื่นยาวออกมา ใบหูเล็ก นก มีลักษณะจะงอยปากแหลมยื่นออกมา เป็นต้น มาผสมกับรูปร่างของมนุษย์ในลักษณะของการสวมใส่ ในกิริยาที่กำลังครุ่นคิด และสีหน้าที่แสดงออกถึงการครุ่นคิดและความเศร้าสร้อย

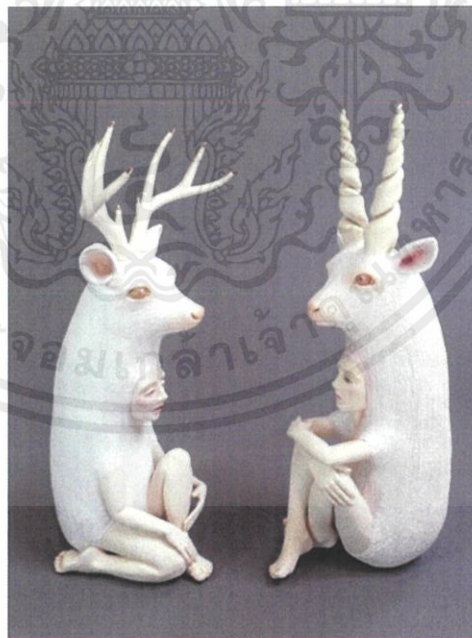

ภาพที่ 2.8 Sculptures Examine the Human-Animal Relationship Ceramic

ที่มา Crystal Morey. 2015. **Slow art day**. [Online].Available :

<https://www.crystallmorey.com/habitats-collide-infinitely-bound.html> สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม

พ.ศ.2563

ภาพที่ 2.9 Sculptures Examine the Human-Animal Relationship Ceramic

ที่มา Crystal Morey. 2015. **Slow art day**. [Online].Available :

<https://www.crystallmorey.com/habitats-collide-infinitely-bound.html> สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม

พ.ศ.2563

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

ในปัจจุบันมนุษย์มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนมากขึ้น โดยเฉพาะคนเมือง ไม่จำกัดอยู่แค่สุนัข และแมวเท่านั้น แต่รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ กระต่าย เม่นแคระ หนูแฮมสเตอร์ เป็นต้น ทำให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงมีความใกล้ชิด และทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลดุจสมาชิกในครอบครัว ความรู้สึกถูกชะตา ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงมักทำให้เรารู้สึกตกหลุมรัก ตั้งแต่เล็กเข้าผู้มีสัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้ารักเสมือนสมาชิกในครอบครัว ความน่ารัก ความซื่อสัตย์และเป็นมิตร และการแสดงความรักของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้สัตว์เลี้ยงมีตัวตนราวกับสมาชิกในบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้ ทำให้เกิดเป็นความผูกพันและชื่นชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ประชากรมนุษย์กว่าครึ่งหลงใหลและรักใคร่ ความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองทำให้ข้าพเจ้าสนใจศึกษาลักษณะ ท่าทางของสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจ และถ่ายทอดความคิดที่ข้าพเจ้ามีต่อสัตว์เลี้ยงผ่านผลงานประติมากรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้านำลักษณะรูปร่างของสัตว์เลี้ยงมาสร้างสรรค์ในงานประติมากรรม เพราะ ชื่นชอบในลักษณะรูปร่าง ท่าทางที่แสดงออก และนิสัยของสุนัขและแมวที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ข้าพเจ้าได้สังเกตลักษณะเด่นของสุนัข คือ มีดวงตากลมโตคล้ายดวงตาเด็กน้อย ใบหูใหญ่บางตัวมีลักษณะตั้งบางตัวมีลักษณะคู่ไปตามใบหน้า จมูกใหญ่และปากที่ยาวยื่น นิสัยที่เป็นมิตรและซื่อสัตย์กับเจ้าของ ส่วนลักษณะเด่นของแมวที่ข้าพเจ้าสังเกตได้ คือ มีใบหน้าที่เรียวกว้างดวงตาใหญ่กลมโต ใบหน้าสั้น หูเล็กและแหลม มีขนอ่อนนุ่มที่ปกคลุมไปทั่วตัว การเดินท่วงท่าปราดเปรียวลักษณะนิสัยรักเจ้าของและบางครั้งมีความซบซึ้งจนเดาใจยาก ความสนใจในสุนัขและแมวเริ่มมาจากการที่ข้าพเจ้ามีโอกาสใกล้ชิดสุนัขตั้งแต่เล็ก สุนัขของข้าพเจ้าชื่อ “กล้วย” กล้วยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลาย คอยเป็นเพื่อนยามเหงา หากข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีหรือมีอาการเหนื่อยเมื่อได้เล่นกับสุนัขแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ขึ้นมาก ประหนึ่งเพื่อนรัก

ในการทำงานของข้าพเจ้าเริ่มจากการค้นหาข้อมูลรูปทรงทางกายวิภาคและลักษณะนิสัยของสุนัขและแมว สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ออกลูกเป็นตัว ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้มีกระดุกอยู่ภายใน 1 ชิ้น สุนัขที่ยังคงเป็นสัตว์ป่า เช่น หมาใน (Cuon alpinus) สุนัขที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงบ้าน คือ ชนิด *Canis lupus familiaris* สุนัขเป็นสัตว์ที่มีหลายพันธุ์ เช่น ลาบราดอร์, โกลเด้น, ชิવાวา และอีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ดูและไม่ดู พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โกลเด้น ลาบราดอร์ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ชิવાวา ชิสุ ส่วนที่ดูได้แก่ ร็อดไวเลอร์ อัลเซเชียน สุนัขแต่ละพันธุ์จะมีนิสัยแตกต่างกัน(สุนัขน่ารัก) เช่น สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์ มีนิสัยสุภาพ น่ารัก มีเสน่ห์ ชี้เด่น ช่างประจบเอาใจ และเสียสละรักเจ้าของ ใจดี ชอบอยู่กับคนและสัตว์อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ค่อนข้างติดคนหรืออยากให้อาหารของสนใจ ชอบเห่าเมื่อมีคนอยู่หน้าประตูบ้าน แต่มีบ่อยครั้งที่การเห่านั้นเป็นการแสดงการท้าทายมิใช่การขู่ สุนัขพันธุ์บางแก้ว มีนิสัยรักถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเอง รักเจ้าของ ซื่อสัตย์ ฝึกสอนง่าย ฉลาดว่องไว และเป็นสุนัขที่มีนิสัยดุกว่าสุนัขพันธุ์ไทยอื่นๆ (ปัจจุบันนักพัฒนาพันธุ์ได้พัฒนาจนสุนัขบางแก้วไม่ดุและเข้าสังคมได้ตามยุคสมัย) (ลักษณะนิสัยสุนัข, 2016) แมว (ชื่อวิทยาศาสตร์: *Felis catus*) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในตระกูล Felidae ต้นตระกูลมาจากเสือไซบีเรีย (*Felis tigris altaica*) ซึ่งมีช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 40 เซนติเมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสัตว์กินเนื้อ มีเขี้ยวและเล็บแหลมคมสามารถหดซ่อนเล็บได้ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เช่นเดียวกับเสือ สืบสายเลือดมาจากแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งลักษณะบางอย่างของแมวยังคงพบเห็นได้ในแมวบ้านปัจจุบัน แมวเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อน ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมวคือการทำมัมมี่แมวที่พบในสมัยอียิปต์โบราณ หรือในพิพิธภัณฑ์อังกฤษในลอนดอน มีการแสดงสมบัติที่นำออกมาจากพีระมิดโบราณแห่งอียิปต์ ซึ่งรวมถึงมัมมี่แมวหลายตัว ซึ่งเมื่อนำเอาผ้าพันมัมมี่ออกก็พบว่า แมวในสมัยโบราณทุกตัวมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นแมวที่มีรูปร่างเล็ก ขนสั้นมีแต้มสีน้ำตาล มีความคล้ายคลึงกับพันธุ์ในปัจจุบัน ที่เรียกว่าแมวอะบิสซิเนีย (“แมว” วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี) ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลและศึกษารูปร่างของสุนัขและแมว จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และสร้างสรรค์มาเป็นผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าร่างภาพแนวความคิดขึ้นมาจากจินตนาการ โดยใช้วิธีการจำลองรูปทรงเป็นสามมิติ ขนาดเล็กด้วยฟองน้ำ นำลักษณะของสุนัขและแมวมาจัดทำทาง คั้นหารูปทรงทางประติมากรรม การจัดวางทางองค์ประกอบศิลป์ เมื่อนำภาพร่างมาวิเคราะห์จึงได้ภาพร่างที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นต่อไป

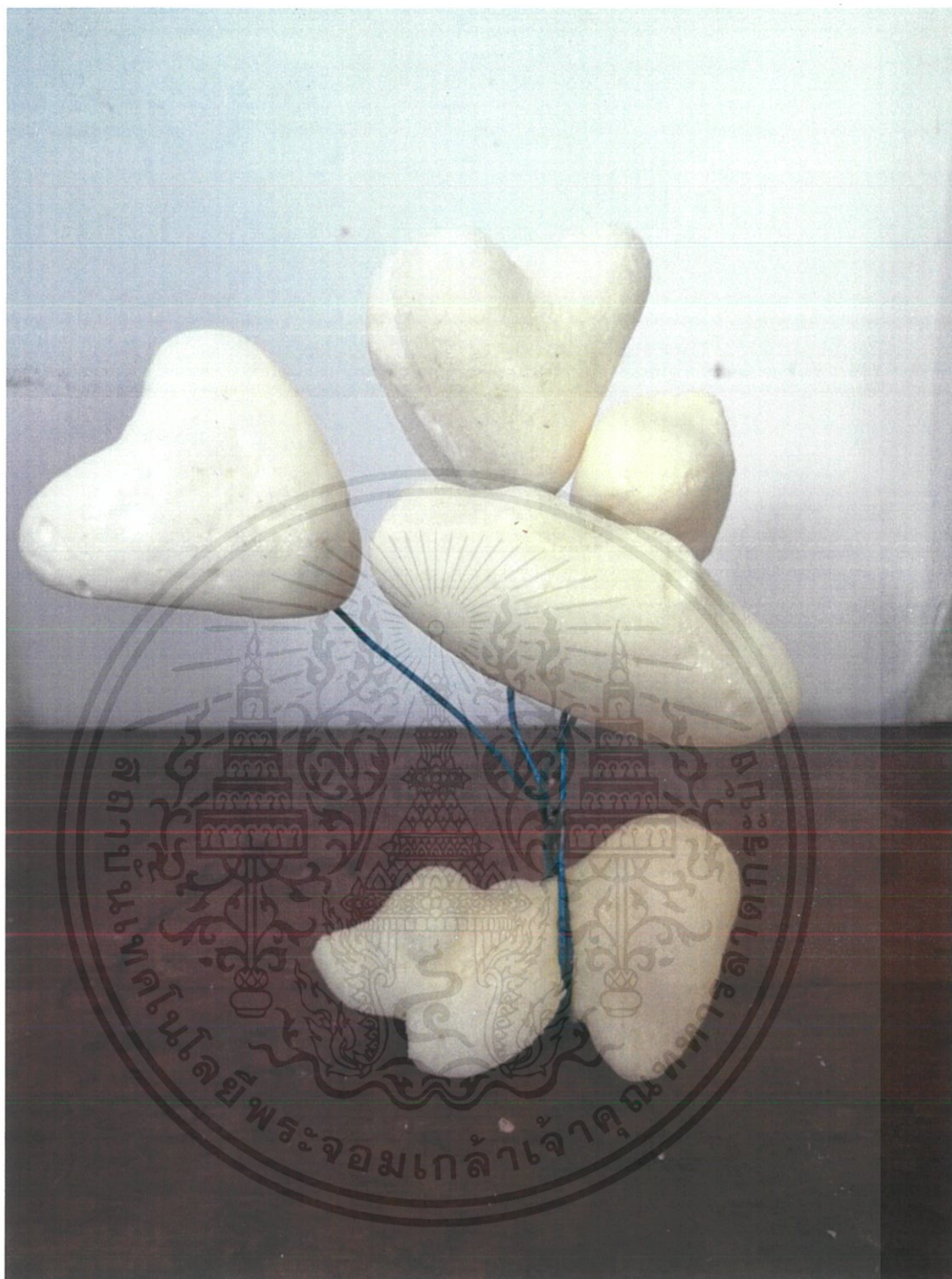
3.1 แบบร่างสามมิติ

3.1.1 แบบร่างสามมิติผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 3.1 แบบร่างสามมิติ ชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 แบบร่างสามมิติ ชั้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.3 แบบร่างสามมิติชิ้นที่ 3

ภาพร่างชุดที่ 1 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ชิ้น ข้าพเจ้ามีแนวความคิดที่จะให้สุนัขมีลักษณะการ แสดงออกในท่าทางที่มีการเคลื่อนไหว คล้ายกำลังเล่นกับเจ้าของตามลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยง โดยการจัดทำทางของสุนัขให้มีลักษณะที่แปลกไปจากเดิม อ้างอิงจากท่าทางของสุนัขเวลาเล่นหรือ ทำกิจกรรมต่าง ๆ มาผสมกับท่าทางที่วิเคราะห์จากลักษณะนิสัย จัดองค์ประกอบให้ลักษณะของ สุนัขมีการเคลื่อนไหว ดูคล้ายกับกำลังขยับเล่นกับผู้เลี้ยง ข้าพเจ้าเลือกใช้ดินแบบจากสุนัข เนื่องจาก เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ นิสัย หน้าตาที่มองแล้วตกหลุมรัก ในสายตาของข้าพเจ้าสุนัขเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกในครอบครัว เป็นเพื่อนเล่นคลายเหงาจึงถ่ายทอดความน่ารักของสัตว์เลี้ยงผ่านมุมมองของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเลือกภาพร่างชิ้นที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นสุนัขที่มีลูกโป่งผูกที่ลำตัวและภาพร่างชิ้นที่ 3 มีลักษณะสุนัขทำท่าทางกระดกกันซ้อนกัน 3 ตัว เมื่อวิเคราะห์แล้วมีความเหมาะสมในการนำมาขยายเป็นชิ้นงานจริง เนื่องจากผลงานแสดงออกถึงความน่ารักของสุนัขได้ดี ชัดเจนตามวัตถุประสงค์

3.1.1 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

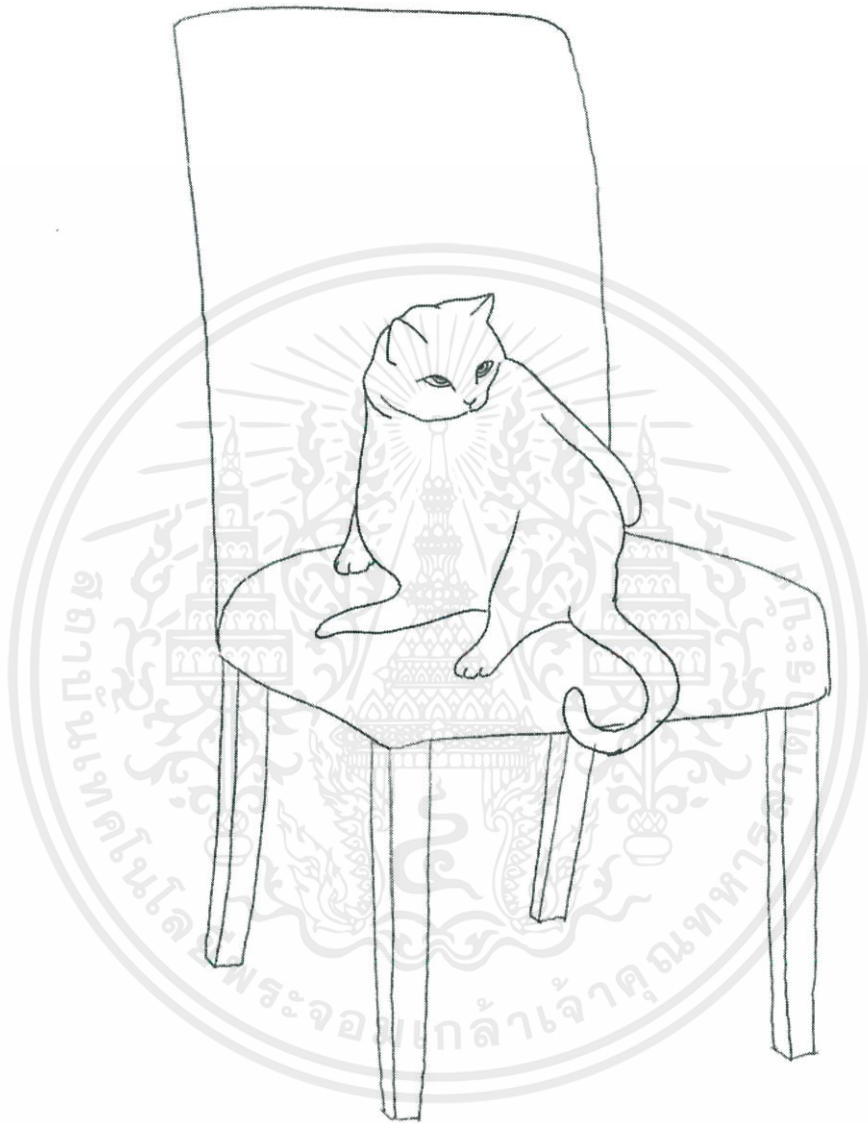
ภาพที่ 3.4 แบบร่างชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.5 แบบร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 แบบร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 แบบร่างชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น ข้าพเจ้ามีแนวความคิดที่จะนำลักษณะของแมวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มานำเสนอความน่ารักของแมวในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแมวมีลักษณะรักสันโดษ แต่ก็ยังเป็นสัตว์ที่เชื่องและชอบคลอเคลีย บางครั้งก็เคาใจยาก แต่ยังเป็นสัตว์เลี้ยงขี้หวงใจเจ้าของ คนรักแมวที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “ทาสแมว” อีกทั้งยังมีรูปร่างที่ปราดเปรียว ข้าพเจ้าจึงได้นำลักษณะท่าทาง กริยาของแมวที่ข้าพเจ้าสนใจมาสร้างสรรค์เป็นแบบร่าง

ข้าพเจ้าเลือกแบบร่างชิ้นที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแมวทั้ง 4 ตัวมีกริยา ท่าทางที่ต่างกันไป อยู่บนลูกบอลทรงกลม 4 ลูก วิเคราะห์แล้วเห็นว่าเหมาะสมในการขยายผลงานเนื่องจาก รูปทรงมีลักษณะที่แสดงออกถึงความน่ารักของแมวได้ดี รูปทรงดูเป็นธรรมชาติของแมว อยู่บนลูกบอลที่ทำให้แมวมีลักษณะเด่นขึ้นมา ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอความน่ารักของแมว

3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

3.2.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1

เมื่อได้แบบร่างแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างผลงาน โดยข้าพเจ้าใช้วัสดุประเภทฟองน้ำ โดยใช้ฟองน้ำประเภท Polyurethane Foam มีลักษณะอ่อนนุ่ม เมื่อโดนกดทับหรือบีบอัดจะสามารถคืนรูปทรงได้เหมือนเดิม ข้าพเจ้าเลือกใช้ฟองน้ำเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้ว และเป็นวัสดุที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ในผลงานประติมากรรม ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานตามขั้นตอนต่าง ๆ และได้เลือกใช้แม่พิมพ์หล่อฟองน้ำจากตุ๊กตารูปทรงสุนัข จากนั้นข้าพเจ้าเลือกใช้ลูกบิดมาสร้างพื้นผิวของงานในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของสีสกินในผลงานและสะท้อนถึงแนวความคิดของงานประติมากรรมชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการผสมน้ำยาฟองน้ำและแม่พิมพ์ ข้าพเจ้าใช้แม่พิมพ์สำเร็จรูปจากตุ๊กตารูปทรงสุนัข
2. ผสมน้ำยาฟองน้ำในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นเทลงแม่พิมพ์ รอฟองน้ำเซตตัว
3. เมื่อฟองน้ำเซตตัว ตัดแม่พิมพ์ออกโดยแบ่งเป็นส่วน ลำตัวและส่วนขา
4. ทำการตัด ตกแต่งตัวชิ้นงานให้เข้ารูป โดยการใช้มีดตัด โฟมตัดในส่วนที่เกินออกมา
5. ปักลูกบิดที่เตรียมไว้ ในส่วนที่เป็นร่องรอยบนชิ้นงาน

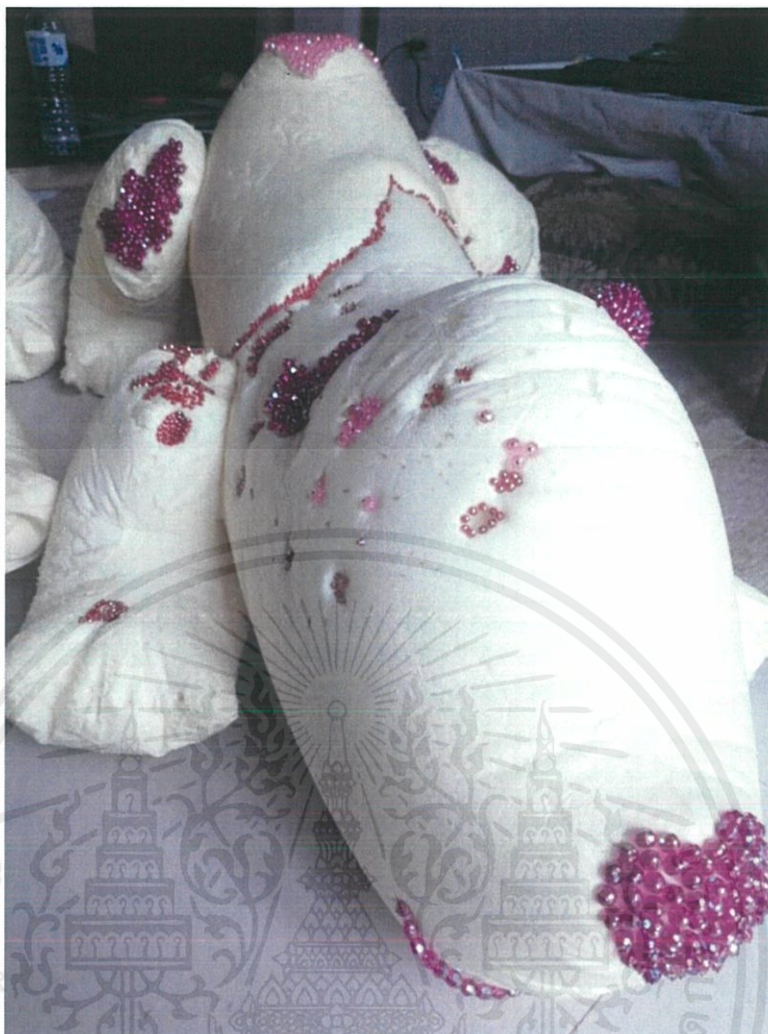

ภาพที่ 3.8 ภาพตุ๊กตาเป่าลมรูปสุนัขที่ใช้เป็นแม่พิมพ์

ภาพที่ 3.9 ภาพน้ำยาผสมฟองน้ำ A และ B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 ภาพผลงานเมื่อทำการปักลูกปัดลงบนชิ้นงาน

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2

ในขั้นตอนการสร้างผลงานข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุประเภทเรซิน มีลักษณะแข็งและทนทาน ข้าพเจ้าเลือกใช้เรซินเนื่องจาก เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างต้นแบบผลงานด้วยดินน้ำมัน
2. นำต้นแบบมาสร้างแม่พิมพ์โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ในการทำแม่พิมพ์ทุบ
3. เมื่อได้แม่พิมพ์แล้ว ทำความสะอาดเพื่อเตรียมการหล่อเรซิน
4. ทาวาสลินที่แม่พิมพ์ เพื่อให้ไม่ให้เรซินติดที่พื้นผิวของแม่พิมพ์ ทำให้ง่ายต่อการนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
5. ผสมเรซิน 0.4 กรัมกับตัวเร่ง 20 หยด คนจนกว่าเรซินกับตัวเร่งผสมกันจนทั่ว

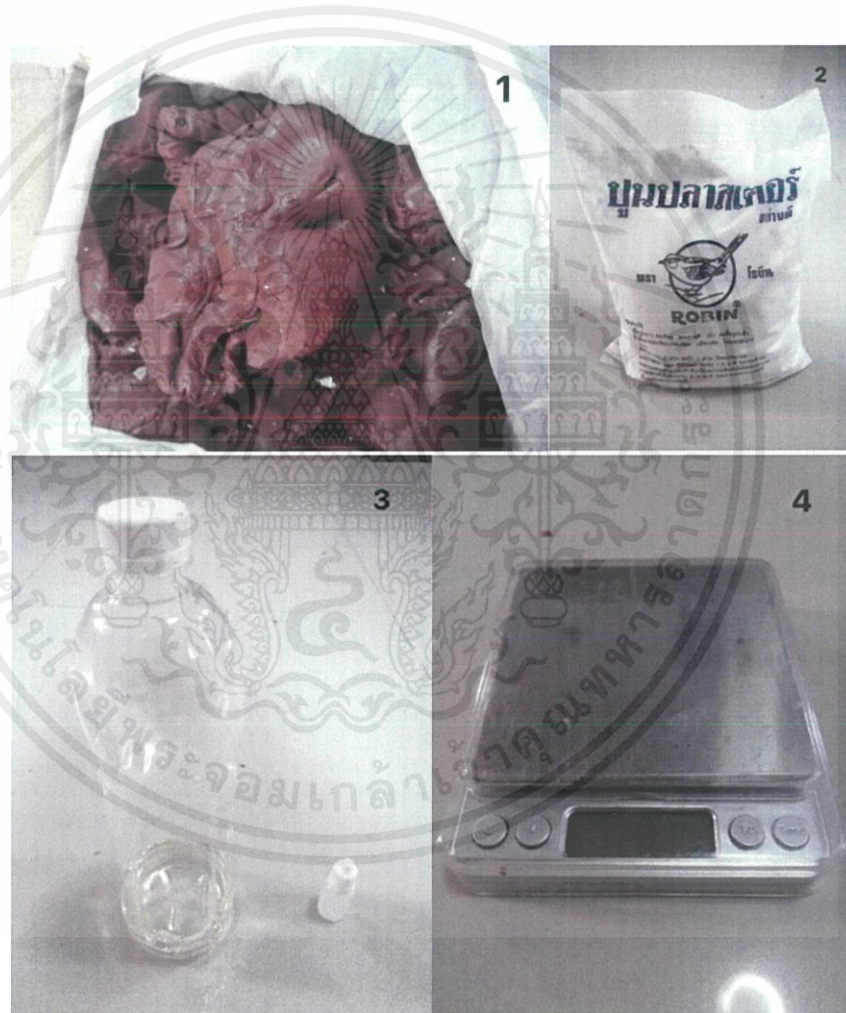
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. เทเรซินที่ผสมแล้วลงในแม่พิมพ์ วางทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือจนกว่าเรซินจะเซตตัวและแห้ง

7. เมื่อเรซินเซตตัวแล้วหลังจากนั้นทำการถอดแม่พิมพ์ออกด้วยวิธีการทุบอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย

8. นำชิ้นงานมาขัดแต่งให้เรียบร้อย

9. แต่งสีด้วยผงสีเมทัลลิก ข้ำพเจ้าเลือกใช้สีโทนกาแลคซี่ ได้แก่ สี ชมพู ม่วง ส้ม และแดง เพราะ ข้ำพเจ้าวิเคราะห์นิสัยของแมวที่มักเอาอารมณ์ได้ยาก เหมือนกาแลคซี่ในอวกาศที่มีความลึกลับซับซ้อน

ภาพที่ 3.11 วัสดุและอุปกรณ์ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.12 วัสดุและอุปกรณ์ 2

1. ดินน้ำมัน
2. ปูนปลาสเตอร์
3. เรซิน และตัวเร่ง
4. ตาชั่ง
5. สีเมทลิกสำหรับผสมเรซิน

ภาพที่ 3.13 ผลงานต้นแบบจากดินน้ำมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

นักประพันธ์ใช้ถ้อยคำแสดงความคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี ทักษะศิลปินใช้ทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้น (Line) น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) ที่ว่าง (Space) สี (Color) และลักษณะผิว (Texture) สร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์หรือความคิด (ชูลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 27) จากผลงานประติมากรรม “สหราชอาณาจักรสายพันธุ์ค้ำจุน โลก” สามารถนำมาพิจารณา แยกแยะศึกษาองค์รวมของผลงานออกเป็นส่วน ๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ โดยข้าพเจ้านำผลงานดังกล่าว มาวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ด้านเนื้อหาสาระและทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร

4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินจะนำมาประกอบกันให้เข้ารูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกัน หรือการจัดระเบียบ หรือการประสานกันเข้าของทัศนธาตุ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอันดับต่อมา และจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิตมีความหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนี่ยวนี้ ก็คือ กฎเกณฑ์ของเอกภาพ (ชูลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 27)

ในผลงานประติมากรรม “สหราชอาณาจักรสายพันธุ์ค้ำจุน โลก” ได้วิเคราะห์ทัศนธาตุแล้วมีลักษณะเด่นอยู่ 5 อย่าง คือ

4.1.1 รูปทรง (Form)

4.1.2 ลักษณะผิว (Texture)

4.1.3 สี (Color)

4.1.4 เส้น (Line)

4.1.5 ที่ว่าง (Space)

ภาพที่ 4.1 รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 1

4.1.1 รูปทรง (Form)

ผลงานชิ้นที่ 1

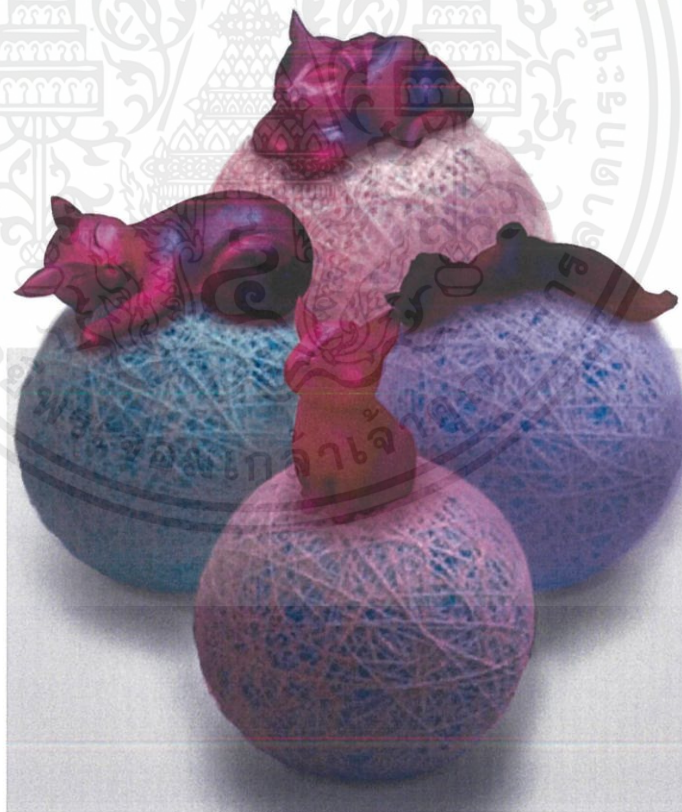
รูปทรง คือ สิ่งที่มีมองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ำหนักอ่อนแก่ของขาวและดำ ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เนื้อหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจแยกกันได้ ในงานศิลปะที่ดีสองส่วนนี้จะรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าแยกกันความเป็นเอกภาพก็ถูกทำลาย ชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้ รูปทรงมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคงทนถาวร ของผลงาน และความแนบเนียนของฝีมือ องค์ประกอบที่เป็น โครงสร้างของรูปทรง ซึ่งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุด (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 18)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปทรงส่วนที่ 1 โครงสร้างทางรูปในผลงาน ประกอบไปด้วยทัศนธาตุที่เกิดจากรูปทรง พื้นผิว สี เส้น และที่ว่าง ทัศนธาตุเหล่านี้รวมตัวและประสานกันเป็นรูปทรงที่สื่อถึงความหมาย สะท้อนความรู้สึกตามแนวความคิดที่วางไว้

รูปทรงผลงานเป็นลักษณะรูปทรงที่แน่นทึบแบบ 3 มิติ คือ รูปทรงที่มีความกว้าง ความสูง และความลึก หรือที่เรียกว่า รูปทรงที่แน่นตัน (Solid Form) ผลงานจัดอยู่ในประเภทรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) หมายถึง รูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโตได้

รูปทรงส่วนที่ 2 โครงสร้างทางวัตถุ ผลงานมีลักษณะพื้นผิวที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ ฟองน้ำที่เกิดจากการผสมน้ำยาฟองน้ำ แล้วขึ้นรูป เกิดเป็นพื้นผิวที่มีความเรียบและด้าน ตัดกับความขรุขระของลูกปัดที่ฝังลงไปบนพื้นผิวของชิ้นงาน โครงสร้างผลงานเป็นยูนิเทินโพนที่มีความอ่อนนุ่ม สร้างความรู้สึกเสมือนจริง ถ่ายทอดอารมณ์ความน่ารัก และอ่อนโยนจากสัตว์ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4.2 รูปทรงในผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรงส่วนที่ 1 โครงสร้างทางรูปในผลงาน ประกอบไปด้วยทัศนธาตุที่เกิดจากรูปทรง พื้นผิว สี เส้น และที่ว่าง ทัศนธาตุเหล่านี้รวมตัวและประสานกันเป็นรูปทรงที่สื่อถึงความหมาย สะท้อนความรู้สึกร่วมตามแนวความคิดที่วางไว้

รูปทรงผลงานเป็นลักษณะรูปทรงที่แน่นทึบแบบ 3 มิติ คือ รูปทรงที่มีความกว้าง ความสูง และความลึก หรือที่เรียกว่า รูปทรงที่แน่นตัน (Solid Form) ผลงานจัดอยู่ในประเภทรูปทรงอินทรีย์รูป (Organic Form) หมายถึง รูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโต ได้ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตในลักษณะทรงกลม นำมาประกอบสร้างเพื่อถ่ายทอด แนวความคิดของผลงาน

รูปทรงส่วนที่ 2 โครงสร้างทางวัตถุ ผลงานมีลักษณะสีที่โดดเด่นจากการใช้สีเมทัลลิก หลากสีเคลือบลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน โครงสร้างของผลงานสร้างจากเรขาคณิตที่มีรูปทรงเสมือนจริง เมื่อทาสีเมทัลลิกลงบนชิ้นงาน เกิดเป็นสีสัมผัสที่ถ่ายทอดลักษณะเด่น และอารมณ์ของสัตว์ชนิดนี้

ภาพที่ 4.3 ลักษณะผิวในผลงานชิ้นที่ 1

4.1.2 ลักษณะผิว (Texture)

ผลงานชิ้นที่ 1

ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หยาบ ตะเอียด มัน ค้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นก้ำมะหยี่ ฯลฯ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 62)

ลักษณะผิวผลงานสามารถจับต้องได้ เกิดจากวัสดุประเภทยูนิเทน โฟมและลูกบิดที่ถูกฝังลงไปบนพื้นผิวของชิ้นงานในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ มีการจัดเรียงกันเป็นหย่อม ๆ จากลูกบิดที่มีทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เมื่อมองเห็นจะรู้สึกถึงความเรียบและนุ่มของฟองน้ำผสมผสานกับพื้นผิวที่ขรุขระของลูกบิดที่จัดเรียงตามขนาด

พื้นผิวของยูนิเทน โฟมมีลักษณะเรียบลื่น ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนนุ่ม และลูกบิดมีการเลือกใช้ทั้งแบบเม็ดกลมและเม็ดเหลี่ยม เมื่อกระทบแสงจะเกิดเป็นประกายระยิบระยับ สร้างความรู้สึกถึงสิ่งที่มีค่า ให้ผลงานดูมีชีวิตชีวา ถ่ายทอดแนวความคิดได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.4 ลักษณะผิวในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

ลักษณะผิวผลงานเป็นลักษณะผิวที่ทำเทียมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่าจะละเอียด แต่เมื่อสัมผัสกลับเป็นผิวเรียบ ๆ เกิดจากการเคลือบสีเมทัลลิกลงบนผิวเรซินที่เป็นชิ้นงาน

พื้นผิวของเรซินมีลักษณะเรียบลื่น มีความแข็ง และโปร่งแสง ถูกเคลือบด้วยสีเมทัลลิกให้ความรู้สึกถึงความละเอียดของพื้นผิว เมื่อกระทบแสงจะเกิดเป็นแสงเงาคล้ายพื้นผิวของโลหะ สร้างความรู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ที่มีทั้งความแข็งแรงและอ่อนโยน

ภาพที่ 4.5 สีในผลงานชิ้นที่ 1

4.1.3 สี (Color)

ผลงานชิ้นที่ 1

สีมีอยู่ 2 ชนิด คือ สีที่เป็นแสง (Spectrum) ได้แก่ สีที่เกิดจากการหักเหของแสงกับสีที่เป็นวัตถุ (Pigment) ได้แก่ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ สีทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักรทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ ให้อารมณ์ความรู้สึกรด้วยตัวเองโดยตรง (ชูลุด นิมเสมอ, 2538 : 56)

สีของชิ้นงานเป็นสีที่เป็นวัตถุ (Pigment) เมื่อแสงตกกระทบลงบนผิวชิ้นงาน จะสะท้อนสีที่เหมือนกับตัววัตถุเองออกมา นั่นคือ สีเหลืองนวลของฟองน้ำ และความหลากสีของลูกปัดที่สะท้อนแสง มีความระยิบระยับ

ลูกปัดที่นำมาฝังบนผิวชิ้นงานมีการเลือกใช้สีโทนอุ่น แบบสีตรงข้าม คือ เป็นการใช้สีตัดกันอย่างแท้จริง ได้แก่ ลูกปัดสีม่วงตัดกับสีของฟองน้ำที่เป็นสีเหลืองนวล โดยสีม่วงและสีเหลืองเป็นสีคู่ตรงข้ามกัน และใช้สีข้างเคียง คือ การใช้สีกลมกลืนแบบ 2 สี หรือ 3 สี ได้แก่ สีส้ม และชมพู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งเป็นสีข้างเคียงของทั้งสีเหลืองและสีม่วง สร้างความน่าสนใจในผลงาน เพราะ มีความกลมกลืน และสีไม่ตัดกันมากเกินไป ให้ความรู้สึกถึงสีสัน และอารมณ์ของผลงานได้ดี

ภาพที่ 4.6 สีในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

สีของชิ้นงานเป็นสีที่เป็นวัตถุ (Pigment) เกิดจากการตกกระทบของแสงลงบนสีเมทัลลิกที่เคลือบอยู่บนผิวชิ้นงาน มีลักษณะด้าน เมื่อกระทบแสงจะเกิดความระยิบระยับ

สีที่ใช้ คือ สีโทนอุ่น เป็นสีแบบข้างเคียง ได้แก่ สีม่วง ชมพู สีแดง และสีชมพูบานเย็น ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสีของกลุ่มดาวในจักรวาล (Galaxy Tone) ถ่ายทอดแนวความคิดของชิ้นงานได้ดี คือ อารมณ์ของสัตว์ชนิดนี้ที่บางครั้งมักเดาใจยาก มีความลึกลับซับซ้อนเหมือนกับจักรวาล

ภาพที่ 4.7 เส้นในผลงานชิ้นที่ 1

4.1.4 เส้น (Line)

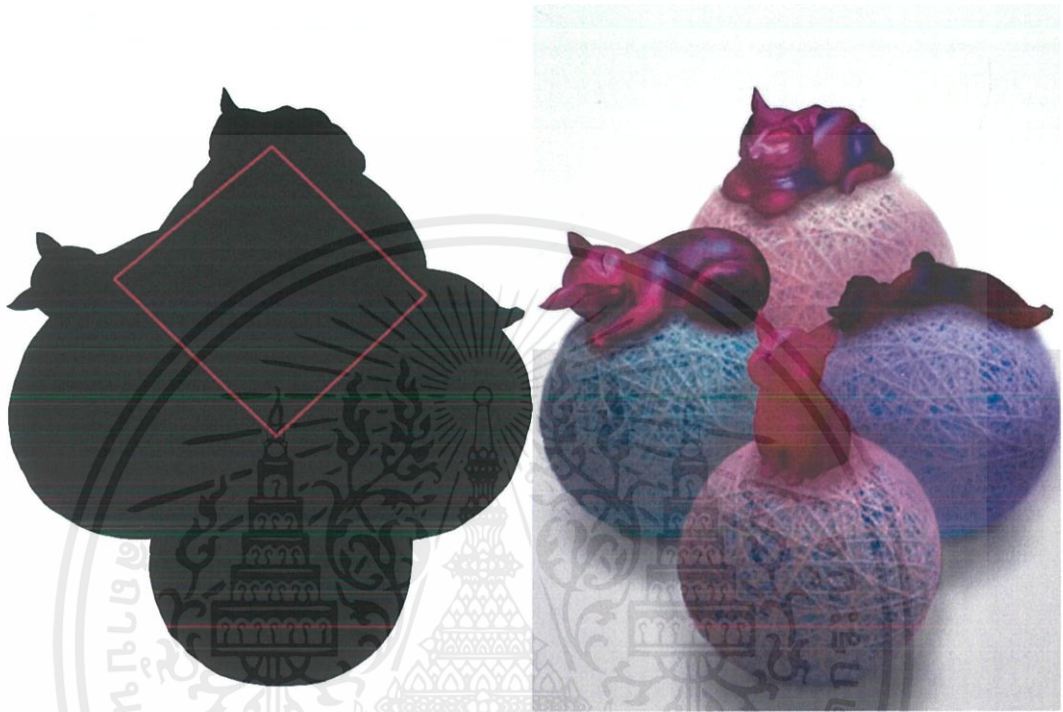
ผลงานชิ้นที่ 1

เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว มีลักษณะต่าง ๆ มีทิศทาง และมีขนาด(ชุกด์ นิ่มเสมอ, 2538 : 34)

ลักษณะต่าง ๆ ของเส้น ได้แก่ ตรง โค้ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา เกล็ดปลา ฯลฯ มีลักษณะเป็นเส้นโครงสร้าง (Structural Line) คือ เส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นในจินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกหรือปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยการเห็น (ชุกด์ นิ่มเสมอ, 2538 : 34)

เส้นแกนของรูปทรง อยู่บริเวณแกนกลาง มีลักษณะเป็นเส้นตรง เส้นในลักษณะนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอน ตรง เข้ม ทิศทางของผลงานอยู่ในลักษณะแนวนอน ยาวไปกับระนาบของพื้น เส้นจึงมีทิศทางในแนวนอน ซึ่งเส้นในลักษณะแบบนี้ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับแรงดึงดูดของโลก พักผ่อน เยีบ เเฉ สงบ ผ่อนคลาย เมื่อลักษณะของเส้นแกนรูปทรงที่เป็นเส้นตรงมีทิศทางในแนวนอน ได้สร้างความรู้สึกนิ่งเฉยและสงบ กลมกลืน เหมือนลักษณะของสุนัขที่กำลังรอเจ้าของ ช่วยสร้างความรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.8 เส้นในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

เส้นแกนของรูปทรง อยู่บริเวณแกนกลาง มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ประสานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เส้นในลักษณะนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอน ตรง เข้ม ทิศทางของผลงาน อยู่ในลักษณะแนวนอน เวียนมาบรรจบกัน ระบายไปกับพื้นให้ความรู้สึกกลมกลืนกับแรงดึงดูดของของโลก พักผ่อน เที่ยง เผลย สงบ ผ่อนคลาย

ภาพที่ 4.9 ที่ว่างในผลงานชิ้นที่ 1

4.1.5 ที่ว่าง (Space)

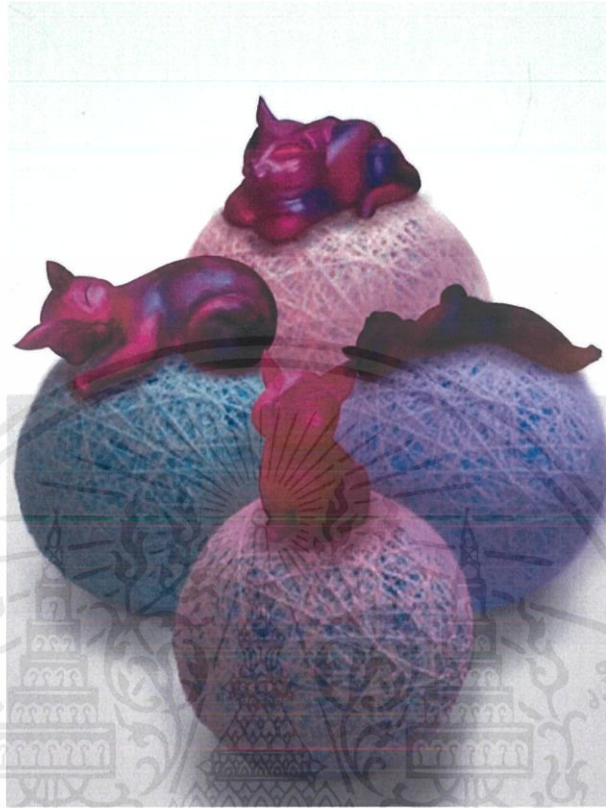
ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง 3 มิติเมื่อปรากฏตัวในที่ว่าง ปริมาตรของรูปทรงนั้นจะเข้าแทนที่ว่างทันที ที่ว่างที่ถูกแทนด้วยรูปทรงนี้จะมีรูปร่างและปริมาตรเช่นเดียวกับรูปทรงทุกประการ ถ้าเราพิจารณาจากการทำแม่พิมพ์ในงานประติมากรรมก็จะเห็นได้ชัด แม่พิมพ์ของวัตถุชิ้นหนึ่งจะมีปริมาตรและรูปร่างของที่ว่างเท่ากันและเป็นอย่างเดียวกับวัตถุนั้น ผิดกันเพียงว่าแม่พิมพ์นั้นมีปริมาตรเป็นลบ หรือเรียกว่าปริมาตรของที่ว่าง (Space Volume) แต่วัตถุมีปริมาตรเป็นบวก หรือเรียกว่าปริมาตรของมวล (Mass Volume) (ชอุด นิมเสมอ, 2538 : 65)

ผลงานมีลักษณะ 3 มิติ กั้นเนื้อที่ในอากาศวางผลงานลงไปในพื้นบริเวณโดยรอบถือเป็นพื้นที่ว่างจริง คือ ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นที่ว่างจริง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้ หรือที่เรียกว่า ที่ว่างกายภาพ

ถ้าเปรียบให้รูปทรงเป็นพื้นที่บวกลูกสรสีแดง และบริเวณรูปทรงเป็นพื้นที่ลบลูกสรสีเขียว พื้นที่บวกจะมีลักษณะเป็นรูปปิด คือ รูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบนอกล้อมรอบบรรจบกัน แบบรูปนี้จะให้ความรู้สึกในพลังความเคลื่อนไหวแบบตั้งเครียดจากการเผชิญหน้ากันระหว่างที่ว่างบวกกับที่ว่างลบ

รูปทรงมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง เป็นคลื่นในแนวอนสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวแก่ตัวเอง และที่ว่างให้ความรู้สึกสบาย เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ นุ่ม อิ่มเอิบ

ภาพที่ 4.10 ที่ว่างในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานมีลักษณะ 3 มิติ กินเนื้อที่ในอากาศวางผลงานลงไปในพื้นที่บริเวณโดยรอบถือเป็นพื้นที่ว่างจริง คือ ที่ว่างของงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นที่ว่างจริง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้ หรือที่เรียกว่า ที่ว่างกายภาพ

ถ้าเปรียบให้รูปทรงเป็นพื้นที่บวกลูกศรสีแดง และบริเวณรูปทรงเป็นพื้นที่ลบลูกศรสีเขียว พื้นที่บวกจะมีลักษณะเป็นรูปเปิด คือ รูปของที่ว่างที่มีเส้นรอบนอกเปิดออก หรือพรวดเด้งที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุด พลังความเคลื่อนไหวของที่ว่างแบบนี้จะเป็นไปอย่างสงบสบาย เคลื่อนไหวไปทั่วทั้งส่วน ให้ความรู้สึกในเรื่องความว่างที่เข้าไปละลายความหนักแน่นของรูปทรง

รูปทรงมีลักษณะเป็นเส้นโค้งน้อย ๆ หรือเป็นคลื่นน้อย ๆ ให้ความรู้สึกสบาย เปลี่ยนแปลงได้ เลื่อนไหล ต่อเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง

4.2 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

หลักขององค์ประกอบศิลป์นับได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เป็นหลักการจัดระเบียบภายในงานศิลปะ โดยการนำส่วนประกอบสำคัญของศิลปะ ทัศนธาตุ ต่าง ๆ มาจัดระเบียบ เรียบเรียง ประสานสัมพันธ์ให้เกิดความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2555 : 56)

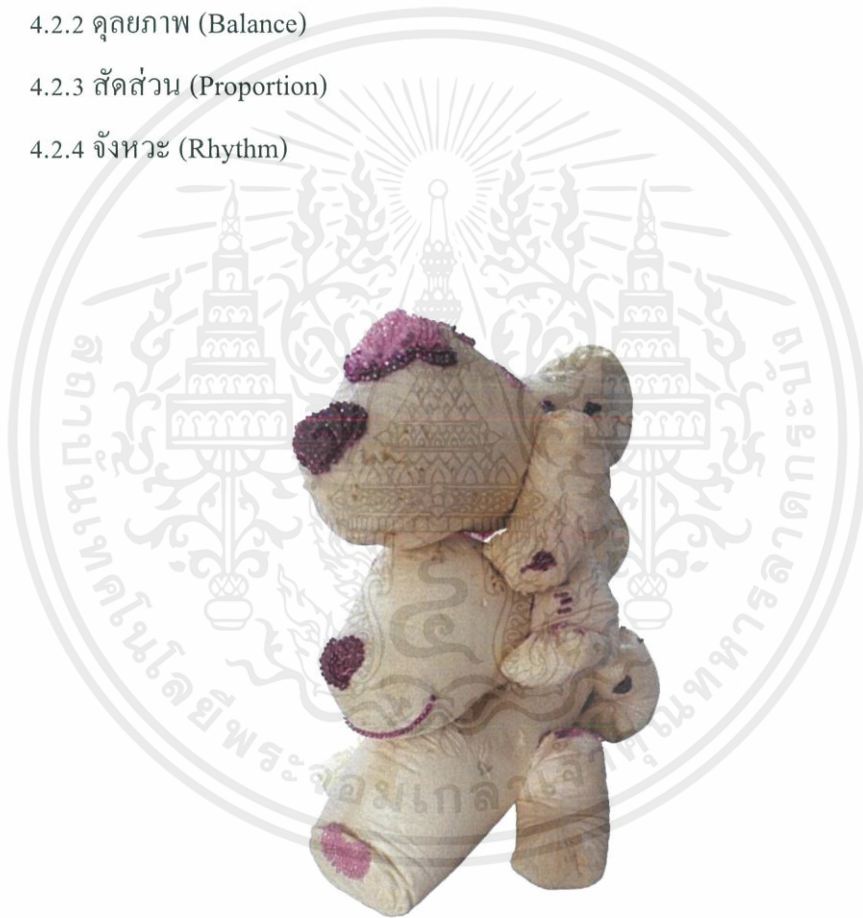
การจัดองค์ประกอบผลงานประติมากรรม “สหายต่างสายพันธุ์คำจูน โลก” ประกอบด้วย

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

4.2.2 ความสมดุล (Balance)

4.2.3 สัดส่วน (Proportion)

4.2.4 จังหวะ (Rhythm)

ภาพที่ 4.11 เอกภาพในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

ผลงานชิ้นที่ 1

เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลมเกลี้ยงเข้ากันได้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ (ชวลิต นิ่มเสมอ, 2538 : 101)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในงานประติมากรรมชิ้นนี้ได้ประสาน จัดการระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นอย่างสมบูรณ์ จนรูปทรงสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความน่ารักของสุนัขได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างผลงานประติมากรรม “สายพันธุ้ค่าจุนโลก” แยกได้ ดังนี้

แนวเรื่องเกิดขึ้นจากความสนใจในความน่ารัก ลักษณะนิสัยและท่าทางของสัตว์เลี้ยง การเลือกใช้รูปทรงของสุนัข สามารถแสดงภาพลักษณะความน่ารัก น่าเอ็นดูเมื่อได้พบเห็น ด้วยรูปทรงของสุนัขที่มีลักษณะคล้ายคลึงลูกโป่ง ลำตัวพอง วัตถุนี้ให้ความหมายถึงของเล่นสะท้อนนิสัยของสุนัขที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นเราได้

รูปทรงผลงาน ได้ใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ ได้แก่ รูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี เส้น และที่ว่าง ประสานแต่ละส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เส้นแกนของรูปทรง อยู่บริเวณแกนกลาง มีลักษณะเป็นเส้นตรง เส้นในลักษณะนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอน ตรง เข้ม แสดงภาพลักษณะของสุนัขได้อย่างดีเยี่ยม บนพื้นผิวมีลูกบิดที่ฝังอยู่บนผิวชิ้นงานมีความระยิบระยับเมื่อถูกแสงไฟ ทำให้รูปทรงของผลงานดูมีชีวิตชีวา

แนวเรื่องนำไปสู่แนวความคิด สร้างรูปทรงประติมากรรมที่สะท้อนลักษณะนิสัย ความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้ การใช้วัสดุและเทคนิคการประกอบสร้าง การใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ สร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดความรู้สึกเกินจริงในด้านกายวิภาค สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ประสานกัน จนเกิดเป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องความ ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงได้อย่างดี และมีเอกภาพ

ภาพที่ 4.12 เอกภาพในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

ในงานประติมากรรมชิ้นนี้ได้ประสาน จัดการระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นอย่างสมบูรณ์ จนรูปทรงสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความน่ารักของแมวได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างผลงานประติมากรรม “สหายต่างสายพันธุ์คู่จัญโลก” แยกได้ ดังนี้

แนวเรื่องเกิดขึ้นจากความสนใจในความน่ารัก ลักษณะนิสัยและท่าทางของสัตว์เลี้ยง การเลือกใช้รูปทรงของแมว สามารถแสดงภาพลักษณ์ความน่ารัก น่าเอ็นดู ด้วยรูปทรงที่มีความอ่อนกลม สะท้อนรูปร่างของแมวที่มีความนิยมนับต่อผู้ที่ชื่นชอบแมว

รูปทรงผลงานได้ใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ ได้แก่ รูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี เส้น และที่ว่าง ประสานแต่ละส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เส้นแกนของรูปทรงอยู่บริเวณแกนกลาง มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ประสานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เส้นในลักษณะนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอนตรง เข้ม แสดงภาพลักษณ์ของแมวได้อย่างตรงไปตรงมา สีที่ใช้ คือ สีโทนอุ่น เป็นสีแบบข้างเคียง ได้แก่ สีม่วง ชมพู สีแดง และสีชมพูบานเย็น ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสีของกลุ่มดาวในจักรวาล (Galaxy Tone) ถ่ายทอดแนวความคิดของชิ้นงานได้ดีคือ อารมณ์ของสัตว์ชนิดนี้ที่บางครั้งมักเดาใจยาก มีความลึกลับซับซ้อนเหมือนกับจักรวาล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนวเรื่องนำไปสู่แนวความคิด สร้างรูปทรงประติมากรรมที่สะท้อนลักษณะนิสัย ความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้ การใช้วัสดุและเทคนิคการประกอบสร้าง การใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ สร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดความรู้สึกเกินจริงในด้านกายวิภาค สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ประสานกัน จนเกิดเป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องความ ความน่ารักของสัตว์ได้อย่างดี และมีเอกภาพ

ภาพที่ 4.13 คุณภาพในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.2 คุณภาพ (Balance)

ผลงานชิ้นที่ 1

ดุลภาพ เป็นคุณลักษณะสำคัญของเอกภาพ ดุลภาพโดยทั่วไปหมายถึงการถ่วงน้ำหนักหรือแรงปะทะที่เท่ากัน แต่ในทางศิลปะ ดุลภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรือในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง (ชูลูด นิมเมสมอ, 2538 : 128)

ในผลงานเมื่อลากเส้นแกน (Axis) ในแนวดิ่ง จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร เพื่อสร้างความรู้สึกให้แก่รูปทรง เมื่อมองผลงานจะรู้สึกถึงความสมดุล ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง และมั่นคง เพราะ มีการซ้ำของรูปร่างและขนาดของที่ว่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานได้สร้างวิธีการสร้างสมดุล เพื่อให้เกิดความกลมกลืน และการประสานกันของรูปทรง ด้วยการใช้สีโทนเดียวกันทั้งรูปทรง เสริมสร้างให้ผลงานเกิดความลงตัวพอดี เป็นคุณภาพทางความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 4.14 คลยภาพในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานชิ้นที่ 2

ในผลงานเมื่อลากเส้นแกน (Axis) ในแนวตั้ง จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร เพื่อสร้างความรู้สึกให้แก่รูปทรง เมื่อมองผลงานจะรู้สึกถึงความสมดุล ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง และมั่นคง เพราะ มีมวลปริมาตรมีการเท่ากันทั้งสองฝั่ง ทำให้รู้สึกถึงความสมดุลอย่างชัดเจน

ผลงานได้สร้างวิธีการสร้างสมดุล เพื่อให้เกิดความกลมกลืน และการประสานกันของรูปทรง ด้วยการใช้สีโทนเดียวกันทั้งรูปทรง เสริมสร้างให้ผลงานเกิดความลงตัวพอดี เป็นคุณภาพทางความรู้สึกที่เกิดขึ้น

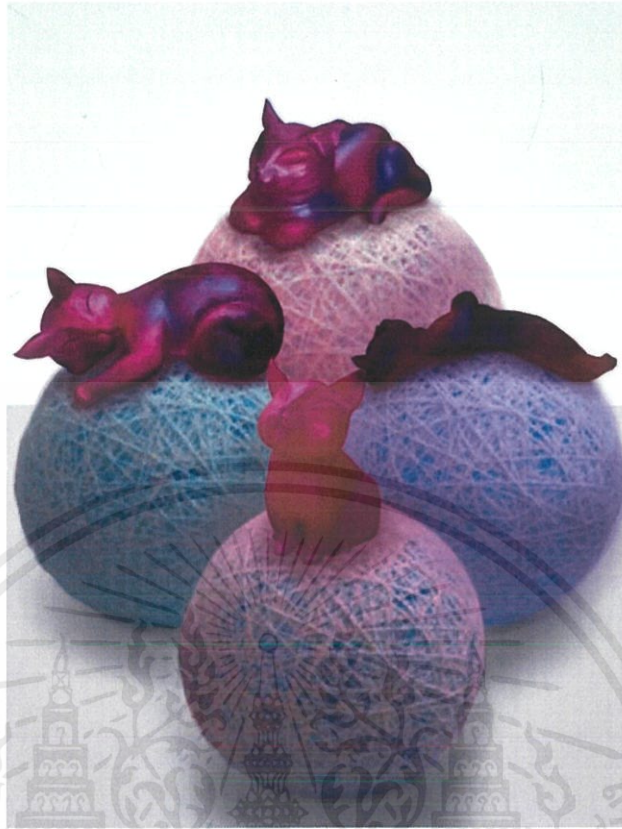
ภาพที่ 4.15 สัดส่วนในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.3 สัดส่วน (Proportion)

ผลงานชิ้นที่ 1

สัดส่วน (Proportion) เป็นกฎของเอกภาพที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาด (Dimensions) ในส่วนต่าง ๆ ของรูปทรงและระหว่างรูปทรง ที่เราเห็นคนหัวโต คนตัวเตี้ย คนขายาว หรือคนขาสั้นเกินไป ก็เพราะเขามีสัดส่วนผิดไปจากของคนธรรมดาทั่วไป ในศิลปะก็มีธรรมดาของสัดส่วนนี้อยู่ สัดส่วนเป็นเรื่องของความรู้สึกทางสุนทรียภาพและของอุดมคติ การสมสัดส่วนนี้หมายถึงไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืนของสี แสง เงา และทัศนธาตุอื่น ๆ ด้วย หนึ่ง (ชลูต นิ่มเสมอ, 2538 : 161)

ผลงานมีการขยายสัดส่วนของสุนัข มีส่วนที่ขยายใหญ่อย่างผิดปกติในบริเวณของส่วนหัว และส่วนขา ทั้ง 2 คู่ เป็นการขยายสัดส่วนเพื่อเน้นให้ส่วนหัวมีลักษณะที่โตกว่าปกติเพื่อให้มีลักษณะที่คล้ายกับทารก สร้างความน่าสนใจ และสร้างอารมณ์ความรู้สึกน่ารัก น่าเอ็นดู

ภาพที่ 4.16 สัตว์ส่วนในผลงานชั้นที่ 2

ผลงานชั้นที่ 2

ผลงานมีการขยายสัดส่วนของแมว มีส่วนที่ขยายใหญ่ อย่างผิดปกติในบริเวณของส่วนหาง มีการตัดทอนรูปร่างจากลักษณะเด่นของแมว เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างความรู้สึกรัก นำเอ็นดู

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

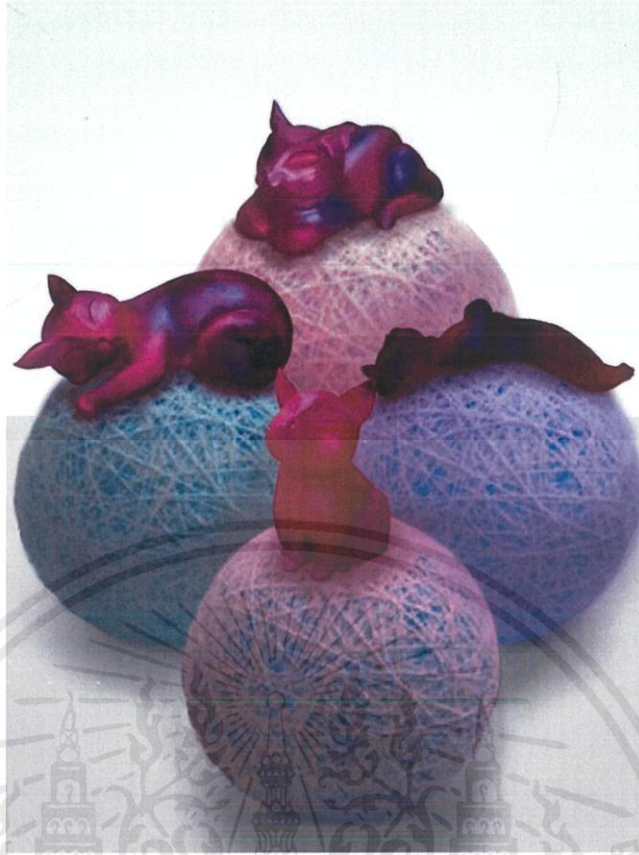
ภาพที่ 4.17 จังหวะในผลงานชิ้นที่ 1

4.2.4 จังหวะ (Rhythm)

จังหวะ คือ การสลับกันของการเน้นและการผ่อนคลายการทำงานของทัศนธาตุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพที่มีชีวิตแก่งค์ประกอบหรือรูปทรง การซ้ำหรือ จังหวะในงานศิลปะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน จะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปตามอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538 : 157)

ผลงานมีจังหวะเกิดขึ้น 1 ลักษณะ

จังหวะของรูปทรง มีการซ้ำของรูปทรง 3 ครั้ง การเรียงเป็นแถวในแนวตั้งของรูปทรง มีเจตนาสร้างเพื่อให้รูปทรงดูมีการเคลื่อนไหว เป็นจังหวะของการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของรูปทรง โดยไม่มีที่ว่างมากนัก

ภาพที่ 4.18 จังหวะในผลงานชิ้นที่ 2

ผลงานมีจังหวะเกิดขึ้น 1 ลักษณะ

จังหวะของสี เกิดจากการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่องของสี มีการใช้สีโทนเดียวกัน มีเจตนาสร้าง เพื่อให้มีลักษณะสีของกลุ่มดาวในจักรวาล (Galaxy Tone) เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดของชิ้นงาน คือ อารมณ์ของสัตว์ชนิดนี้ที่บางครั้งมักเดาใจยาก มีความลึกลับซับซ้อนเหมือนกับจักรวาล

บทที่ 5

บทสรุป

ครอบครัว ความน่ารัก ความเชื่อสัตย์และเป็นมิตรและการแสดงความรักของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้สัตว์เลี้ยงมีตัวตนราวกับสมาชิกในบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้ ทำให้เกิดเป็นความผูกพันและชื่นชอบสัตว์เลี้ยง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้ประชากรมนุษย์กว่าครึ่งหลงไหลและรักใคร่ ความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองทำให้ข้าพเจ้าสนใจศึกษาลักษณะ ทำทางของสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจ และถ่ายทอดความคิดผ่านผลงาน ผลงานมีการออกแบบรูปทรงด้วยการร่างภาพผลงานจำนวนหนึ่ง และคัดเลือกภาพร่างที่เหมาะสมมาขยายเป็นผลงานจริง โดยใช้เทคนิคการปั้นด้วยดินน้ำมัน ทำแม่พิมพ์และหล่อเป็นวัสดุ สร้างพื้นผิวด้วยฟองน้ำ และลูกบิด สร้างความมีสีสันและความกลมกลืนให้แก่ผลงานได้เป็นอย่างดี ผลงานได้มุ่งเน้นวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ประการหลัก คือ

1. วิเคราะห์ทัศนธาตุ ได้แก่ รูปทรง ลักษณะผิว สี เส้น ที่ว่าง
2. วิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ เอกภาพ คุณภาพ สัดส่วน จังหวะ

ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาผลงาน ประติมากรรมที่มีแนวทางเดียวกัน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า

บรรณานุกรม

CUBE BREAKER. (18 July 2018). *Ceramic Sculptures Examine the Human-Animal Relationship*

. เข้าถึงได้จาก CUBE BREAKER: <http://www.cubebreaker.com/ceramic-sculptures-crystal-morey/>

ชอุด นิ่มเสมอ. (2538). *องค์ประกอบของศิลปะ*. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

ดิฉัน. (6 May 2016). *5 ภาพแนวสุดเหมือน จากศิลปินตาบอดสีฝีมือสุดเจ๋ง*. เข้าถึงได้จาก Dichan:

<https://dichan.mthai.com/story/4954.html>

พัฒนา คำชาย. (28 May 2019). *Contemporary art*. เข้าถึงได้จาก viridianart:

<https://www.viridianart.gallery/post/contemporary-art>

ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์. (13 กันยายน 2019). *Vogue*. เข้าถึงได้จาก Vogue Thailand:

<https://www.vogue.co.th/damien-hirst-x-fashion>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน สหายต่างสายพันธุ์คำจูนโลก 1

เทคนิค สื่อมผสม

ขนาด 70*120 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อผลงาน สหายต่างสายพันธุ์คำจุนโลก 1

เทคนิค สื่อผสม

ขนาด 40*70*30 ซม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพจนิชา ต๊ะศิริ
 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2541
 ที่อยู่ 99/173 หมู่บ้านบาหลิบีช ถ.หลวงแพ่ง ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง
 จ.ฉะเชิงเทรา
 ประวัติการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้