

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ทำนองของความรักและความรู้สึก

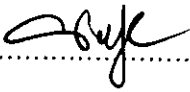
RHYTHM OF LOVE

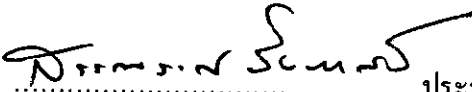
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ประติมากรรม ภาควิชาจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

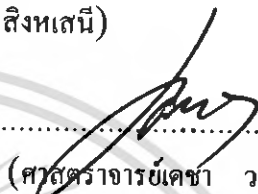
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรธรรมรงค์ สิงหนณี)

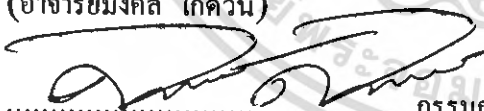
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารถ)
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เคชา วราขุน)

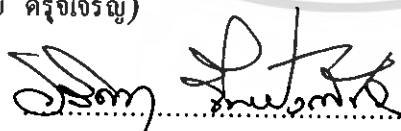
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา มังกรวงษ์)

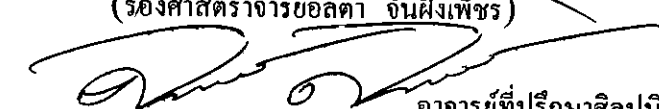
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ทชาชีวะ)
.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร ทองคา)

.....กรรมการ (อาจารย์มงคล เกิดวัน)
.....กรรมการ (อาจารย์คมสัน หนูเขียว)

.....กรรมการ
(อาจารย์ศิรินิตย์ ศิริจิเจริญ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์อลิตา จันทร์เพ็ชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(อาจารย์ศิรินิตย์ ศิริจิเจริญ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ : ท่วงทำนองของความรักและความรู้สึก
RHYTHM OF LOVE
ชื่อ : นาย ธนิน ชูโชติถาวร
รหัสนักศึกษา : 46020240
สาขาวิชา : ประติมากรรม
ภาควิชา : วิชาศิลป
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา : 2549
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ศิรินิศย์ ศิริเจริญ

บทกัณฑ์

การมีอยู่จริงของความรัก ไม่สามารถพิสูจน์หรือทดลองใดๆได้ ในหลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริง ไม่สามารถสัมผัสและต้องได้แต่ ไม่มีใครบอกใครได้ว่าความรักมีขนาดเท่าไร หรือมีรูปร่างเป็นอย่างไร เมื่อใดความรักจึงจะเกิด และ เกิดนานเท่าไร สิ่งที่มีมนุษย์รู้เหมือนกันคือ ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายหรือเพศใดๆก็ตาม เมื่อมีความรักและได้รู้จักกับความรัก วันทุกวันนี้มันช่างเป็นเรื่องสวยงามและน่าจดจำอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คุณสามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจ เมื่อจิตวิญญาณทั้งสองดวงค้นหากันและกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เมื่อนั้นก็จะครบองค์ประกอบของความรัก

ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความศรัทธาและเชื่อในเรื่องของความรัก ไม่ว่าเราจะมาจากที่ใด หรืออยู่ห่างกันเท่าไร คนเราก็จะสามารถพบคู่ของตนเอง แม้อาจไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดไป แต่ความรักหรือความทรงจำต่างๆจะอยู่กับเราเป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้าจึง นำเสนอเรื่องของความรัก และความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว มาถ่ายทอดเป็นงานประติมากรรม เป็นรูปแบบที่สามารถสื่อให้เข้าใจได้ไม่ยาก ข้าพเจ้านำเสนอโดยใช้เรือนร่างของมนุษย์เพศหญิงและชายที่กำลังตกอยู่ในภวังค์แห่งความรัก แสดงออกด้วยท่าทางการพลอรัลในลีลาต่างๆ ข้าพเจ้าได้ให้ความสัมพันธ์กับจังหวะรูปทรงมนุษย์ (Figure) หญิงและชายที่เกาะเกี่ยวกัน ใช้พื้นผิวที่กลมกลืน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของมนุษย์ที่มีอยู่ในขณะนั้น เต็มไปด้วยสคมลุ่มบ่งบอกความรู้สึกเรื่องราวความรักของกันและกันที่คงอยู่และเคยมีอยู่ ถึงแม้ว่าความรักอาจเหลือเพียงความทรงจำและนามธรรมอันบริสุทธิ์

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอโน้มกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ผู้ให้กำเนิด และได้อุปการะในการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์เล่มนี้ให้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งอาจารย์สาขาวิชาประติมากรรม และคณาจารย์ภาควิชาจิตรศิลป์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ ขณะศึกษาอยู่ ณ ภาควิชาจิตรศิลป์แห่งนี้ อันเป็นประโยชน์สำคัญที่จะได้นำไปใช้ในการชีวิตการทำงานศิลปะต่อไป และขาดไปไม่ได้ นั่นคือบุคคลที่เป็นที่รัก และเพื่อนๆ ของข้าพเจ้าทุกคน

นาย ธนิน ชูโชติถาวร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	2
ขอบเขตของโครงการ	3
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	4
ที่มา	4
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	5
แนวความคิดสร้างสรรค์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	10
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	10
กระบวนการสร้างงานประติมากรรม	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	24
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	24
วิเคราะห์องค์ประกอบภาพ	28
บทที่ 5 บทสรุป	30
ปัญหาและข้อเสนอแนะ	31
เอกสารอ้างอิง	32
ผลงานศิลปะ	33
ประวัติผู้เขียน	37

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพประกอบอิทธิพลของศิลปินกุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt)	5
ภาพประกอบอิทธิพลของศิลปินอออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin)	7
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 1	10-11
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 2	12
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 3	13
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1	14
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2	16
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3	17
ภาพประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)	18-19
ภาพประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำบронซ์ตําริค (Bronze)	20
ภาพประกอบกระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)	21
ภาพประกอบกระบวนการหล่อบронซ์ตําริค (Bronze)	23
ภาพวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1	25
ภาพวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2	26
ภาพวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3	27
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1	34
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2	35
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3	36

บทที่ 1

บทนำ

มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วเกิดมาในโลกกลมๆ เหมือนกัน และสิ่งที่ควบคุมมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิด มาลึมหาดูโลก จะพบกับความรัก ที่มนุษย์ทุกคนจะมอบความรักให้กัน และเมื่อวันเวลาได้ผ่านพ้น ไป โลกใบนี้ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างลึกลับไว้ เป็นเรื่องของกรรมมีคู่ และความรักของหนุ่มสาวที่บริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทุกคน และสิ่งนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณอย่างที่ว่า (คาลิล ยิบราน) ได้พูดไว้ในใจความสำคัญว่า “ความรักเป็นอิสระภาพอัน โคเคเดียวในโลก เพราะมันขกวิญญาณให้สูงขึ้น จนกฎเกณฑ์แห่งมนุษย์และปรากฏการณ์ของธรรมชาติไม่อาจแปรแนวทางของมัน ได้เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้ในโลกนี้และดำเนินไปทุกยุคทุกสมัย”¹

ความรักของหนุ่มสาวเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน และได้ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว จน หมู่มแมลงอยากจะทำคอมคัม และชิมในรสชาติอันหอมหวานละมุนของมัน ที่ส่งกลิ่นออกไปทั่ว และ สิ่งที่ความรักมีให้ทุกคน ก็คือ ความสดใสร่าเริง สดชื่น ความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจิตใจ ของมนุษย์ ชาย หญิง ก็ยังคงมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ ในแง่คิดของข้าพเจ้าที่มีแต่ความรู้สึกรักของความ ว่ารักที่มีอยู่ในจิตใจ และได้รู้ถึงความรู้สึกนั้นจริง เพราะข้าพเจ้าได้รู้ถึงความรักที่บริสุทธิ์ และ ความจริงที่ฝ่ายหญิงได้มอบสิ่งต่างๆ ให้ได้รับรู้ และได้สัมผัสถึงแก่นแท้และบริสุทธิ์ ความรู้สึกที่ ตามมานั้น คือ สิ่งเต็มเต็มที่ขาดหายไป มาใส่ให้ความรักได้สมบูรณ์ และเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ ซึ่งปราศจากความเห็นแก่ตัว และผลประโยชน์ต่างๆ จะไม่ค่อยนึกถึงตัวเองเท่าไรนัก จะทุ่มทั้ง ภายและใจให้²

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานในลักษณะประติมากรรม โดยมีความคิดที่ ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ของท่วงทำนองของความรัก

¹ คาลิล ยิบราน “ปีกหัก” หน้า 34 (แหล่งพิมพ์หนังสือในบริษัท สำนักพิมพ์ ฟ้าสีฟ้า จำกัด)

² <http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/forecast/lovetype.html>

ความสำคัญของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงที่เกิดจากความรักรุนั้นเป็นไปในทางที่ดี พฤติกรรมที่อยู่ใกล้ชิด สัมผัส จับมือ รวมไปถึงการกอด เป็นการถ่ายทอดของความรัก ทำให้เกิดความผูกพัน และความรู้สึกดีงามของชีวิต

การที่มนุษย์เรานั้น มีความรักเป็นเรื่องที่ดีที่ได้สัมผัสกับความรัก ไม่ว่าจะเป็ความรักแบบไหนล้วนเป็นสิ่งที่สดชื่น และสวยงามทั้งสิ้น และความรักระหว่าง ชาย หญิง ที่มาจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า ได้นำความรู้สึกความรัก มาสร้างเป็นผลงานของท่วงทำนองแห่งความรักและความรู้สึก

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจ มาจากเรื่องราวความรักและความรู้สึก ความห่วงกันระหว่าง ชาย หญิง หรือความรักที่มีต่อผู้อื่น ล้วนเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีค่ายิ่งต่อจิตใจของกันและกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เมื่อได้รู้สึกถึงความรัก ข้าพเจ้าจึงค้นกรองความรู้สึกนึกคิด ออกจากจินตนาการ ของความรัก แสดงให้เห็นเรื่องราวความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาของ ชาย หญิง แม้จะไม่ได้สมหวังกับความรัก ก็ไม่ได้แปลว่ารักจะหมดสิ้นไปพร้อมกับคนที่เราเคยรักเรา สามารถเก็บความรู้สึกที่ดี ความสุขที่เคยมี ให้ดำรงอยู่และรู้สึกถึงคุณค่าของความรัก

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ข้าพเจ้าต้องการบอกเล่าถึงอุดมคติ และความรู้สึกของความรักอันสวยงามของชายหญิง โดยใช้รูปแบบทาง Figure ที่ถูกลดทอนลงเป็นรูปทรงของ หญิง ชาย ที่สัมผัสซึ่งกันและกันของรูปทรง เพื่อสื่อถึงแนวความคิดของข้าพเจ้า
2. ต้องการสร้างสรรค์รูปทรง โดยผ่านมุมมองที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกในความรัก โดยแสดงผ่านลักษณะท่าทางของ Figure หญิง ชาย ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
3. ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้งานประติมากรรมของข้าพเจ้า เป็นสื่อกลางด้านสุนทรียภาพ ความรู้สึกและความประทับใจ ต่อความรักของตนเองไปยังทัศนคติ และจินตภาพต่อความรักของผู้คนทั่วไปในหมู่ว่าง

ขอบเขตของโครงการ

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานออกมาในมุมมองส่วนบุคคล ในเรื่องความรู้สึกและความรัก จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสของความทรงจำในอดีตนำมาถ่ายทอดในงานศิลปะปั้นรูปนี้ โดยผ่านกระบวนการ ปั้น ถอดพิมพ์ หล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) และโลหะสำริด (Bronze) ซึ่งมีขนาดประมาณ กว้าง 90 ยาว 60 สูง 80 เซนติเมตร โดยเป็นรูปทรงฟิกเกอร์ (Figure) ในลักษณะท่วงท่าลีลาในจังหวะของการกอดการสัมผัส การคลอเคลียซึ่งกันและกัน ซึ่งมีสำคัญของที่บริเวณส่วนหน้าอกจะมีการเน้นความสัมพันธ์โดยใช้รูปทรงกลมเรียงตัวกันเป็นแถวยาว อยู่ในหน้าอกของตัวฟิกเกอร์ทั้ง 2 ตัว ซึ่งจะสื่อความหมายในรูปทรงของผลงานศิลปะปั้นรูปนี้ ในความรู้สึกของเรื่องความรักของ ชาย หญิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

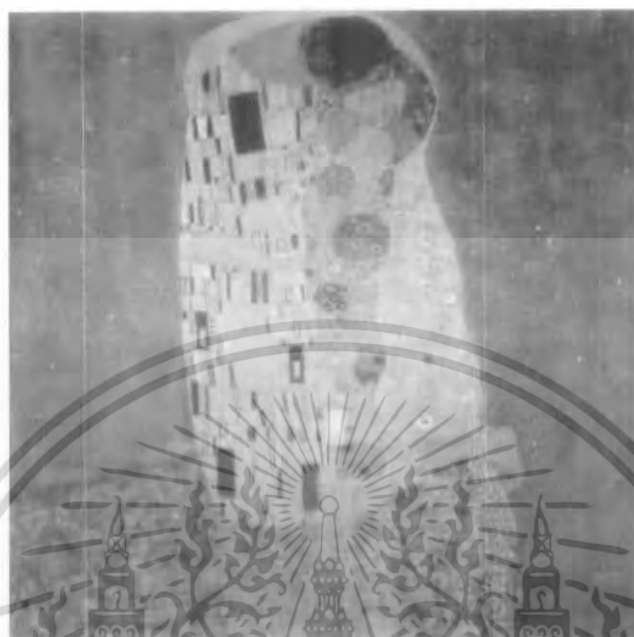
มนุษย์ทั้งชายและหญิงต่างค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความรัก และรู้สึกมีความสุขด้รักนั้นสมหวัง ถ้าการสมหวังในรักนั้นนำพามนุษย์ทุกคนไปสู่ความสุข ไม่ว่าจะจะเป็นความรักในรูปแบบใด โดยเฉพาะความรักแบบชาย หญิงเชื่อว่าหลายคนคงล้วนมีอยู่ในประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของทุกคน

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามาจากความประทับใจในความรักของ ชาย หญิง ซึ่งผ่านจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ในเรื่องของความผูกพันซึ่งกันและกัน ขามเมื่ออยู่ใกล้ชิดกัน การดูแลและเป็นห่วงใยกันทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกถึง ขามที่อยู่ร่วมกัน จะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ดีๆ และทั้งคู่จะมีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของรูปทรงฟิกเกอร์ (Figure) มนุษย์เพศชายและหญิง ในหัวข้อท่วงทำนองของความรักและความรู้สึก (RHYTHM OF LOVE)

ผลงานของข้าพเจ้ามีลักษณะที่หวิอหวาในแนวอีโรติก (Erotic) ได้รับอิทธิพลจากกุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) โดยแสดงออกมาด้วยลีลาที่อ่อน โชนบอบบางความบริสุทธิ์ของหญิงชายที่มีให้กันละกัน ในมุมมองที่สร้างสรรค์ซ่อนเร้นความหมายสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเสรีภาพและความร่วมสมัยเป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบได้แก่ปรัชญา แพทยศาสตร์และปรัชญาทางด้านกฎหมายสัญลักษณ์ของรูปชายหญิงเปลือยกายอาจแสดงออกถึงด้านลบของศีลธรรมแต่ข้าพเจ้าต้องการเสนอความเป็นจริงถึงสังขรณ์ที่เป็นสิ่งที่มีอาจปกปิดความงามที่บริสุทธิ์สามัญของมนุษย์

แม้ความงามความอ่อน โชนเป็นลักษณะสำคัญในงานของข้าพเจ้าแต่ความแข็งแกร่งราวตีกลับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญโดยมิโรแดง (Auguste Rodin) ในงานชุด Kissเป็นเสมือนแม่แบบที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์งานที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวอารมณ์และความจริงของสังขรณ์ทำให้เราได้เห็นภาพกว้างของความเป็นมนุษย์ได้หลายแง่มุมด้วยการกล่าวถึงไม่จบสิ้น

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

ชื่องาน The Kiss

ชื่อศิลปิน Gustav Klimt

ขนาด 180 x 180 cm

ก.ศ. 1907-08

กุสตาฟ คลิมต์ ชาวออสเตรีย

เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1862 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เสียชีวิตวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1918 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

งานศิลปะของกุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) จะมีลักษณะที่หวิ่อหวาในแนวอีโรติก (Erotic) ชีวิตและความตาย เขาได้ประดับตกแต่งภาพเหล่านั้นให้มีลวดลายสีสรรที่สวยงาม ผลงานจิตรกรรมของเขาจะเป็นที่รู้จักอย่างดี นอกจากนั้นเขายังได้สร้างสรรค์ภาพวาดขึ้นมาอีกมากมาย

กุสตาฟ คลิมต์สนใจการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการแสดงออกถึงเสรีภาพทางศิลปะและศิลปะสมัยใหม่ เขาและเพื่อนๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกันได้ลาออกจากสมาคมจิตรกรเวียนนา "Viennese Artist's Association" และได้ก่อตั้งกลุ่ม Vienna Seccession ขึ้นในปี 1897 เขาได้รับรางวัลเหรียญทองทางด้านปรัชญาในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่ The University Exposition ในปารีส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี 1903 มีการแสดงภาพผลงานของ กุสตาฟ คลิมต์อยู่หลายภาพ หนึ่งในนั้นมีภาพวาดหญิงสาวผมทอง ซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ในลักษณะเปลือยกาย ในภาพนั้นแสดงถึงความรู้สึกห่อหุ้ม ท้อแท้ สิ้นหวัง, ภาพหวัะโหลก ซึ่งแสดงถึงความตาย มีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายต่างๆ ทั้งทั้งภาพ รวมไปถึงภาพดอกไม้บนผมผู้หญิง และเขาได้แต้มจุดสีทองเพิ่มเติมลงไป และมีการออกแบบลวดลายต่างๆ เป็นพื้นหลังของภาพด้วยสีทอง

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 กุสตาฟ คลิมต์

ในการทำงานที่ Public Commissions และการทำงานวาดภาพเหมือนบุคคลต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของเวียนนา เขายังมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเขายังมีความสนใจเกี่ยวกับแนวความคิดสมัยใหม่ กุสตาฟ คลิมต์ทำงานจนกระทั่งเสียชีวิตลงในปี 1918¹

อิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลของ กุสตาฟ คลิมต์ ที่ส่งมาถึงงานของข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องของ การใช้สัญลักษณ์ และการนำเอารูปของชาย หญิง ที่คู่กันมาเป็นตัวละคร หากแต่ต่างกันตรงเนื้อหาและแนวความคิด งานของข้าพเจ้านั้นเป็นเป็นการมองโลกในแง่ดีด้านเดียว ไม่ได้เผยถึงความห่อหุ้ม ท้อแท้ สิ้นหวัง เช่นงานของ คลิมต์

¹ http://it.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt

ชื่องาน The Kiss
 ชื่อศิลปิน Auguste Rodin
 ขนาด 182.2 x 121.2 x 153 cm
 ค.ศ. 1900-4

ออกุสต์ โรแดง

เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 1840

เขามีความสนใจอย่างจริงจังในการวาดภาพและเขาได้เริ่มเรียนวาดภาพครั้งแรกเมื่อตอนอายุ 10 ขวบ เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสำหรับงานคัลเลอร์และการออกแบบ Ecole Imperiale de Dessin ปลายปี 1863. ออกุสต์ โรแดงเริ่มแกะสลักรูปเหมือนบุคคลอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อการโชว์รูปปั้นแกะสลักครั้งแรกที่ The Paris Salon ออกุสต์ โรแดงจึงได้ตั้งเอาลักษณะท่าทางของเขาออกมาให้มากที่สุด และต้องการที่จะพรรณนาให้เห็นภาพว่าชายผู้นี้เป็นคนจุกทัก รูปแกะสลักชิ้นแรกจึงมีผลงานที่ชื่อว่า The Man With the Broken Nose เขาก็จะจัดแสดงรูปเหมือนบุคคล เขาทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 ปี ก่อนที่จะนำเสนอผลงานที่ The Salon ในช่วงปี 1864 โรแดงได้จัดแสดงนิทรรศการของเขาขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองบรัสเซลส์ในฐานะประติมากรอิสระ

หลังจากนั้นในปี 1875, โรแดงได้เดินทางไปประเทศอิตาลีและเริ่มสร้างผลงานที่มีขนาดใหญ่เท่าตัวจริงขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก The Paris Salon ผลงานชิ้นแรกของโรแดงคือ The Vanquished เป็นรูปปั้นแกะสลักชายเปลือยที่แสดงถึงอิทธิพลความคลาสสิกของการแกะสลักที่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความเป็นธรรมชาติปราศจากรูปร่างกล้ำเนื้อที่มีความใหญ่โตฉิครธรรมชาติที่ประติมากรชาวกรีกและโรมันมักจะใช้บ่อยๆ

โรแดงได้สร้างซุ้มประตูทางเข้าพิพิธภัณฑสถานศิลปะการออกแบบ ที่สร้างขึ้นในปารีส ประตุนี้โรแดงสร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากบทกวีโศกนาฏกรรมอันประเสริฐ และบทกวี The Inferno ของ Dante Aligheri นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 ผลงานที่มีชื่อของโรแดงมีมากมาย อย่างเช่น รูปปั้นนักคิด จุมพิต และ The Three Shades ตั้งแต่ปี 1880 โรแดงได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานประติมากรรมอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ในปลายปี 1880 ได้มีการยกเลิกการตกแต่งสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน แต่โรแดงก็ยังทำงานของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในช่วงชีวิตของเขา ปี 1900 โรแดงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด โรแดงอุทิศชีวิตให้กับการทำงานที่ Paris World Exposition. ผลงานแสดงกว่า 168 ชิ้นที่ทำขึ้นจากทองสำริด หินอ่อนแกะสลัก ปูนปั้น รวมถึงภาพวาดและรูปถ่าย

ในปีสุดท้ายนี้โรแดงได้แต่งงานอยู่กับ โรส ในวันที่ 29 มกราคม 1917 โรสเสียชีวิตหลังจากนั้น 3 สัปดาห์หลังจากนั้น โรแดงก็เสียชีวิตตามไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1917²

อิทธิพลที่ได้รับ

อิทธิพลที่ข้าพเจ้าได้รับจากงานของโรแดงนั้น เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบงาน 3 มิติ หรืองานประติมากรรม และเป็นการนำรูปทรงของคนมาใช้ โดยผลงานของข้าพเจ้านั้นเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงฟิกเกอร์ (Figure) ให้เหมือนจริง เพื่อสอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อผลงานของข้าพเจ้าคือ จังหวะท่วงทำนองการมีสัมพันธ์ทางรูปทรงของชายหญิงที่ก่อครีคร่วมกันทั้ง 2 คน

² <http://www.cantorfoundation.org/Rodin/rbioe.html>

แนวความคิดสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 3 ชุดของข้าพเจ้าได้นำเสนอแนวความคิดของข้าพเจ้าในเรื่องของความรักจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในแนวคิดเรื่องของการถ่ายทอดซึ่งความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยซึ่งกันและกันผ่านการสัมผัส คลอเคลียกันระหว่างชายและหญิง ซึ่งข้าพเจ้าใช้ที่มาจากความรู้สึกที่ได้อยู่กับคนรัก เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขต่อคนที่เรารัก จำเป็นต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์และโชคชะตา ที่กล่าวมานี้เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในแนวความคิด ความรู้สึกเรื่องความรัก โดยผ่านกระบวนการปั้นหล่อ ไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) และสำริด (Bronze) ในลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรง พิกเจอร์ (Figure) 2 ตัว ซึ่งมีลักษณะท่วงท่าและลีลาในจังหวะของความรัก ซึ่งแสดงออกในผลงาน ส่วนรูปทรงที่ข้าพเจ้านำมาใช้ ต้องการแทนค่าถึงความรักของ ชาย หญิง ที่มีความรักบริสุทธิ์ สดใส และร่าเริง เหมือนคำเปรียบเทียบกับแมลงคู่กับดอกไม้ ฟีลด์กับนก ปลาคู่กับน้ำ ซึ่งมีความรู้สึกและอารมณ์ความทรงจำ นำมาถ่ายทอดในงานชิ้นนี้

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

ภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 1

ภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 1

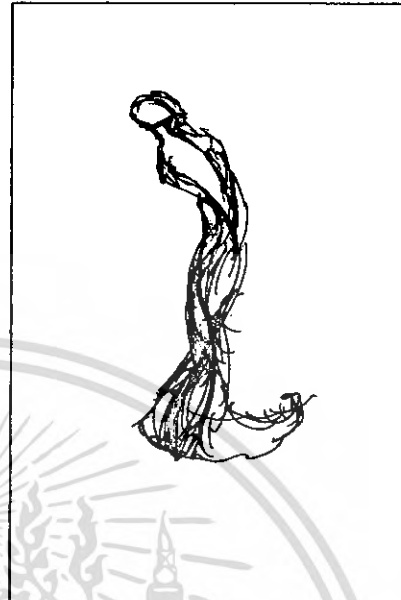
ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 2

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 1

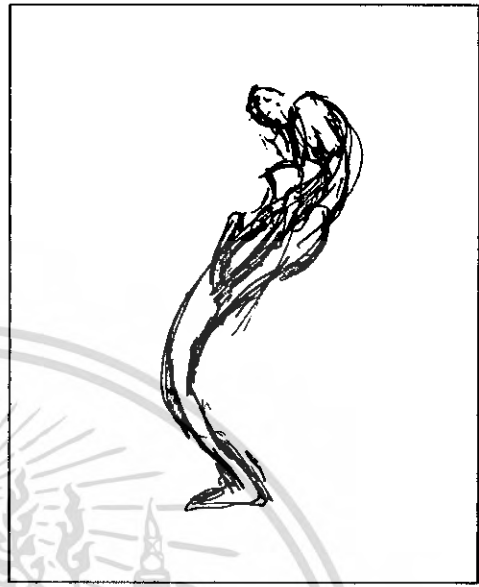
ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง 2 มิติ ชุดที่ 3

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 1

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 2

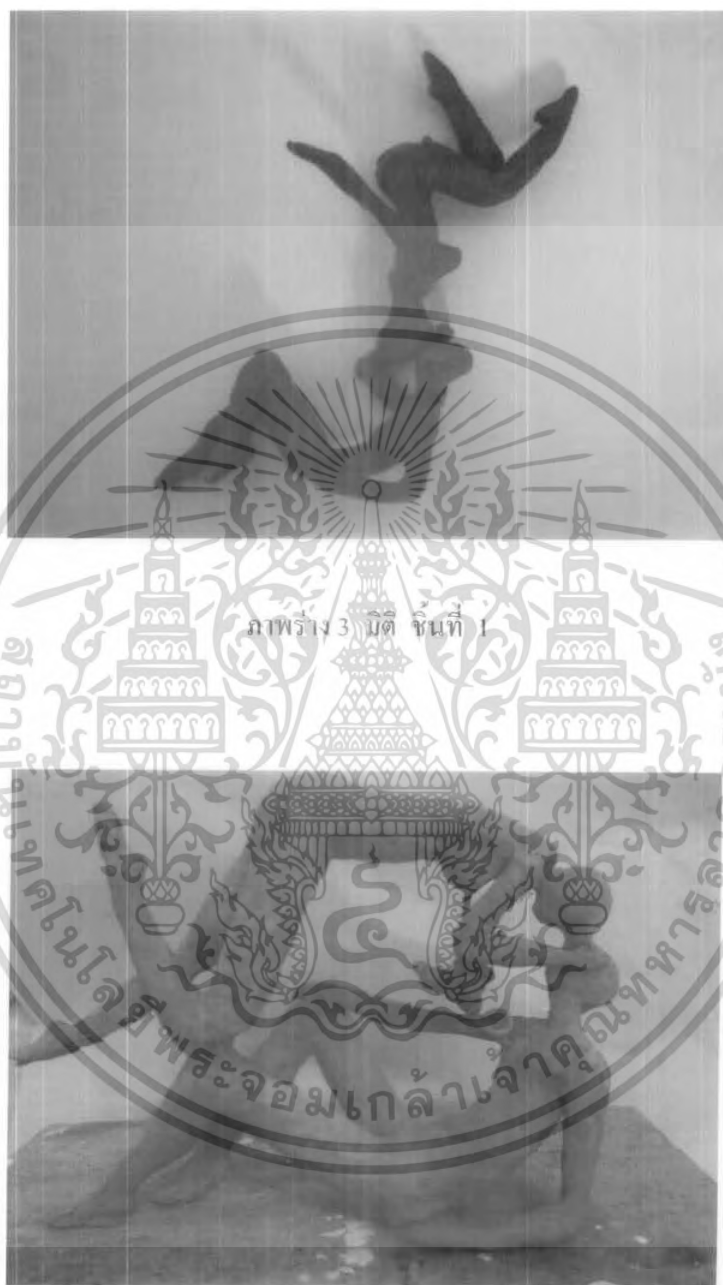

ภาพร่าง 2 มิติ ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างและการพัฒนา

ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1

ภาพร่าง 3 มิติ ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1

ข้าพเจ้าได้เน้นถึงความสัมพันธ์ของเรือนร่างทั้ง 2 ให้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยเน้นจุดที่สัมผัสกันตรงบริเวณศรีษะ และหัวใจ โดยให้เรือนร่างของทั้งสอง มีช่องว่างที่ดูแล้ว ผ่อนคลาย เรือนร่างดูพลิ้วไหว ล่องลอยราวกับความฝัน เป็นรูปทรงที่คลี่คลาย ลดทอน หากแต่ ยังคงอยู่ซึ่งอารมณ์ความรักและความผูกพันคงไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2

วิเคราะห์ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 2

ข้าพเจ้าได้พัฒนาารายต่อมาจากภาพร่างชุดที่ 1 แต่ให้ความสำคัญกับช่องว่างระหว่างกันน้อยลง โดยจะเน้นในเรื่องของการสัมผัสระหว่างกันทั้ง 2 ให้มากขึ้น สีลา และท่าทาง โอบรัดแน่นแน่น คูลิ้นไหลไปกับอารมณ์ความรักความผูกพัน ในภาพร่างชุดที่ 2 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสัญลักษณ์ใบงม คือ พยางค์ที่แทนค่าความฝันจะอยู่บริเวณศีรษะของฟักเกอร์ (Figure) ทั้งสอง

ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3

ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 1

วิเคราะห์ภาพร่าง 3 มิติ ชุดที่ 3

เป็นการนำจุดเด่นของภาพร่างตั้งแต่ชุดที่ 1 และ 2 มารวมกัน และเน้นจังหวะลีลาของการเกี่ยวพันกันมากขึ้น ความพลิ้วไหวของฟิเกออร์ (Figure) ซึ่งบอกถึงความเคลิบเคลิ้ม เน้นลีลาและสัดส่วนที่เกินจริง เพื่อให้เกิดการลงตัวของนิ่งกับแนวความคิดอย่างสมบูรณ์สูงสุด

78169

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมในชุดนี้โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์หลายขั้นตอน มีกรรมวิธีและกระบวนการต่างๆ ของการปั้นหล่อ ถอดพิมพ์ แต่งแว็กซ์ (Wax) และหล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) กับโลหะสำริด (Bronze) โดยมีลวดอุปกรณ์และกระบวนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เรซินไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)

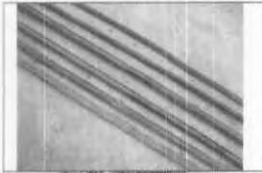

	1. เหล็กเส้น
	2. ดินเหนียว
	3. เครื่องมือปั้น
	4. ปูนพลาสเตอร์ (Plaster)
	5. โขมะพร้าว ฟักกระสอบและไม้คาน
	6. กะละมังผสมปูน
	7. วาสลินขาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	8. ผงทรีลคัม
	9. ไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)
	10. ตัวเร่งแข็ง
	11. ใยแก้ว
	12. แม่พิมพ์พลาสติก
	13. อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเจีย ส่วน
	14. ทรายขาว
	15. อุปกรณ์ทำสี ภาชนะสี สีอุตสาหกรรม และทินเนอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม บรอนซ์สำริด (Bronze)

	1. เหล็กเส้น
	2. ดินเหนียว
	3. เครื่องมือปั้น
	4. ปูนปลาสเตอร์
	5. ขี้ผึ้ง ใยมะพร้าว ผ้ากระสอบและไม้ตาม
	6. กะละมังผสมปูน
	7. ขี้ผึ้ง (Wax)
	8 เครื่องขัดแต่งลม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการและเทคนิคการสร้างสรรค์งานประติมากรรมมีขั้นตอนดังนี้

กระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber glass)

1. เชื่อมโครงเหล็กตามโครงสร้างของงาน ผูกคrossover (cross) ตามโครงเหล็กเพื่อกันไม่ให้ดินพังถล่มหล่น

2. ขึ้นดินตามรูปทรงที่ทำไว้โดยดูจากต้นแบบร่าง Sketch 3 มิติ

3. เก็บรายละเอียด

4. ใช้ฟิล์มแบ่งพิมพ์

5. ใช้ปูนพลาสติกผสมน้ำแล้วทำผิวชั้นแรกให้ทั่วทั้งงานหลังจากนั้นรอให้ปูนเซตทำผิวชั้นต่อไปให้หนาเท่าฟิล์มที่เราแบ่งไว้ทั้งงาน

6. รอให้ปูนแข็งตัวแล้วใช้ไม้และเหล็กเส้น ชิดโครงสร้างด้วยโยมะพร้าวชุบน้ำปูน

7. แกะฟิล์มออกจากดินแล้วนำมาล้างด้วยน้ำผงซักฟอก แล้วทาด้วยน้ำสบู่

8. ทาไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) บางๆบนบล็อกทั้งหมด และตามด้วยชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ลงไปแล้ว

9. ประกอบแล้วก็ทาบ

10. แต่งไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)

11. ทำสีด้วยสีพ่นอุตสาหกรรม

ภาพขั้นตอนที่ 5

ภาพขั้นตอนที่ 11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการหล่อบронซ์สำริด (Bronze)

1. เชื่อมโครงเหล็กตามโครงสร้างของงานผูกคอลลตามโครงเหล็กเพื่อยึดคินกับโครงสร้างให้แข็งแรง

2. ขึ้นคินตามรูปทรงที่ทำไว้ในแบบร่าง sketch 3 มิติ

3. เก็บรายละเอียด

4. ใช้ฟิล์มแบ่งพิมพ์

5. ใช้ปูนพราสเตอร์ทำพิมพ์ชั้นแรกให้ทั่วทั้งงานหลังจากนั้นรอให้ปูนใกล้เซ็ดทำผิวชั้น

ต่อไปให้หนาเท่าฟิล์มที่เราแบ่งไว้ทั้งงาน

6. รอให้ปูนแข็งตัวแล้วใช้ไม้และเหล็กเส้น ยึด โครงสร้างด้วยไขมะพร้าวชุบน้ำปูน

7. แกะพิมพ์ออกจากคินแล้วนำมาล้างด้วยน้ำผงซักฟอก

8. หล่อด้วยขี้ผึ้ง (Wax)

9. ชุบเซรามิกเซล (ceramicshell) 8 ชั้นที่อุณหภูมิ 25 องศาใช้เวลา 7 วัน

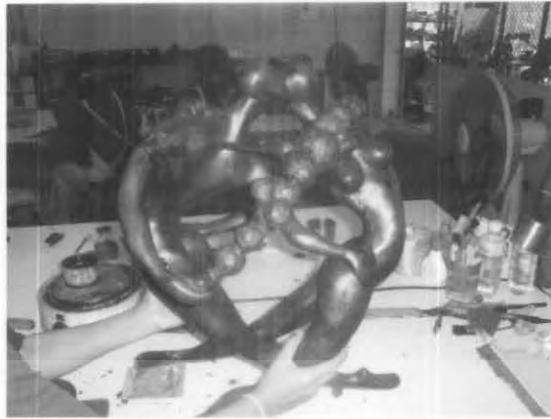
10. นำออกมาลอมเอาขี้ผึ้ง (Wax) ออก

12. เทโลหะ

13. ชุบเซรามิกเซล (ceramicshell) ออกมาเป็นชิ้นงาน

14. แต่งโลหะด้วยเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องลอม

15. ทำสีพาทินา (Patina) ด้วยสารเคมี

ภาพขั้นตอนที่ 8

ภาพขั้นตอนที่ 9

ภาพขั้นตอนที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

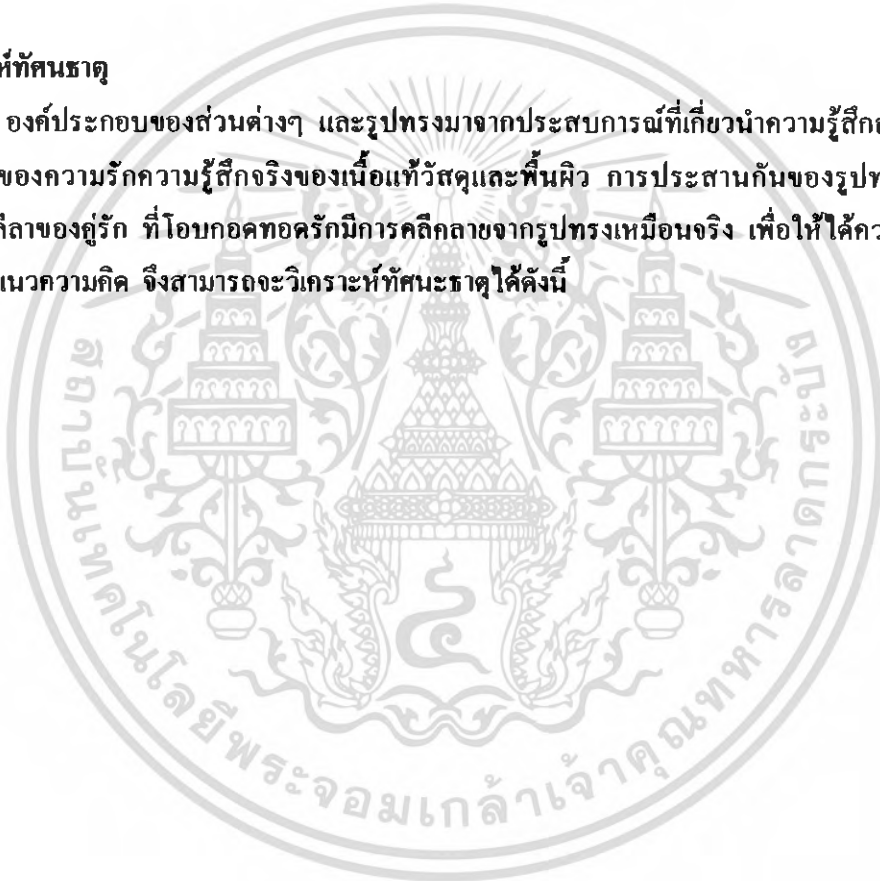
บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้ท่วงทำนองของความรักและความรู้สึก มากจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการนำความรักและความรู้สึก มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบงานประติมากรรม โดยงานชุดนี้ของข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินที่มีรูปแบบของงาน และลักษณะถ่ายทอดและความรู้สึก ของผลงานในเรื่องราวความรัก 2 ท่านคือ กุศดาฟ คลิมด์ และ ออคุสต์ โรแดง งานของข้าพเจ้าในชุดนี้เป็นมุมมองเกี่ยวกับความรักในแง่บวก เช่น ความหวานชื่น โรแมนติก (Romantic) และเป็นความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

องค์ประกอบของส่วนต่างๆ และรูปทรงมาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวนำความรู้สึกสวยงามในด้านของความรักความรู้สึกจริงของเนื้อแท้วัสดุและพื้นผิว การประสานกันของรูปทรงและท่วงท่าลีลาของคู่รัก ที่โอบกอดทอประกายมีการคลิกลายจากรูปทรงเหมือนจริง เพื่อให้ได้ความรู้สึกตรงกับแนวความคิด จึงสามารถจะวิเคราะห์ทัศนธาตุได้ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง Form

ก. รูปทรงอิสระที่เกิดจากการตัดทอนของฟีกเกอร์ (Figure) ที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม ให้มีสัมผัสกันด้วยท่วงท่าอ่อนช้อย รูปทรงเรียบง่าย แทนค่าการสัมผัสกันระหว่าง 2 รูปทรง

ข. มีรูปทรงที่เป็นฟองอากาศ ที่ได้คลี่คลายให้มีลักษณะนามธรรม มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมต่อกัน แทนค่า การเชื่อมต่อของ 2 รูปทรง ทำให้เกิดจุดเด่น

เส้น Line

ก. รูปทรงของเส้นมีการบิดโค้ง สอดรับกับโครงสร้างของฟีกเกอร์ (Figure) มีเส้นรอบนอกเป็นตัวกำหนดโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด โครงสร้างของเส้นรอบนอกแสดงถึงความสัมพันธ์ของชาย-หญิง

ข. เส้นภายในทำให้เกิดจินตนาการของรูปทรงใหม่ขึ้นมาโดยที่มีจังหวะลีลาของรูปทรงฟีกเกอร์ (Figure) อีกทั้งจึงช่วยกำหนดระยะเวลาของงาน 3 มิติอีกด้วย

สี Color

ก. สีที่นำมาใช้กับฟีกเกอร์ (Figure) เป็นสีฟ้าอ่อนที่แสดงความหมายในตัวของมันเอง ซึ่งจะทำให้งานออกมาดูอ่อนนุ่มน่าสัมผัส ลดความแข็งกร้าวของรูปทรง

ข. รูปทรงที่เชื่อมต่อรูปร่างของชาย-หญิงเข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงความสำคัญโดยให้สีที่มีลักษณะเป็นเด่นโดยใช้สีแดง แสดงออกถึง อารมณ์และ ความสัมพันธ์ของรูปทรงให้มีมิติมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

รูปทรง Form

ก. รูปทรงอิสระของมนุษย์ ที่มีการบิดของรูปทรงที่เกินจริง แทนค่า การอ่อนช้อยและการเคลื่อนไหว

ข. มีรูปทรงที่เหมือนฟองอากาศที่ลอยบินอยู่เหนือหัวของฟีกเกอร์ (Figure) แทนค่าจินตนาการและความคิด

เส้น Line

ก. ลักษณะของเส้นที่พุ่งขึ้นเป็นแนวตรง สร้างความรู้สึกมั่นคง แข็งแกร่ง เส้นรอบนอกของรูปทรงที่เป็นเส้นลอย คือเส้นที่ต่อเนื่องจากเส้น ไปยังเส้นหนึ่งทีทับซ้อนกัน

ข. ลักษณะเส้นที่ทับซ้อนกันสร้างความรู้สึกอ่อนนุ่ม ช่วยเพิ่มรายละเอียดของงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สี Color

ก. ขำพเจ้าต้องการให้รูปทรงฟีกเกอร์ (Figure) ทั้ง 2 เป็นสีน้ำตาลเข้มที่แสดงออกถึงความจริงจัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ตัวงานอีกด้วย

ข. รูปทรงของฟองอากาศที่เป็นสีฟ้าที่อยู่เหนือหัวของฟีกเกอร์ (Figure) ช่วยสร้างบรรยากาศ และความขัดแย้งในตัวมันเองโดยที่ทำให้รูปทรงดูน่าสนใจขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง Form

ก. เป็นรูปทรงอิสระ 2 รูปทรงที่เกิดจากการบิดตัวของฟิกเกอร์ (Figure) ซึ่งมีการทับซ้อนกันของ 2 รูปทรง แทนค่า ให้เกิดการสัมผัสของ 2 รูปทรง

ข. มีรูปทรงที่เป็นฟองอากาศวิ่งผ่านช่วงมือของรูปทรงหนึ่งไปหาส่วนนอกของอีกรูปทรงหนึ่งแทนค่าได้ถึงการไหลเวียนไปมาเพื่อเชื่อมต่อของรูปทรง 2 รูปทรง

เส้น Line

ก. ลักษณะเส้นในงานชิ้นนี้ จะเรียบง่าย แสดงออกถึงความเป็นรูปทรงมากกว่าชิ้นที่ผ่านมา มีการบิดตัวของฟิกเกอร์ (Figure) ทำให้ทิศทางของเส้นเปลี่ยนไปเกิดเป็นรูปทรงขึ้นมา

ข. ลักษณะของเส้นที่อยู่ภายใน สร้างความรู้สึกต่อเนื่อง แสดงความหมายตามภาษาภาพที่เรียบง่าย การทับซ้อนกันของเส้นมีจังหวะที่เป็นระเบียบ

สี Color

ก. สีเขียวที่ใช้กับตัวฟิกเกอร์ (Figure) เป็นสีจันทน์เข้ม ให้ความรู้สึก گرمเย็น แสดงความหมายซึ่งพาดพิงกันและกัน

ข. งานชิ้นนี้เข้าพเข้าต้องการจัดการกับฟองอากาศให้สัมพันธ์กับรูปทรง ฉะนั้นสีที่ควรนำมาใช้ควรเป็นสีที่อยู่โทนเดียวกัน และไม่ทำให้ฟองอากาศกับตัวฟิกเกอร์ (Figure) จม ดังนั้นสีน้ำตาลจึงเป็นสีที่เหมาะสมที่สุด ยังแสดงความหมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงสีอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์องค์ประกอบ

การจัดองค์ประกอบนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลงานที่สะท้อนแนวคิดได้มากที่สุด จึงได้มีการบวนการทดลองทั้งภาพร่าง การจัดวางด้วยโมเดล รูปทรง และองค์ประกอบจนสมบูรณ์ และควบคู่ไปกับแนวความคิดที่สุด

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ข้าพเจ้าให้ความกลมกลืนในเรื่องของสรีระที่ลื่นไหล แบบมีจังหวะการสอดคล้องของท่วงท่าที่เกาะเกี่ยวกัน การพาดทับของแขนขา ลำตัว และศรีษะทำให้เกิดแนวทิศทางที่หลากหลาย เคลื่อนไหวสัมพันธ์สอดคล้องกันแต่มีความผสมกลมกลืน อันเนื่องมาจากเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นจังหวะ และรูปทรงของสัญลักษณ์ที่แผ่อยู่บริเวณสำคัญของงานทั้งสิ้น เป็นการบอกถึงจุดรวมสายตาและจุดหลักของงาน ด้วยความเกี่ยวพันกันเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้ผลงานชุดนี้มีความกลมกลืนทุกชิ้นงาน

2. ความหลากหลาย (Variety)

ถึงแม้ว่าการใช้รูปทรงของคนซ้ำกัน แต่การจัดท่าทางของคน 2 ตัว สามารถทำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่เป็นอิสระได้ และรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็ยิ่งบอกอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป จังหวะของการเกาะเกี่ยวกันนั้นยังเป็นการบิดเบือนให้เกินจริงอยู่แล้ว โครงสร้างโดยรวมจึงมีความหลากหลายของรูปทรงและ อารมณ์ของชิ้นงาน

3. ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลของงานได้แก่ องค์ประกอบของงานซ้ายและขวา สัญลักษณ์ที่แผ่หรือจุดสนใจนั้นเป็นประธานอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางหรือจุดสำคัญของงาน องค์ประกอบของงานจึงต้องมีความสมดุล ตัวรูปทรงคนทั้ง 2 ที่กอดรัดกันอยู่นั้นสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความสมดุล คือไม่ว่าจะมีการจัดวางท่าทางที่หลากหลายเพียงใด แต่รูปทรงคนทั้ง 2 ตัวก็จะมีความสำคัญเท่ากันทั้ง 2 ข้างเสมอ

4. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในความเคลื่อนไหวของชิ้นงานนั้นมีทั่วทั้งชิ้นงานอยู่แล้ว แต่เป็นการเคลื่อนไหวด้วยเส้น ในที่นี้หมายถึง แขนขา ลำตัว เมื่อทุกอย่างมาซ้อนทับ จัดวางให้สอดคล้องกันก็จะเกิดการทำงานของเส้นอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของเส้นรอบชิ้นงาน

5. ความเป็นเด่น

ความเป็นเด่นของชิ้นนี้เป็นการนำารูปทรงคน 2 ตัวมาอยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องลงตัว และประกอบกับสัญลักษณ์ที่สำคัญโดยท่วงท่าของรูปทรงทั้ง 2 นั้น เป็นการสร้างสรรค์งานให้มีลักษณะเกินจริงแต่เกาะเกี่ยวกันด้วยจังหวะที่ลงตัว ลื่นไหลสวยงาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

กระบวนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า เริ่มต้นจากการที่ข้าพเจ้าได้พบเจอและผ่านมากับเรื่องราวความรักของผู้คนมากมาย รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองด้วย และข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงเรื่องราวความรักที่เกิดจากการสัมผัสและต้องเนื้อติดตัวกันระหว่างชายและหญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความรักนั้นสมบูรณ์และมีความสุขมากยิ่งขึ้น และจะมีสักกี่คนที่สามารถพบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบ และสามารถเข้าใจถึงรูปแบบความรักที่เกิดขึ้นเหล่านี้ หากไม่ได้พบเจอหรือเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ครบถ้วน ดังนั้นการรู้จักรูปแบบความรักแบบต่างๆ และการสัมผัสกันระหว่างชายและหญิงเพื่อถ่ายทอดความรักซึ่งกันและกัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งหากว่าคนเราได้รู้จักกับความรักที่สมบูรณ์

ข้าพเจ้าเสนอผลงานออกมาโดยใช้ความงามทางด้านศิลปะ ให้ความรู้สึกจินตนาการมาพัฒนาสร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดรูปทรงขึ้นมาใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าเอง ศึกษาข้อมูลเพิ่มจากหนังสือและผลงานศิลปะป็นอาทิเช่น กุศตภาพ คลิมด์ ซึ่งเขาสร้างผลงานจิตรกรรมซึ่งแสดงออกในรูปแบบของการเสนอเรื่องราวความรัก ที่ดูแล้วเรียบง่ายแต่มีความหมายชัดเจนและลึกซึ้ง

ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลข้างต้นและนำมาดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานหลังจากที่ได้ทำแบบร่างขึ้น กำหนดรูปแบบการติดตั้งผลงานลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้ ข้าพเจ้าจึงเลือกวัสดุ รูปแบบที่จะนำมาใช้ตอบสนองแนวความคิดของข้าพเจ้าได้อย่างลงตัว วัสดุที่ข้าพเจ้าเลือกใช้คือไฟเบอร์กลาส ซึ่งสามารถแสดงถึงรูปทรงของฟิกเกอร์ที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติที่ข้าพเจ้าต้องการ และภายหลังได้เลือกใช้โลหะสำริด (Bronze) ซึ่งสามารถแสดงถึงรูปทรงของฟิกเกอร์ได้ตามต้องการและมีลักษณะผิวมันวาวน่าสนใจ ซึ่งแสดงแนวความคิดของข้าพเจ้าได้คล้องจองกับสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงด้วย ซึ่งข้าพเจ้าต้องการแสดงลีลาการสัมผัสกอดรัด โกสัซิด ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรักให้กันและกัน โดยสัมผัสกันของรูปทรงฟิกเกอร์ชายและหญิง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในกระบวนการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้ามีอยู่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) กระบวนการหล่อบронซ์สำริด (Bronze) ข้าพเจ้าจะเสนอแนะที่ละกระบวนการ

กระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส (Fiber glass)

ในกระบวนการสร้างสรรค์แบบร่าง 3 มิติ ต้องคำนึงถึง วัสดุในการปฏิบัติงานในการรับน้ำหนัก ความสมดุลของรูปทรง ในการสร้างสรรค์งานจริง และในการปฏิบัติงานไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) ต้องมีการป้องกัน เพราะตัววัสดุชิ้นนี้มีผลต่อผิวหนัง และทางลมหายใจ ต้องสวมผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง และแต่งกายอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันจากสารเคมี

กระบวนการหล่อบронซ์สำริด (Bronze)

ในการสร้างสรรค์งานบронซ์สำริด (Bronze) นั้น ในช่วงการแต่งโลหะนั้น เราควรใส่ผ้าปิดจมูก และแต่งกายมิดชิด เพื่อป้องกันจากผงโลหะที่เกิดจากการเจียผิวงาน เพราะผงโลหะมีผลต่อทางลมหายใจและทางผิวหนัง

ข้าพเจ้าคิดว่าการทำงานบางอย่างมีผลและอันตรายต่อร่างกาย การป้องกันร่างกายจึงไม่ควรละเลย เพราะมันอาจจะสะสมอยู่ในร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัว อาจทำให้เราเจ็บป่วยในภายหลังก็ได้

เอกสารอ้างอิง

1. คาลิล ยิบราน “ปีกหัก” หน้า 34 ,แหล่งพิมพ์หนังสือในบริษัท สำนักพิมพ์ ซีเสื่อ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2543
2. <http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/forecast/lovetype.html>
3. http://it.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
4. <http://www.cantorfoundation.org/Rodin/rbioe.html>

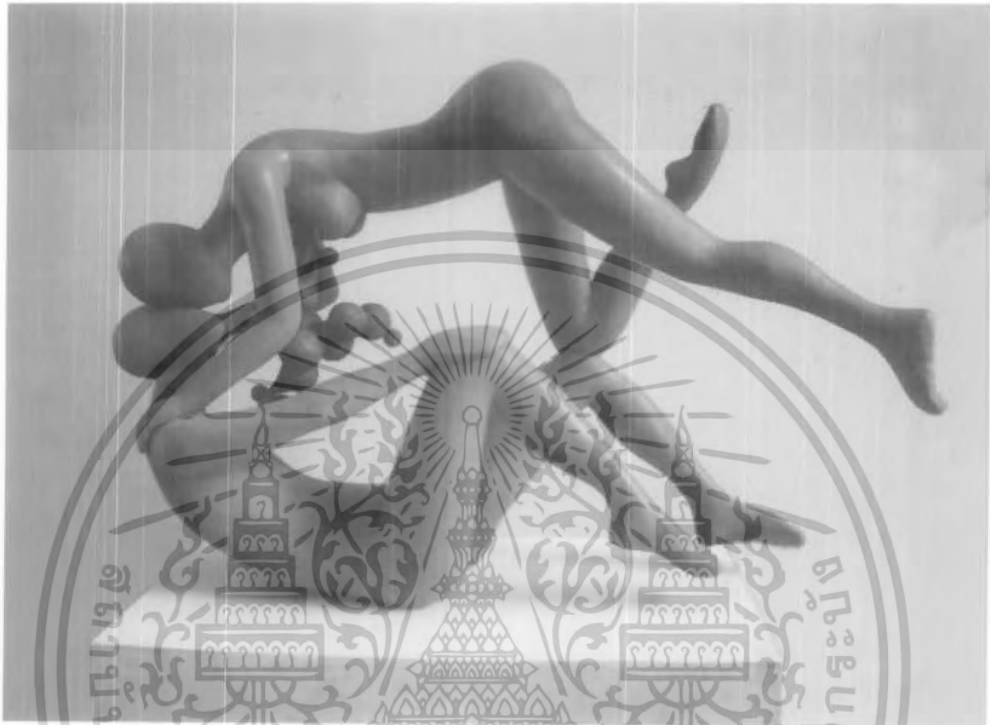

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน Rhythm Of Love No. 1

เทคนิค ไฟเบอร์กลาส (Fiber glass)

ขนาด 100 x 160 x 50 cm

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน Rhythm Of Love No. 2

เทคนิค สัรสิต (Bronze)

ขนาด 85 x 30 x 15 cm

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน Rhythm Of Love No. 2

เทคนิค สิริต (Bronze)

ขนาด 70 x 45 x 40 cm

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นาย ธนิน ชูโชติถาวร

เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2528

ที่อยู่ 232/48 ครอบงันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-2869915

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนนานาชาติเวศวิทยาคม
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิจิตรศิลป์

ประวัติผลงาน

- 2548 - Living with Art. Mini Sculpture 1 , Amarin Plaza , Bangkok
- 2548 - การแสดงศิลปกรรมระหว่างประติมากรจากประเทศไทย สเปน และ อิตาลี “6+1+1”
 - An Exhibition of Contemporary Thai, Italian & Spain Sculptors. “6+1+1”
- 2549 - นิทรรศการแสดงผลศิลปะ “โลกประจำตัว” กลุ่ม Subways
- 2550 - เมื่อประติมากรสำแดงเดช Divine Sculptors. โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ฯ
 - เมื่อประติมากรสำแดงเดช Divine Sculptors. หอศิลป์และการออกแบบ คณะ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ฯ
 - เมื่อประติมากรสำแดงเดช Divine Sculptors. Lalanta and Sofitel . Bangkok.
 - Art Thesis ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ ฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้