

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความซับซ้อนภายในโครงสร้างความเจริญ

THE COMPLEXITY OF STRUCTURE IN THE CIVILIZATION

นายวันนิพนธ์ ทองรุ่งโรจน์

Mr. WANNIPON TONGRUNGROJ

สร.

๑๔๓๓

๒๕๕๙

เลขานุ.....

78236

เลขทะเบียน.....

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑

วัน,เดือน,ปี.....

b. 11889147
i.

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะกรรมการศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติ
ให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สรณรงค์ สิงห์เสนี)

.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนารอด)
.....กรรมการ (ศาสตราจารย์เคชา วราชน)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์มลลิกา มังกรวงษ์)

.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์กันจนา คำโส)
.....กรรมการ (รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ สมสุข)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ฤชาชีวะ)
.....กรรมการ (อาจารย์วุฒิกร คงคา)

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

.....กรรมการ (อาจารย์ศิริรัตน์ คีรีเจริญ)
.....กรรมการและเลขานุการ (รองศาสตราจารย์อลิตา จันผิงเพชร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์)

หัวข้อศิลปนิพนธ์

ความซับซ้อนภายในโครงสร้างความเจริญ

THE COMPLEXITY OF STRUCTURE IN THE
CIVILIZATION

ชื่อ

นายวันนิพนธ์ ทองรุ่งโรจน์

รหัสนักศึกษา

46020303

สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์

ภาควิชา

วิจิตรศิลป์

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา

2549

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

บทคัดย่อ

สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองปัจจุบัน ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบอันสำคัญทางสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงทั้งในด้านจิตใจและวิถีชีวิต โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างมากมายเกิดขึ้นในสังคมเมืองเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปจนชินตา และเสมือนเป็นสิ่งที่ปกติของสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีความเจริญเข้ามามีบทบาท คืออาคารสูงใหญ่ตระหง่านที่ขึ้นอยู่อย่างแออัดนั้น หากมองจากด้านภายนอกอาคารดูมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ในมุมมองต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจะพบโครงสร้างใหญ่อันสลับซับซ้อนละลานตาเป็นอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์กันแต่แตกต่างกันในรูปทรงของวัสดุทั้งเหลี่ยมมุมระนาบและพื้นผิวมีหน้าที่อย่างเดียวกัน คือ เป็นโครงสร้างอันแข็งแรงมั่นคงถาวรให้กับตัวอาคาร ทั้งโครงสร้างเล็ก ๆ ที่รวมกันอยู่ภายในโครงสร้างใหญ่ ซึ่งบางโครงสร้างมีมุมมองที่น่าสนใจแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างทั่วไป

ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเสนอแนวคิดที่เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเจริญของวัตถุที่เข้ามามีบทบาทต่อสภาพแวดล้อมและจิตใจของมนุษย์ในสังคมเมือง ด้วยรูปทรงที่เป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะตัวของวัตถุและพื้นผิว ทำหน้าที่รองรับเชื่อมยึดติดผนึกกันให้เกิดพลังอันแข็งแรง มั่นคง ด้วยลีลาซับซ้อนอยู่ภายใน

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบขอบพระคุณ บิคมารดา ผู้ให้กำเนิดและให้ความรัก ตลอดจนอุปการะในการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์เล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งอาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาจิตรศิลป์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ขณะศึกษาอยู่ ณ ภาควิชาจิตรศิลป์แห่งนี้ อันเป็นประโยชน์สำคัญที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานศิลปะต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
บทที่ 2 ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์	3
ที่มา	3
อิทธิพลที่ได้รับหรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง	3
แนวความคิดสร้างสรรค์	7
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	11
ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	11
กระบวนการสร้างงาน	18
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	19
วิเคราะห์ทัศนธาตุ	19
บทที่ 5 บทสรุป	30
เอกสารอ้างอิง	32
ผลงานศิลปะ	33
ประวัติผู้เขียน	39

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1-2 ประติมากรรม Minimal	4 - 5
3-4 ประติมากรรมของแอนโธนี คาโร	6
5-10 ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรม	8 - 10
11-13 ภาพร่างสองมิติ ชั้นที่ 1, 2, 3	11 - 12
14-16 ภาพร่างสามมิติ ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1, 2, 3	13 - 14
17-19 ภาพร่างสามมิติ ชุดที่ 2 ชั้นที่ 1, 2, 3	15 - 16
20-22 ภาพร่างสามมิติ ชุดที่ 3 ชั้นที่ 1, 2, 3	17 - 18
23-25 วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 1	20 - 21
26-28 วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 2	22 - 23
29-30 วิเคราะห์รูปทรง ผลงานชั้นที่ 3	24
31-32 วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 1	25
33-34 วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 2	26
35 วิเคราะห์ลักษณะผิว ผลงานชั้นที่ 3	27
36-37 ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 1	34 - 35
38 ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 2	36
39-40 ภาพผลงานศิลปะ ชั้นที่ 3	37 - 38

บทที่ 1

บทนำ

งานประติมากรรมย่อมสะท้อนถึงลักษณะของชีวิต นิสัยใจคอ ความเชื่อถือ และความคิดของมนุษย์ ผลงานที่คตินั้นต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ระหว่างความคิดรวมยอดของศิลปิน (Artist's Conception) ต่อเนื้อหาแต่ละชนิดของวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งาน¹

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันภายในสังคมเมือง ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญทางสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทและผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไป เสมือนเป็นสิ่งปกติและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ความเจริญเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนเมืองหลวงรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าที่ต้องสัญจร ไปมาได้เห็น ได้รับรู้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในโครงการที่ต้องใช้เวลานานโครงการนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้ที่ผ่านไปมาและผู้คนละแวกนั้น ข้าพเจ้าจึงนำเสนอถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความเจริญทางวัตถุ ความสัมพันธ์ของวัสดุ โครงสร้างและความซับซ้อนของพื้นผิวระนาบ และปริมาตรของโครงสร้างที่เป็นระเบียบและที่ทับซ้อนกันหลากหลายอยู่ภายในโครงสร้างใหญ่ กระบวนการคิดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน ได้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจในเสน่ห์ของโครงสร้างทั้งหลายเหล่านั้น ในเรื่องของวัสดุ โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ หรือแม้แต่การเชื่อมโยงต่อกันของวัสดุ

ความสำคัญของโครงการ

มนุษย์เรามีการวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่งเช่นนี้ตลอดมา นับตั้งแต่รู้จักแปรรูปไม้มาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การวิวัฒนาการนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดในการคิดค้นวัสดุเพื่อนำมาใช้กับสิ่งก่อสร้างบ้านเรือน และอาคารใหญ่ในสังคมเมือง อันหมายถึงอารยธรรมแห่งความเจริญของมนุษย์ในแต่ละยุค ภายใต้ตัวอาคารของตึกสูงใหญ่จากสภาพสังคมเมืองที่สวยงาม บุคคลทั่วไปมักมองไม่เห็นองค์ประกอบภายในของโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่ซับซ้อน ประกอบกันเป็น

¹งานประติมากรรม ศิลปะกับมนุษย์ ศศ.สงวน รอดบุญ หน้า 83

ขั้นตอนในการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ วัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้างมีอยู่หลากหลายมีทั้งโลหะและคอนกรีตซึ่งเป็นตัวเชื่อมยึดกัน ทำให้เกิดเป็นตัวตั้งอาคารที่มั่นคงแข็งแรง สิ่งก่อสร้างทั้งหลายเหล่านี้ นับเป็นสภาพแวดล้อมที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน และเป็นไปอย่างไม่สิ้นสุด จึงเป็นแนวความคิดที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกต่อโครงสร้างเหล่านั้นที่ได้พบเห็นมาสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งมีทั้งโลหะ และคอนกรีต เพื่อนำมาผสมผสานให้เกิดมุมมองอันน่าสนใจระหว่างวัสดุกับการสร้างองค์ประกอบงานทางศิลปะให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของโครงการศิลปนิพนธ์

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ทัศนธาตุประติมากรรมขึ้นเป็นรูปทรงนามธรรมเพื่อสื่อความคิดของข้าพเจ้า
2. เพื่อแสดงถึงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งก่อสร้าง เป็นการศึกษาในเรื่องของ เส้น โครงสร้าง จังหวะและรูปทรงต่างๆ ของโครงสร้างที่มีอยู่จริง
3. เพื่อนำเอาวัสดุทางโครงสร้างที่พบเห็น นำมาใช้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในทางประติมากรรม

ขอบเขตของโครงการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากสภาพแวดล้อม และเกิดจากการรับรู้ที่เกิดจากการที่ได้พบเห็นด้วยประสบการณ์จริงของข้าพเจ้า ในเรื่องของโครงสร้างเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอแนวคิด และมุมมองต่อโครงสร้างต่างๆ จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทัศนธาตุประติมากรรมในรูปแบบนามธรรม เพื่อสื่อความหมายตามแนวความคิด
3. ข้าพเจ้าได้กำหนดขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยใช้วัสดุ คือ โลหะ และวัสดุสำเร็จจากโรงงาน ที่ใช้สำหรับก่อสร้างประกอบกันโดยใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะเพื่อให้ได้รูปทรงที่เรียบง่าย อีกทั้งเพื่อให้วัสดุได้แสดงเนื้อหาในความเป็นตัววัสดุของแต่ละตัววัสดุเอง
4. จำนวนผลงานจำนวน 3 ชิ้น
 - 4.1 ขนาด สูง 1.60 เมตร
 - 4.2 ขนาด สูง 1.60 เมตร
 - 4.3 ขนาด สูง 1.70 เมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ที่มาและแนวความคิดสร้างสรรค์

สิ่งก่อสร้างต่างๆในยุคปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างต่าง ๆ นั้น มีผลพวงโดยตรงที่ทำให้มนุษย์เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิต และเป็นที่มาของความบังคลาใจในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับความรู้สึก และจินตนาการในการมองเห็นสิ่งก่อสร้าง ในเรื่องของแง่มุมและบรรยากาศ จึงเกิดเป็นมุมมองที่ข้าพเจ้ารับรู้

ความบังคลาใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้า เกิดจากการพบเห็นสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของสังคมเมือง ซึ่งมีความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน การพบเห็นทุกหนแห่งในสังคมเมืองจนเจนาตาทุกวันนี้ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนที่สัญจรรวมทั้งข้าพเจ้า ซึ่งบางคนอาจรับรู้ในแง่มุมที่ต่างกันออกไป ข้าพเจ้าได้มองเห็นบรรยากาศของสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างหลักต่างๆ ล้วนมีความน่าสนใจทั้งสิ้น การทับซ้อนและมุมมองจะก่อให้เกิดอีกบรรยากาศหนึ่ง ซึ่งดูซับซ้อนทำให้เกิดรูปทรงกับที่ว่าง¹ (Form & Space) เกิดเป็นมิติที่แปลกออกไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจต่อจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี้ ข้าพเจ้าได้จากประสบการณ์และการพบเห็นในชีวิตประจำวัน จึงทำให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม จากอิทธิพลดังกล่าวนี้

อิทธิพลจากสภาวะแวดล้อม

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ในด้านของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาจากผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการก่อสร้างและโครงสร้างต่าง ๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ทั้งในด้านจิตใจและวิถีการดำรงชีพ

¹ ในงานประติมากรรมใช้เรียกวัตถุที่สร้างขึ้นว่ารูปทรง และเรียกความว่าง ของผิวนอกหรือบริเวณภายในของรูปทรงนี้ว่า ที่ว่าง

อิทธิพลจากศิลปกรรม

จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างและโครงสร้างต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นตลอด และมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์โดยตรงนั้น ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุซึ่งเกิดจากการผลิตในรูปแบบของวัสดุสำเร็จรูป และนำมาสร้างรูปแบบขึ้นใหม่ ในลักษณะเฉพาะบุคคล

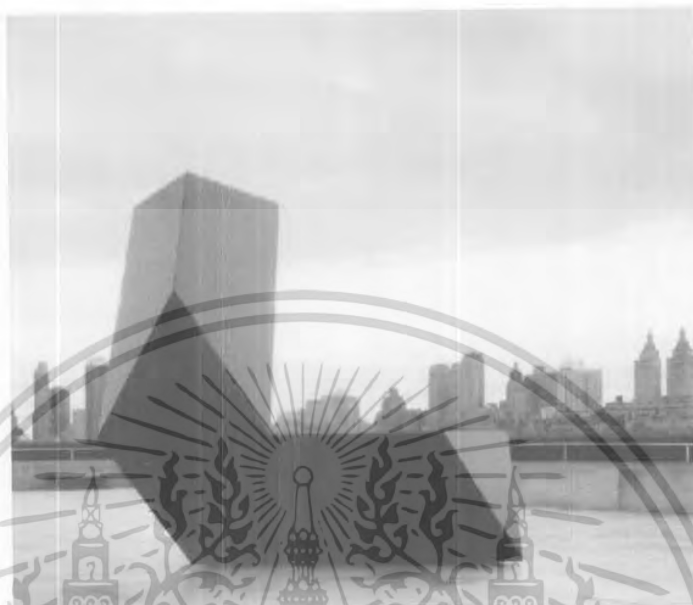
ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการคิดและการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินชาวตะวันตกและนำมาเสริมความคิดข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ MINIMAL ART

ประติมากรรม Minimal ซึ่งเริ่มมีบทบาทราวปี ค.ศ. 1965 ประติมากรรมกลุ่มนี้ไม่สนใจการทำประติมากรรมในลักษณะเก่า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้รูปทรงมนุษย์ อีกทั้งยังไม่คำนึงว่าส่วนไหนในงานประติมากรรมจะมีความสำคัญกว่ากัน แต่ในทางตรงข้ามทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากัน

Bruce Beasley, "Intersections II". 1991, Bronze. Height: 3.55 m

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Tony Smith, "Amoryllis (1965)" Steel and Paint

ประติมากรรมกลุ่ม Minimal สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเป็นนามธรรมรูปทรงมีลักษณะง่าย ๆ แบบเรขาคณิต เป็นที่เข้าใจง่าย ประติมากรรมกลุ่มนี้ยังยึดถือปรัชญาดั้งเดิมคือ สัจจะในวัสดุ (Truth To Material) คือ ต้องการให้วัสดุที่นำมาสร้างงานประติมากรรมนั้นได้แสดงเนื้อหาและความหมายในตัวของมันเองอย่างแท้จริง

จุดมุ่งหมายของการสร้างประติมากรรม Minimal นั้นศิลปินต้องการให้ผู้ดู เคลื่อนไหวไปรอบ ๆ เพื่อสัมผัสงานในแง่มุมต่างๆ

อิทธิพลจากศิลปิน

Anthony Caro

Midday (1964), Museum of Modern Art, New York

Ordinance (1971), Steel, rusted & varnished , 129.5 x 193 x 636cm

แอนโธนี คาโร (Anthony Caro)

ประติมากรชาวอังกฤษ เกิดวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1924 ในประเทศอังกฤษ คาโรเคย

ทำงานนอกเวลาให้แก่ประติมากร เฮนรี มัวร์ (Henry Moore) ซึ่งมัวร์ ก็ได้ให้ความคิดต่าง ๆ ใน
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่แสดงในสหภาพการเขียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้แก้ไขประโยชน์การ
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การสร้างสรรคงานศิลปะโดยการใช้วัสดุแก่คาโร ตลอดจนให้กำลังใจในการทำงาน จึงเป็นแรงผลักดันให้เขาเริ่มมาทำงานศิลปะ

ในปี ค.ศ.1953 จึงเริ่มสอนศิลปะนอกเวลาที่ St. Martin's School Of Art กับ แฟรงค์ มาร์ติน (Frank Martin) ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประติมากรรมมาจนถึงปี ค.ศ.1979 หลังจากนั้นจึงเริ่มต้นทำงานประติมากรรมโดยใช้ดินเหนียว นอกจากนั้นคาโร ยังสนใจการทำงานของ เบคอน เดอ กูนิง (Bacon DeKooning) และ เดอบุฟเฟ (Debuffet) เริ่มแสดงงานในปี ค.ศ.1956 ที่ Galleria de Naviglio ในมิลาน และแสดงผลงานเรื่อยมาจนถึงปี 1985 จึงได้ร่วมแสดงกับ ฮวน มิโร (Fundacio' Joan Miro) ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

แอนโทนี คาโร เป็นประติมากรซึ่งมีความสามารถและมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุต่าง ๆ ซึ่งวัสดุที่นำมาจากสภาพแวดล้อมเช่น โลหะ หิน ฯลฯ แต่คาโรก็เลือกใช้โลหะเป็นสื่อแสดงออกเพื่อสนองต่อความคิด วัสดุเหล่านี้ยังมีความคงทน อีกทั้งยังมีพื้นผิวที่น่าสนใจเมื่อผ่านกาลเวลา โดยคาโรนำโลหะมาตัดเชื่อมและจัดวาง จังหวะ ผลงานประติมากรรมของคาโรมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระนาบต่าง ๆ และบางทีนำเรื่องของเส้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

แนวความคิดสร้างสรรค์

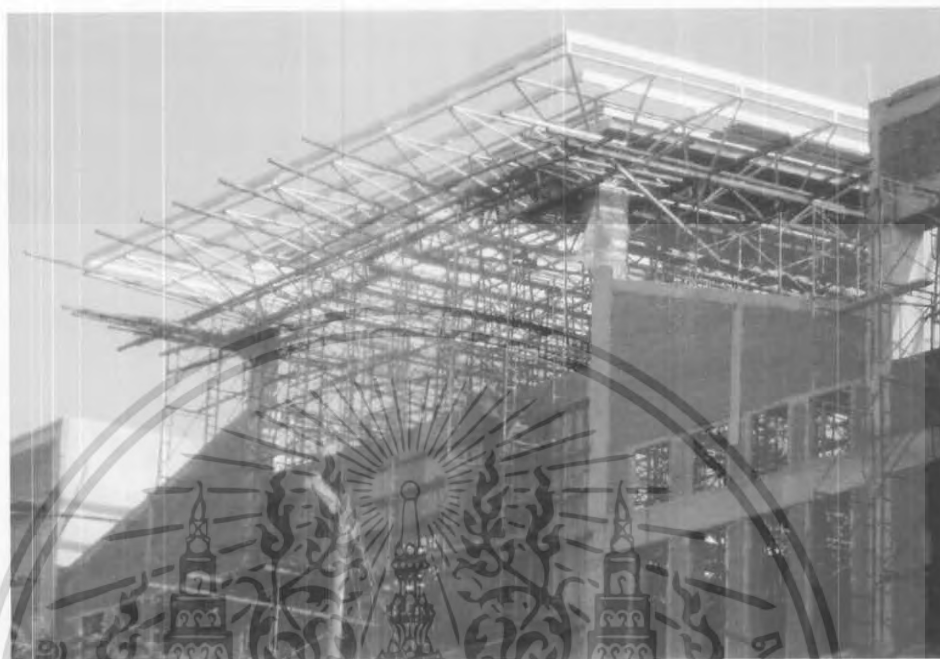
ข้าพเจ้าเลือกใช้โลหะเป็นสื่อแสดงออกเพื่อสนองต่อแนวความคิด โดยการใช้วัสดุสำเร็จรูปจากโรงงานซึ่งใช้ในงานจริงและพบเห็นได้ทั่วไปในโครงสร้างต่าง ๆ อีกทั้งวัสดุเหล่านี้ยังมีความคงทน และมีพื้นผิวที่น่าสนใจเมื่อผ่านกาลเวลา นำมาตัด เชื่อมและจัดวาง จังหวะ แสดงในเรื่องของรูปทรง ระนาบและเส้น

ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างย่านราชเทวี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

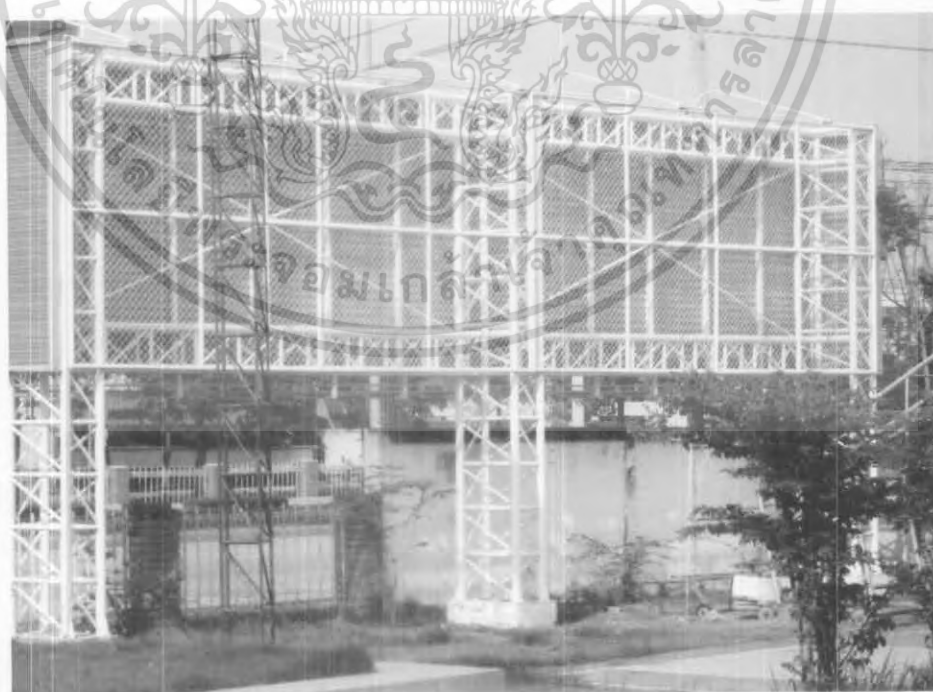
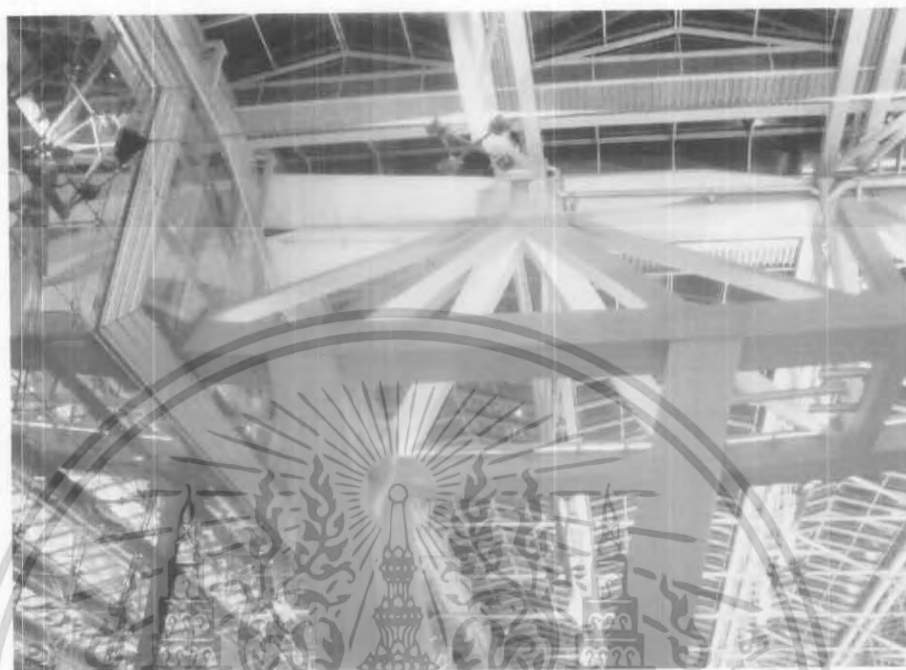

การก่อสร้างย่านลาดกระบัง

การก่อสร้างย่านลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างย่านลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

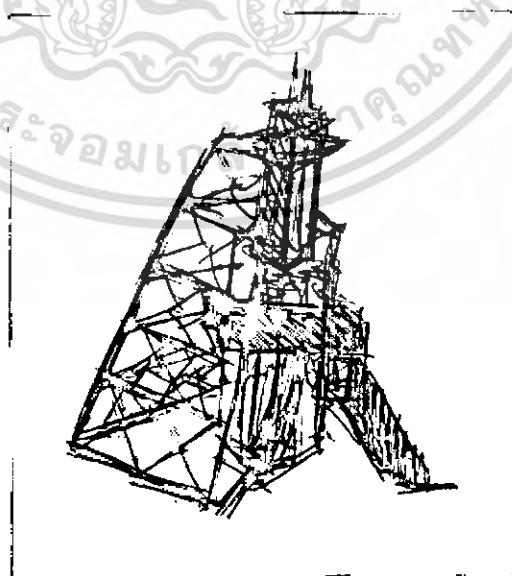
บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมในชุดศิลปนิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นโลหะสำเร็จรูปซึ่งใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างมาประกอบกันโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และแก๊ส ความหมายที่ข้าพเจ้าคิดในการใช้วัสดุโลหะก็คือ วัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งมนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ และโลหะนี้ยังได้แสดงเนื้อหาและความหมายในตัวของมันเองได้เมื่ออยู่ในรูปแบบของงานประติมากรรม นำมาดัด เชื่อม จัดวางจังหวะโดยใช้หลักองค์ประกอบ เพื่อสร้างเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยเส้นและปริมาตร ซึ่งโลหะยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก การทับซ้อนของโครงสร้างซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันได้เป็นอย่างดี

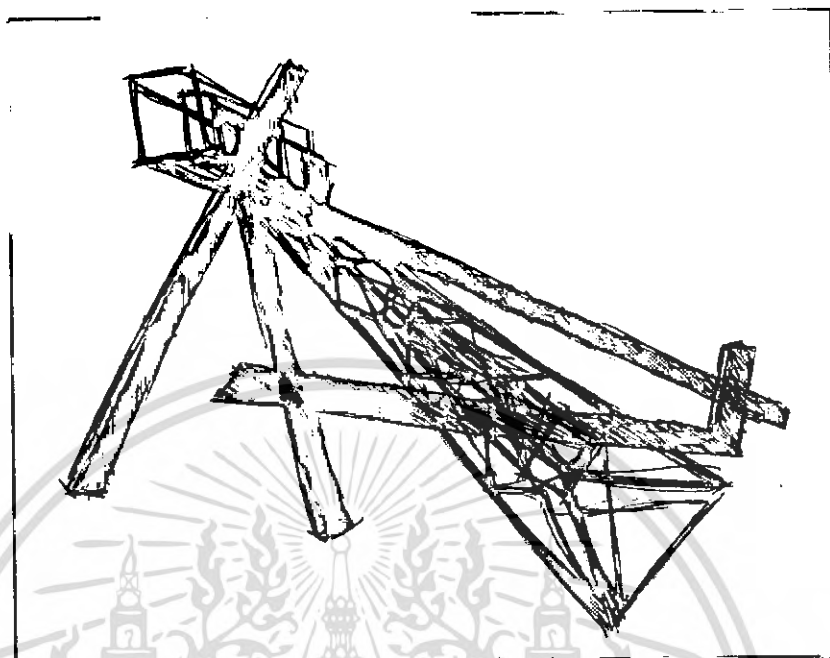
โดยสรุปข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงประติมากรรมโลหะ ที่นำเอาวัสดุโลหะที่ใช้ในโครงสร้างจริงมาผสมผสานกับแนวความคิดจินตนาการ แสดงถึงการทับซ้อน และความซับซ้อนภายในรูปทรงซึ่งมีโครงสร้างใหญ่เป็นหลัก ซึ่งมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระนาบต่าง ๆ และนำเรื่องของเส้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

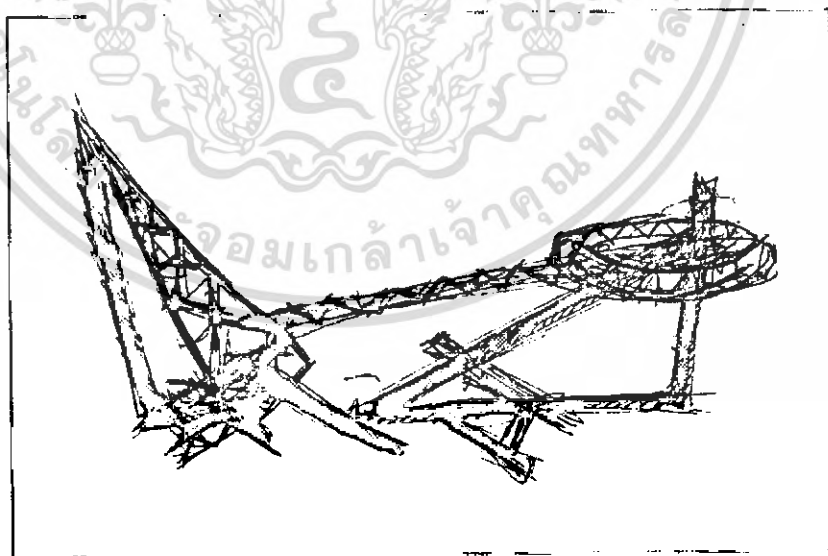

ภาพร่างสองมิติขั้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสองมิติ ชั้นที่ 2

ภาพร่างสองมิติ ชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสามมิติชุดที่ 1

ภาพร่างสามมิติชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสามมิติขั้นที่ 3

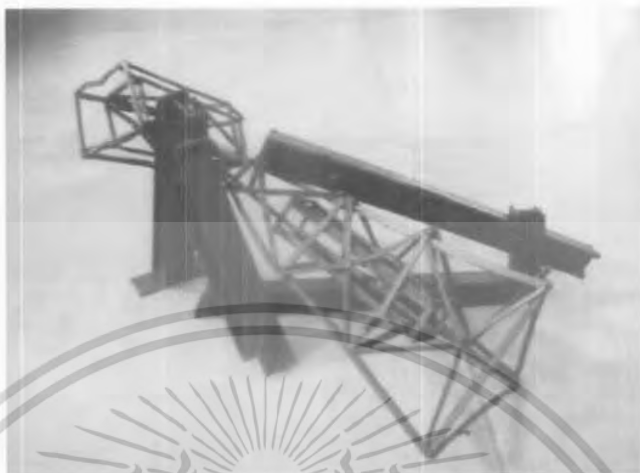
การสร้างผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้า ซึ่งอาศัยโลหะสำเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นโครงสร้าง อันได้มาจากความประทับใจส่วนตัวและการพบเห็นของข้าพเจ้า ในการนำมาสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอรูปทรงของตัววัสดุ โครงสร้างและเส้นเป็นหลัก โดยมีเทคนิคของการตัด - เชื่อมโลหะเป็นส่วนประกอบ คือ เน้นโครงสร้างภายในซึ่งเกิดจากการทับซ้อนและซับซ้อนของตัววัสดุสำเร็จรูปรวมตัวกันอยู่ภายในโครงสร้างใหญ่ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความซับซ้อนและมีมิติมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดให้เกิดความซับซ้อนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งแสดงให้เห็นความซับซ้อนของวัสดุโครงสร้าง และ สร้างมิติของโครงสร้างภายในและภายนอกทำให้เกิดความซับซ้อนขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสามมิติชุดที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสามมิติขั้นที่ 3

เนื้อหาในงานประติมากรรมชิ้นนี้มุ่งเน้นรูปทรงเป็นหลัก และตัววัสดุทำให้งานมีปริมาตรมากขึ้น มีการจัดวางในทิศทางที่ต่างกัน แสงสีและการเล่นของเส้นมีอิทธิพลจากมุมมองของเหล็กเส้นที่ซ้อนกันภายใน โครงสร้างภายในมีขนาดเหมาะสมกับเส้นและรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นรูปทรงพื้นฐานและมีรูปทรงมาตรฐานของโครงสร้างทั่วไปอยู่แล้ว และพัฒนามาจากขั้นที่ 1 โดยเน้นวัสดุของโครงสร้างมากขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกและสร้างปริมาตร สร้างความซับซ้อนโดยการจัดวางสอดคล้อง ซ้อนกันของเส้นและปริมาตรในหลายทิศทาง ทำให้ได้ถึงโครงสร้างที่มีรูปทรงและเส้นซ้อนกันช่วยทำให้โครงสร้างมีปริมาตรที่เคลือบกันมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ภาพร่างสามมิติชุดที่ 3

ภาพร่างสามมิติชุดที่ 2

78236

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพร่างสามมิติขั้นที่ 3

ลักษณะของภาพร่างขั้นนี้เป็นเรื่องของรูปทรง เส้น โครงสร้าง โดยรูปทรงสร้างขึ้นจากวัสดุสำเร็จรูปที่มีความเฉพาะตัวของตัววัสดุเอง สร้างรูปทรงและปริมาตรของงานมากขึ้น การประกอบกันของเส้นเป็นรูปทรงระชาคมืดและเส้นที่ดูภายใน เมื่อนำไปประกอบกับรูปทรงที่เกิดจากวัสดุสำเร็จรูปทำให้เกิดความซับซ้อนจากผิวฉนวนและมิติที่เกิดขึ้นจากเส้น จัดวางโดยการสวม สอด รูปทรงในทิศทางที่ต่างกัน ทำให้รูปทรงและการจัดวางมีการมีการเล่นกับพื้นที่ว่าง (Space) และพื้นที่มากกว่างานชุดก่อน

กระบวนการสร้างงาน

เพื่อมุ่งเน้นเรื่องราวของโครงสร้างและความซับซ้อนภายในโครงสร้าง แล้วมีการสร้างสรรคงานประติมากรรมอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าได้นำเอาภาพร่างมาขยายเป็นผลงาน ซึ่งนำเอาโลหะหลายชนิดซึ่งใช้ในโครงสร้างจริงมาสร้างงานประติมากรรมชุดนี้ เช่น คานเหล็กสำเร็จรูป H Beam และ I Beam ท่อเหล็ก เหล็กกล่อง เหล็กเส้น มาประกอบกันเป็นโครงสร้างหลัก การตัดโลหะด้วยแก๊สเพื่อให้ได้รูปทรงตามแบบ ล้อคและสวมวัสดุเข้าด้วยกันด้วยวิธีการเชื่อมโลหะ ทั้งด้วยการเชื่อมแบบไฟฟ้า และเชื่อมแบบแก๊ส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

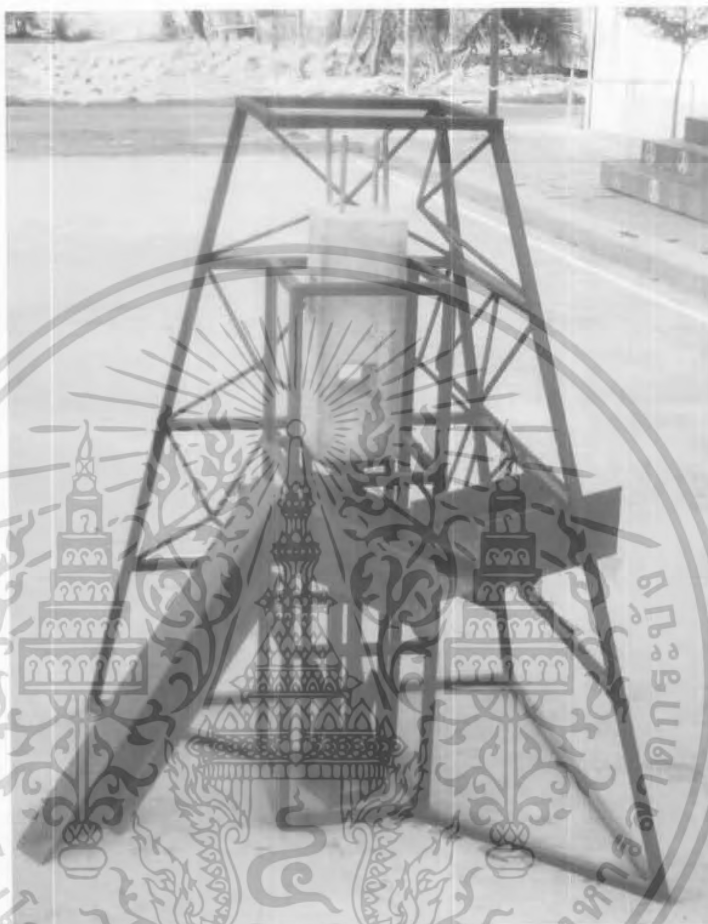
วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานที่ข้าพเจ้าใช้วัสดุสำเร็จรูปมาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม โดยยึดแนวคิดเรื่อง โครงสร้างเป็นหัวใจสำคัญ ที่มุ่งแสดงคุณค่าของวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ให้อารมณ์แตกต่างกัน ระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก และระหว่างรูปทรงปริมาตรใหญ่ – เล็ก ผลงานทั้งสามชิ้นให้ความรู้สึก แตกต่างกันทั้งในด้านรูปทรง การจัดวางที่ให้ความรู้สึกมั่นคง และเคลื่อนไหว

วิเคราะห์ทัศนธาตุ

งานประติมากรรมทั้งสามชิ้น ประกอบด้วยวัสดุเพียง 2 อย่าง คือ เหล็กและคอนกรีต ให้ความรู้สึกจริงแท้ด้วยเนื้อวัสดุ และพื้นผิว การประสานกันของรูปทรงแผ่นเหล็กนำมาจัดวางใหม่ ภายใต้ความจำกัดของความเป็นวัสดุสำเร็จรูป แต่ก็ได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่จากกผลของการใช้ ทัศนธาตุสร้างองค์ประกอบ พอจะวิเคราะห์ทัศนธาตุได้ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรง (Form) โครงสร้างที่เกิดจากเส้น
ประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิต เป็นส่วนประกอบ
ภายนอกของโครงสร้างหลักด้วยการซ้ำ โดยการใช้
รูปทรงที่แตกต่างกัน
แทนค่า โครงสร้างที่ประกอบด้วยเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. รูปทรง (Form) โลหะสำเร็จรูปจากโรงงาน (Beam) แทนความเป็นโครงสร้างนำมาประกอบเป็นโครงสร้างภายในให้เกิดรูปทรงอิสระ
แทนค่า รูปทรงที่ประกอบกันของวัสดุทำให้เกิดกลุ่ม (Mass)

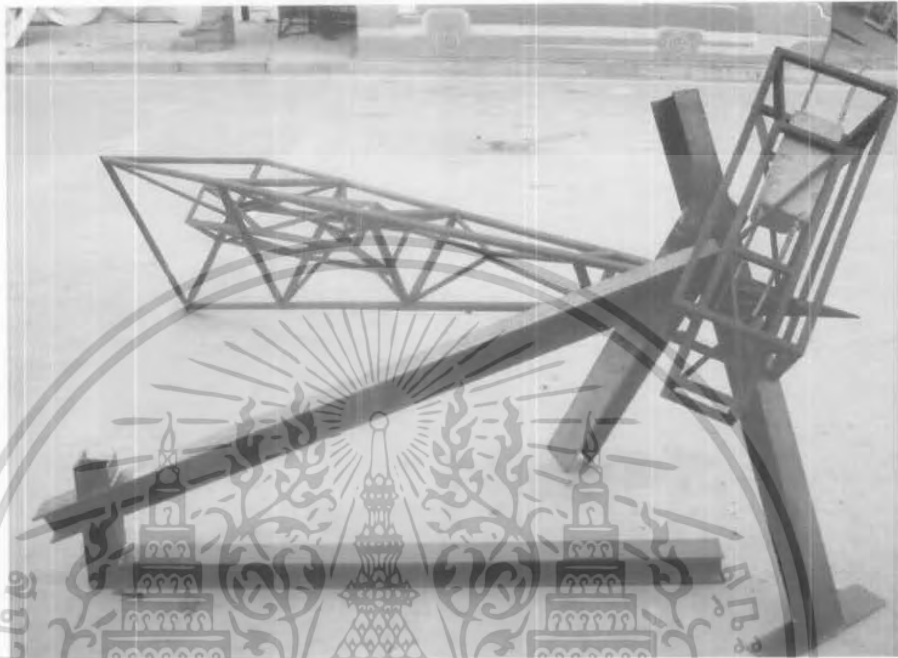

ค. รูปทรง (Form) แทนคอนกรีตสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้ง หนา ทึบ ดัน เป็นปริมาตรด้วยรูปทรงของเสา
แทนค่า ความเป็นปริมาตรของรูปทรง และความมั่นคงแข็งแรง

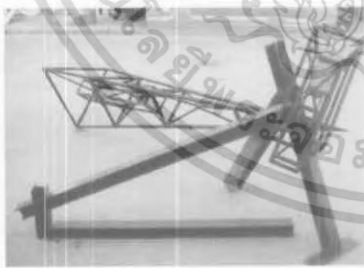

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

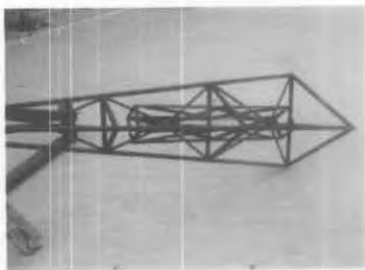

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรง (Form) โครงสร้างที่ประกอบจากวัสดุ
โลหะสำเร็จรูปเป็นรูปทรงเรขาคณิต 2 รูป สวม ชิด
และส่งต่อกัน
แทนค่า การประสานกันของรูปทรง ทำให้เกิด
รูปทรงใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข. รูปทรง (Form) โครงสร้างที่เกิดจากเส้น
ประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามเหลี่ยม และ สี่
เหลี่ยมซ้อนกัน
แทนค่า การเข้าด้วยรูปทรงที่ต่างกัน

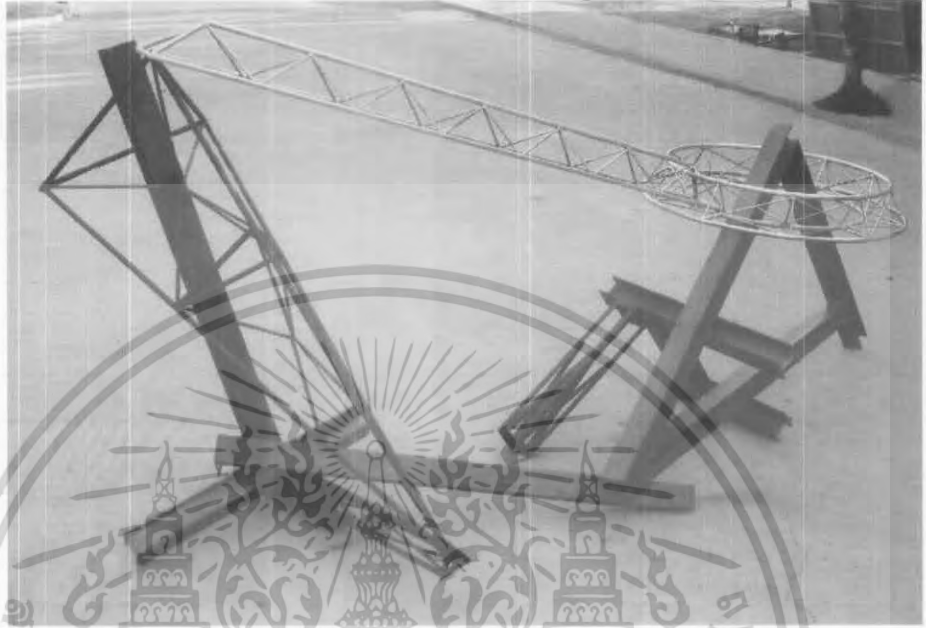

ค. รูปทรง (Form) แท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทับซ้อน เป็นปริมาตรด้วยรูปทรงท่อนเสาคอนกรีต
สวมอยู่ภายในโครงสร้างที่เกิดจาก เส้น ประกอบกัน
เป็น โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต ซ้อนกัน
แทนค่า ความเป็นปริมาตรของรูปทรงและการเข้า
ของรูปทรงชนิดเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

รูปทรง (Forms)

ก. รูปทรง (Form) โครงสร้างประกอบด้วยวัสดุโลหะตัวรูป (Beam) ประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ แทนค่า การเข้าด้วยรูปทรงที่แตกต่างกันของโครงสร้าง

ข. รูปทรง (Form) โครงสร้างประกอบจากเส้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต วงกลมและ สามเหลี่ยมเชื่อมต่อกัน

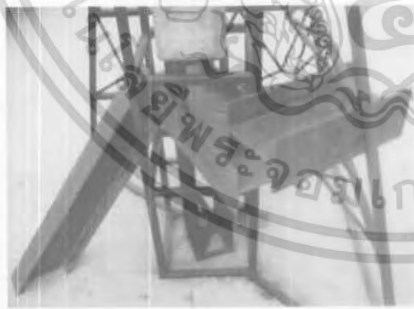
แทนค่า ความว่าง(Space)ในรูปทรงเรขาคณิตที่ซ้ำกัน ช่วยลดความรู้สึกแข็งกระด้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

ลักษณะผิว (Texture)

ก. วัสดุโลหะสำเร็จรูป (Beam) มีพื้นผิวเป็น
ระนาบและพื้นผิวแท้จริงของวัสดุโลหะ

ข. แท่งเสาคอนกรีต เป็นผิวแท้จริงของวัสดุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 2

ลักษณะผิว (Texture)

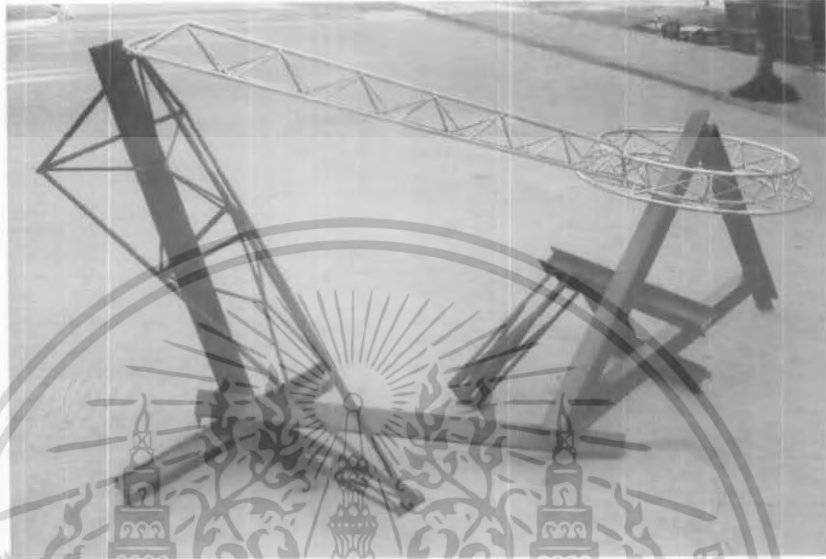
ก. วัสดุโลหะสำเร็จรูป (Beam) มีพื้นผิวเป็น
ระนาบและพื้นผิวแท้จริงของวัสดุโลหะ

ข. แท่งเสาคอนกรีต เป็นผิวแท้จริงของวัสดุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

ลักษณะผิว (Texture)

ก. วัสดุที่เป็นเหล็กคาน (Beam) เหล็กเส้น
เหล็กกล่อง เป็นผิวแท้จริงของวัสดุ ขัดแต่งเพียง
บางส่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ

เพื่อให้ผลงานสะท้อนแนวคิดได้มากที่สุด การจัดองค์ประกอบนับว่ามีความสำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้ทดลองทั้งการสเก็ตซ์ภาพร่าง และจัดวางด้วยโมเดล เพื่อให้การจัดกระบวนการนำเสนอทัศนธาตุได้ผลจากองค์ประกอบมากที่สุด

1. ความกลมกลืน (Harmony)

ผลงานเป็นเรื่องของโครงสร้างและโครงสร้างเป็นเรื่องของเส้น รูปทรงเป็นแบบเรขาคณิต การนำเสนอรูปทรงใช้เส้นตรงเป็นหลัก การเชื่อมต่อกัน ชิด ค้ำ พาดทับ ซ้อน ทำให้เกิดแนวทิศทางหลากหลายก่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นเต้น แต่มีความผสมกลมกลืนเนื่องจากเป็นเส้นตรง เช่นเดียวกัน การทำให้เกิดความกลมกลืนได้ก็คือ การควบคุมด้วยรูปทรงหลักหรือส่วนที่เป็นประธาน ผสมผสานกับรูปทรงรอง จะส่งเสริมเกื้อหนุนให้ไปในทางเดียวกัน ส่วนรูปทรงย่อยจะแตกต่างออกไปซึ่งจะทำให้ภาพรวมทั้งหมดกลมกลืนโดดเด่นยิ่งขึ้น

2. ความหลากหลาย (Variety)

การใช้รูปทรงเรขาคณิตซ้ำกัน การใช้เส้นเพียง 2 เส้นสามารถทำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่เป็นรูปทรงอิสระและสามารถใช้วิธีการซ้ำด้วยการใช้รูปทรงที่ต่างกัน พลิกแพลงการใช้เส้นเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างจึงได้รูปทรงที่มีความหลากหลาย เมื่อใช้การจัดวางเข้ามาช่วย ถึงแม้จะเป็นรูปทรงชนิดเดียวกันก็สามารถสร้างความหลากหลายที่เกิดจากรูปทรงและที่ว่างได้

3. ความสมดุลย์ (Balance)

ข้าพเจ้าสร้างความสมดุลย์ในงานด้วยการใช้กลุ่มของเส้นที่เกิดเป็นรูปทรงให้ถ่วงต่อกัน ไม่นหนักหรือเบาไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปจนเสียสมดุลย์ ถ้ารูปทรงหลักมีขนาดใหญ่ ก็จะใช้รูปทรงรองเกาะกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่พอดี ในบางครั้งก็จะใช้น้ำหนักของรูปทรงเป็นตัวสร้างสมดุลย์ ถึงแม้จะเป็นรูปทรงขนาดเล็ก ซึ่งในงานประติมากรรมที่ติดตั้งให้ผู้ดูเดินดูได้รอบตัวแล้ว การสร้างสมดุลย์ในการจัดวางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ความโดดเด่น (Dominance)

ความโดดเด่นในผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้าคือ รูปทรงอิสระแบบเรขาคณิต เหลี่ยมมุมของเหล็กคาน (Beam) สำเร็จรูป เหล็กคานมีลักษณะของแผ่นเหล็กแบนเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัว H และ I ทำให้เกิดมีส่วนลึกและส่วนเรียบ จึงทำให้เกิดแสงเงาในรูปทรงที่น่าดู เมื่อเส้นของรูปทรงเปลี่ยนทิศทาง ความแตกต่างระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเนื้อเหล็กต่างก็ส่งเสริมให้อีกฝ่ายมีคุณค่าโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

5. ความเคลื่อนไหว (Movement)

ในผลงานข้าพเจ้าใช้ทั้งความเป็นรูปทรงและความเป็นเส้น จัดวางให้เกิดความเคลื่อนไหว เนื่องจากรูปทรงเกิดขึ้นอย่างอิสระจากการใช้เส้นตรงเป็นหลัก ความเคลื่อนไหวด้วยทิศทางของเส้นจึงเป็นไปอย่างได้ผล การใช้เส้นรูปนอกของรูปทรงวางรับกันจากการนำสายคาของรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่ง สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผลในตัวผลงาน

6. การจำกัด (Economy)

ข้าพเจ้าจำกัดความรู้สึกรัก ช่างเหิงของการใช้เส้นด้วยการจัดมวลกลุ่ม (Mass) เพราะถึงแม้จะมีเส้นมากมายของโครงสร้าง รูปทรงที่มีเส้นวิ่งหลากหลาย แต่ทั้งหมดจะถูกการใช้ความกลมกลืน (Harmony) ความคุมให้ลงตัวภายในกลุ่ม ความรู้สึกรกรุงรังถูกจำกัดให้น้อยลง การจัดวางกลุ่มให้ประสานกันจึงเกิด Unity เดียวได้

บทที่ 5

บทสรุป

งานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าได้นำเสนอแนวคิดสภาพสังคมเมืองปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี ที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คืออาคารสิ่งก่อสร้าง ความบันเทิงจากโครงสร้างที่ซับซ้อนหลากหลายที่อยู่ภายในรวมตัวกันทั้งวัสดุและวิธีการสร้างแรงยึดค้ำ รับน้ำหนักเพื่อให้รูปทรงอาคารอยู่ได้ เป็นบ่อเกิดให้ความคิดข้าพเจ้านำมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมข้าพเจ้า รู้สึกในคุณค่าของวัสดุนำมาสร้างเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ทนทานของเหล็กคาน การศึกษาทดลองใช้รูปทรงใหม่จากรูปทรงพื้นฐานแบบเรขาคณิต ด้วยการลดตัดทอนรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมออกบางส่วน คึงเส้นให้ออกจากทิศทางรูปทรงแบบเดิมได้สร้างความรู้สึกใหม่ที่มีคุณค่าทางทัศนศิลป์มากขึ้น เพราะรูปทรงเหล่านี้ประกอบด้วยเส้นตรงที่เป็นอิสระจึงทำให้ได้ทิศทาง (Direction) การใช้เส้นนำสายตาที่หลากหลายทำให้เกิดการเคลื่อนไหว (Movement) อย่างมีจังหวะระหว่างรูปทรงต่างๆ ขณะที่ใช้รูปทรงของแท่งเสา คอนกรีตที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยึดโครงสร้างเช่นกัน ทำให้ได้เห็นผลในคุณค่าของความแตกต่างในลักษณะพื้นผิว (Texture) ระหว่างวัสดุทั้งสองและมีความสัมพันธ์กันในการใช้งานตามความเป็นจริง เนื่องจากการใช้วัสดุแท้จริงของความเป็นเหล็กทำให้เราได้น้ำหนักเข้มในรูปทรงข้าพเจ้าพบว่าการใช้รูปทรงที่เป็นโครงสร้างของเหล็กเส้นขนาดเล็กช่วยให้เกิดความว่าง (Space) ในรูปทรง ช่วยลดความแข็งแรงกระด้างของน้ำหนักรูปทรงที่สร้างด้วยเหล็กคานได้ จากการสร้างรูปทรง (Form) ด้วยเส้นตรงอย่างอิสระหลากหลายนี้ ทำให้ได้วิธีที่จะจัดวางให้เกิดจังหวะในความหลากหลาย (Variety) ของรูปทรงและเส้น เป็นผลดีต่อความรู้สึกของรูปทรงกับพื้นที่ว่าง ทำให้กล้าที่จะพลิกเพลงการจัดวางรูปทรงรูปแบบใหม่ ๆ ในการแสดงออกทางผลงานศิลปะ โดยไม่ต้องกังวลว่าในผลงานจะรบกวนด้วยเส้นต่าง ๆ มากมาย เพราะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ความกลมกลืน (Harmony) ให้เข้าด้วยกันได้ทั้งหมด จากความบังคลาใจในโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างนำมาสู่การทำศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้ผลงานบรรลุสนองแนวคิดที่กำหนดไว้ด้วยการใช้เทคนิค วิธีการ และทักษะเฉพาะตัวที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ดังที่ปรากฏในศิลปนิพนธ์นี้

ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ การใช้วัสดุที่เป็นเหล็กคาน (Beam) เพื่อให้เกิดพลังในผลงานศิลปะอย่างแท้จริงนั้น วัสดุค่อนข้างมีน้ำหนักมาก ทำให้เกิดความชุกชลักไม่ราบรื่นในการทำงาน

การขึ้นรูปโครงสร้างด้วยแท่งเหล็กขนาดใหญ่ และ เหล็กขนาดเล็กเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการนั้นทำได้ยาก เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ดีพอ ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการเข้ามาช่วยในส่วนที่มีความสำคัญ การทำงานแต่ละขั้นตอนลำบากเพราะน้ำหนักของวัสดุเป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายและติดตั้ง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ เพิ่มอุปกรณ์ในการทำงานให้มากขึ้น เช่น ตู้เชื่อมควรมีจำนวนที่พอเหมาะกับนักศึกษาที่ลงเรียน แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามีมากขึ้นเพื่อรองรับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงและเครื่องมือต่างๆ ก็น่าที่จะช่วยแก้ปัญหาได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

ศศ.สงวน รอดบุญ. ศิลปะกับมนุษย์. สำนักพิมพ์โอเคียนสโตร์ กรุงเทพฯ, 2533.

Terry Fenton. Anthony Caro. Dep.Leg : B.14.338-1993 (Printed in Spain)

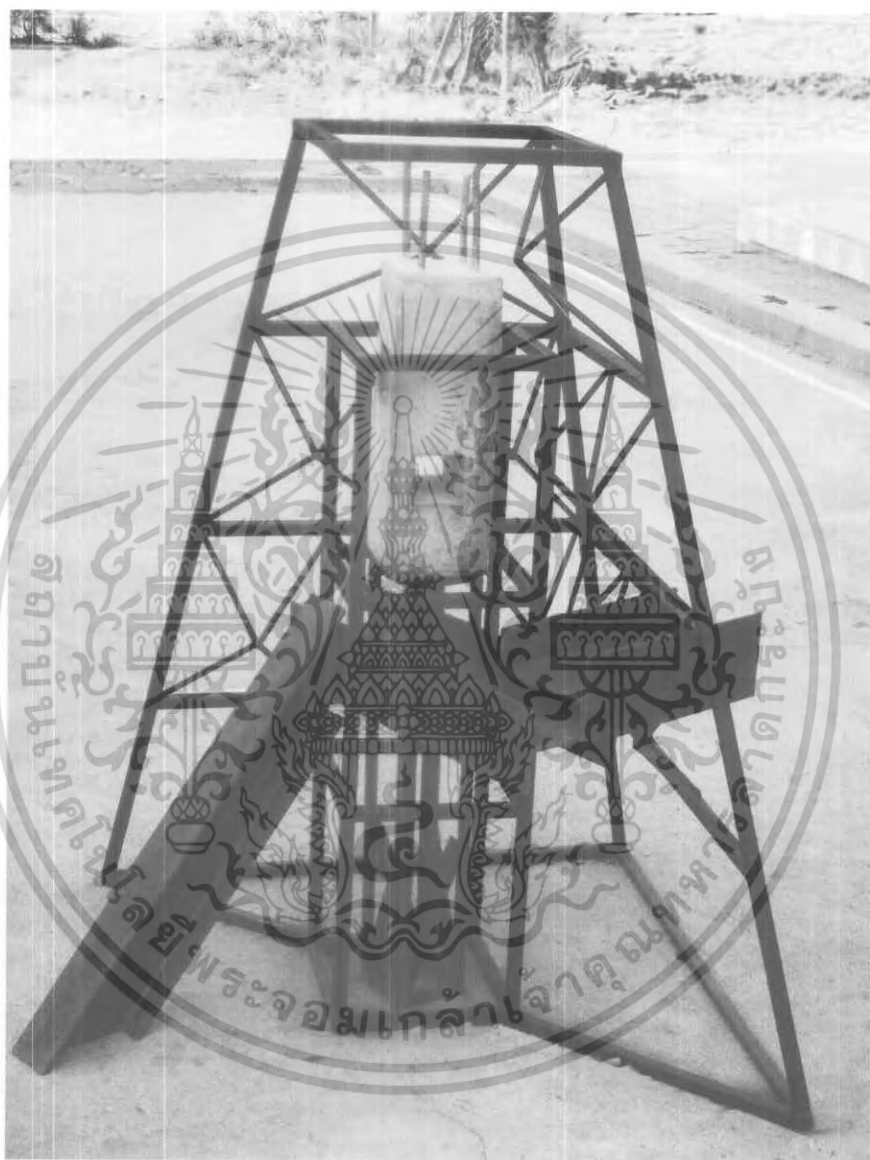

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปะ

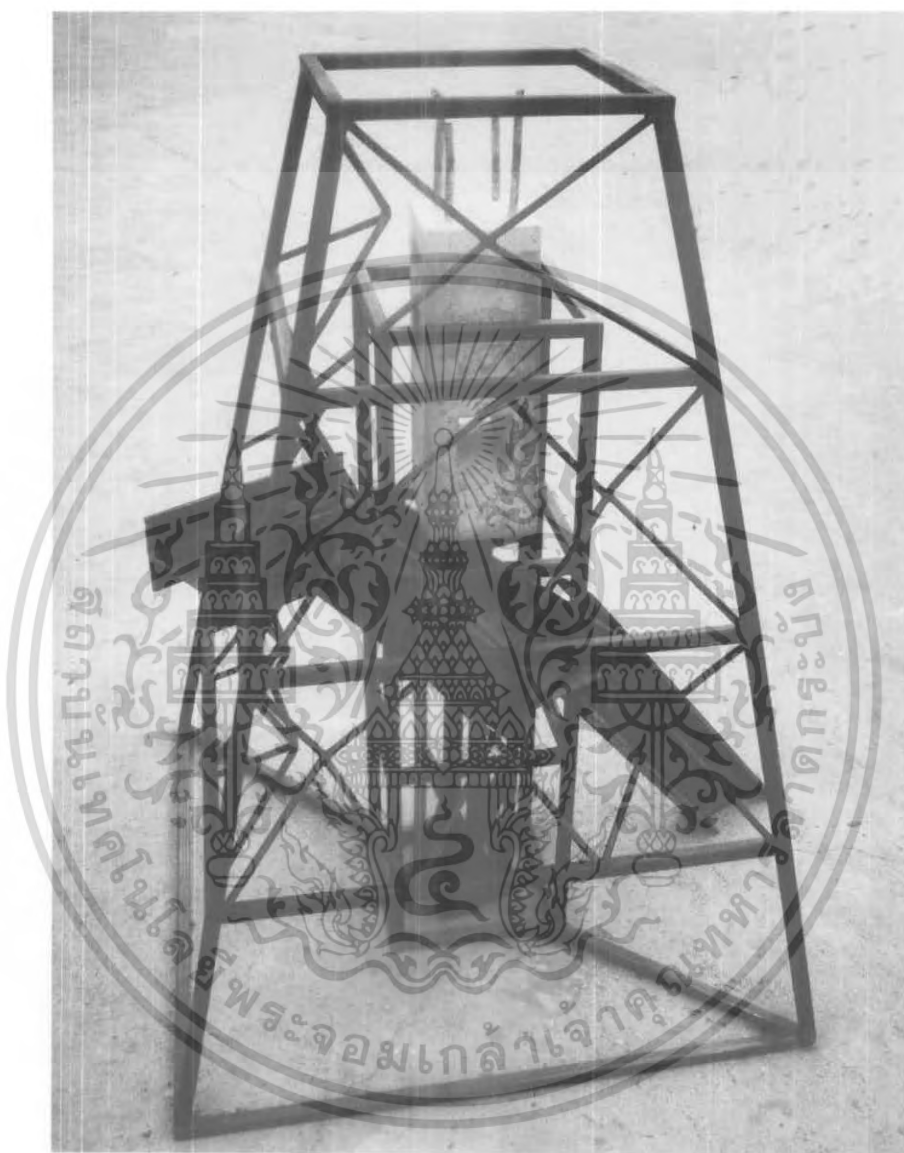
ชื่องาน In the Civilization No.1

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ขนาด สูง 1.60 เมตร

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

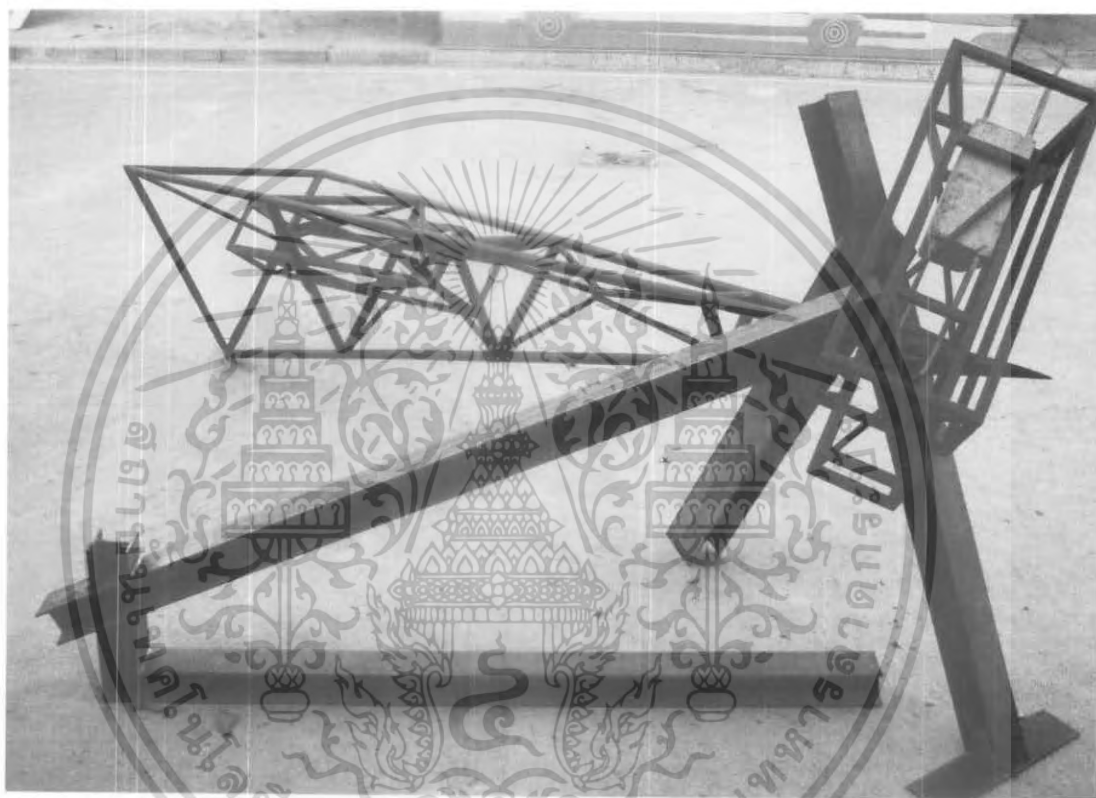
ชื่องาน In the Civilization No.1

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ขนาด สูง 1.60 เมตร

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

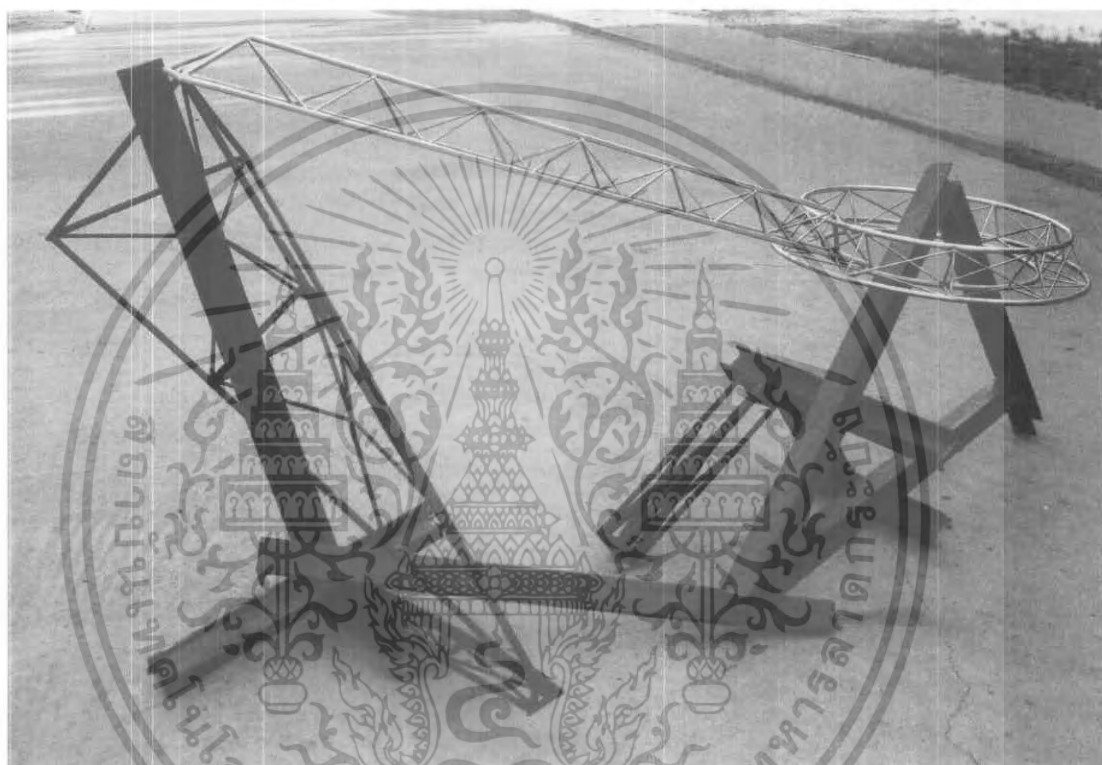
ชื่องาน In the Civilization No.2

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ขนาด สูง 1.60 เมตร

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

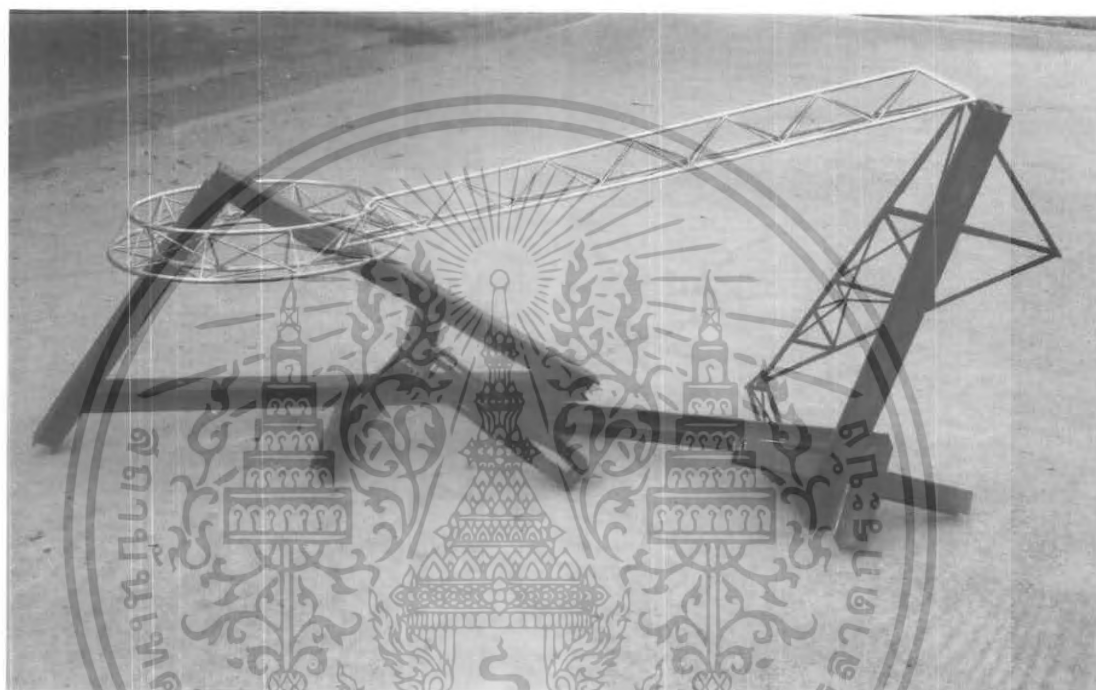
ชื่องาน In the Civilization No.3

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ขนาด สูง 1.70 เมตร

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่องาน In the Civilization No.3

เทคนิค เชื่อมโลหะ

ขนาด สูง 170 เมตร

ปี พ.ศ. 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายวันนิพนธ์ ทองรุ่งโรจน์
 เกิด 3 ตุลาคม 2527
 ที่อยู่ 19/6 หมู่ 11 ซอย 21 ถนนพุทธมณฑลสาย 2
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10170
 เบอร์โทร 085-166-0013

Email: snowflakes_33@msn.com

การศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการแสดงผลงาน

- 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”
- 2550 - เมื่อประติมากรล้ำแดนเดช Divine Sculptors. โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ฯ
 - เมื่อประติมากรล้ำแดนเดช Divine Sculptors. หอศิลป์และการออกแบบ คณะ
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ฯ
 - Art Thesis ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ ฯ
 - Mini Sculpture 2 , Lalanta and Sofitel . Bangkok.