

แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล : โครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน

โดย

นางสาวกลางขวัญฤทัย ธนคลัง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แรงบันดาลใจได้ท่องเที่ยว : โครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

INSPIRATION OF MARINE LIVE : PROJECT OF FUNCTIONAL SCULPTURE

By

Miss. Klangwanruethai Thanaklung

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree

Master of Fine Arts Program in Applied Art Studies

Department of Applied Art Studies

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2015

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล : โครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรม เพื่อการใช้งาน ” เสนอโดย นางสาวกลางขวัญฤทัย ชนคั้ง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ชารัทสนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. อาจารย์เกษร ผลจันทร์
2. อาจารย์วรภรท สิทธิรัตน์

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ประภากร สุขนธมณี)

...../...../.....

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัน จันทร์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์เกษร ผลจันทร์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์)

...../...../.....

..... กรรมการ

(อาจารย์วรภรท สิทธิรัตน์)

...../...../.....

54152301: สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

ความสำคัญ: โครงการสร้างสรรค์ / งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน / แร้งบันดาลใจใต้ท้องทะเล

กลางขวัญฤทัย ธนคลัง: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อ. เกษร ผลจ่านงค์ ,

อ. วรภรท สิทธิรัตน์. 141 หน้า.

โครงการวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์งานประติมากรรม หัวข้อ “แร้งบันดาลใจใต้ท้องทะเล” เป็น การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้ลักษณะงานแบบ Functional Art เป็น แนวทางในการสร้างสรรค์ สะท้อนความรู้สึกและจินตนาการส่วนตัวที่มีต่อสาระทางความงามตาม ธรรมชาติใต้ท้องทะเล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น สัตว์น้ำ ปะการัง ฯลฯ สิ่งมีชีวิต หลากหลายสายพันธุ์ มาอยู่รวมกันในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของใต้ท้องทะเล สร้างรูปแบบของโครงสร้าง และสีสันทันที่สวยงาม สะดุดตา จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้ เห็นถึงคุณค่าทางความงาม รวมถึงความพึงพอใจนั้น

แนวทางการสร้างสรรค์ได้ผ่านการวิเคราะห์ ศึกษาลักษณะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายใต้ ขอบเขตของท้องทะเล หยิบยกสีสันทัน โครงสร้าง และรูปทรงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เช่น รูปทรงของ หอย รูปทรงของเม่นทะเล รูปทรงของแมงกะพรุน รูปทรงของดอกไม้ทะเล และโครงสร้างของ ปะการัง เป็นต้น รวมถึงรูปทรงที่ได้อิทธิพลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่ให้ความรู้สึกของ ความอึดอัด เช่น โอง , ตุ่ม ,ไซ และข้อง เป็นต้น ผนวกกับจินตนาการส่วนตัวสะท้อนความรู้สึก สบาย ผ่อนคลาย ความเบิกบาน ความอุดมสมบูรณ์ จนเกิดเป็นสาระในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานประติมากรรมถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิค การถัก การเย็บ ด้วย ไหมพรม ถู่น่อง และ ผ้า ลงบนโครงสร้างเหล็กและขดลวด ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบรูปทรงนามธรรมตามจินตนาการและ แร้งบันดาลใจจากใต้ท้องทะเล ที่เกิด โคมไฟแสง ที่มีประกายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยคำนึงถึง คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ทางความงาม เป็นความสุข ความสบาย ความอบอุ่น ก่อเกิดประโยชน์และ ผลทางความงามความรู้สึกต่อจิตใจ

ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2558

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1).....2).....

54152301: MAJOR: APPLIED ART STUDIES

KEY WORD: PROJECT / FUNCTIONAL SCULPTURE / INSPIRATION OF MARINE LIVE

KLANGKWANRUETHAI THANAKLUNG: THESIS ADVISORS: GAYSORN
PONJAMNONG , VORAPAT SITHIRATN, 141 pp.

The thesis project of Sculptural Creation titled “The Inspiration under the Sea” is the three dimensions sculptural creation in characteristics of functional art which is the creative scheme in reflecting the emotion and imaginary to the essence of pristine beauty under the sea. The miscellany of exotic marine organism ; aquatic animals, corals, etc. inhabited altogether in an immense terrain under the sea, its originated the forms of prominent structures and colors towards an inspiration and imaginary in creating the sculptural works to reflect an aesthetic value and satisfaction.

The study for several specific characteristics and forms of exotic marine organisms under the spacious sea is the creative scheme to present the multitudes of colors, structures and figures of exotic marine organisms; shells, sea urchins, jellyfishes, sea anemones, corals, etc. Furthermore, this sculptural creation also has an influence from the forms of Thai folk handicrafts; earthen jars, large basins, bamboo fish traps and creels, etc. in which reflected to the complacency, involving an imaginary of artist in expressing of comfortableness, alleviation, joyfulness and abundance.

These sculptures had been created through the techniques of knitting and sewing with crewels, tights and clothes on the steel structures and coil of wires, etc. The researcher designed the tangible forms according to one’s imaginary and inspiration under the sea, its subsequently originated the lighten lamps in the meaning of the sparkle from the exotic marine organisms. The researcher absolutely contemplated to the aesthetic value of beauteousness, happiness, comfortableness, cordiality in which can be implemented and finally approached into the artistic esthetic and sentiment.

Department of Applied Art Studies

Graduate School, Silpakorn University

Student’s Signature.....

Academic Year 2015

Thesis Advisors’ signature 1..... 2.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงลงได้หากขาดบุคคลดังต่อไปนี้

ขอบคุณ นายสุทธิเดช ธนคลัง (พ่อตี่ง) และ นางชุติมา ธนคลัง (แม่หมู) ที่สนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด

ขอบคุณ คุณ เตือนใจ วิรุฬห์คุณากร (ป้าเตือน) ที่คอยช่วยเหลือด้านการเงินยามที่ขัดสน

ขอบคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ให้การสั่งสอนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ

ขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาประยุกต์ศิลป์ทุกท่านรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า อาจารย์ เกษร ผลจำนงค์ และ อาจารย์ วรภรทร สิริรัตน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
สมมุติฐานของการศึกษา.....	2
ขอบเขตการศึกษา.....	3
ขั้นตอนการศึกษา.....	3
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย.....	3
วิธีการศึกษา.....	3
แหล่งข้อมูล.....	4
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า.....	4
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย.....	4
การนำเสนอผลงาน.....	4
2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	5
อิทธิพลจากธรรมชาติ.....	5
อิทธิพลจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์รอง.....	13
อิทธิพลทางการออกแบบ.....	16
อิทธิพลจากงานหัตถกรรม.....	24
อิทธิพลทางศิลปกรรม.....	28
ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม.....	32
ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์.....	36
ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาในรายวิชา	
Advance Applied Art Design I.....	37
ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษาในรายวิชา	
Advance Applied Art Design II.....	43
ช่วงที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 3 การศึกษาในรายวิชา	
Advance Applied Art Design III.....	49
ช่วงที่ 4 ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.....	54

บทที่	หน้า
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์.....	58
สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.....	59
3 การดำเนินงานวิทยานิพนธ์.....	61
การศึกษาข้อมูล.....	61
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน.....	62
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ.....	67
การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นทั้งหมด.....	68
สมมติฐานการสร้างสรรค์.....	68
แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	69
แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงทางศิลปะ.....	70
การสร้างภาพร่าง.....	73
ข้อมูลด้านรูปแบบ.....	75
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1.....	79
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2.....	81
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3.....	83
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4.....	85
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5.....	88
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6.....	90
การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7.....	92
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	94
การเลือกใช้วัสดุ.....	96
วิธีการสร้างสรรค์.....	99
สรุปผลการดำเนินงาน.....	107
4 การศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผลงาน.....	108
วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน.....	108
วิเคราะห์องค์ประกอบส่วนของเนื้อหา.....	108
วิเคราะห์รูปร่างรูปทรง.....	109
วิเคราะห์ วัสดุ พื้นผิว.....	109
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบผลงาน 3 มิติของข้าพเจ้ากับรูปแบบผลงาน....	110
วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์.....	110
วิเคราะห์ขนาดสัดส่วน.....	111
วิเคราะห์มวลและความหนาแน่น.....	112
วิเคราะห์มิติการทับซ้อนของผลงานสร้างสรรค์.....	112
วิเคราะห์การใช้ลวดลายและสีสันท.....	112
วิเคราะห์การใช้แสง.....	112

บทที่	หน้า
การประเมินผลงานวิทยานิพนธ์.....	132
สรุปการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์.....	136
5 สรุปและอภิปรายผล.....	137
รายการอ้างอิง.....	139
ประวัติผู้วิจัย.....	141

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	6
2	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	7
3	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	8
4	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	9
5	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	10
6	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	11
7	ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ.....	12
8	ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน.....	14
9	ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน.....	15
10	ภาพ Castaways Beach, Noosa, ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการตกแต่งที่ นำบรรยากาศแบบทะเล.....	17
11	ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดใต้ทะเลบางส่วน.....	18
12	ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดบรรยากาศใต้ทะเล.....	19
13	ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดบรรยากาศใต้ทะเล.....	20
14	ภาพลักษณะการตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเล.....	20
15	ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเลของ Centara Grand Phratamnak Pattaya.....	21
16	ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเลของ โรงแรม Hilton Pattaya.....	22
17	ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเลของ โรงแรม Hilton Pattaya.....	23
18	ภาพงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน.....	25
19	ภาพงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน.....	26
20	ภาพงานหัตถกรรมประเภท ไม้.....	27
21	ภาพผลงานของ กรกต อารมย์ดี.....	28
22	ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ.....	30
23	ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ.....	31
24	ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม.....	32
25	ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม.....	33
26	ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม.....	34

ภาพที่	หน้า
27 ภาพรายละเอียดผลงาน “แอน นอน หลับ”	35
28 ภาพรายละเอียดผลงาน “มุมหนึ่งในท้องทะเล”	35
29 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1.....	37
30 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1.....	38
31 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2.....	39
32 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2.....	40
33 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3.....	41
34 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3.....	42
35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1.....	43
36 ภาพรายละเอียดผลงานผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1.....	44
37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2.....	45
38 ภาพรายละเอียดผลงานผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2.....	46
39 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3.....	47
40 ภาพรายละเอียดผลงานผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3.....	48
41 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1.....	49
42 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1.....	50
43 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2.....	51
44 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2.....	52
45 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 3.....	53
46 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 1.....	54
47 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 2.....	56
48 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 3.....	57
49 ภาพตัวอย่างประเภทของปะการังและดอกไม้ทะเล.....	64
50 ภาพประเภทของหอยทะเลและเม่นทะเล.....	65
51 ภาพตัวอย่างประเภทของแมงกะพรุน.....	66
52 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ.....	70
53 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ.....	71
54 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ.....	71
55 รุปรวมภาพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ.....	72

ภาพที่	หน้า
56 ภาพลายเส้นการศึกษาลักษณะรูปแบบตามจริงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล.....	73
57 ภาพวาดลายเส้นการทดลองคลี่คลายลักษณะลวดลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล.....	74
58 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติ ของคุณ กรกต อารมย์ดี.....	75
59 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติ ของข้าพเจ้า...	75
60 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นโครงสร้างรูปแบบผลงาน.....	76
61 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นลวดลายและรายละเอียดของผลงานเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ ผลงานให้เข้ากับเทคนิคการถัก.....	77
62 ตัวอย่างภาพร่างสีลวดลายและรายละเอียดของผลงาน.....	78
63 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 1.....	79
64 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 2.....	80
65 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 3.....	80
66 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 1.....	81
67 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 2.....	82
68 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 3.....	82
69 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 1.....	83
70 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 2.....	84
71 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 3.....	84
72 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 1.....	85
73 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 2.....	86
74 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 3.....	87
75 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 1.....	88
76 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 2.....	89
77 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 3.....	89
78 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 1.....	90
79 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 2.....	91
80 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 3.....	91
81 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 1.....	92
82 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 2.....	93
83 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 3.....	93
84 ภาพโครงเหล็กเส้น.....	95
85 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	95
86 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	96
87 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	97
88 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	98

ภาพที่	หน้า
89 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 1แบบจำลองโครงสร้างผลงานสร้างสรรค์.....	99
90 ภาพตัวอย่างขั้น การสร้างสรรค์ผลงาน โครงสร้างหลักเส้น.....	100
91 ภาพตัวอย่างขั้นตอน การพ่นสีสเปรย์กันสนิม.....	100
92 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 3.....	101
93 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4.....	102
94 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4 การเตรียมส่วนของรายละเอียดผลงาน.....	103
95 ภาพเทคนิคการสร้างสรรค์ ลวดลายในรูปแบบต่างๆในขั้นตอนที่ 4.....	104
96 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 5.....	105
97 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 6.....	106
98 ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนผลงาน.....	111
99 ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์การใช้แสงทั้ง 3 แบบที่ใช้กันกันโดยทั่วไป.....	113
100 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1.....	114
101 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1.....	115
102 ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2.....	116
103 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2.....	117
104 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3.....	118
105 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3.....	119
106 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4.....	120
107 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4.....	121
108 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5.....	122
109 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5.....	123
110 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6.....	124
111 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6.....	125
112 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7.....	126
113 ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7.....	127
114 ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ.....	128
115 ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ.....	129
116 ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ.....	130
117 ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ.....	131

บทที่ 1

บทนำ

อาณาจักรใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ปกคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก เปรียบได้ว่าโลกใต้ท้องทะเลเป็นเหมือนจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง ซึ่งภายใต้ท้องทะเลนั้นจะเต็มไปด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากมายมหาศาล ดังนั้น โลกใต้ท้องทะเลจึงเป็นแหล่งรวมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่อยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ ต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันทั้งรูปร่าง สี สัน โครงสร้างทางกายภาพที่มีความแตกต่างหลากหลาย และด้วยความแตกต่างหลากหลายของสรีระ สี สัน อากัปกิริยา อุปนิสัย การเคลื่อนไหว ลักษณะการใช้ชีวิตภายใต้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนั้น ส่งผลเชิงคุณค่าทางความงาม เกิดเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างไม่จบสิ้น

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นเองตามครรลองของโลก สร้างสีสัน รูปทรง ที่ล้วนแล้วแต่รังสรรค์ให้ก่อเกิดความรู้สึกทางความงาม ตามประสบการณ์ การสัมผัสรับรู้ ความชอบ การพบเห็น บางครั้งการสัมผัสกับความงามในธรรมชาติบ้าง หาเวลาที่จะสร้างมุมๆ หนึ่งในจินตนาการ และความคิดฝันก็เป็นวิธีการเสพความสุขได้อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนการพักผ่อน รวมไปถึงการผ่อนคลาย บำบัดจิตใจ เสมือนข้าพเจ้าได้สร้างโลกอีกโลกหนึ่ง ซึ่งแยกตัวออกจากความสับสน ความวุ่นวายที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง

โดยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตที่เป็นอยู่จริงในสภาพสังคมปัจจุบัน มนุษย์มีการแข่งขัน แข่งแย่ง ดิ้นรน และรีบเร่ง เพื่อการอยู่รอดในสังคม การดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้เราเริ่มออกห่างจากธรรมชาติมากเข้าไปทุกที ซึ่งเห็นได้จากสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความตึงเครียดที่เกิดจากวิถีที่เปลี่ยนไปจากอดีต มีความนิยมทางวัตถุที่มีมากขึ้นตามกระแสนิยม มนุษย์จะต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอดเวลา ชิงดีชิงเด่นกัน แต่หากมนุษย์ลองได้ใช้โอกาสสัมผัสกับธรรมชาติบ้าง ตัดสิ่งที่รบกวนจิตใจ เรียนรู้ที่จะเสพความสุข ปลดปล่อยจิตใจให้ว่างไปกับจินตนาการ ค้นพบความสุขอยู่กับความงาม ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า หากได้ปลดปล่อยใจให้สัมผัสและรับรู้ความสุขจากธรรมชาติ เราก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีที่สุด

ข้าพเจ้าเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งที่อยู่ในสังคม มีชีวิตอยู่บนสังคมที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน แต่ทุกครั้งที่คิดฝันจินตนาการทุกครั้งที่ได้รับรู้และสัมผัสกับความงามในธรรมชาติ สร้างมโนภาพของสีสันในธรรมชาติขึ้นในจิตใจก็จะรับรู้ถึงความสุข ความสบาย เกิดเป็นการพักผ่อนสมองและจิตใจ จนเสมือนว่าความงามในธรรมชาตินั้น สร้างแรงกระตุ้นให้เราารู้สึกถึงกระบวนการของความ สุข ความสบาย และการผ่อนคลายในจิตใจที่แท้จริงนั่นเอง

สภาวะในปัจจุบันจึงเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าพยายามหาทางออกจากความวุ่นวาย โดยส่วนตัว ข้าพเจ้ามีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าไปสัมผัสท้องทะเลตามสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถซึมซับกลิ่นอายจากทะเลได้โดยตรง กระทั่งพบว่า โลกของใต้ท้องทะเลเป็นสิ่งที่รวบรวมความงามที่หลากหลาย ทั้งรูปร่างของสิ่งมีชีวิต และสีสันของพืชและสัตว์ใต้ท้องทะเล ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ เต็มไปด้วยความงามที่เกิดจากความหลากหลายนี้ชวนหลงใหล เคลิบเคลิ้ม ชวนให้เกิดความคิดจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จากแรงบันดาลใจเกิดเป็นความคิดฝันตามจินตนาการ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบในโครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรมผ้าที่มีความเป็นศิลปะและมีหน้าที่ใช้สอย

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 2.1. ต้องการแสดงให้เห็นถึงจินตนาการส่วนตัว ที่มีต่อสาระทางความงามตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล
- 2.2. ต้องการสร้างความรู้สึกถึงการผ่อนคลาย จากการได้สัมผัสและรับรู้ความงามตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล
- 2.3. ต้องการถ่ายทอดผลงาน 3 มิติ โดยใช้ลักษณะงานแบบ Functional Art เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
- 2.4. ต้องการถ่ายทอดรูปร่างของและสีสันของสรรพสิ่งที่มีชีวิตใต้ท้องทะเลในรูปแบบกึ่งนามธรรม มีการลด ตัดทอกรูปร่าง และสัญลักษณ์ในธรรมชาติตามจินตนาการ
- 2.5. ตามการสร้างทัศนคติแก่ผู้ชมให้เกิดสภาวะคล้อยตามไปกับความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจในความงามของธรรมชาติ จนเกิดเป็นความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขแก่ผู้ชม

3. สมมุติฐานของการศึกษา

- 3.1. ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็นในรูปแบบ ประติมากรรมผ้า 3 มิติ ที่นำเอาจินตนาการ ความรู้สึกส่วนตัว ที่มีต่อความงามที่พบเห็นในธรรมชาติใต้ท้องทะเล เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ นำมาส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ด้านความงามทางรูปร่างและสีสัน มุ่งเน้นเป็นงานศิลปะที่มีหน้าที่ใช้สอย (Functional Art) ที่มีทั้งประโยชน์ประกอบกับความงามที่น่าสนใจ

3.2. ผลงานการสร้างสรรค์นี้จะนำแนวคิดและแรงบันดาลใจผนวกกับจินตนาการส่วนตัว คั้นหารูปทรงและสีสันทันที่ตอบโจทย์กับทางความรู้สึทางอารมณ์ ที่มีต่อความงามในธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยมุ่งเน้นรูปแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และนำเสนอ ผลงานสะท้อนภาพความงามในธรรมชาติใต้ท้องทะเล ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ทางความงามที่มี ข้าพเจ้าเป็นตัวกำหนดและสร้างสรรค์

4. ขอบเขตการศึกษา

- 4.1. ศึกษารูปแบบและเทคนิคทางประติมากรรมผ้า
- 4.2. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล
- 4.3. ศึกษาการออกแบบของตกแต่งบ้านรูปแบบ (Style) ต่างๆ หรือมีแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล เพื่อนำมาเป็น Function และการใช้งานที่นำเอาประติมากรรมผ้าไปเป็น แนวความคิดหลักในการทำงาน

5. ขั้นตอนการศึกษา

- 5.1. การรวบรวมข้อมูล
 - 5.1.1 ข้อมูลทางแรงบันดาลใจ คือ ความประทับใจกับความงดงามใต้ท้องทะเล
- 5.2. รวบรวมข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างสรรค์ให้เกิดความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล
- 5.3. ทำแบบร่าง
- 5.4. เลือกแบบร่างที่ดีที่สุดนำมาสร้างผลงาน
- 5.5. นำผลงานมาวิเคราะห์และนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ
- 5.6. สรุปและอภิปรายผล

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ประมาณ 1 ปี 5 เดือน คิดว่าจะเริ่มวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และเสนอ วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

7. วิธีการศึกษา

กำหนดเป้าหมายของโครงการ คือ สร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อการใช้งาน

7.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ สถานที่ต่างๆ ที่มีแนวคิดหรือการตกแต่งที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเล

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีดังนี้

7.1.1 ข้อมูลภาคสนาม

รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่จากท้องทะเลจริง และท้องทะเลจำลอง

7.1.2 ข้อมูลภาคเอกสาร

ข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลจากวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

นำทั้งข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม นำมารวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์หาความเชื่อมโยง ที่สามารถสอดคล้องไปกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม

7.3 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์

7.3.1 การสร้างแบบร่าง จากแรงบันดาลใจให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละส่วน เช่น การกำหนดรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ให้มีขนาด สี และรูปทรง ให้เหมาะสม ออกแบบแบบร่างขึ้นมาจำนวนหลายแบบนำมาคิดวิเคราะห์และเลือกแบบที่ดีที่สุดนำมาสร้างผลงานจริง

7.3.2 นำแบบร่าง มาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนที่จะนำมาสร้างผลงานจริง

7.3.3 ลงมือสร้างชิ้นงานจริง พร้อมทั้งทดลองรูปแบบการสร้างสรรค์และ เทคนิคใหม่ๆ

7.3.4 คิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความงามและความสมบูรณ์แบบของผลงาน

8. แหล่งข้อมูล

8.1 สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ทะเลจำลอง พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทะเล ฯลฯ

8.2 หอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาท่าพระ

9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

9.1 กล้องถ่ายรูป สำหรับเก็บข้อมูล

9.2 สมุดร่างภาพ กระดาษ ดินสอ ปากกา สีน้ำ เป็นต้น

9.3 คอมพิวเตอร์ สำหรับหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และการตัดต่อภาพผลงานกับสถานที่ที่ตั้ง

9.4 ผ้า ถู่น่อง ลวด ผ้าผนัง เข็ม ด้าย คีมตัดลวด ปืนกาว กาวร้อน ฯลฯ

10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัยโดยประมาณ 90,000 บาท

11. การนำเสนอผลงาน

11.1 ผลงานจริง ประมาณ 7 ชิ้น

11.2 ภาพจำลองผลงานกับสถานที่ที่ตั้ง

11.3 แบบจำลอง 3 มิติ ของสถานที่ที่ตั้ง

11.4 เอกสารประกอบ

11.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะและการบรรยาย

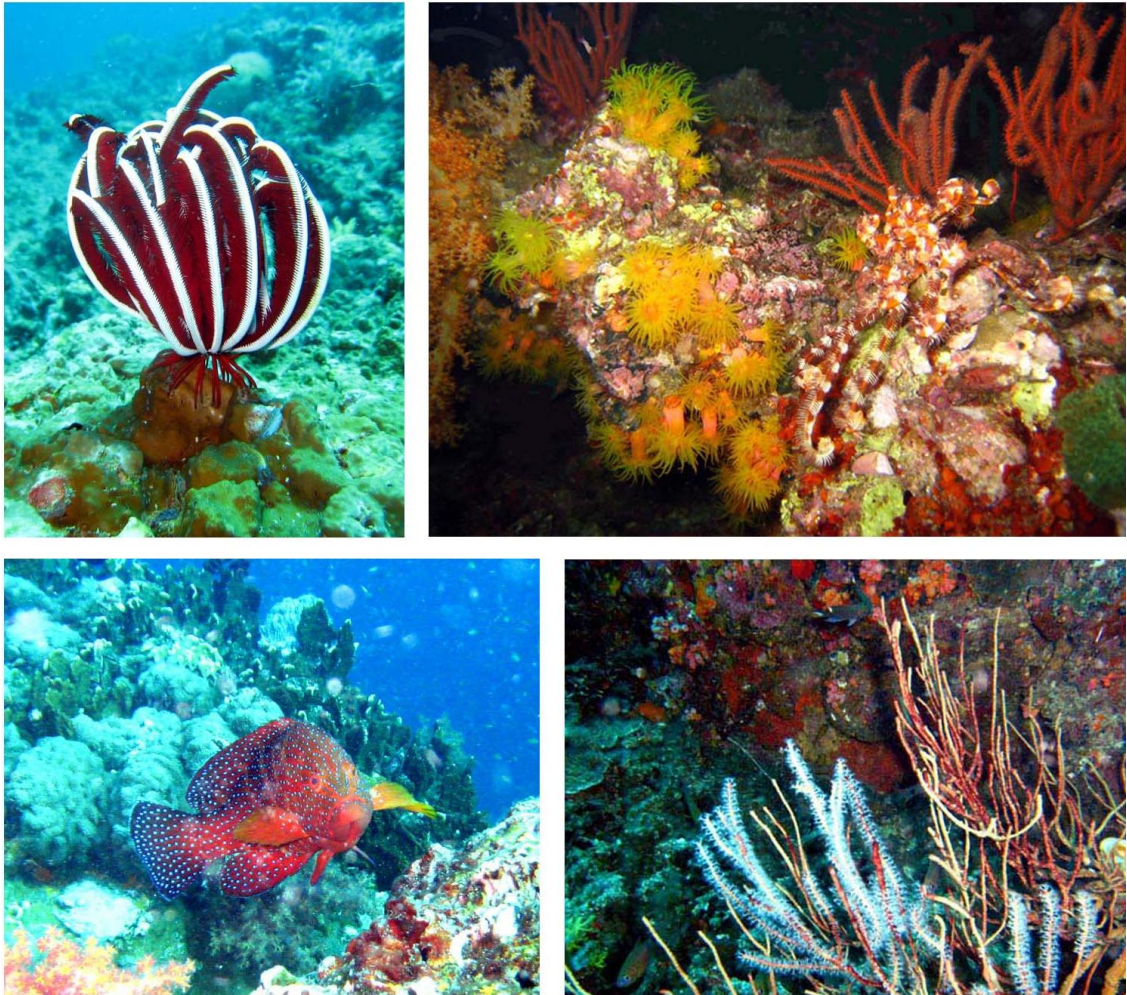
บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชุด “แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยแรงบันดาลใจและประสบการณ์การฝึกฝน ค้นคว้า ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พัฒนาการของการเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ และการฝึกฝนเกิดการแสดงออกของความคิด ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ตอบสนองเรื่องราว ความประทับใจ ยึดโยงกับเนื้อหาข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ทั้งหมดเริ่มจากความรู้สึกประทับใจจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับการไปท่องเที่ยวทะเลในพื้นที่จริง บวกกับประสบการณ์จากสื่อต่างๆ มาประกอบกับความถนัดในการใช้ทักษะการถักและการเย็บ การตัดต่อผืนผ้า โดยมีกระบวนการทดลองเรียนรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมลงตัวกับลักษณะผลงานและเนื้อหาทางความคิด โดยได้สรุปเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

อิทธิพลจากธรรมชาติ

อิทธิพลในการสร้างสรรค์รูปทรงทางศิลปะของข้าพเจ้า เกิดจากผลในการเรียนรู้และศึกษาลักษณะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ข้าพเจ้ามีความประทับใจและสนใจรูปแบบของรูปทรง สีสันในธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึ่งมีองค์ประกอบที่แสดงถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อด้านความงาม ความเพลิดเพลิน จนข้าพเจ้ารับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจ สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในโลกแห่งความฝัน โดยนำมาสร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดความแปลกใหม่ที่ผ่านการคลี่คลายตามจินตนาการส่วนตัวจากรูปทรง สีสันในธรรมชาติใต้ท้องทะเล

ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ
 ที่มา : ธรรมชาติใต้ท้องทะเล, เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<https://kukkikzani.wordpress.com/>

ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : ธรรมชาติใต้ท้องทะเล. เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<https://kukkikzani.wordpress.com/>

วิทยาลัยศิลป

ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : คุณเรื่องทะเล, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262>

ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : คุยเรื่องทะเล, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

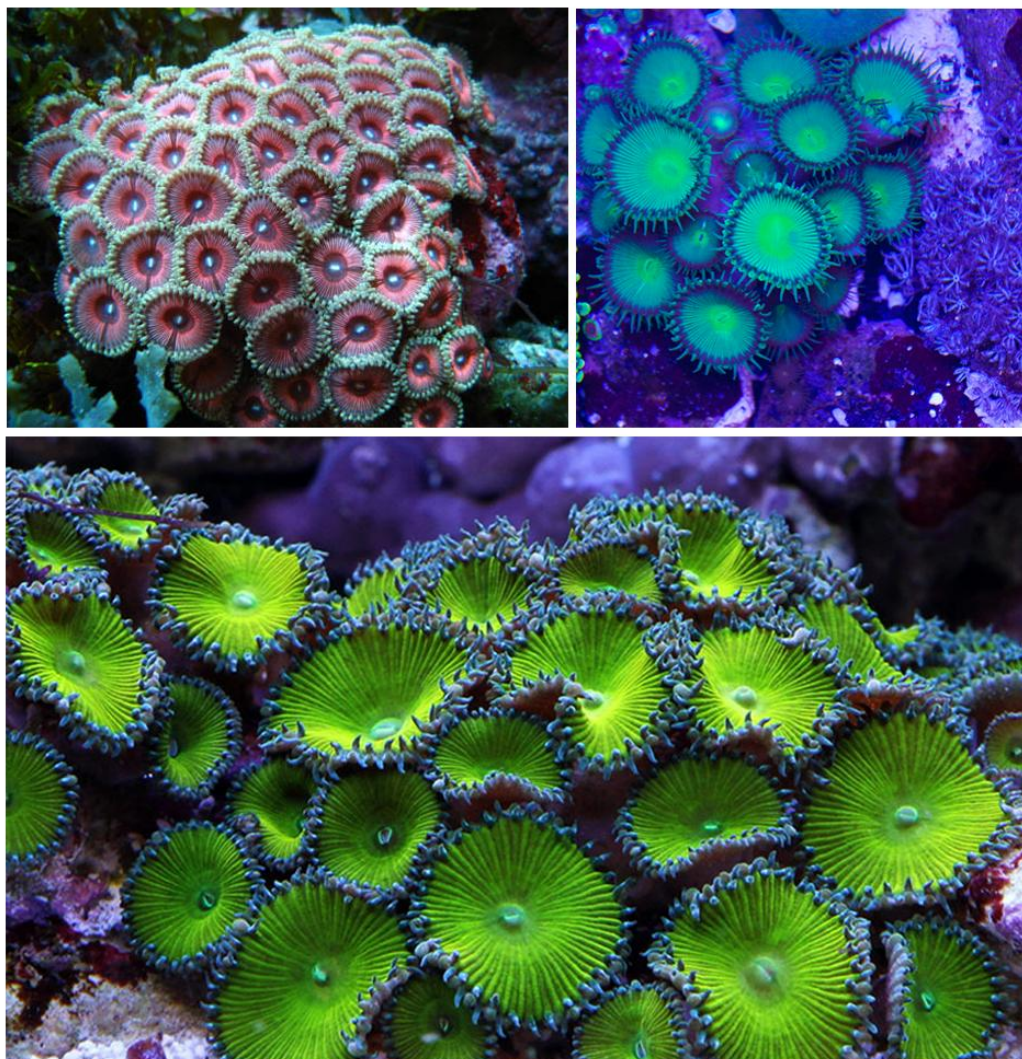
<http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262>

ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : คุณเรื่องทะเล, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262>

ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : **คุยเรื่องทะเล**, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262>

ภาพที่ 7 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ

ที่มา : **คุยเรื่องทะเล**, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262>

อิทธิพลจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์รอง

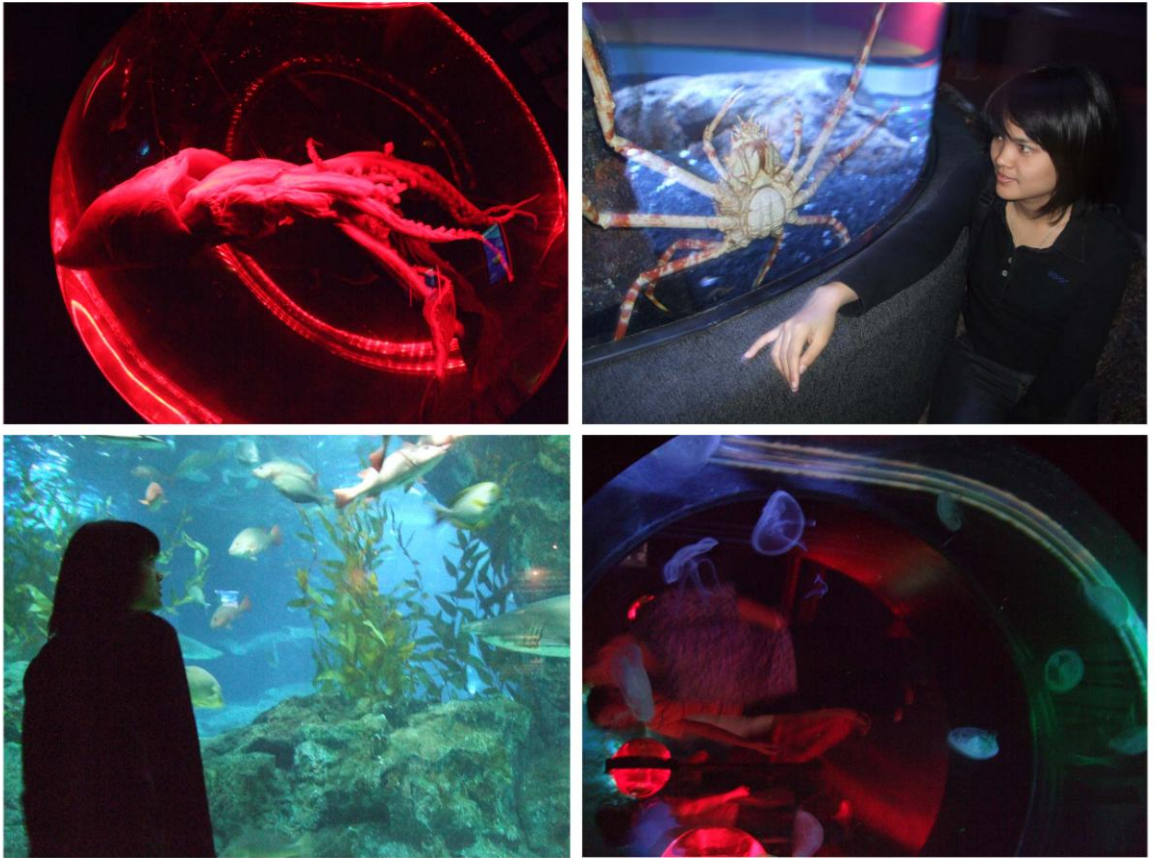
กระบวนการการศึกษาเรียนรู้ของข้าพเจ้ามีพัฒนาการมาจากความรู้สึกรับรู้ด้านความงามที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ จึงเป็นความงามที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติได้รังสรรค์เป็นต้นทุนของสรรพสิ่ง เป็นความงามที่ปราศจากการปรุงแต่งและมนุษย์สามารถสัมผัสได้ ด้วยองค์ประกอบของอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ จากประสบการณ์จริง และประสบการณ์รองจากสื่อสารสนเทศต่างๆ

จากประสบการณ์จริง เดิมทีข้าพเจ้ามีบ้านเกิดที่อำเภอเมือง ในจังหวัดนครสวรรค์ และเนื่องจากว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้าอยู่ใจกลางเมือง ก่อนข้างทางไกลความเป็นธรรมชาติจริงๆ ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกโหยหาความเป็นธรรมชาติจริงๆ มาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อตอนเป็นเด็กจะรับรู้ได้เพียงผ่านสื่อ เช่น สารคดีทางทีวี หนังสือต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เป็นต้น และเมื่อมีวุฒิภาวะสูงขึ้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา กับครอบครัวและเพื่อนๆ มีโอกาสดำน้ำชมปะการัง ดูปลาทะเล ดูสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ สัมผัสกับกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สัมผัสกับความงามของรูปทรง รวมทั้งสีสันที่สวยงามและหลากหลายจากใต้ท้องทะเล จนเกิดเป็นความพอใจ เพลิดเพลินใจ ความรู้สึกดังกล่าวชวนให้เกิดเป็นความเพลิดเพลิน ความหลงใหล จนจดจำเป็นแรงบันดาลใจที่ฝังรากลึกลงไปในความรู้สึก

ประสบการณ์รอง คือ ประสบการณ์จากสื่อสารสนเทศต่างๆ ข้าพเจ้าเรียนรู้ จดจำ และศึกษาภายใต้ความรู้สึกที่เพลิดเพลินจากสื่อสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ สารคดีต่างๆ ทางโทรทัศน์ เช่น รายการท่องเที่ยวโลกกว้าง โลกใต้ทะเล หรือสัตว์โลกผู้น่ารัก ผ่านระบบของช่องฟรีทีวี หรือวิดีโอ หรือซีดีที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด หรือจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสารคดีใต้ท้องทะเล ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางความรู้ของสิ่งมีชีวิตและลักษณะการใช้ชีวิตของสัตว์และพืชใต้ท้องทะเล การพึ่งพาอาศัย ความเป็นอยู่ วงจรชีวิต ระบบนิเวศที่มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกใต้ท้องทะเล หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของการจำลองความเป็นวิถีแหล่งธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น Siam Ocean World Paragon, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดตรัง เป็นต้น กระบวนการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนี้ ช่วยส่งเสริมแนวคิดและแรงบันดาลใจส่งผลเกิดเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 8 ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน

ภาพที่ 9 .ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ สยามโอเชียนเวิลด์
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อิทธิพลทางการออกแบบ

ลักษณะแนวคิดในการออกแบบของสถานที่ที่เหมาะสมกับผลงานศิลปะนั้น เนื่องจากรูปแบบแนวคิดในการออกแบบของข้าพเจ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกใต้ท้องทะเลนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์ การตกแต่งที่มี รูปแบบ (Style) โดยทั่วไปที่เป็นแบบสากลได้ เพราะผลงานของข้าพเจ้ามีความเป็นปัจเจกในตัวเองค่อนข้างสูง ลักษณะผลงานของข้าพเจ้าจึงเหมาะสมกับนำไปตกแต่งกับพื้นที่ที่มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงให้เห็นถึงการออกแบบโดยคำนึงถึงโลกอุดมคติ หรือ ความประทับใจ ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจของการออกแบบผลงานของข้าพเจ้า

สไตล์การออกแบบที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการออกแบบจะเป็นรูปแบบ (Style) ที่สะท้อนแนวคิดของบรรยากาศใต้ท้องทะเลที่ชวนให้สร้างความรู้สึกลึกลับ น่าค้นหา หากเข้าไปได้สัมผัสจะรู้สึกอยากนอน อยากพักผ่อน หลักการตกแต่งของส่วนใหญ่ก็จะเป็นความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นรูปแบบที่เรียบง่าย การใช้โทนสีที่ดูนุ่มนวล อ่อนโยน เป็นโทนสีเบจที่ให้ความรู้สึกของความอบอุ่น สบายตา ผ่อนคลาย

วัสดุที่นำมาใช้ในการตกแต่งอาจจะเป็นรูปแบบ (Style) ที่ใกล้เคียงกับชาวประมงด้วยการนำลังไม้ แห อุปกรณ์จับปลาทะเล รวมถึงเปลือกหอย ปะการัง ก็จะช่วยสื่อถึงบรรยากาศทะเลได้เป็นอย่างดี หรือจะเสริมด้วยการเลือกสีผ้าหรือลวดลายของผ้า แล้วนำมาตกแต่งภายในห้อง ทำให้ห้องนั้นมีบรรยากาศของทะเลได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเปิดให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาถึงบ้าง สร้างความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ในบรรยากาศของตอนกลางวันอีกด้วย หรือการเพิ่มด้วยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูโปร่งแสงและอาจมีโครงสร้างของเส้นที่ให้ความรู้สึกของลักษณะปะการัง การที่มีการให้โทนสีฟ้าสดใสอย่างหลากหลายก็จะช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึกของการสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลได้ชัดเจนขึ้นเช่นกัน โดยรูปแบบลักษณะเด่นของ บ้าน , โรงแรม หรือ รีสอร์ท ที่การตกแต่งที่มีแนวความคิดจากท้องทะเลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ (โมเดิร์น) ที่สะท้อนความเรียบง่าย และดูผ่อนคลายเกือบทั้งสิ้น

ภาพที่ 10 ภาพ Castaways Beach, Noosa, ประเทศออสเตรเลียที่มีการตกแต่งที่นำบรรยากาศแบบทะเล

ที่มา : Castaways Beach, Noosa, เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559 . เข้าถึงได้จาก <http://www.Rukbarn.com/1374>

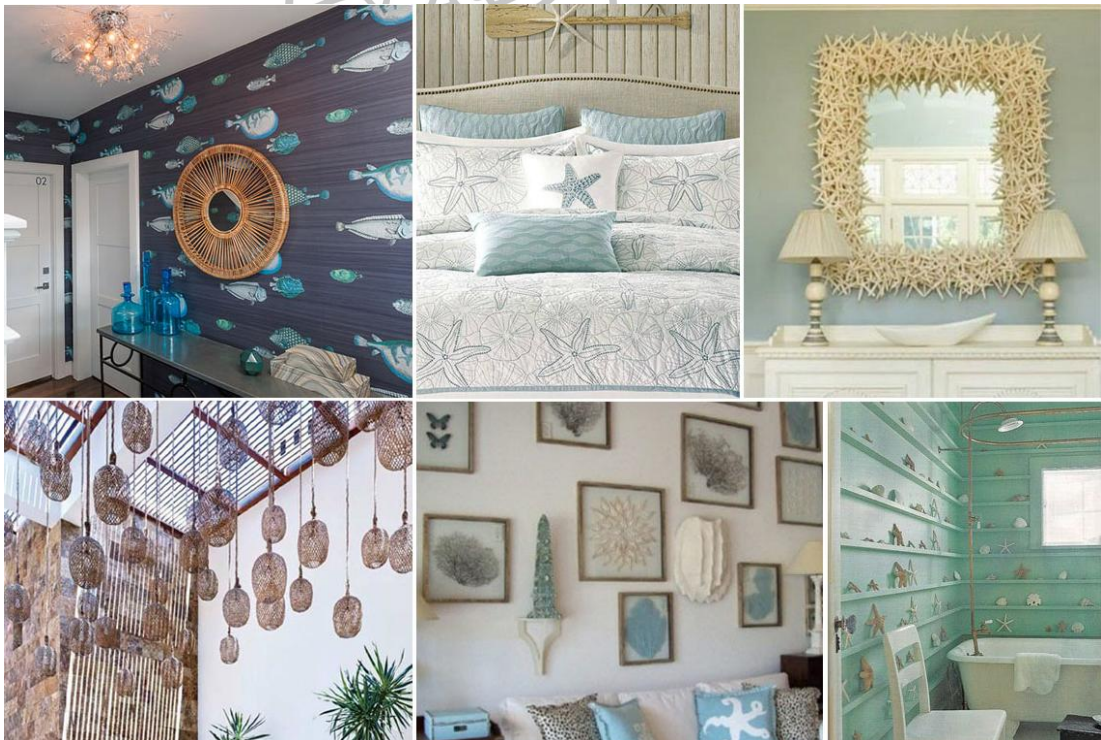
ภาพที่ 11 ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดใต้ทะเลบางส่วน
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<https://www.pinterest.com/pin/335025659>

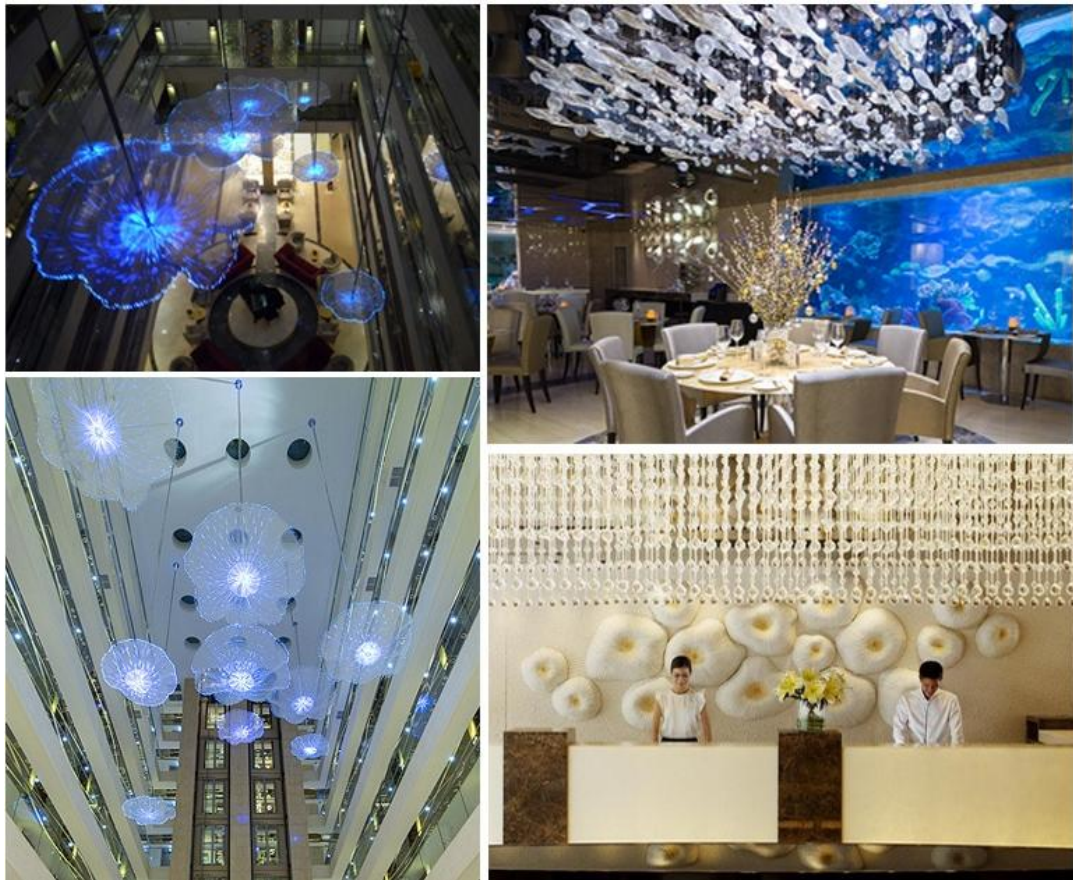
ภาพที่ 12 ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดบรรยากาศใต้ทะเล
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<https://www.pinterest.com/pin/335025659>

ภาพที่ 13 ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดด้านบรรยากาศใต้ทะเล
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<https://www.pinterest.com/pin/335025659>

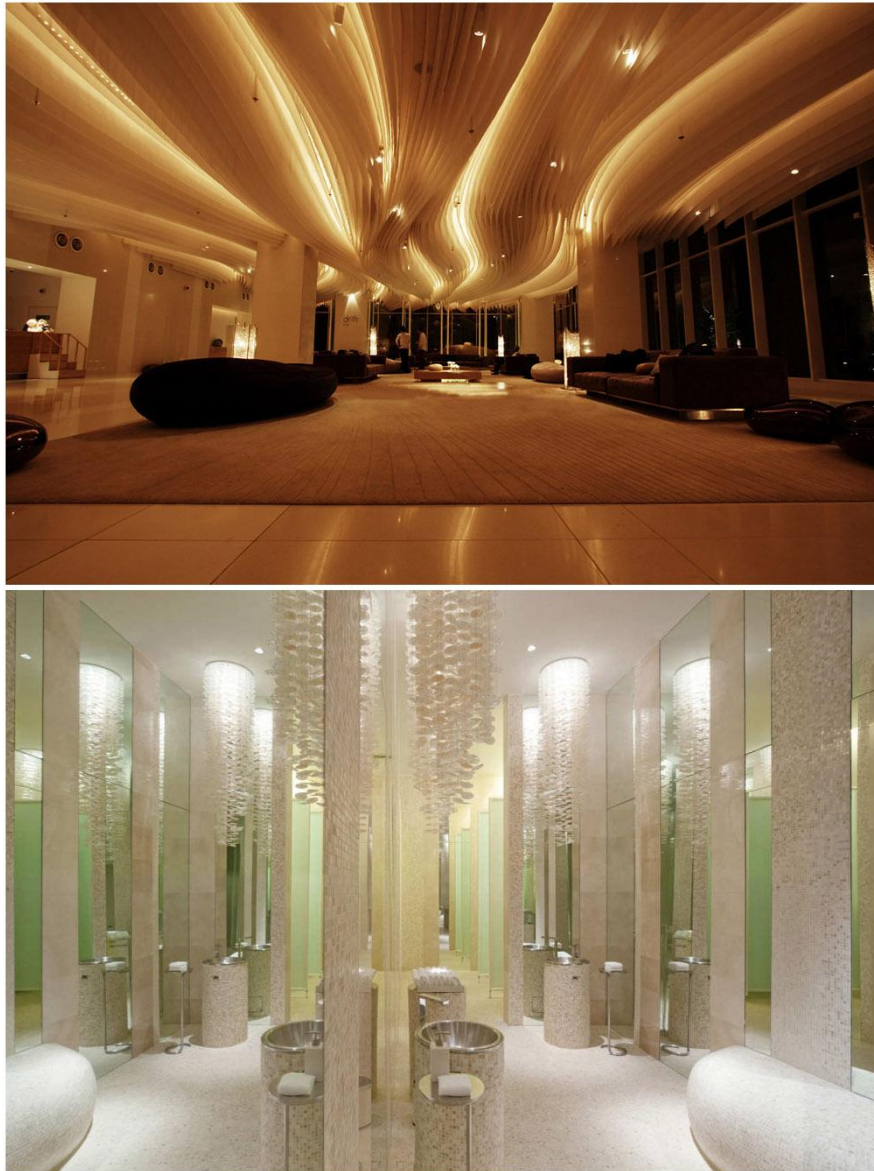

ภาพที่ 14 ภาพลักษณะการตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเล
ที่มา: เทคนิคการแต่งบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<http://home.sanook.com/1495>

ภาพที่ 15 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิด ของโลกใต้ท้องทะเลของCentara Grand Phratamnak Pattaya

ภาพที่ 16 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเลของ
โรงแรม Hilton Pattaya

ภาพที่ 17 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิด ของโลกใต้ท้องทะเลของ
โรงแรม Hilton Pattaya

อิทธิพลจากงานหัตถกรรม

หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเกิดจากฝีมือช่างเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคน

พื้นบ้าน (folk) นักคติชนวิทยาได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กลุ่มชนใดคนหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงชีพที่คล้ายคลึงกัน พูดภาษาเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มีขนบประเพณีเดียวกัน

หัตถกรรมพื้นบ้านทำขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ แต่หัตถกรรมพื้นบ้านบางอย่าง มีความงามร่วมอยู่ด้วย อาจเป็นในด้านรูปทรง ลวดลาย สี สัน ความละเอียด ประณีตของวัสดุการทำ ดังนั้นหัตถกรรม พื้นบ้านบางอย่างจึงจัดเป็นงานศิลปะซึ่งเรียกว่า ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าวัตถุนั้น ผู้สร้างให้ความสำคัญด้านความงามมากกว่า ประโยชน์ใช้สอยก็ถือว่า วัตถุนั้นเป็นศิลปะหัตถกรรม แต่ถ้าวัตถุนั้นมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าก็ถือว่าเป็นงานหัตถกรรม

หัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานช่างหรืองานฝีมือของชาวบ้าน ที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือใช้ไม่สอภายในบ้าน ใช้เป็นสิ่งของสนองความเชื่อถือทางด้านประเพณี ศาสนา เช่น เป็นเครื่องบูชา ใช้เพื่อความสวยงามสนองความสุขทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

หัตถกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการกระทำด้วยฝีมือมนุษย์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน งานหัตถกรรม จะมีการพัฒนารูปแบบไปตามการพัฒนาฝีมือของช่าง ที่สั่งสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความชำนาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงาม และมีคุณค่าทางศิลปะ งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน จนไม่อาจแยกออกจากกันได้ศิลปะหัตถกรรม มีความสัมพันธ์

ตัวอย่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ ข้าพเจ้าได้รับ แรงบันดาลใจ ด้านรูปทรง ที่ให้ความรู้สึก อิ่ม อวบ เช่น ไช, ตุ่ม, ข้อง, โอง, ไท เป็นต้น

ข้าพเจ้าสนใจในรูปทรง วิธีการหัตถกรรมบางประเภทที่ให้ความรู้สึกอิ่มเอิบ และแสดงลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ เช่น ไช, ตุ่ม, ข้อง, โอง, ไท หัตถกรรมพื้นบ้านที่กล่าวมานั้น ให้ลักษณะรูปทรงที่มีมวลของความหนาขยายออกให้รับรู้ถึงความรู้สึกอวบอิ่ม ให้ผลทางความอุดมสมบูรณ์ และยังให้อารมณ์ของความใสซื่อ ตรงไปตรงมา ชัดเจนในการแสดงออก ซึ่งรูปลักษณะภายนอกโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเรียบง่าย แต่แฝงได้ด้วยชั้นเชิงทางด้านทักษะฝีมือ

สิ่งที่เป็นอิทธิพลกับข้าพเจ้า คือ การสร้างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอึมแอม ความงามที่เข้าถึงความเรียบง่ายแต่มีความประณีตในด้านทักษะฝีมือ

ภาพที่ 18 ภาพงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน
 ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้
 จาก <http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/>

ภาพที่ 19 ภาพงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน
ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559 , เข้าถึงได้
จาก <http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/>

ภาพที่ 20 ภาพงานหัตถกรรมประเภท โอ่ง
ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก <http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/>

อิทธิพลทางศิลปกรรม

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยในระหว่าง การศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและแรงบันดาลใจค้นคว้ารูปทรงทางศิลปกรรมให้เกิด ความเหมาะสม ลงตัวกับรูปแบบแนวความคิดและแรงบันดาลใจ

กรกต อารมย์ดี เป็น ศิลปินเจ้าของแบรนด์ Koraket ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่ยอมรับ ในปัจจุบัน Koraket ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและสากล โดย คุณกรกต อารมย์ดี มี ที่มาจากแรงบันดาลใจจาก ว่าวไทย และอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์งานออกแบบ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา ลักษณะงานอันโดดเด่นของ คุณกรกต จึงมี ลักษณะแสดงอารมณ์ที่เรียบง่ายอย่างมีชั้นเชิงทางเทคนิค ที่ถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์และภูมิ ปัญญาพื้นบ้านไทย นำรูปแบบวิธีการและวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์

อิทธิพลจากผลงานของ คุณ กรกต อารมย์ดี ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า คือ แนวคิดในการตัดทอนรูปทรง ให้เหลือรูปลักษณะความงามที่เรียบง่าย ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเป็น นามธรรม ที่เข้าถึงง่ายทางความรู้สึก มีความประณีตในกระบวนการคิดและขั้นตอนการทำงาน และมีความพยายามพัฒนารูปแบบที่แสวงหาเอกลักษณ์และตัวตนให้เกิดในผลงานตามแนวคิดและแรง บันดาลใจที่มีกระบวนการทำงานของ Function เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงาน

ภาพที่ 21 ภาพผลงานของ กรกต อารมย์ดี

ที่มา: Nationmultimedia, เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<http://www.nationmultimedia.com/life/Hanging-bamboog>

ยาโยอิ คุซามะ เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเธอเกิดที่ Matsumoto ในปี 1929 เธอเริ่มต้นเส้นทางการออกแบบลายจุดมาตั้งแต่เธออายุเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งเธอเริ่มต้นฝึกฝนและเรียนรู้เป็นเวลา 10 ปีที่ the Kyoto School of Arts จากนั้นไม่นานเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ New York ในปี 1958 และด้วยความทะเยอทะยานบวกกับความพยายามของเธอ เธอจึงกลายเป็นคนเอเชียคนแรกที่ไม่ใช่คนอเมริกาที่มีผลงานโด่งดัง ถึงแม้ในช่วงชีวิตของเธอนั้นมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไรนัก แต่มันก็ทำให้เธอสร้างสรรค์ผลงานที่น่าตื่นตาสำหรับคนทั่วไปด้วยเหตุที่วัยเด็กเธอมักหลงใหลในรูปทรงลายจุดและด้วยความหลงใหลในตนเองนั้นจึงทำให้เธอนำมันมาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเธอทั้งหมด และจากความหลงใหลในลายจุดก็ทำให้เธอโด่งดังจนใครต่อใครรู้จักผลงานเธอ ผลงานต่างๆที่เธอออกแบบนั้นจะเป็นแนวสนุกสนาน แหวกแนว สีฉูดฉาด และที่สำคัญเป็นลายจุดซ้ำๆที่ได้รับแนวคิดในการสะท้อนตัวตนจากความบังคาลใจ ออกมาเป็นรูปแบบผลงาน ศิลปะจัดวาง (Installation)

อิทธิพลที่ได้จาก ยาโยอิ คุซามะ ซ้ำๆซ้ำๆได้เรียนรู้วิถีคิดในการทำงานในลักษณะการจัดวางแบบ Installation การหาคู่ประกอบหาความสงสัยของผลงาน ลักษณะการใช้สีที่สดใส การสร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ตามแรงบันดาลใจและรูปแบบด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งในช่วงต้นยุค 60 คุซามะ เริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานแบบ 3 มิติ ที่ใช้เทคนิคและรูปแบบที่มีความหลากหลายด้านสีสัน ความสนุก สร้างบรรยากาศให้เกิดความงามอย่างมีชีวิตชีวา ผลงานมีรูปแบบที่หลากหลาย มีมวล มีปริมาตร และผลงานส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างรูปทรงใหม่ขึ้นมาตามจินตนาการ และแนวคิดแรงบันดาลใจ

ภาพที่ 22 ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ
ที่มา: Marumura ,เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
<http://www.marumura.com/yayoi-kusama-polka-dot/>

ภาพที่23 ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ

ที่มา: Marumura ,เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

<http://www.marumura.com/yayoi-kusama-polka-dot/>

ประวัติการสร้างสรรคผลงานศิลปกรรม

การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “สีส่นและจินตนาการในธรรมชาติ” มีเนื้อหาสาระคือ ธรรมชาติเป็นความงามที่คอยจรรโลงและสร้างสรรค์ความรู้สึกถึงความสุข ความผ่อนคลาย ความสบายใจ เมื่อได้ผลสัมผัส ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการจัดวาง (Installation) เป็นมุมพักผ่อนที่มาจากจินตนาการเพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้ชม ในปี 2549 โดยในลักษณะผลงานในช่วงการศึกษา ระดับปริญญาตรี นั้น มีลักษณะแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจนถึงช่วงการศึกษา ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คือ นำเอาแนวคิดและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นหัวข้อในการนำเสนอ และมีการพัฒนาเทคนิคการเย็บ การถักวัสดุที่เกี่ยวข้องกับผ้า ไยสังเคราะห์ ไหมพรม เป็นต้น โดยมีกระบวนการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาแนวคิด และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เรื่อยมาตามลำดับ

ภาพที่ 24 ภาพประวัติการสร้างสรรคผลงานศิลปกรรม

ภาพที่ 25 ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

ชื่อผลงาน : เอน นอน หลับ

ขนาด : ไม่แน่นอน

เทคนิค : วัสดุผสมประเภทหนัง, ผ้า

ภาพที่ 26 ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

ชื่อผลงาน : มุมหนึ่งในท้องทะเล

ขนาด : ไม่นแน่นอน

เทคนิค : วัสดุผสมประเภทหนัง, ผ้า, ไหมพรม

ภาพที่ 27 ภาพรายละเอียดผลงาน “แอน นอน หลับ”

ภาพที่ 28 ภาพรายละเอียดผลงาน “มูมหนึ่งในห้องทะเล”

ข้อมูลการสร้างสรรคผลงานระยงก่อนวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรควิทยานิพนธ์ ชุด แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล มีกระบวนการสร้างสรรคงาน ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานสร้างสรรคระหว่างการเรียนรู้ภาควิชา ประยุกตศิลปศึกษา ซึ่งสามารถ แงบออกเป็น 4 ช่วง ดังตอไปนี้

ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art Design I

ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art Design II

ช่วงที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 3 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art Design III

ช่วงที่ 4 ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art Design I

ภาพที่ 29 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : มุ่มพักผ่อน

ขนาด : 3.00 x 150 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสมประเภทผ้า

ผลงานชิ้นนี้ ได้แรงบันดาลใจจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มาเกาะกลุ่มเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในพื้นที่เดียวกัน แสดงถึงความผูกพัน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลที่เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับรูปทรง สี สัน ที่สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการอย่างคาดไม่ถึง

ข้าพเจ้านำเสนอรูปทรงและสีสันของธรรมชาติใต้ท้องทะเลในรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรม ใช้แรงบันดาลใจที่ได้จากความอุดมสมบูรณ์และความงามของโลกใต้ท้องทะเล มุ่งเน้นความรู้สึกผ่อนคลาย และความรู้สึกทางจิตใจ

ภาพที่ 30 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 31 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : แมงกะพูน

ขนาด : 250 x 600 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเจาะจงนำสัตว์ประเภทแมงกะพรุน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ และดูอบบาง นุ่มนวล มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ นำลักษณะความอ่อนไหวเป็นธรรมชาติ ความรู้สึกของความอิสระเสรี การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ อย่างเป็นจังหวะ ไม่เร่งรีบ แทนความรู้สึกของการผ่อนคลาย ความรู้สึกเบา ล่องลอยได้ตามกระแสแห่งความสุขของจินตนาการ

ภาพที่ 32 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 33 ภาพผลงานการสร้างสรรค้ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : ปะการังและดอกไม้ทะเล

ขนาด : ไม้แน่นอน

เทคนิค : วัสดุผสมประเภทผ้า

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอรูปแบบของสีสันและลักษณะทางกายภาพของปะการังและดอกไม้ทะเล ประกอบกับความคิดจากจินตนาการความรู้สึกส่วนตัวที่แทนความหมายของความอบอุ่น ความปลอดภัย เปรียบเปรยว่า ปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย เป็นเหมือนบ้านที่อาศัยการดำรงชีวิตให้ความอบอุ่น ความสบายใจ ความปลอดภัย และยังมีหลากหลายของรูปทรงและสีสันที่สวยงามอีกด้วย

ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ทำเป็นรูปทรงในแนวราบเพื่อแสดงถึงความนิ่ง การหยุดพักผ่อนคลาย ตามความรู้สึกของจินตนาการส่วนตัว

ภาพที่ 34 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ชั้นที่ 3

ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art Design II

ภาพที่ 35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : สีเส้นของดอกไม้ทะเล
 ขนาด : ไม่แน่นอน
 เทคนิค : วัสดุผสมประเภทผ้า

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเล ในผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าหยิบยกรูปทรง และสีเส้นของดอกไม้ทะเลมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งที่มีความสวยงามหลากหลาย ไม่ซับซ้อน เป็นสัตว์ทะเลที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้เรื่อยๆ อันหมายถึง พวกมันสามารถมีชีวิตได้ชั่วนิรันดร์

แรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ข้าพเจ้านำมาผนวกกับความรูสึกและจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 36 ภาพรายละเอียดผลงานผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์
ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : ปะการัง

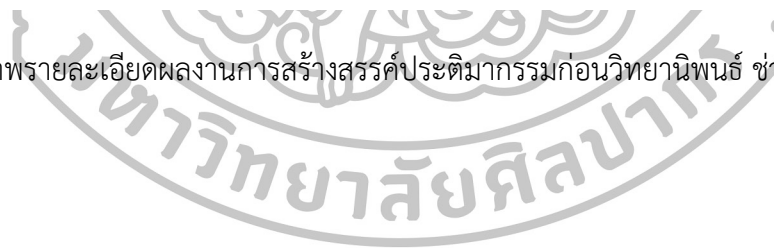
ขนาด : 100 x 200 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และศึกษาความสำคัญของปะการัง ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป มีรูปทรงและสีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายสายพันธุ์ ให้ผลทางความงาม ความอุดมสมบูรณ์ เป็นความอบอุ่น และ ความปลอดภัย แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้านำเอาลักษณะทางกายภาพของรูปทรงและสีของปะการังนำมาตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงอย่างอิสระตามจินตนาการ สร้างรูปทรงใหม่ให้เกิดความรู้สึกทางความงามและจรรโลงใจ มีผลทางความสุข

ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 39 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : ไช้ปลาหมึก
 ขนาด : 150 x 100 ซม. (โดยประมาณ)
 เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการเกิดของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในรูปแบบของ “ไช้” วิธีการเกิดคราวละมากๆ ซึ่งมาจากผลของการวิวัฒนาการเพื่อสร้างความสมดุลในธรรมชาติ รูปแบบการกำเนิดนี้ สร้างแรงบันดาลใจทางความรู้สึกของความเป็นกลุ่มก้อนของความอบอุ่น ความผูกพันสายใยระหว่างชีวิต ความห่วงใย ทะนุถนอม รักษา พุ่มพัก สะท้อนคุณค่าในรูปแบบความงามที่ส่งผลกับ

จิตใจได้อีกรูปแบบหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงและสีสันทันที่ได้มาจากแรงบันดาลใจในธรรมชาติใต้ท้องทะเลมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้สึกอบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจ เป็นกลุ่มก้อนแห่งสายใยตามจินตนาการของข้าพเจ้า

ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ชั้นที่ 3

ช่วงที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 3 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art
Design III

ภาพที่ 41 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนนิทรรศน์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1

ภาพที่ 42 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : แร้งบันดาลใจจากหอยและดอกไม้ทะเล

ขนาด : 150 x 100 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ข้าพเจ้านำรูปทรงจากสัตว์ทะเลและดอกไม้ทะเลมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปทรงประติมากรรมตามจินตนาการสร้างรูปทรงใหม่ ให้ความรู้สึกแปลกตาในรูปแบบนามธรรม แสดงแนวคิดของความสัมพันธ์กันของรูปทรงและสีเส้นที่ลดทอนจากรูปทรง สีเส้นที่หลากหลายในผลงานชิ้นก่อน มามุ่งเน้นรูปทรงทางนามธรรมมากขึ้น ลดทอนสีเส้นที่สะดุดตาให้เป็นลักษณะสีแบบ Monochrome เพื่อส่งเสริมความสำคัญของรูปทรงมากขึ้น ให้ความรู้สึกสงบ นิ่ง เหมือนการหลับลึกไม่ฝัน ซึ่งเป็นความรู้สึกของการพักผ่อนได้ดีที่สุด

ภาพที่ 43 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2

ภาพที่ 44 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : หอยทะเล

ขนาด : เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอแรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเลประเภทหอยมาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน แสดงแนวคิดที่จับต้องรูปทรงของสัตว์ทะเลประเภทนี้ที่ให้ความรู้สึกของความแข็งแรงและอ่อนแอบบอบบางในตัวเดียวกัน อีกทั้งความหลากหลายของรูปทรงและสีสันทดลายนแตกต่างกันตามชนิดและสายพันธุ์ เช่น หอยเม่นทะเล หอยปีกนางฟ้า หอยสังข์ เป็นต้น โดยลักษณะรูปทรงของหอยนั้นส่งผลเป็นความรู้สึกชวนคิดฝัน เป็นเสียงเรียกจากท้องทะเลได้อีกนัยยะหนึ่ง จนข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดังกล่าว มีผลในการคิดจินตนาการรูปทรง โดยการนำรูปทรงจากธรรมชาติทั้งลวดลายและสีสันทมาเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ

ภาพที่ 45 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : จินตนาการรูปทรงใต้ทะเล

ขนาด : 100 x 130 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าผสมผสานรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล สร้างรูปทรงใหม่ขึ้นโดยคำนึงถึงความรู้สึกที่หลากหลาย โดยให้น้ำหนักกับรูปทรงของหอยมาบวกกับความคิดและจินตนาการสร้างรูปทรงที่มีการคลี่คลาย ตัดทอนให้เหลือแก่นของรูปทรง สร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพของสัตว์ประเภทหอย ที่มีสรีระแยกรูปทรงทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคำนึงถึงความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล เบาสบาย ไม่ซับซ้อน ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตร

ช่วงที่ 4 ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 46 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล รูปที่ 1

ขนาด : 170 x 100 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของสัตว์ใต้ท้องทะเลมาผ่านกระบวนการคิด การจินตนาการส่วนตัว โดยให้ความสำคัญกับรายละเอียดของผลงาน วัสดุที่ให้ความรู้สึกบอบบาง โปร่งแสง เป็นมวลของรูปทรงที่เร้าใจหนัก บางจุดชัด บางจุดทึบ สลับกันตามจินตนาการ รายละเอียดรูปทรงได้รับแรงบันดาลใจจากปะการังและดอกไม้ทะเล มีผลทางความรู้สึกชวนคิดฝัน เบิกบาน และ ผ่อนคลาย

ภาพที่ 47 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเล

ขนาด : 160 x 100 ซม. (โดยประมาณ)

เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงและลักษณะเด่นของปลาหมึกทะเล และ ลวดลายสีส้มของปะการัง และดอกไม้ทะเล นำองค์ประกอบทางแรงบันดาลใจผสมผสานแนวคิดและ จินตนาการความรู้สึกส่วนตัว สร้างสรรค์รูปทรงที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ มีสีส้มลวดลายที่หลากหลาย สะท้อนความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาวะใต้ท้องทะเล เป็นผลให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินกับ จิตใจ

ภาพที่ 48 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนนิทรรศน์ ช่วงที่ 4 ชั้นที่ 3

ชื่อผลงาน : แมงกะพรุนยักษ์
 ขนาด : 3.5 x 200 ซม. (โดยประมาณ)
 เทคนิค : วัสดุผสม

ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงและลักษณะทางกายภาพของแมงกะพรุน ลักษณะอุปนิสัยการเคลื่อนไหวของแมงกะพรุนเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความนุ่มนวล อ่อนโยน และบอบบาง เคลื่อนไหวไปตามทิศทางของกระแสน้ำ แรงบันดาลใจนี้ข้าพเจ้าได้นำความรู้สึกและจินตนาการเข้าไปผสมผสานประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้คุณลักษณะความงามของปะการังใต้ท้องทะเลลึก มาผนวกกับรูปทรงทางกายภาพของแมงกะพรุนที่ผ่านการตัดทอนรูปทรงให้เกิดสระระของรูปทรงใหม่

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์

ลักษณะผลงานของข้าพเจ้าในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเล และสิ่งมีชีวิตหลากหลายใต้ท้องทะเล เช่น ปลาชนิดต่างๆ กุ้ง ปลาหมึก ปู แมงกะพรุน ปะการัง และดอกไม้ทะเล เป็นต้น

ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้คือ

1. แบบการจัดวาง
2. แบบนามธรรมเป็นประติมากรรมอ่อนนุ่ม

ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาในภาควิชา Advance Applied Art Design I – III ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปของกึ่งนามธรรมผสมกับนามธรรม ที่ให้ความรู้สึกเข้าถึงงาน แสดงความรู้สึกอ่อนคลาย โดยการเน้นวัสดุอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกคล้ายหมอน นุ่มนวล น่าสัมผัส และสร้างความรู้สึกอ่อนคลาย มีการใช้สีสันในแบบเต็มที สดใส จัดจ้าน ในด้านรูปทรงมีการทดสอบรูปทรงต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดใต้ท้องทะเล โดยนำมาทดลองตัดทอนรูปทรงให้เกิดรูปทรงใหม่ ลงรายละเอียดความเป็นรูปทรงตามจริงในธรรมชาติ โดยจินตนาการส่วนตัวเข้าไปจัดการ มีการทดลองวัสดุต่างๆ เช่น เลื่อม กระดุม เม็ดโฟม หนังชนิดต่างๆ ผ้าชนิดต่างๆ ถู้น่องหลากหลายลาย เป็นต้น เพื่อหาความสัมพันธ์และหาความเหมาะสมกับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการแสดงออก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานไปสู่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

ช่วงของการทำงานก่อนวิทยานิพนธ์

จากการศึกษาในช่วงรายวิชา Advance Applied Art Design เป็นจำนวน 3 ภาคการเรียนนั้น ข้าพเจ้ามีการดำเนินการต่อยอดทางความคิดมาสู่ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งยังคงยึดหลักคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของงานประติมากรรมอ่อนนุ่ม (soft sculpture) ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนำเอาการถักไหมพรมและการเย็บถู้น่องชนิดต่างๆ มาเป็นวัสดุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง น่าสัมผัส และให้มิติของธรรมชาติและบรรยากาศใต้ท้องทะเลได้เป็นอย่างดี

โดยผลงานนี้มีการใช้สีสันที่สดใส สะดุดตา กระตุ้นอารมณ์ของความเปลิดเปลิน สุขใจ ด้านโครงสร้างรูปทรง ข้าพเจ้ายังคงคลี่คลายรูปทรงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลชนิดต่างๆ เช่น แมงกะพรุน ปลาหมึกทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล เป็นต้น ให้เกิดรูปทรงใหม่ ในรูปแบบนามธรรม 3 มิติ คล้ายลักษณะระหว่างเปลือกนอกกับเนื้อข้างในในรูปทรงเดียวกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้ของการมองที่น่าสนใจ รูปทรงจะมีความโปร่งใสขึ้น โครงสร้างภายในมีอากาศถ่ายเท สร้างความรู้สึกของความเบา และ บอบบาง โดยอาศัยความบางของการเย็บถู้น่องและลวดลายการถักไหมพรม เป็นตัวกำหนดความรู้สึกและคุณค่าทางความงาม เพื่อนำไปพัฒนาสู่พัฒนางานในช่วงวิทยานิพนธ์ต่อไปได้

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แรงบันดาลใจที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อชนชาติที่นำมา จากภาพความทรงจำที่เป็นความสุขติดอยู่ในความรู้สึกของจิตใจของข้าพเจ้า เป็น การผ่อนคลายและ เพลิดเพลิน ทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงประสบการณ์เหล่านั้น และจากประสบการณ์ เหล่านั้นเองจึงนำมา เป็นส่วนช่วยสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

เนื่องด้วยในวัยเด็ก ข้าพเจ้าเติบโตในสังคมเมืองที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลกับวิถีแห่งชนชาติ จริงๆ ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกโหยหาความเป็นชนชาติที่แท้จริงตั้งแต่เด็ก การเรียนรู้ชนชาติของ ข้าพเจ้าในวัยเด็ก โดยมากจึงมาจากการเรียนรู้ ผ่านสื่อ เช่น หนังสือ โทรทัศน์ วีดีโอ เป็นต้น สื่อต่างๆ เหล่านี้ก็เพียงพอที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ข้าพเจ้ายังคงใฝ่ฝันในการ ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับชนชาติจริงๆ อยู่ เมื่อถึงช่วงวัยที่ข้าพเจ้ามีวุฒิภาวะมากขึ้น ข้าพเจ้า จึงมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนฝูง มีโอกาสดำน้ำดูสัตว์น้ำเห็นปะการัง ฯลฯ เช่น ทะเลกระบี่ ทะเลภูเก็ต ทะเลตรัง เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสัมผัสกับความเป็นชนชาติอย่าง ใกล้ชิด เกิดเป็นความสุข ความประทับใจ ความผ่อนคลาย ความสบาย เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ เพลิดเพลิน คล้อยตามไปกับชนชาติรอบตัว ข้าพเจ้าจดจำความรู้สึกก่อนดื่มด่ำขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ข้อมูลทางแรงบันดาลใจ ความงามในชนชาติที่มีอิทธิพลทางการศึกษาในการ สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการนำความประทับใจที่กล่าวมานั้น มาถ่ายทอดสาระ เรื่องราว บอกเล่า ผ่านจินตนาการโดยใช้รูปภาพทางศิลปะ เป็นตัวสื่อ สร้างรูปทรง ที่อาศัยมิติของ ความกลมกลืน สมดุล แสวงหาความลงตัวอย่างเรียบง่ายตามแนวคิดและแรงบันดาลใจซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจากนิตยสารและศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจ ด้วยเหตุผลที่ทำให้ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตน เรียนรู้ วิธีการ แสวงหาความเป็นเอกลักษณ์และหาความลงตัวในผลงาน และรูปแบบลักษณะผลงานที่เป็นยอมรับใน ระดับสากล อาทิ เช่น

ผลงานของ คุณ กรกต อามรณ์ดี เป็นผลงานการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน เช่นเดียวกับข้าพเจ้า โดยมุ่งเน้นอารมณ์ที่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับ แนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย อย่างเรียบง่ายและลงตัว และแรงบันดาลใจจากการค้นหา รูปแบบของความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการจัดวางแบบ นามธรรมของคุซามะ เป็นต้น

การศึกษารูปทรง ของหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ที่ให้ลักษณะทางอารมณ์ที่อวบอ้วน แสดงความรู้สึกของความสมบูรณ์ทางรูปทรงของ โอง , ไท , ตุ่ม หรืองานเครื่องจักสาน เช่น ไช, ช้อง เป็นต้น

รวมถึงการศึกษาลักษณะรูปแบบของการตกแต่งที่มีแนวคิดในการตกแต่งที่ให้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับท้องทะเลในลักษณะต่างๆ เช่น บ้าน , ห้อง , โรงแรม, รีสอร์ท เป็นต้น โดยข้าพเจ้านำแนวคิดในการออกแบบเหล่านี้มาศึกษาเพื่อหาความสอดคล้อง สัมผัสกับตัวผลงานของข้าพเจ้า

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้า เน้น รูปแบบงาน แบบ Pure Art คือ เน้นรูปทรงที่แสดงผลทางความงาม ในลักษณะงานแบบประยุกต์ศิลป์ โดย เป็นการสร้างสรรค์เพื่อหาความเป็นไปได้ทางแนวคิดและแนวทางที่จะนำไปสู่การกำหนดรูปแบบผลงานในช่วงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นคือการแสดงออกทางรูปทรงที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติได้ท้องทะเล แต่การหารูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ยังมีการแสวงหารูปแบบในการแสดงออก การทดลองวิธีการด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อค้นหาความสมบูรณ์ ความลงตัวในผลงาน โคนเน้นการแสดงออกทางรูปทรง ทำให้ความรู้สึก อวบอ้วน หาความสมดุลที่แสดงออกได้อย่างเรียบง่าย และการใช้ที่สดใส สะดุดตา เพลิดเพลินเป็นสิ่งสำคัญ

ต่อมาผลงานในช่วงเสนอหัวข้อก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้านำเทคนิควิธีการและรูปแบบการสร้างสรรค์ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์มาทบทวนพัฒนาต่อยอด โดยมีการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของผลงานปรับปรุงแก้ไขผลงาน เพื่อหาความสมบูรณ์ของผลงานและเริ่มมีการทดลองแนวคิดของการสร้างสรรค์รูปทรงผนวกกับประโยชน์ใช้สอย เพื่อการพัฒนาไปสู่ช่วงวิทยานิพนธ์ต่อไปได้

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการสนทนากับประชาชนในธรรมชาติ ทั้งทางสื่อต่างๆและประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าบวกกับแรงบันดาลใจที่ให้อิทธิพลทางศิลปะของศิลปินที่เป็นที่ยอมรับที่ให้ผลทางความคิดและรูปแบบผลงาน รวมถึงรูปทรงทางความงามของหัตถกรรมพื้นบ้านและแนวคิดทางการออกแบบสถานที่ต่างๆที่มีแรงบันดาลใจจากท้องทะเล ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลทางความคิดและรูปแบบผลงานของข้าพเจ้าทั้งสิ้น โดยสะท้อนอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงทางศิลปะให้ผลเป็นความเรียบง่าย ความสดใส เพลิดเพลิน

การทำการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดแนวคิด และรูปแบบพัฒนาผลงานการใช้รูปแบบในการนำเสนอที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์

บทที่ 3

การดำเนินงานวิทยานิพนธ์

การสร้างสรรคผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในหัวข้อ “แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” มุ่งเน้นการศึกษางานศิลปะเพื่อประสานประโยชน์กับการใช้งาน โดยการศึกษาจะนำเสนอผลงานศิลปะประเภทประติมากรรมโคมไฟ เทคนิคเย็บปักถักร้อย มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นถึงจินตนาการส่วนตัวที่มีต่อสาระทางความงามตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยถ่ายทอดผลงานสามมิติที่ใช้ลักษณะงานแบบ Functional Art มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึง บทบาทหน้าที่ในการใช้งาน ให้ความสำคัญกับแนวคิดควบคู่ไปกับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย

โครงการวิทยานิพนธ์ชุดนี้ จึงมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดวิธีการผสานประโยชน์กันระหว่างงานประติมากรรมแบบ Soft Sculpture กับลักษณะรูปแบบของโคมไฟ ซึ่งคำนึงถึงสาระทางความงามตามแรงบันดาลใจ การออกแบบรูปทรงที่ตัดทอน บิดเบือนจากความเป็นมาเป็นรูปทรงตามจินตนาการ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ แสดงรูปทรงและสี สีสัน สื่อเรื่องราวของความรู้สึก อิมเมจ เฟลิตเฟลิต และมีความสุข

การศึกษาข้อมูล

1. สถานที่เกิดแรงบันดาลใจ

1.1 รวบรวมข้อมูลสถานที่จากหนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต และเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

1.2 นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมมติฐานการสร้างสรรค์

2. การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน

2.1 รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ท้องทะเลในปัจจุบันยังความอุดมสมบูรณ์อยู่มากด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีความหลากหลาย ต่างสายพันธุ์ ต่างรูปทรง ต่างสีสัน สิ่งมีชีวิตในทะเลนั้นยังคงสร้างความประทับใจและให้แรงบันดาลใจกับผู้ที่เคยสัมผัส รับรู้ และชื่นชมได้เสมอ ทั้งสามารถนำมาสร้างเป็นแนวคิดหรือสร้างจินตนาการได้ไม่จบสิ้นเสมอมา

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้เอง มันจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อาศัยอยู่มากมาย ความงามที่แฝงไว้ด้วยกลไกการอยู่รอด การพึ่งพาอาศัยกัน เกาะเกี่ยวหลอมรวมกันเป็นระบบนิเวศน์เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันตระการตาของปะการัง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย สรรพสิ่งใต้ทะเลที่มีความหลากหลายทั้งใหญ่น้อย ขนาดรูปทรงที่มีความซับซ้อน สีสันที่สะดุดตา กระตุ้นความรู้สึกเคลิบเคลิ้มแปรเปลี่ยนเป็นจินตนาการ ในการออกแบบผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงามเหล่านั้น

ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงสีสันของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ปะการัง , ดอกไม้ทะเล , หอยทะเลและเม่นทะเล เป็นพิเศษ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจึงนิยมนำรูปทรงและสีสันที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบรูปทรงผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานดังนี้

1. ประเภทของปะการังและดอกไม้ทะเล

ปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายน่าสนใจ ปะการัง ในโลก มีอยู่ด้วยกัน 400 ชนิด ซึ่งมีความสวยงามและมีรูปร่าง รูปทรง หลายแบบ เช่น แบบกิ่งก้านเหมือนเขากวาง หรือเหมือนกิ่งไม้ แบบก้อน หรือโขด คล้ายสมองหรือรังผึ้ง แบบแผ่นบางๆเหมือนใบไม้ หรือเคลือบตามผิวซากปะการังที่ตายไปแล้ว ไม่ว่ารูปทรงจะต่างกันอย่างไรก็ตาม ปะการังทุกชนิด ต้องมีลักษณะร่วมประการหนึ่ง คือ มีช่องเล็กๆ บนหินปูน ให้ตัวนุ่มๆของปะการังหดตัวเข้าไปอาศัยอยู่ได้ โดยปะการังเล็กๆนั้นบรื้อยนับพันตัวอยู่รวมกัน ยกเว้นปะการังดอกเห็ด ซึ่งหนึ่งก้อน คือ หนึ่งตัว

ดอกไม้ทะเล หรือ เห็ดหลุม เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง หลายชนิดและหลายสกุล มีรูปทรงกระบอกยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก อาศัยอยู่ภายใต้ท้องทะเลและมหาสมุทร มีลักษณะของลำตัวที่มีรูปร่างคล้ายถุง และมีรูเปิดออก 1 รู ดอกไม้ทะเลจะมีอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายกับหนวดอยู่รอบ ๆ บริเวณรูเปิดนั้น มีสีสันที่แตกต่างกันเช่น สีแดง สีเขียว สีส้ม เป็นต้น

2. ประเภทของหอยทะเลและเม่นทะเล

หอยทะเลส่วนใหญ่มีเปลือกหุ้มตัว พวกไม่มีเปลือกจะถูกเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ทากทะเล หมึก ทากทะเล เป็นกลุ่มของหอยกาบเดี่ยวที่เปลือกกลรูปไป ส่วนหมึกนอกจากไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวแล้วยังมีรูปลักษณ์แตกต่างไป หอยทะเลสามารถสร้างเปลือกได้อย่างน่าพิศวง มีรูปทรงที่หลากหลาย มีสีและสวยงาม

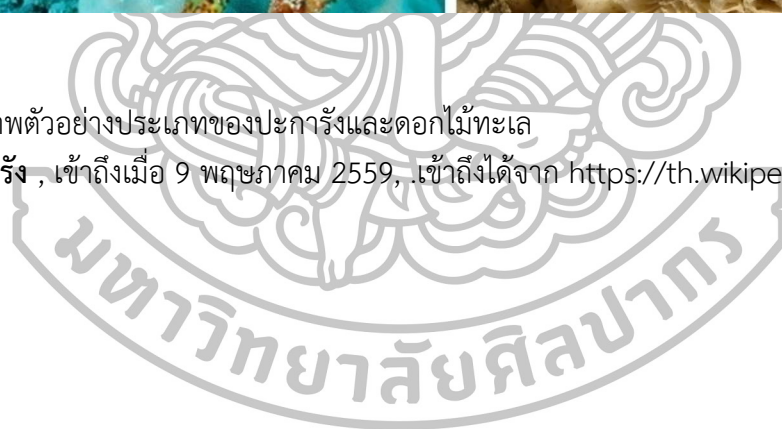
เม่นทะเล หรือ หอยเม่น เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีรูปร่างกลม หรือ มีรูปร่างครึ่งวงกลมคล้ายถ้วยคว่ำ เปลือกเป็นหินปูน ด้านหลังคือส่วนที่โค้งนูน มีหนามยาวปลายแหลม เรียงตัวเป็นแถวคู่ ขนานกันตามส่วนโค้งนูน ตรงกลางเป็นช่องเปิดของก้น ซึ่งทำหน้าที่ในการถ่ายของเสีย ระหว่างหนามมีหนวดสั้น ๆ เรียงเป็นแถวขนานไปกับหนามเหล่านั้น ปากของเม่นทะเลอยู่ด้านล่าง มีลักษณะกลม หนามของเม่นทะเลมีรูปร่างคล้ายเข็ม เป็นหินปูนที่แข็งแต่เปราะและหักง่าย ลักษณะโดยทั่วไปของเม่นทะเลจะมีเปลือกที่แข็งโดยที่รูปแบบของเปลือกนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นทรงกลม และที่สำคัญมีหนามแหลม ยื่นออกมารอบตัว

3. ประเภทของแมงกะพรุน

แมงกะพรุน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทั่วโลกมีอยู่ 200 ชนิด เป็นสัตว์มีโพรงในลำตัว ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำส่วนใหญ่ ลักษณะลำตัวใส อ่อนนิ่ม คล้ายก้อนวุ้น เคลื่อนที่ได้ แต่การว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนเป็นไปอย่างเชื่องช้าและว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำสุดแต่คลื่นลมจะพาไป รูปร่างแมงกะพรุนมีลักษณะคล้ายร่ม ทางด้านนอกของร่มเป็นรูปโค้งผิวเรียบ ด้านใต้มีปากอยู่ตรงกลางและมีส่วนยื่นรอบปากออกไป แมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษพบมากบริเวณหาดและส่วนยื่นรอบปาก

ภาพที่ 49 ภาพตัวอย่างประเภทของปะการังและดอกไม้ทะเล
ที่มา : ปะการัง , เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/87>

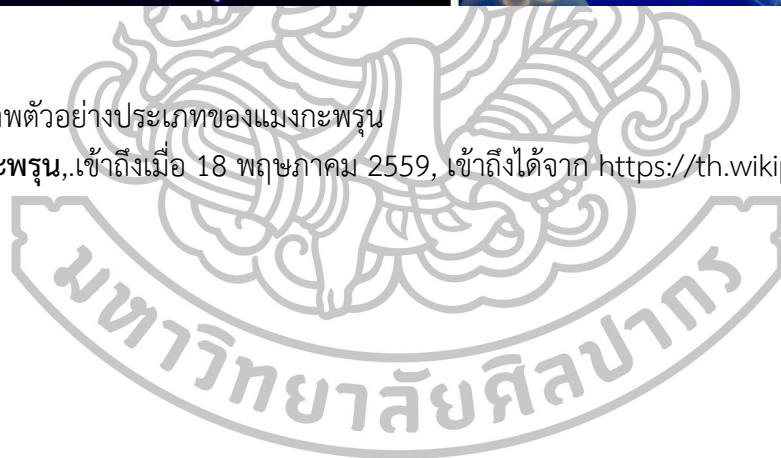

ภาพที่ 50 ภาพประเภทของหอยทะเลและเม่นทะเล
 ที่มา : เม่นทะเล,. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/เม่นทะเล>

ภาพที่ 51 ภาพตัวอย่างประเภทของแมงกะพรุน
ที่มา : แมงกะพรุน,เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/แมงกะพรุน>

วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเล โดยมีการกำหนดการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานและเนื่องด้วยลักษณะรูปแบบผลงานสร้างสรรค์เป็นการนำเอาแนวคิดและแรงบันดาลใจจากความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโลกของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยมีการเชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบของโคมไฟประดับติดตั้ง ข้าพเจ้าจึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า โดยมีที่มาจากประสบการณ์จริงจากการสัมผัสกับพื้นที่จริง และพื้นที่จำลองเพื่อการเรียนรู้ จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้รูปร่าง สีสัน บุคลิกภาพ อุปนิสัย ลักษณะการใช้ชีวิต ความหลากหลายที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถพึ่งพาอาศัยกัน เกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์เดียวกันอย่างมีเอกภาพและสมดุล สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ทางความงามได้อย่างเด่นชัด

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อข้าพเจ้านั้น แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะ ความเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะและบุคลิกภาพเฉพาะสายพันธุ์ไป ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้านำรูปร่างของปะการัง ดอกไม้ทะเล เม่นทะเล หอยทะเล และแมงกะพรุน มาเป็นจุดหลักในผลงาน โดยข้าพเจ้ามองว่าสัตว์ต่างๆ ที่กล่าวมานั้น มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองสูงและด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์นี้สามารถสื่อให้เห็นภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้อย่างชัดเจน โดยปะการังนั้นมีลักษณะรูปร่างที่มีโครงสร้างของความแข็งแรงสลับกับความอ่อนนุ่มในตัวเอง มีลักษณะแผ่ขยายออกไปรอบทิศทาง ในรูปแบบการทับบนเส้นและมิติของรูปร่าง

ดอกไม้ทะเล แสดงถึงบุคลิกภาพของความอ่อนนุ่ม นุ่มนวล แสดงความหลากหลายของสีได้อย่างเด่นชัด ให้ความรู้สึกสบายตาและเป็นมิตร

หอยทะเล เป็นสัตว์ทะเลที่มีบุคลิกภาพทั้งแข็งและอ่อนนุ่มในตัวเดียวกัน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นมีความหลากหลายด้านรูปร่างมาก รูปร่างภายนอกของหอยทะเลนั้นมีลักษณะมากมายหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของหอยแต่ละชนิด ซึ่งมีความแปลกตาของรูปร่างที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์นั้นไป

เม่นทะเล เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างให้ความรู้สึกสมดุล มันคง มีน้ำหนัก ในขณะที่เดียวกันเม่นทะเลบางชนิดยังให้รูปแบบของสีที่หลากหลายได้อีกด้วย

แมงกะพรุน มีลักษณะนุ่มนิ่ม บอบบาง รูปร่างที่ดูอ่อนไหว ให้ความรู้สึกเบา ล่องลอย เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ดูสงบ และผ่อนคลาย

การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นทั้งหมด

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าลักษณะโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้นำมาเป็นต้นแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์นั้น มีลักษณะความเป็นเฉพาะตัวสูง มีบุคลิกภาพที่มีความต่างกันของรูปร่าง รูปทรง และสีสันทัน รวมไปถึงผลลัพธ์ของความรู้สึก ทำให้เกิดภาพสะท้อนจากแรงบันดาลใจในตัวข้าพเจ้า ในการนำมาสร้างแนวคิดที่มีที่มาจากแรงบันดาลใจเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่ผ่านมานั้น มีจุดเชื่อมโยงคือ แนวคิดในการนำเสนอรูปทรงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตได้ทะเล ให้คุณค่าทางความงาม แสดงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวล เบาสบาย สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้พบเห็นให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ผ่อนคลายในตัวผลงานของข้าพเจ้าในรูปแบบของโคมไฟประยุกต์ศิลป์

สมมติฐานการสร้างสรรค์

ธรรมชาติได้ทิ้งทะเลเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่มีความหลากหลายทั้งรูปร่าง รูปทรง อุปนิสัย บุคลิกภาพ สีสันทัน โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง มีรูปร่างรูปทรง สีสันทันหลากหลาย แปลกตา ชวนมอง ชวนคิด ชวนให้เกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้สึกอิมเมจ เป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลาย

ดังนั้น ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเลนั้น จึงคำนึงความคิดที่มีลักษณะสอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากใต้ท้องทะเล ที่ให้ความรู้สึกถึงความอิมเมจ ผ่อนคลาย แปลกตา ชวนมองในรูปแบบของโคมไฟที่มีความงามเพื่อประโยชน์ทางการใช้งาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแรงบันดาลใจของโลกใต้ทะเล ทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์นั้น ข้าพเจ้าจึงสามารถสรุปมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของประติมากรรมเพื่อการใช้งานในลักษณะโคมไฟ ที่สามารถจุดประกายความรู้สึกของความอิมเมจอย่างเป็นเอกภาพ และผ่อนคลายด้วยสีสันทัน และรูปทรงที่แปลกตาชวนมองและยังคำนึงถึงมิติด้านประโยชน์ใช้สอย

ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การออกแบบรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์ต้องการตอบโจทย์ในด้านความอวบอิมและสีสันทันได้ชัดเจน จึงมีการลดทอนโครงสร้างที่ดูเกะกะให้เกิดความเรียบง่าย สร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นกับผลงานมากที่สุด สร้างมิติด้านองค์ประกอบให้เกิดการทับซ้อนกัน ระหว่างเส้น สี และรูปทรงในโครงสร้างผลงานประติมากรรม 3 มิติ เพิ่มลักษณะของมิติ แสงเงาที่อบอุ่นในบรรยากาศที่ผ่อนคลายจิตใจ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน มีแนวความคิดที่นำเอาแรงบันดาลใจส่วนตัวที่มีอิทธิพลมาจากความประทับใจในความงามของธรรมชาติได้ท่องเที่ยวเล นำมาสร้างรูปทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกอึมอึม ผ่อนคลาย เบิกบาน ในรูปแบบของโคมไฟเพื่อการใช้งาน โดยตัวประติมากรรมจะแฝงไว้ด้วยสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเลที่ข้าพเจ้าค้นคว้าศึกษา ผ่านกระบวนการคิดให้เกิดเป็นขั้นตอนการสร้างรูปทรงในแบบเฉพาะตนอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอนตามความสำคัญ ดังนี้

การดำเนินการมีการกำหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงลักษณะรูปทรงและสีสันทันที่ให้ผลทางความงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงและสีสันทันของสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเล ในรูปแบบงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในลักษณะโคมไฟ

ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการทำงาน เช่น สารคดีท่องเที่ยวโลกได้ท่องเที่ยวเล หรือข้อมูลรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเล ประเภทสิ่งมีชีวิตได้ทะเล ข้อมูลลักษณะของอุปนิสัย พฤติกรรม ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ระบบนิเวศน์ มาประกอบเป็นข้อมูลเพิ่ม เป็นการส่งเสริมให้กับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สรุปลงเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน โดยด้านรูปทรงข้าพเจ้าหยิบเอาความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความประทับใจ กับความงามในโลกได้ท่องเที่ยวเล สรุปลงเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน โดยด้านรูปทรงข้าพเจ้าหยิบเอาความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความประทับใจกับความงามในโลกได้ท่องเที่ยวเล สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ให้ประสบการณ์ด้านความงาม ความประทับใจ

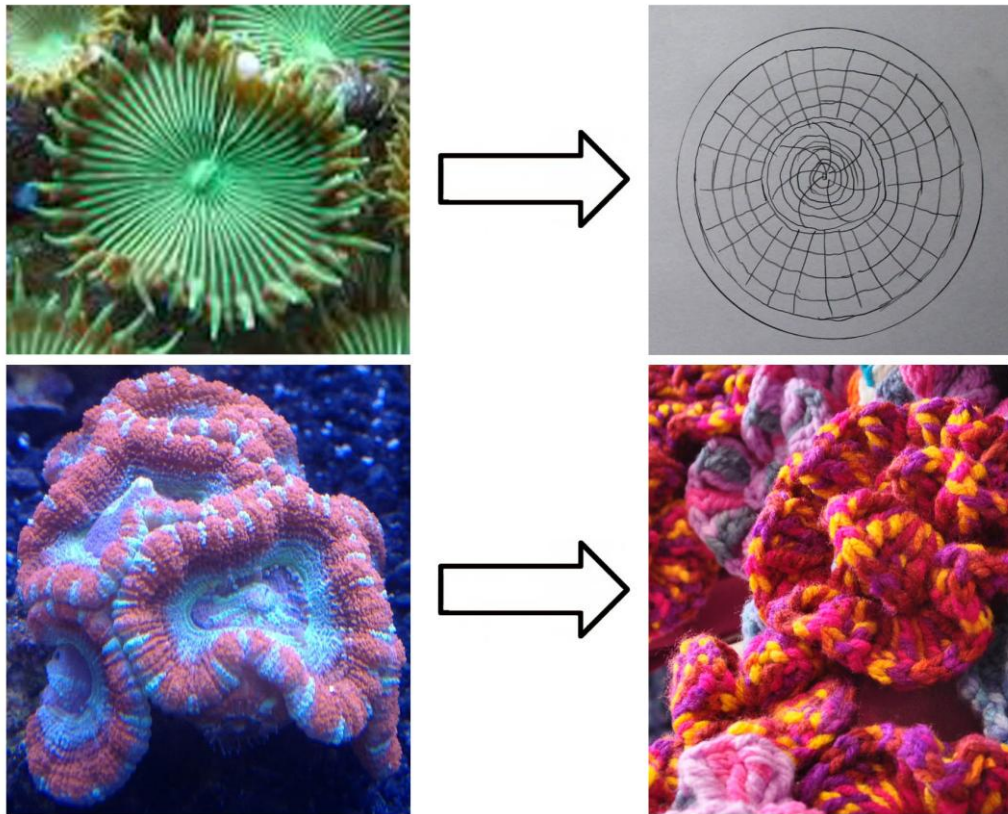
นำรูปทรงที่ได้ค้นคว้าจากสิ่งมีชีวิตได้ทะเล เช่น ปะการัง หอยทะเล เม่นทะเล แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล เป็นต้น นำมาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความประทับใจที่อยู่ในจิตใจ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ด้วยสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเล มีความหลากหลายเป็นรูปแบบของความที่ซับซ้อน น่าสนใจ ขวนให้เกิดความคิดฝัน การสร้างงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในครั้งนี้ จึงมีการสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ให้มีความน่าสนใจ โดยหยิบเอารูปร่างรูปทรงที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเลนำมาผนวกกับจินตนาการความคิด ความรู้สึกส่วนตัว ลดทอนรายละเอียดเพื่อสร้างความเรียบง่าย โดยแสดงออกมาในรูปแบบนามธรรม ผ่านการใช้วัสดุที่เป็นรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย แต่ให้กลิ่นอายของงานหัตถกรรมอยู่ด้วย ผสมผสานกับการให้ความสำคัญของประโยชน์ด้านการใช้งานในรูปแบบโคมไฟ

รูปแบบของผลงานเป็นการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน โดยมีการนำวัสดุต่างๆ เช่น ไม้พรม ด้าย ผ้า และถู่นอง มาเป็นวัสดุหลักในการทำงาน ซึ่งวัสดุต่างๆ เหล่านี้มักให้ผลทางความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล บอบบาง และผ่อนคลาย ในด้านรูปทรงมีการตัดทอนเพิ่มเติมรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเลมาสร้างรูปทรงใหม่ โดยคำนึงถึงรูปทรงที่เรียบง่าย แต่มีรายละเอียดภายในรูปทรงที่สวยงามทั้งรูปแบบและสีสันทันตามแนวคิดที่วางไว้

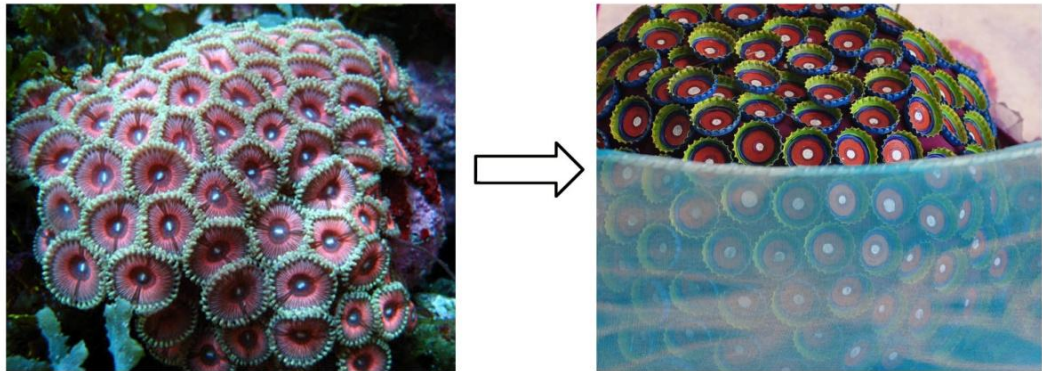
การสร้างสรรคผลงานจำเป็นต้องให้ความรู้สึกที่อึมอึม ผ่อนคลาย โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกจาก ภาวะใต้ท้องทะเลเป็นสำคัญ

แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงทางศิลปะ

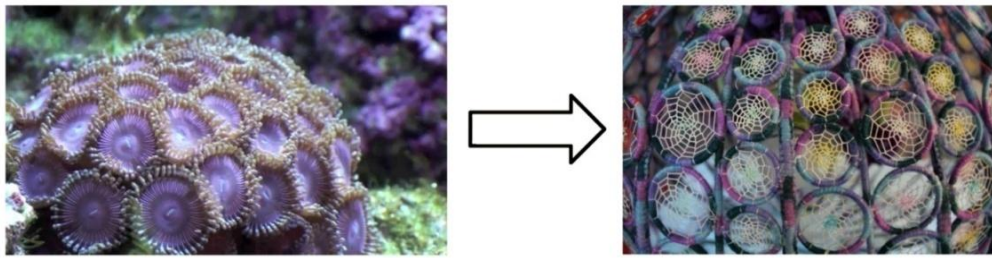
ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เช่น รูปทรงของหอยทะเล เม่นทะเล และแมงกะพรุน เป็นต้น รูปทรงต่างๆ ดังกล่าวมีรูปลักษณ์ต่างๆ เป็นภาพสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบ รูปทรงที่พิเศษ มีลักษณะ ทำทางของรูปแบบที่หลากหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์นำมาดัดทอนรูปทรงให้ความรู้สึกแปลกตา ชวน มอม มีโครงสร้างที่ดูอึมอึม อบอุ่น ชวนจินตนาการ จึงนำมาสร้างเป็นผลงาน

ภาพที่ 52 .ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ

ภาพที่ 53 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ

ภาพที่ 54 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ

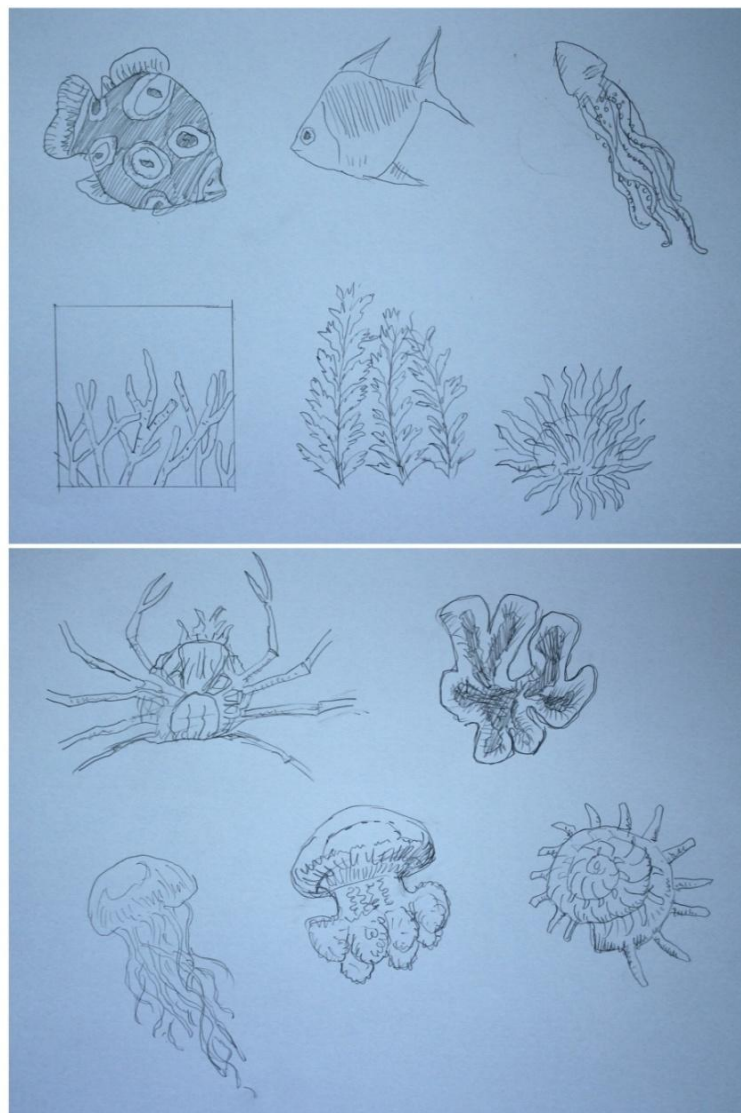
ภาพที่ 55 รุปรวมภาพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ

การสร้างภาพร่าง

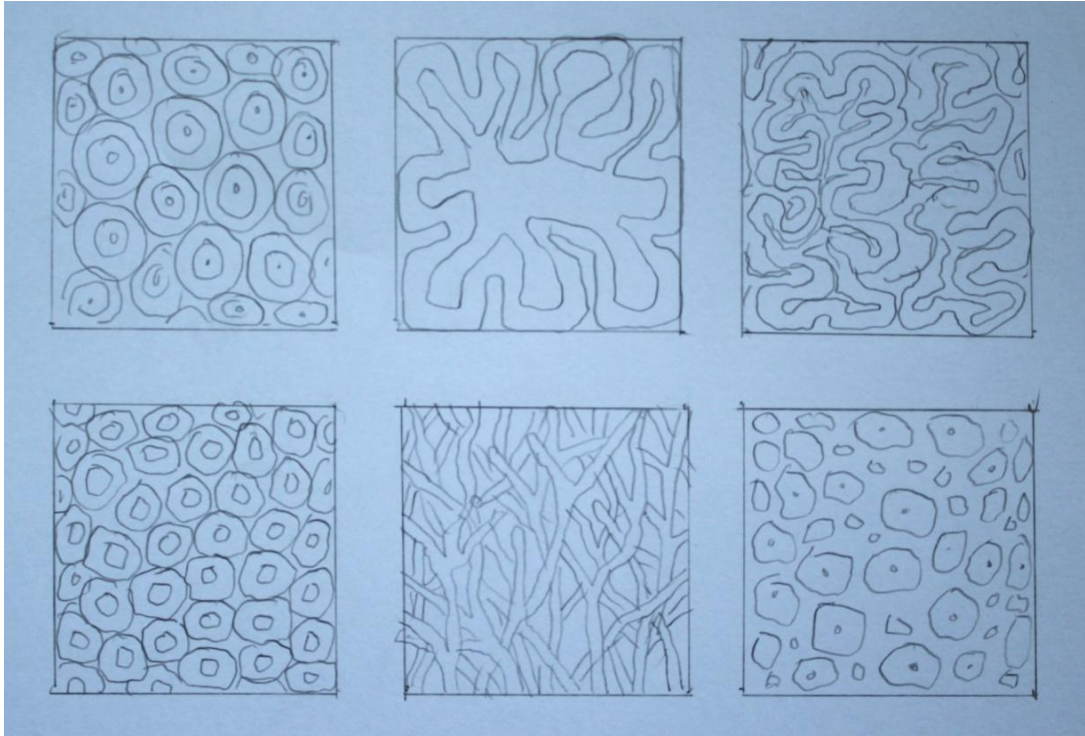
จากประสบการณ์จริงและประสบการณ์รองของข้าพเจ้าได้นำมาการสร้างเป็นภาพร่าง โดยเป็นการจำลองผลงานจริงขนาดเล็ก และสามารถเห็นภาพรวมของงาน ก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยหารูปแบบที่น่าสนใจมาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างภาพ 2 มิติ โดยการวาดภาพลายเส้น เพื่อหารูปแบบที่น่าสนใจโดยเป็นการศึกษาลักษณะรูปแบบตามจริงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และการทดลองคลี่คลายลักษณะรูปแบบ ลวดลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ภาพที่ 56 ภาพลายเส้นการศึกษาลักษณะรูปแบบตามจริงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

การสร้างภาพจากข้อมูลต่างๆ เพื่อหารูปแบบที่น่าสนใจที่สามารถนำไปใช้ในผลงานได้

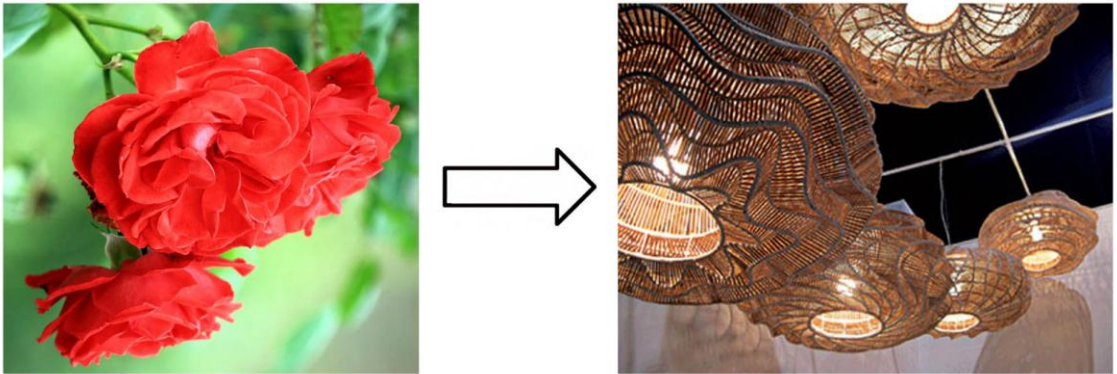

ภาพที่ 57 ภาพวาดลายเส้น การทดลองศิลปะลักษณะลวดลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล จากภาพข้อมูลต่างๆ เพื่อหารูปแบบของรายละเอียดที่สามารถนำมาใช้ในผลงานได้อย่างเหมาะสม

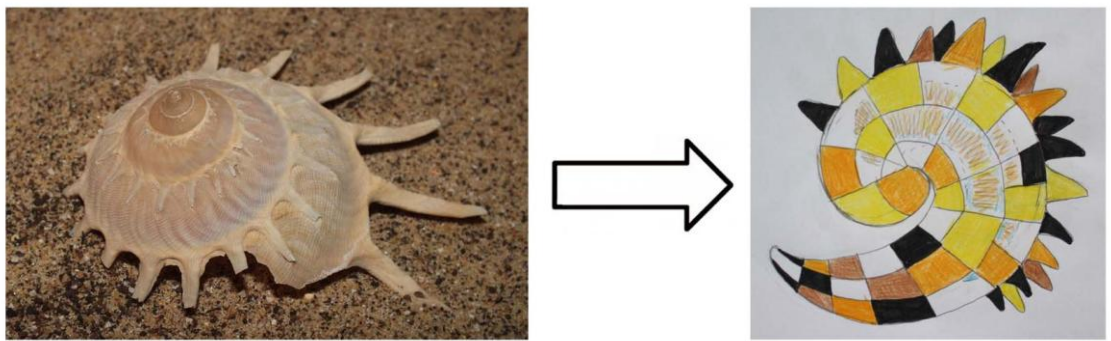

ข้อมูลด้านรูปแบบ

จากผลงานของ คุณ กรกต อารมย์ดี ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า คือแนวคิดในการตัดทอนคลี่คลายรูปทรง ให้เหลือรูปลักษณะความงามที่เรียบง่าย มีความประณีตในกระบวนการคิดและขั้นตอนการทำงาน และมีความพยายามพัฒนารูปแบบที่แสวงหาเอกลักษณ์และตัวตนให้เกิดในผลงานตามแนวคิดและแรงบันดาลใจในธรรมชาติ

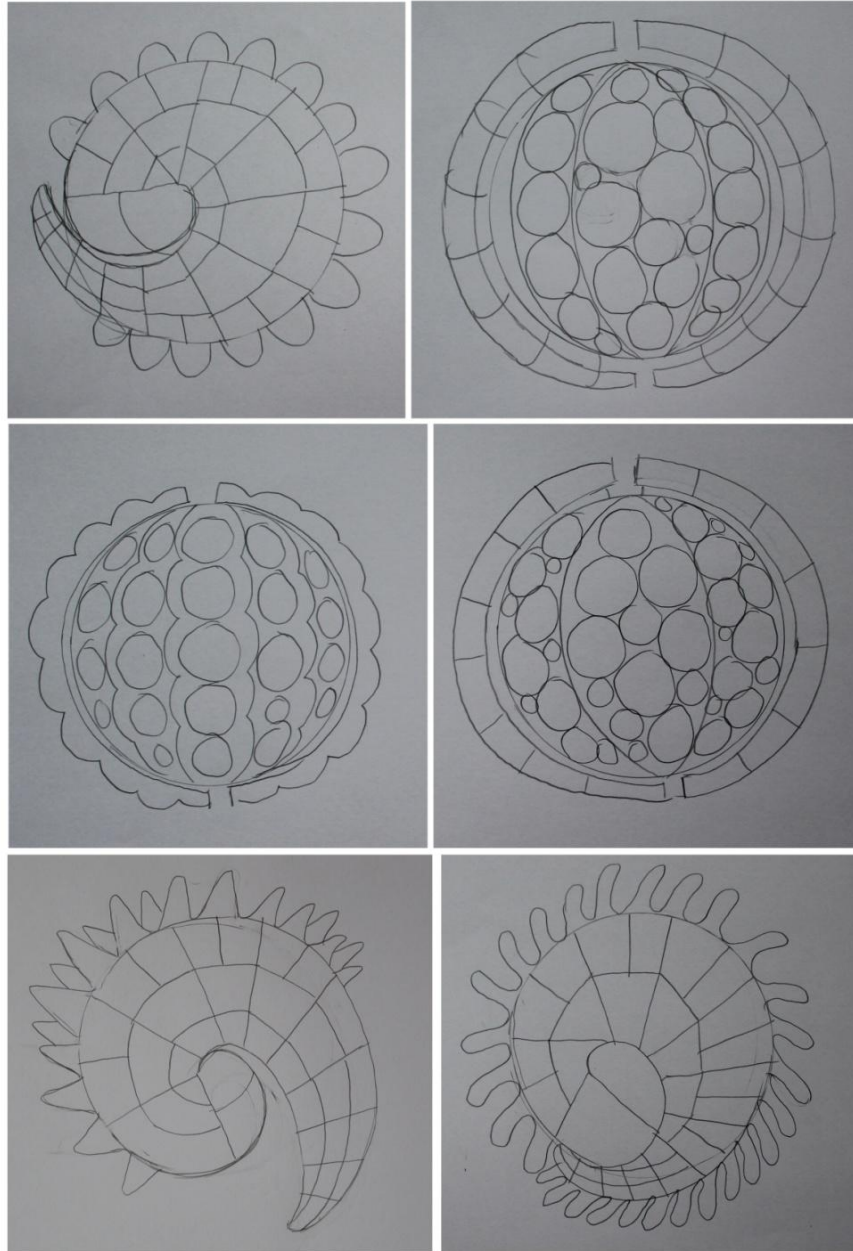

ภาพที่ 58 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติของคุณ กรกต อารมย์ดี

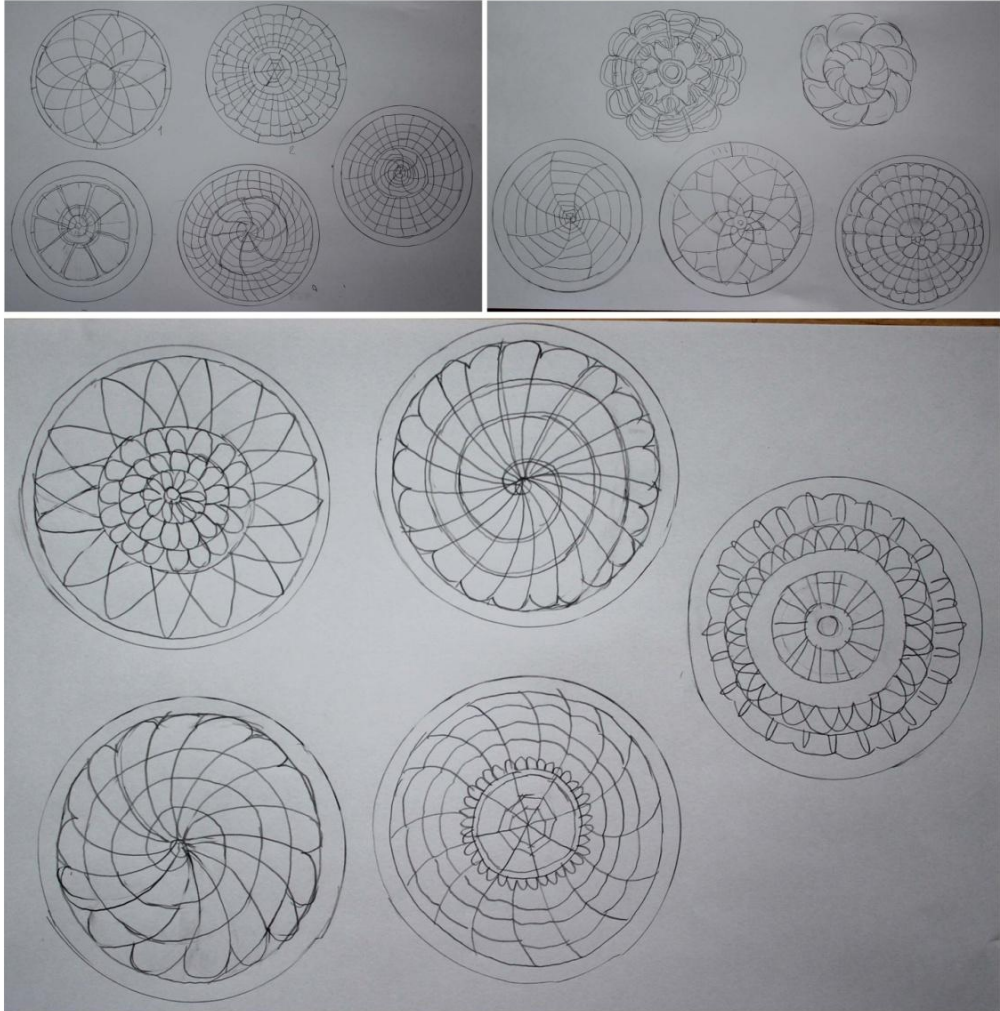

ภาพที่ 59 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติ ของข้าพเจ้า

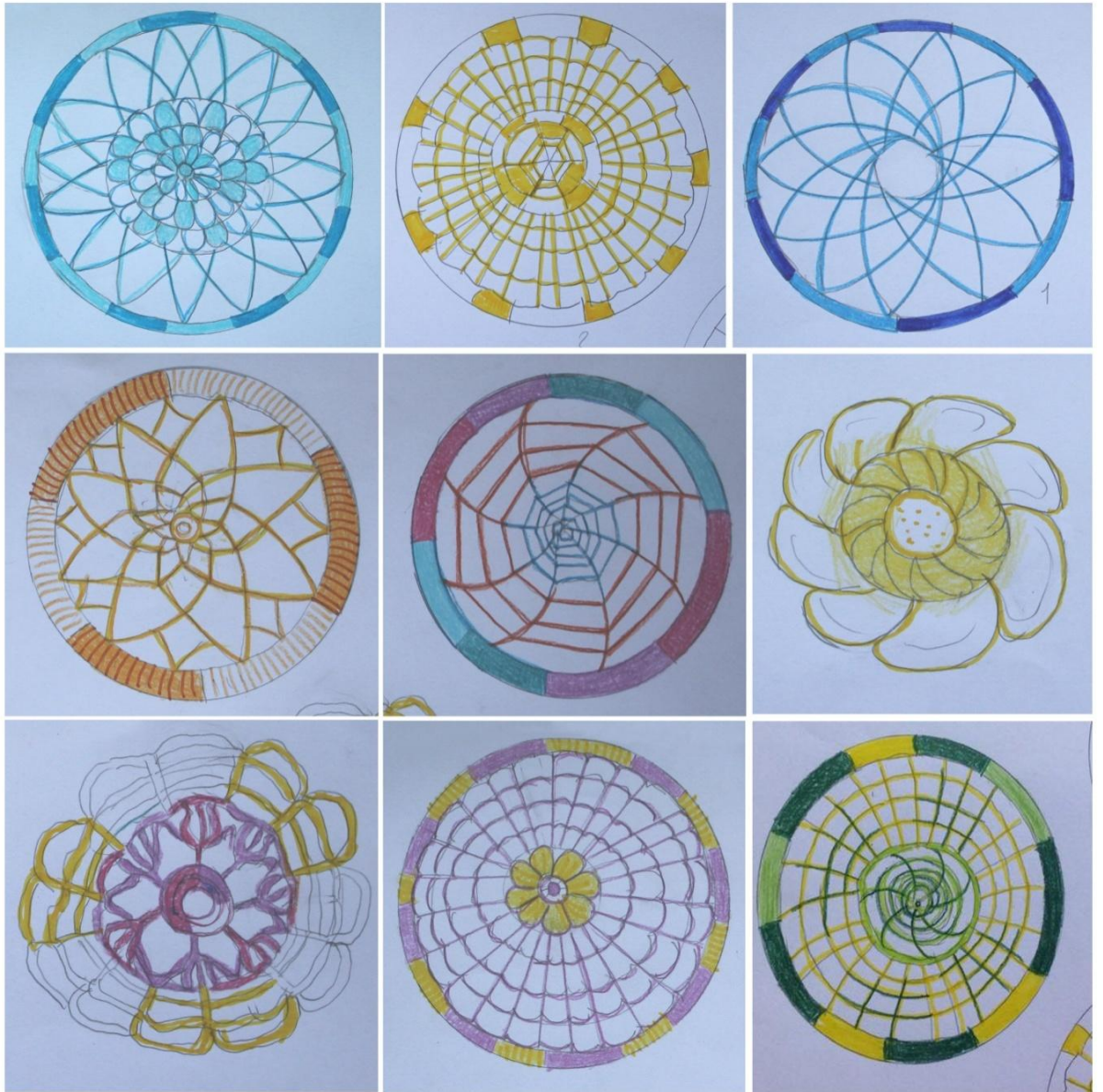
การสร้างภาพร่างผลงาน

ภาพที่ 60 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นโครงสร้างรูปแบบผลงาน

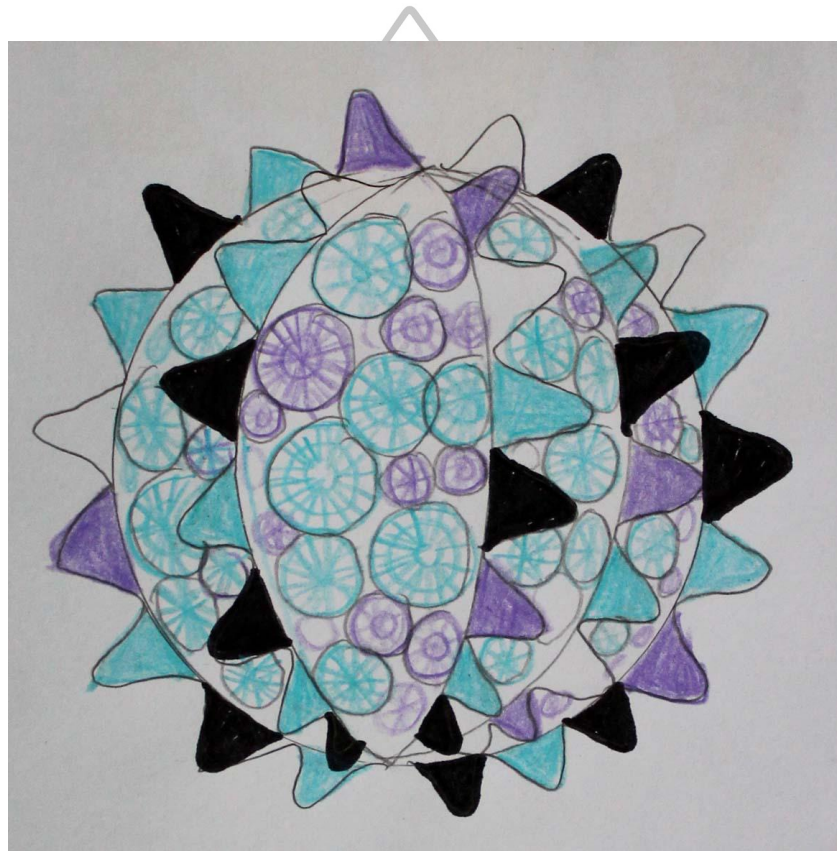
ภาพที่ 61 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นลวดลายและรายละเอียดของผลงานเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับเทคนิคการถัก

ภาพที่ 62 ตัวอย่างภาพร่างสีสดตายและรายละเอียดของผลงาน

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1

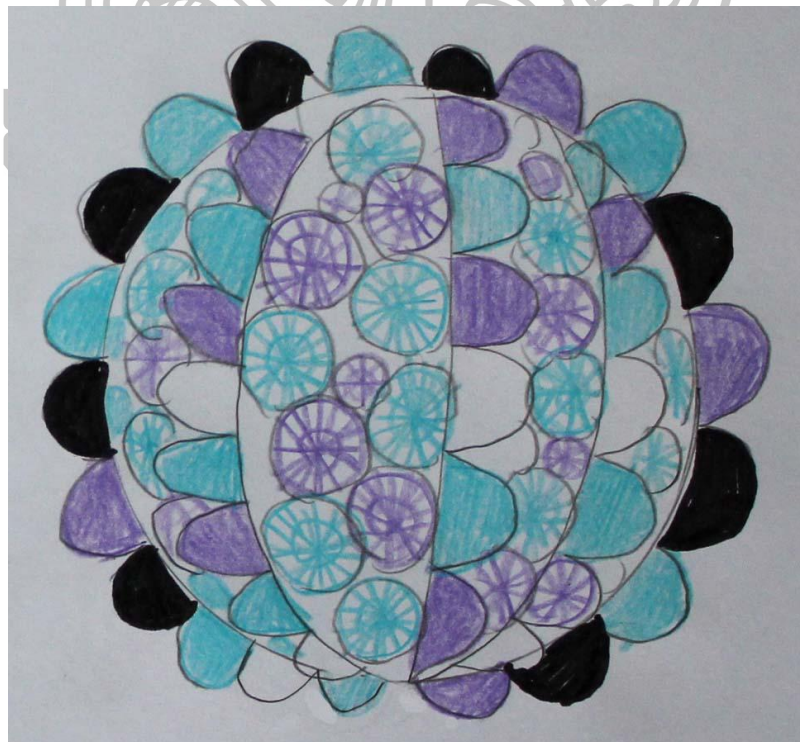
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบของ หอยทะเลและเม่นทะเล โดยมีการผสมผสานรูปทรงของครีปปลา มีการตัดทอนรูปทรงจนเหลือเป็น รูปแบบนามธรรม ให้ดูเรียบง่ายแต่เน้นรายละเอียดที่ซับซ้อน เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ ให้ ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน

ภาพที่ 63 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 1

ภาพที่ 64 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 2

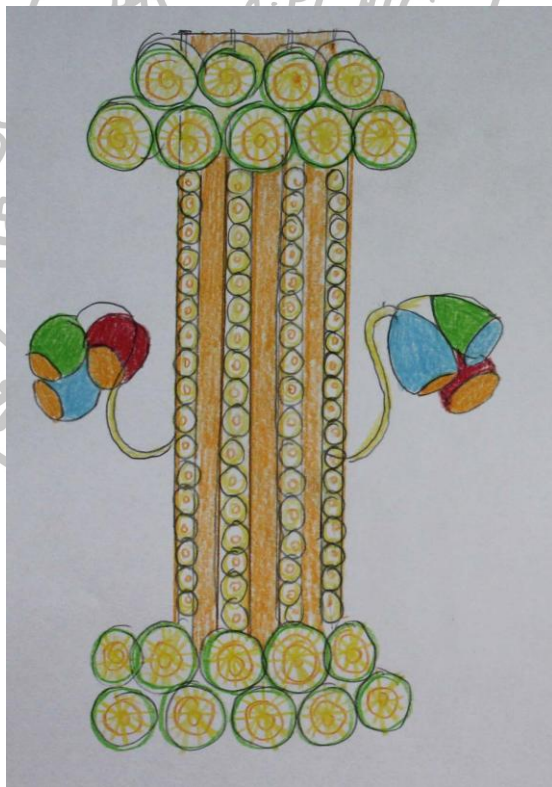

ภาพที่ 65 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1 ภาพที่ 3

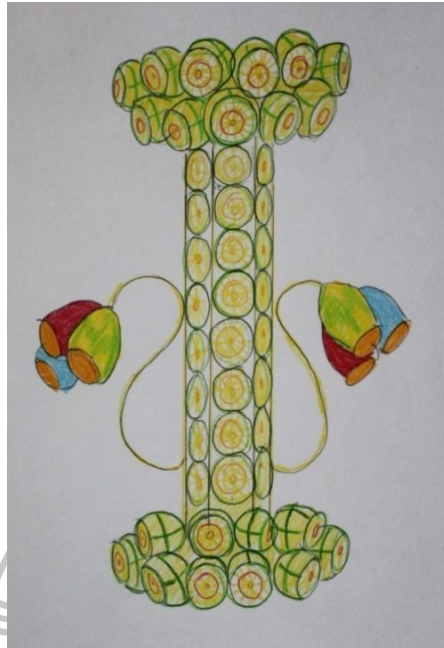
จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของสี น้ำหนักของครีบลากที่มีน้ำหนักที่ตึกกว่าและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงนำภาพร่างภาพที่ 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล โดยข้าพเจ้านำรูปแบบทางกายภาพมาตัดทอนรูปทรง คลี่คลาย สร้างรูปทรงใหม่ในลักษณะแนวตั้งทรงกระบอก เป็นลักษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล กำหนดโครงสร้างของสีในลักษณะสีโทนอ่อน ให้ความรู้สึกโปร่งเบา นุ่มนวล มีชีวิตชีวา ในรูปแบบนามธรรมที่แสดงรายละเอียดลวดลายอย่างพิถีพิถัน

ภาพที่ 66 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 1

ภาพที่ 67 .ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 2

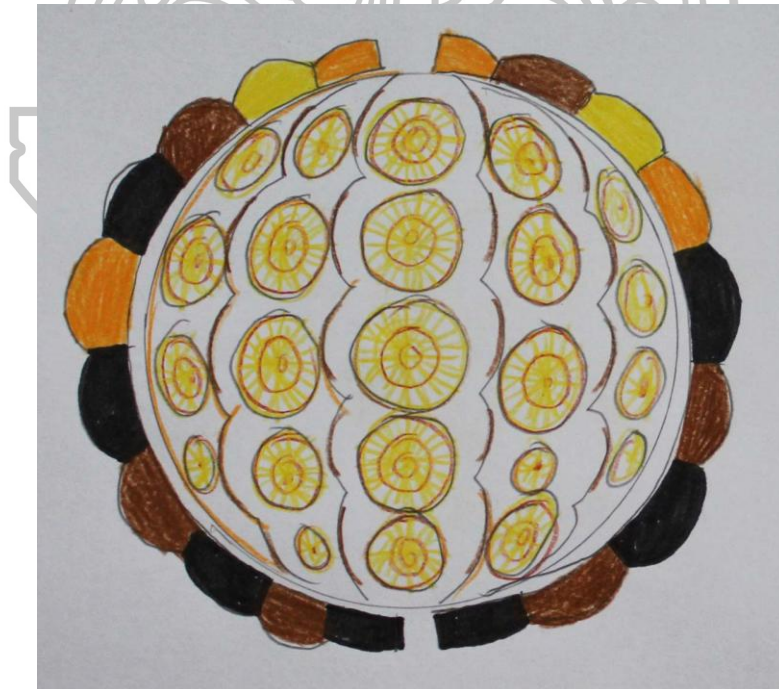

ภาพที่ 68 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2 ภาพที่ 3

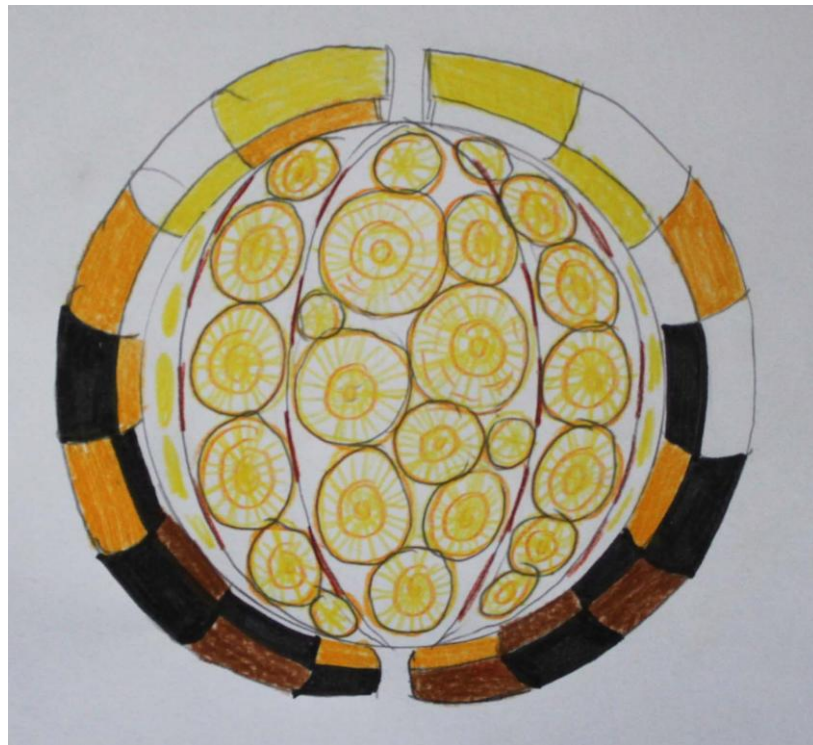
จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 2 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวาได้มากกว่าอีก 2 ภาพ ที่ได้วางเอาไว้ โดยภาพที่ 2 นั้น มีการวางองค์ประกอบของสีและรูปร่างรูปทรงที่ไม่เทอะทะเหมือนภาพที่ 1 และภาพที่ 3 ดูการจัดวางแบบกระจายมากไปหน่อย จึงนำภาพร่างภาพที่ 2 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3

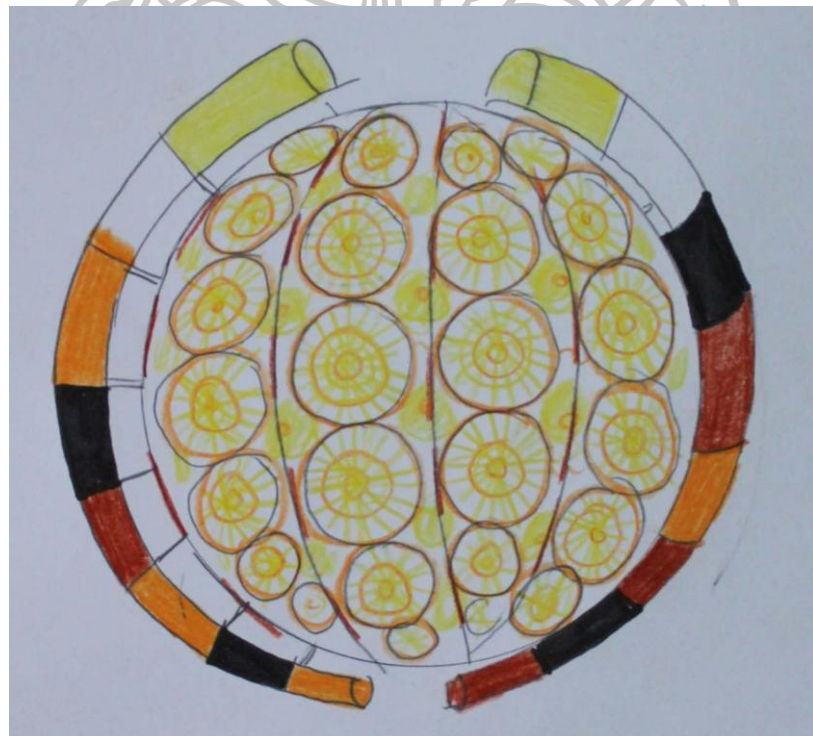
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานชั้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของเม่นทะเลและดอกไม้ทะเล ที่ให้คุณลักษณะรูปแบบที่แสดงระนาบ โค้งมนแบบทรงกลม มีกลีบแยกออกจากกันคล้ายผลส้ม ซึ่งรูปทรงโครงสร้างโดยรวมของการสร้างภาพผลงานนี้ ได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากเม่นทะเลเต่างั่ว (*Toxopneustes pileolus*) เป็นอิทธิพลสำคัญในการออกแบบรูปทรง สะท้อนความงาม ให้ความรู้สึกอึดอัด ความอุดมสมบูรณ์ ความอบอุ่น ความอ่อนโยน และผ่อนคลาย โดยการสร้างภาพร่างของข้าพเจ้าจะเน้นลักษณะการใช้สีในโทนอุ่นด้วยสีเหลืองขาว น้ำตาลสลับดำ และคำนึงถึงลวดลายรายละเอียดที่ประณีตสวยงามให้เกิดกับผลงาน

ภาพที่ 69 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 1

ภาพที่ 70 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 2

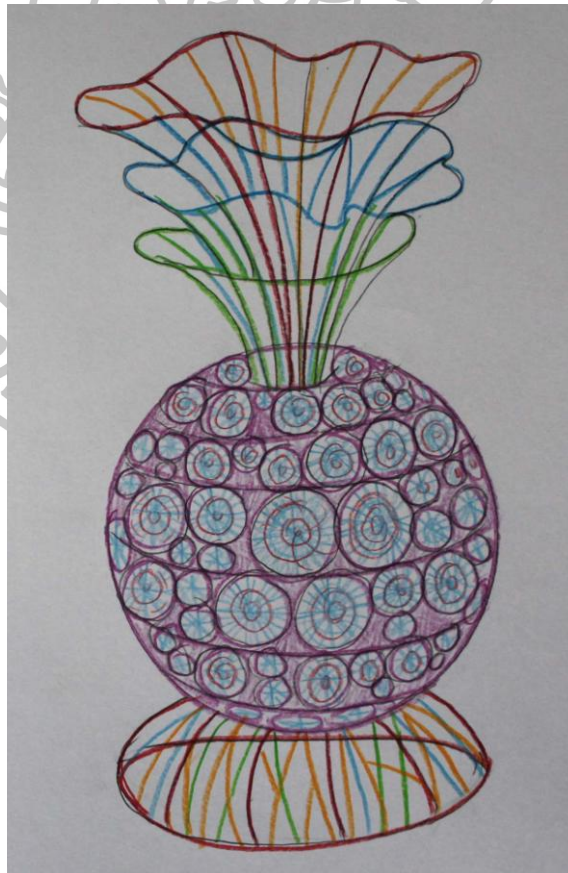

ภาพที่ 71 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3 ภาพที่ 3

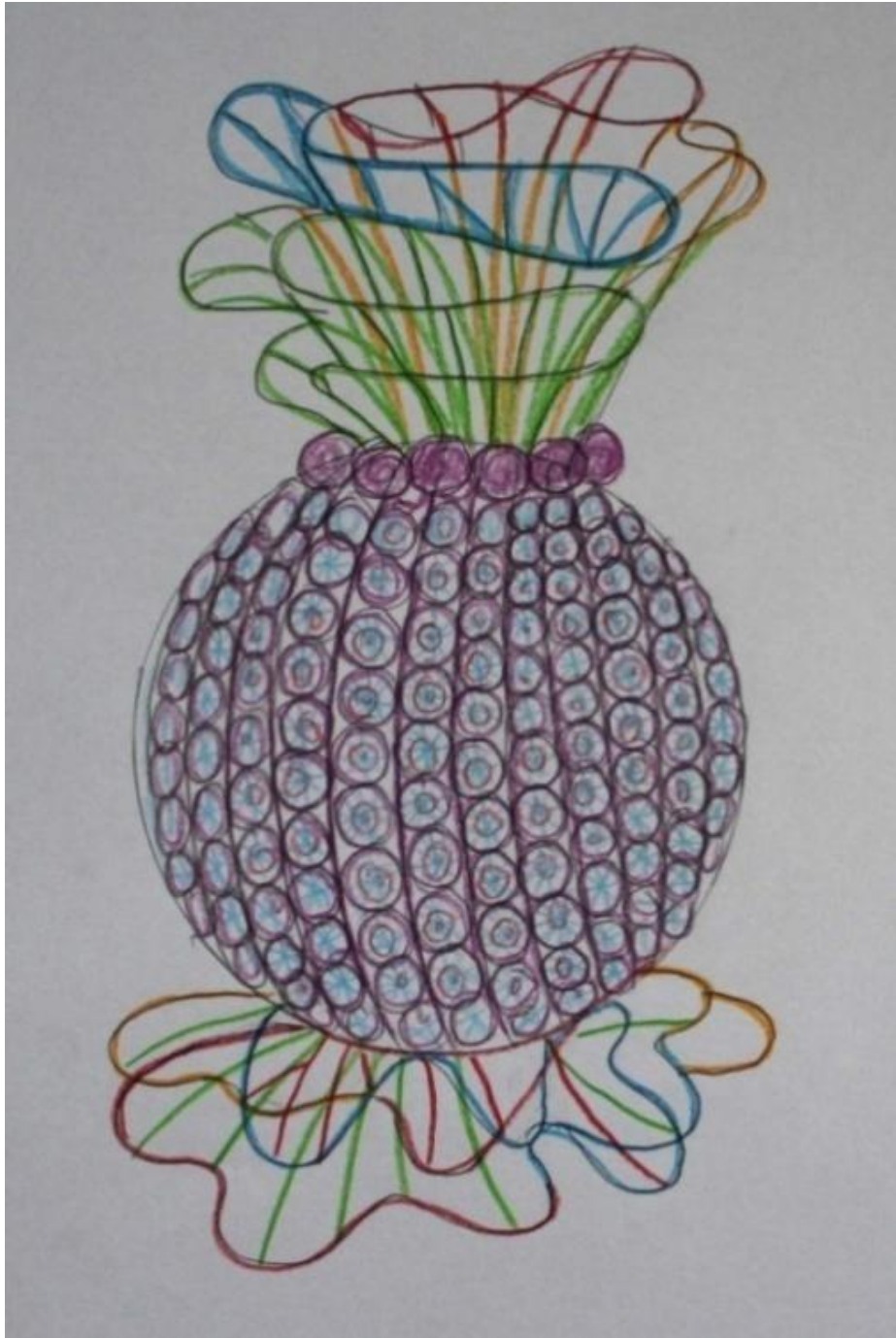
จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 2 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของสีและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น โดย ภาพที่ 1 การให้น้ำหนักของขอบดูแล้วให้สร้างความรู้สึกรัดอึดไป ภาพที่ 3 มีน้ำหนักของขอบที่ดูแล้วสบายแต่ โลงเกินไป ส่วนภาพที่ 2 มีน้ำหนักตรงขอบที่มีการไล่น้ำหนักที่ดูมีการรับส่งน้ำหนักได้ดีและขนาดรูปทรงก็มีความลงตัวกว่าทั้ง 2 ภาพ จึงนำภาพร่างภาพที่ 2 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4

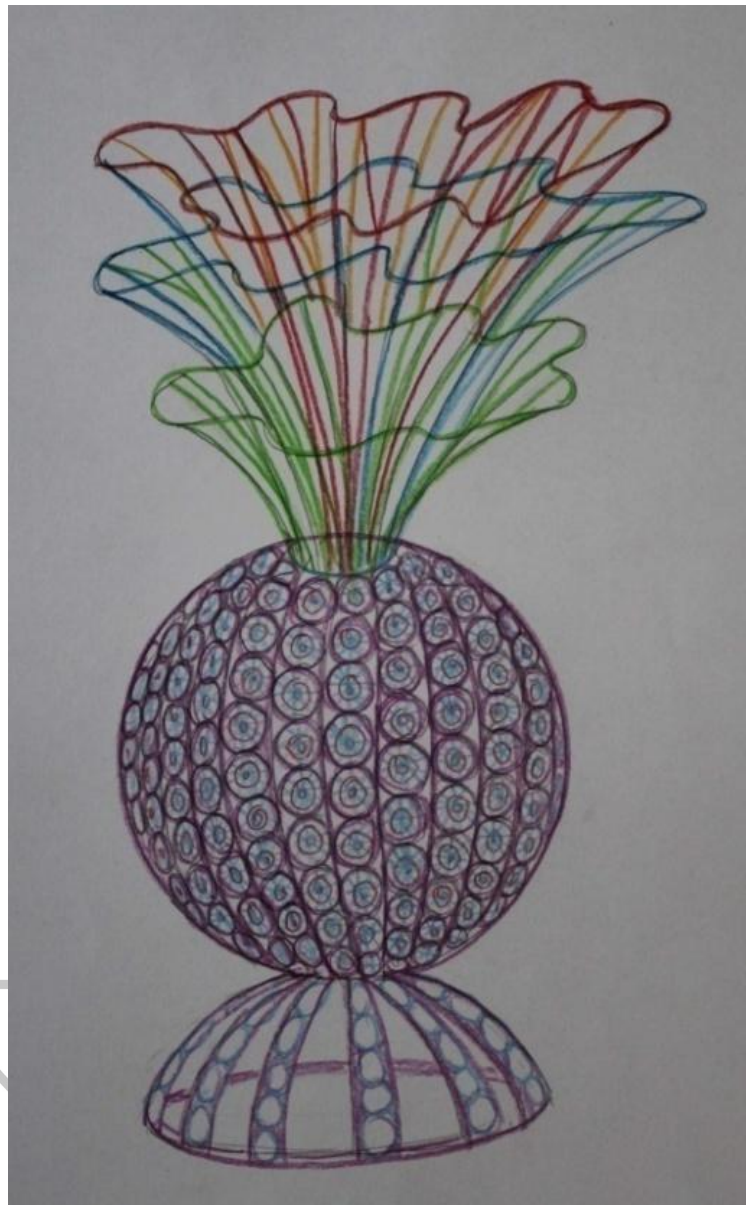
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงอิสระของโครงสร้างปะการังและดอกไม้ทะเล มาตัดทอนคลี่คลายให้เกิดรูปทรงใหม่ ให้สีสันในโทนเย็นใช้สีฟ้า สีม่วง สีเขียวอ่อน เป็นสีหลัก กำหนดสัดส่วนของสีให้กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน การแสดงออกด้านรูปทรง ถ่ายทอดรูปทรงอิสระของทรงกลมบวกกับความไหลลื่นของเส้นโค้งเป็นจังหวะตามจินตนาการและแรงบันดาลใจ เพื่อสะท้อนความรู้สึกของความงามและการผ่อนคลาย

ภาพที่ 72 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 1

ภาพที่ 73 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 2

ภาพที่ 74 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4 ภาพที่ 3

จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของเส้นที่พุ่งกระจายดูมีชีวิตชีวาและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงนำภาพร่างภาพที่ 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5

แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของหอยทะเล เป็นภาพประทับใจที่เกิดจากรูปทรงโครงสร้างที่สร้างความรู้สึกลึกลับเย้ายวนชวนฝัน เปรียบเสมือนเสียงเรียกแห่งท้องทะเล ข้าพเจ้านำแรงบันดาลใจจากรูปทรงของหอยทะเลและปลาทะเลมาผสมผสานกันจนเกิดรูปทรงใหม่ที่ทำให้ความรู้สึกโปร่งเบา และผ่อนคลาย

ภาพที่ 75 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 1

ภาพที่ 76 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 2

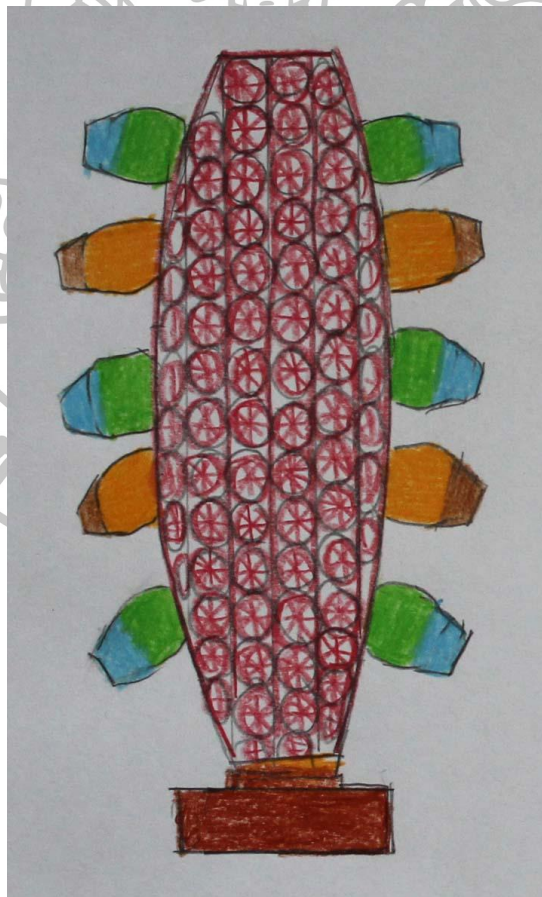

ภาพที่ 77 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5 ภาพที่ 3

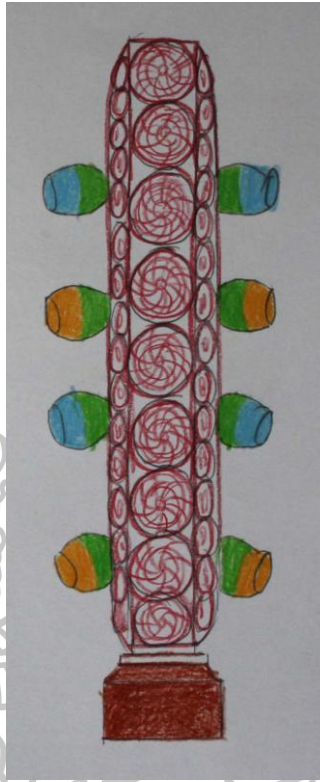
จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกแบบที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของรูปทรงเปิดกว้างภาพอื่นๆและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงนำภาพร่างแบบที่ 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6

แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล โดยข้าพเจ้านำรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเลมาเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นรูปทรงนามธรรม ใช้การลดตัดทอนมิติทางความจริงให้เหลือไว้แต่รูปทรงจากจินตนาการตามแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าใช้โทนสีเย็นในการสร้างความรู้สึกสบาย และให้ความหมายทางความงามด้วยรูปทรงที่คลี่คลายอย่างเรียบง่าย

ภาพที่ 78 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 1

ภาพที่ 79 .ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 2

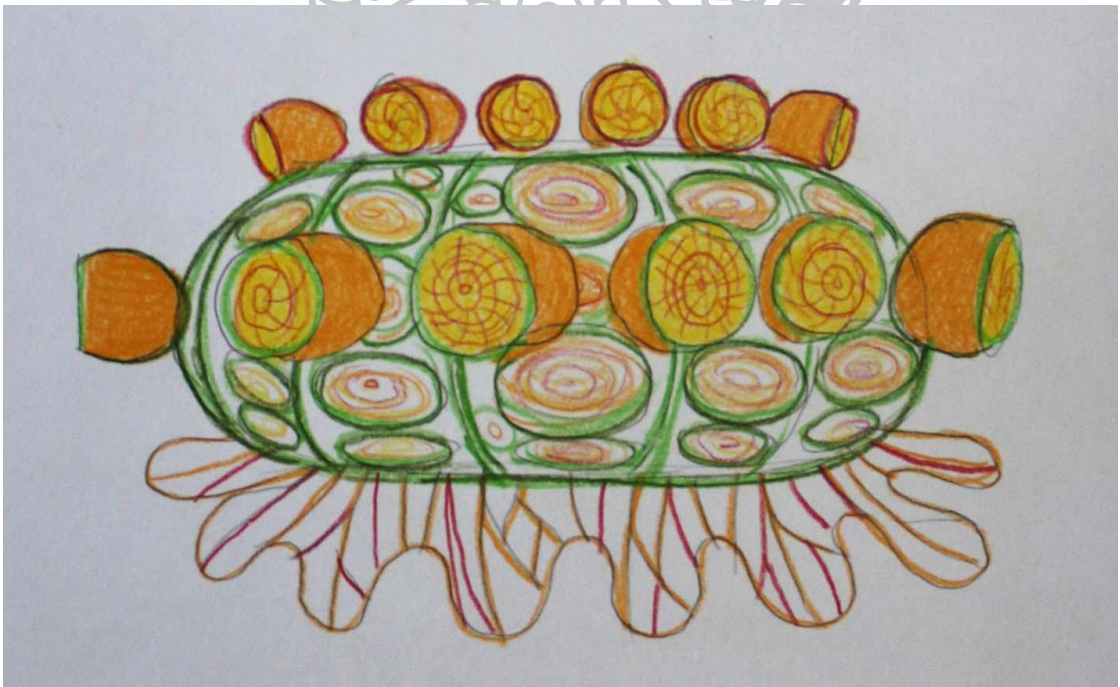

ภาพที่ 80 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6 ภาพที่ 3

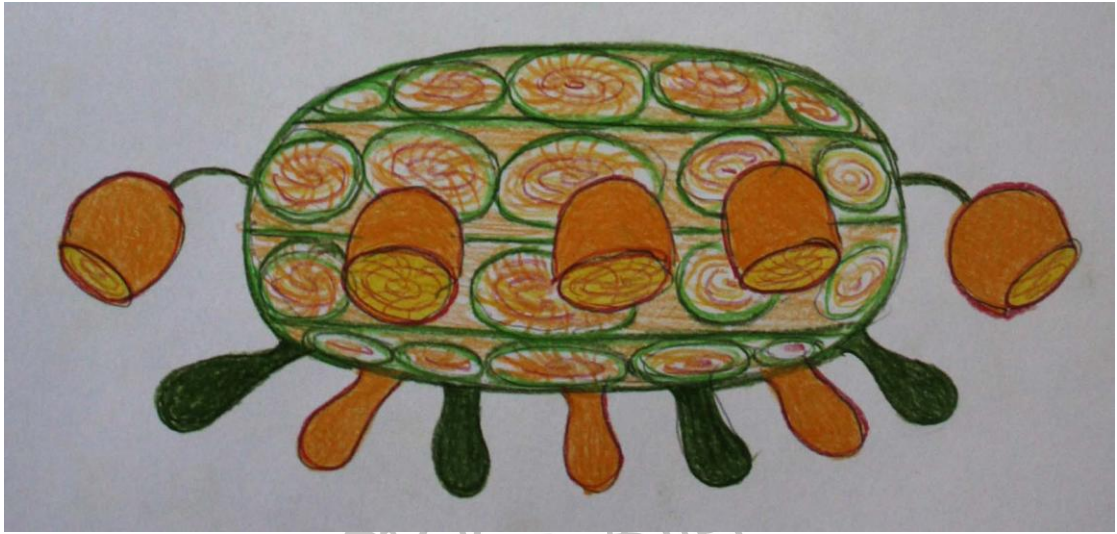
จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกแบบที่ 3 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบเป็นเอกภาพที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของรูปทรงและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงนำภาพร่างแบบที่ 3 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7

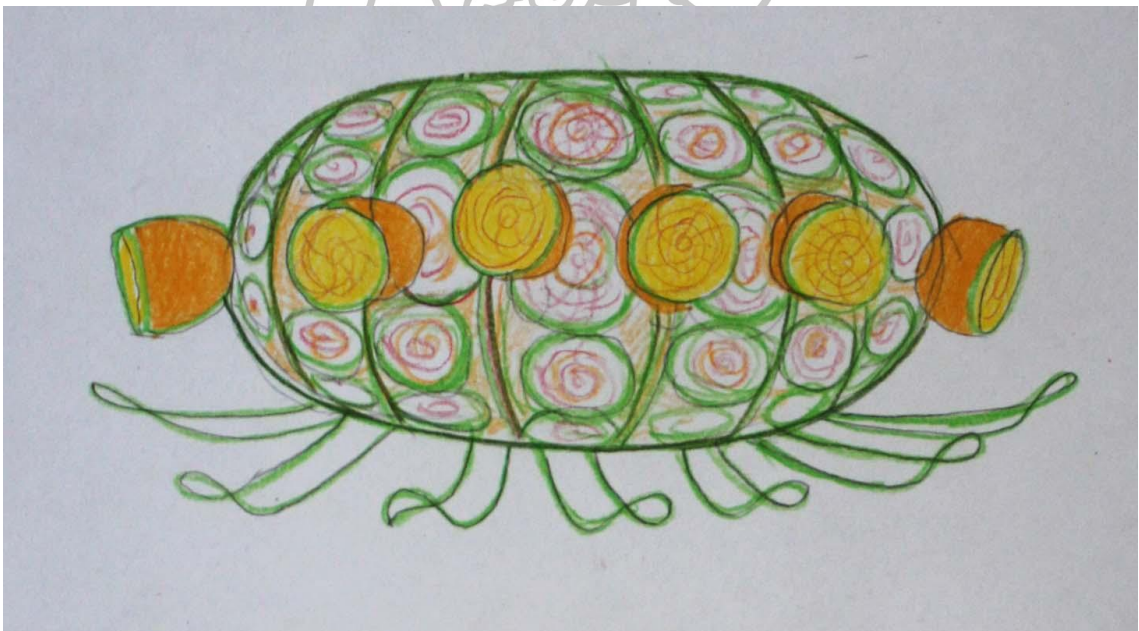
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลประเภทปะการังและดอกไม้ทะเล โดยนำรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาดัดดัดทอนรูปทรงตามจินตนาการให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่แบบนามธรรม โดยเป็นลักษณะโคมระย้า โดยมุ่งเน้นความรู้สึกให้เห็นถึงความแปลกตา น่าสนใจกับเส้นโค้งสลับกันให้เกิดเป็นมิติทับซ้อนของเส้น อ่อนโยนในลักษณะผ่อนคลาย

ภาพที่ 81 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 1

ภาพที่ 82 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 2

ภาพที่ 83 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7 ภาพที่ 3

จากภาพร่างทั้ง 3 ภาพผลงาน ได้เลือกภาพที่ 3 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้านรูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างควมมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งมีการวางองค์ประกอบภาพที่ 1 และ 2 ดูแล้วไม่สามารถขยายเป็นงานจริงได้ รูปทรงด้านบนและรูปทรงด้านล่างมีมิติของน้ำหนักที่หนักเกินไปกว่า ภาพที่ 3 ที่ให้รายละเอียดด้านน้ำหนักที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงนำภาพร่างแบบที่ 3 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

หลังจากออกแบบภาพร่างตัวผลงานแล้ว ก็มีการวางแผนในด้านการพัฒนารูปแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการขยายแบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อการนำเสนอรูปทรงที่สะท้อนความงามจากแรงบันดาลใจให้เหมาะสมที่สุด

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

โครงเหล็กเส้น

สีสเปรย์รองพื้นกันสนิม

ด้าย

ไหมพรม

ถุงน่อง

ผ้าบาติก

เข็ม

ปืนกาว

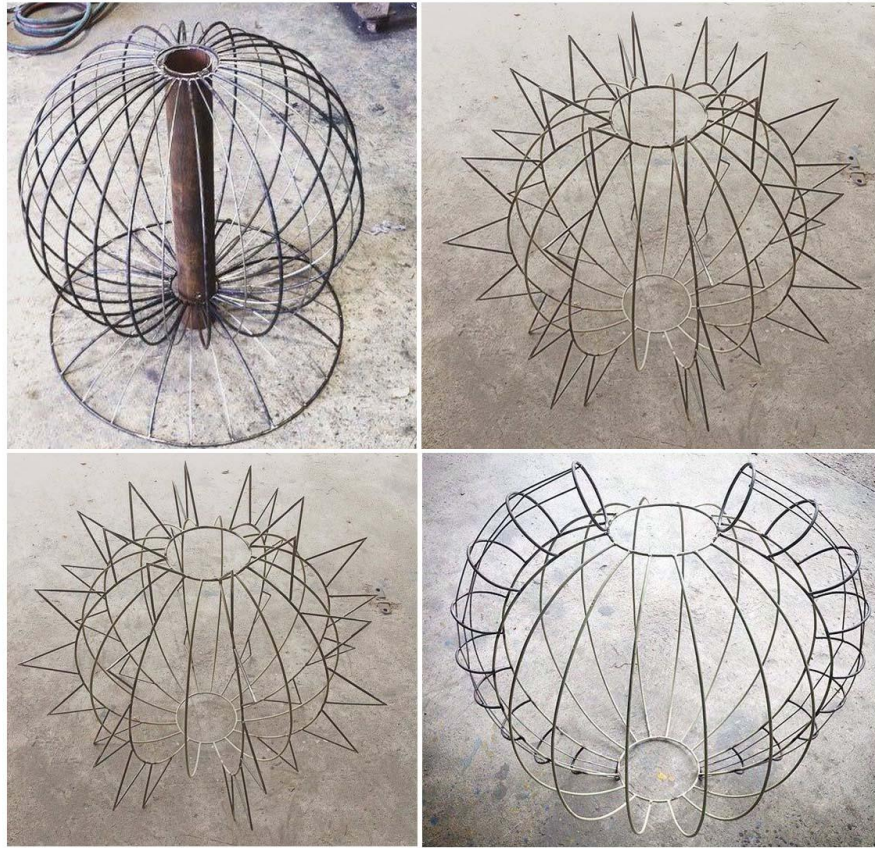
คีม

กรรไกร

ลวด

กาวติดผ้า

ภาพที่ 84 ภาพโครงเหล็กเส้นเป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างหลักของรูปทรง จึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นเส้นเหล็ก เพื่อความคงทนแข็งแรงของผลงาน

ภาพที่ 85 ภาพถ่ายอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การเลือกใช้วัสดุ

ภาพที่ 86 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การเลือกใช้วัสดุ ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน อย่างเช่น ผ้า ถู่น่อง และผ้าบาติก สีสีนต่างๆ นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์

ถู่น่อง และ ผ้าบาติก วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และสดใส สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีสีนหลากหลายให้เลือกและนำมาใช้ในผลงานได้อย่างดี

ภาพที่ 87 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

การเลือกใช้วัสดุ ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน อย่างเช่น ไหม พรม สีเส้นต่างๆ นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์

ไหมพรม วัสดุนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และสดใส สามารถทำได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีเส้นหลากหลายให้เลือกและนำมาใช้ในผลงานได้อย่างดี

ภาพที่ 88 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

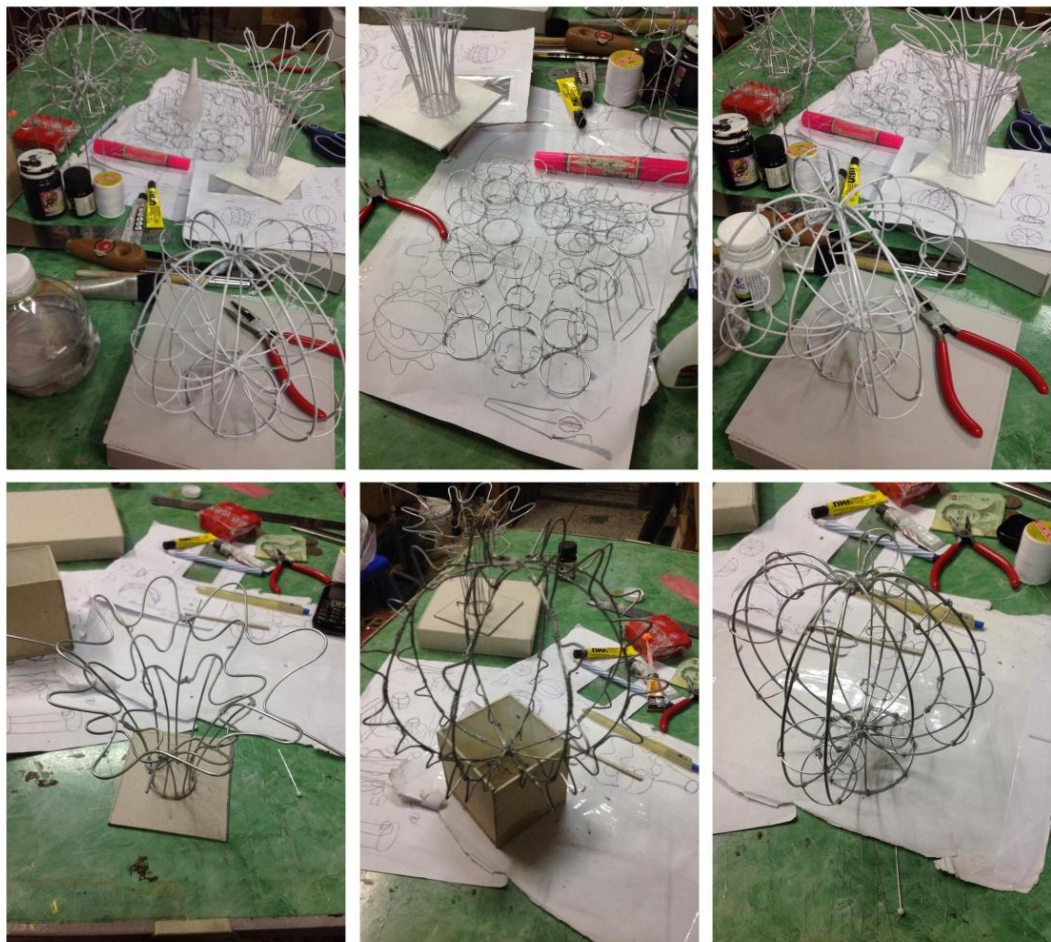
การเลือกใช้วัสดุ ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน ด้าย สีต่างๆ นำมาใช้ในผลงานสร้างสรรค์

ด้ายสีต่างๆ วัสดุนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และสดใส สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีสันหลากหลายให้เลือกและนำมาใช้ในผลงานได้อย่างดี

วิธีการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อการใช้งาน จำนวน 7 ชิ้นผลงาน โดยมีรูปแบบและแนวคิดจากการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างภาพร่างเพื่อหาความเหมาะสมลงตัวของรูปแบบ ตามแนวความคิดของการสร้างสรรค์สอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่กำหนดไว้ด้วยเทคนิคและวิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและเป็นรูปแบบเฉพาะตัว โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจำลองโครงสร้างโมเดลเพื่อการขยายผลงาน

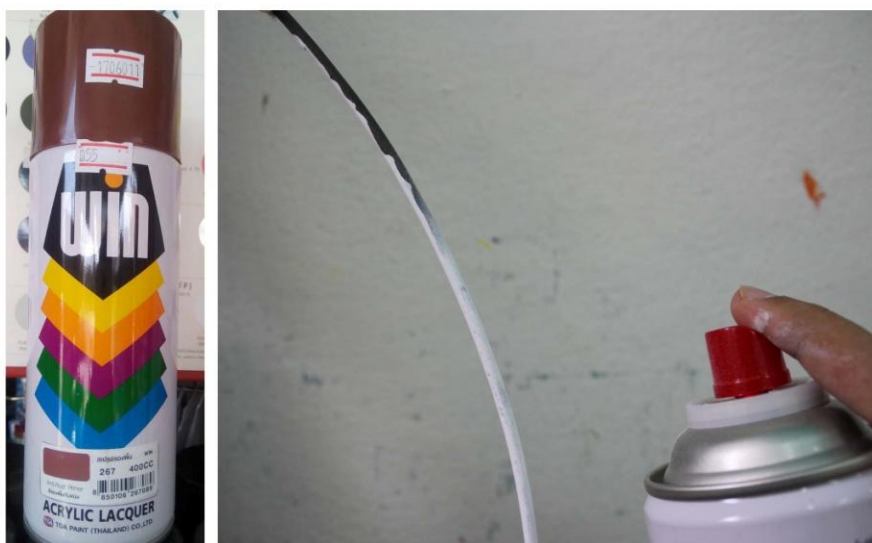

ภาพที่ 89 .ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 1แบบจำลองโครงสร้างผลงานสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการขยายแบบ โดยนำแบบที่ได้คัดเลือกไว้มาขยายโครงสร้างด้วยการเชื่อมโครงเหล็กขยายขึ้นรูปแบบตามที่กำหนดไว้และการพ่นสีสเปรย์กันสนิม

ภาพที่ 90 ภาพตัวอย่างขั้น การสร้างสรรค์ผลงาน โครงสร้างเหล็กเส้น

ภาพที่ 91 ภาพตัวอย่างขั้นตอน การพ่นสีสเปรย์กันสนิม

ขั้นตอนที่ 3 การพันไหมพรมรอบโครงเหล็ก และการเย็บผ้าบาติกและถุงน่องกับโครงสร้างเหล็ก หลังจากทีสีสเปรย์ที่พันไว้แห้งสนิทแล้ว

ภาพที่ 92 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 3

ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนของการถักไหมพรม เพื่อเตรียมไว้ในการตกแต่ง
รายละเอียด

ภาพที่ 93 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4

ภาพที่ 94 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 4 การเตรียมส่วนของรายละเอียดผลงาน

เทคนิคในการสร้างสรรค์ รูปแบบต่างๆในขั้นตอนที่ 4

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเทคนิค การถัก การเย็บ การปัก ในวัสดุผ้าและไหมพรม

ภาพที่ 95 ภาพเทคนิคการสร้างสรรค์ ลวดลายในรูปแบบต่างๆในขั้นตอนที่ 4

อย่างขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการประกอบกันระหว่างส่วนของโครงสร้างรูปทรงกับรายละเอียดของรูปทรงของการถักไหมพรม นำทั้งสองส่วนมาประกอบกันโดยใช้วิธีการเย็บและทำการเก็บรายละเอียดผลงานให้ดูเรียบร้อย

ภาพที่ 96 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟเพื่อการใช้งาน

ภาพที่ 97 ภาพตัวอย่างขั้นตอนที่ 6

ที่มา: การเลือกซื้อหลอดไฟและแสงของหลอดไฟ , เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559 , เข้าถึงได้จาก <http://www.thianthong.com>

เป็นขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟเพื่อการใช้งาน ข้าพเจ้าเลือกหลอดไฟมาตรฐานในท้องตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งาน โดยใช้หลอดไฟที่ให้แสงแบบอบอุ่น (warm white) เป็นแสงสว่างแบบที่ให้โทนแสงที่นวลตา เป็นสีโทนอ่อน ให้ความสว่างไม่มาก และไม่ร้อนเกินไป เป็นแบบสีส้มทอง เหมาะกับการใช้เพื่อประดับตกแต่งมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ เหมาะสมกับห้องที่ใช้ในการพักผ่อน ไม่เพียงเป็นแสงที่สร้างความอบอุ่นเท่านั้น และหลอดไฟชนิดนี้ (warm white) ยังให้ความรู้สึกโรแมนติก ผ่อนคลายอีกด้วย สถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่พักผ่อนจึงนิยมใช้หลอดไฟชนิดนี้ตกแต่ง ข้าพเจ้าคิดว่าหลอดไฟแบบนี้มีความเหมาะสมกับทิศทางแนวคิดของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในรูปแบบโคมไฟ ที่ให้ประโยชน์ในด้านความงามและความนุ่มนวลแล้ว ในขณะเดียวกันยังตอบสนองประโยชน์ทาง Function ด้วย ซึ่งนำมาประกอบติดกับส่วนของโครงสร้างหลักของผลงานสร้างสรรค์

สรุปผลการดำเนินงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น กระบวนการในการสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การค้นคว้า การหาข้อมูล การศึกษาข้อมูล มีผลช่วยให้การทำงานสร้างสรรค์เป็นไปได้อย่างเป็นระบบ สามารถทำให้การสร้างสรรค์ผลงานลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระบวนการค้นคว้า ข้อมูลยังช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถกำหนดลักษณะรูปแบบงานให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจ จนนำไปสู่ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมกับแนวคิด

การทดลองการสร้างภาพร่างแต่ละชิ้นผลงานนั้น สามารถสังเกตเห็นถึงความเหมาะสมหรือความแตกต่างของโครงสร้างรูปทรงและการกำหนดโครงสร้างการใช้สี มองเห็นทิศทางของการวางรูปทรงและโครงสร้างให้เป็นไปตามแนวคิดและแรงบันดาลใจในรูปแบบของงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในลักษณะโคมไฟ และเห็นถึงความเป็นไปได้ของการทดลองออกแบบรูปทรงที่สามารถสะท้อนความคิดและแรงบันดาลใจ

1. ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.1
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 100 x 105 ซม.(โดยประมาณ)
2. ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.2
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 110 x 78 ซม.(โดยประมาณ)
3. ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.3
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 100 x 98 ซม.(โดยประมาณ)
4. ผลงานชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.4
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 115 x 55 ซม.(โดยประมาณ)
5. ผลงานชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.5
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 120 x 120 ซม.(โดยประมาณ)
6. ผลงานชิ้นที่ 6 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.6
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 105 x 50 ซม.(โดยประมาณ)
7. ผลงานชิ้นที่ 7 ชื่อผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.7
เทคนิค: วัสดุผสม ขนาด 38 x 80 ซม.(โดยประมาณ)

บทที่ 4

การศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผลงาน

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพของผลงาน 3 มิติ เพื่อการใช้งาน ในลักษณะงาน ประติมากรรมนั้นเป็นการแสดงออกโดยการใช้วัสดุที่มีปริมาตรของรูปทรงเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน ผู้สร้างผลงานจึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ นำมาเป็นองค์ ประกอบสำคัญในการนำมาใช้วิเคราะห์ผลงานเพื่อผลทางการพัฒนา สามารถต่อยอดความคิด ในการสร้างสรรค์ต่อไปได้

วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน

หลักการวิเคราะห์ผลงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาหลักการทางทัศนธาตุในทางศิลปะมา เป็นตัวกำหนดรูปแบบการใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าข้อมูลใน หลากหลายช่องทางที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผลงาน มีการปรับปรุง ค้นคว้า ทดลองรูปแบบผลงาน ศิลปะตามลำดับขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงการ คลี่คลายของผลงานสร้างสรรค์ เพื่อผลทางทัศนธาตุหรือภาพทางความงามตามแรงบันดาลใจ ดังนี้

วิเคราะห์องค์ประกอบส่วนของเนื้อหา

เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต เนื้อหาแบ่งเป็นเนื้อหา ภายในที่ประกอบด้วยสุนทรียภาพ และเนื้อหาภายนอกคือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นไปตามแนวเรื่อง การสร้างสรรค์ศิลปะนั้น ความคิดหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการแสดงออกนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แนวความคิดในการทำงานจึงเป็นโครงสร้างทางนามธรรม ทัศนธาตุ เป็นสื่อทางสุนทรียภาพที่ศิลปิน นำมาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดตาม จุดมุ่งหมาย ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาทางศิลปะก็แบ่งอธิบายไว้ได้ดังนี้

1. เนื้อหาทางรูปทรง

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงดงามใต้ท้องทะเล ผนวกกับการใช้เทคนิคของการลัก การเย็บ ผสมยึดติดกับโครงสร้างเหล็ก สร้างรูปทรงใหม่แบบ นามธรรม สะท้อนอารมณ์อวอบอิมเพลดิเพลินให้เกิดแก่รูปทรง สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างรูปทรง ภายนอกและภายในให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เชื่อมโยงกับความงามและความประทับใจ เกิดเป็น ความรู้สึกผ่อนคลายและสุขใจ

2. แนวเรื่อง

การสร้างสรรควิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้แรงบันดาลใจจากโลกใต้ท้องทะเล เช่น รูปทรงจากหอย แมงกะพรุน เม่นทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล เป็นต้น มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการอาศัยรูปทรงที่เรียบง่าย สร้างความมีเอกลักษณ์ในแนวทางการจินตนาการของข้าพเจ้า เข้าไปมีส่วนร่วมกับแนวคิดและความประทับใจในโลกใต้ท้องทะเล

3. รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยอาศัยเส้นและรูปทรงที่ประสานกันจนเกิดเป็นมิติปริมาตร ด้วยวิธีการถัก การเย็บ ให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบลวดลายและเส้นที่มีปริมาตรมิติ ให้ความรู้สึกถึงความอวบอ้อมของรูปทรงและแสดงลวดลายที่มีสีสันตามจินตนาการจากแรงบันดาลใจ สร้างการเชื่อมโยงกันระหว่างรูปทรง น้ำหนัก สี และพื้นผิว ให้ความความกลมกลืนเป็นเอกภาพในผลงาน

วิเคราะห์รูปร่างรูปทรง

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์รูปทรงที่มีปริมาตร 3 มิติ โดยนำแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล มาเป็นต้นแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการผสมผสานกันระหว่างจินตนาการส่วนตัวกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปทรงอิสระ ให้ความรู้สึกสดใส เบาสบาย ปลอดภัย มุ่งแสวงหาความเพริศเพรินทางจิตใจเป็นสำคัญ สร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้พบเห็น พิถีพิถันในการคัดสรรรูปทรงให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์

วิเคราะห์ วัสดุ พื้นผิว

ข้าพเจ้าได้คัดสรรวัสดุในการสร้างผลงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับแนวคิด สามารถรับรู้ได้ทางสายตาและการสัมผัส อารมณ์สัมผัส การจับต้อง ความหยวบ ความนุ่มนวล ความขรุขระ ความบอบบาง เป็นอารมณ์ที่สะท้อนความรู้สึกที่เกิดในผลงานการสร้างสรรค์ โดยแต่ละวัสดุที่ใช้ ข้าพเจ้าคำนึงถึงความคงทน ความแข็งแรง ความปลอดภัย และสามารถแสดงคุณค่าทางความงามได้อย่างเต็มที่ สีสันที่ข้าพเจ้านำมาใช้ควบคู่กับงาน 3 มิติ เป็นสีสันที่ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตา ผ่อนคลาย โดยจากการจับต้อง ของลายผ้าบาติก ลายที่เกิดจากไหมพรมหลากหลายสี ที่นำมาถักทอ เย็บ ให้เกิดการรวมตัวกันจนเป็นลวดลายตามความคิดและจินตนาการ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบผลงาน 3 มิติของข้าพเจ้ากับรูปแบบผลงาน

จากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มีแนวคิดในการออกแบบรูปทรงที่แสดงออกถึงรูปแบบนามธรรมอย่างเรียบง่าย เพื่อการค้นหาคำความหมายอันบริสุทธิ์ รูปทรงที่ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจ ลักษณะการออกแบบของข้าพเจ้าได้ผสมผสานรูปแบบที่มีความหลากหลายทั้งแบบงานหัตถกรรม มีการสร้างสรรค์รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงตามจริงของธรรมชาติมาลดทอนรายละเอียดของรูปทรงให้เหลือเพียงรายละเอียดที่เรียบง่าย เพื่อการพัฒนาค้นหารูปทรงใหม่ที่ให้มีมิติทางอารมณ์อย่างมีความหมายตามแรงบันดาลใจ และให้ความสำคัญกับความประณีตด้านทักษะในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในส่วนของการค้นหารูปทรงใหม่และแสดงถึงความประณีตในผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณ กรกต อารมย์ดี อีกทั้งการสร้างผลงานของคุณกรกตยังให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่ให้ประโยชน์ด้าน Function ในรูปแบบของโคมไฟให้แสงสว่าง ซึ่งเป็นอิทธิพลในการสร้างผลงานของข้าพเจ้าเช่นกัน

รูปแบบการสร้างงานของคุณกรกต อารมย์ดี มีแนวคิดในการออกแบบรูปทรงที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติที่แฝงไปด้วยความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอก สร้างความอุดมสมบูรณ์จากการปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์รูปทรงที่มีความงดงามประกอบกับได้รับเอาเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ผลงานออกมามีความแปลกใหม่ มีการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ แสดงออกแนวเรื่องง่ายๆ ด้วยการอาศัยรูปทรงแบบเรียบง่ายและผสมกับความหมั่นเพียร จึงทำให้ผลงานมีเอกลักษณ์ทางพื้นบ้าน แต่เพิ่มให้เกิดความน่าสนใจในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย

วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์และแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ต้องการความงามของโลกใต้ท้องทะเล เป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน การผ่อนคลาย สร้างความคิดฝันและเกิดเป็นจินตนาการ โดยมีเนื้อหาสาระของความงามของรูปทรง สี สัน มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเป็นคุณค่าทางความงาม

การสร้างสรรค์รูปทรงให้จนเกิดเป็นความเรียบง่าย กลมกลืน สมบูรณ์ สี สันที่สดใสสร้างความรู้สึกอึดอ้อมใจ เป็นผลให้เกิดความเพลิดเพลินในจิตใจ และซาบซึ้งกับคุณค่าทางความงามนั้น ด้วยความโปร่งขององค์ประกอบในชิ้นงานที่เกิดจาก เทคนิคในการถัก และการเย็บ ด้วยวัสดุที่นำมาใช้จึงทำให้เกิดเป็นช่องว่าง(space)เพื่อเหมาะกับการกระจายตัวของแสงและสัมพันธ์กับแนวคิดหลัก

วิเคราะห์ขนาดสัดส่วน

ลักษณะการกำหนดขนาดสัดส่วนของงานสร้างสรรค์ 3 มิติ เพื่อการใช้งาน แต่ละชิ้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสม การออกแบบจึงต้องมีปัจจัยสำคัญตามความสะดวกคือ ระดับสายตามนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดความเหมาะสมของสัดส่วนของงานประยุกต์ศิลป์ 3 มิติ ของข้าพเจ้า

ภาพที่ 98. ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนผลงาน

วิเคราะห์มวลและความหนาแน่น

วิเคราะห์มวลและความหนาแน่นของเส้นปริมาตรรูปทรง เส้นโครงสร้างหลักเส้นที่มาจาก การเย็บถักทอจากวัสดุผ้าและไหมพรม ก่อให้เกิดมวลและความหนาแน่นของผลงาน เกิดเป็น รูปทรงที่มีผลต่อความรู้สึกที่เกี่ยวกับน้ำหนักและปริมาตรของผลงาน แสดงลักษณะความสัมพันธ์ของ มวลและความหนาแน่นของเส้น ที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างรูปทรงและลวดลายให้เกิดในผลงาน ซึ่งมี ลักษณะของการแสดงถึงการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นองค์รวมเกิดมุมมองด้านเอกภาพและ มิติทางความงาม

วิเคราะห์มิติการทับซ้อนของผลงานสร้างสรรค์

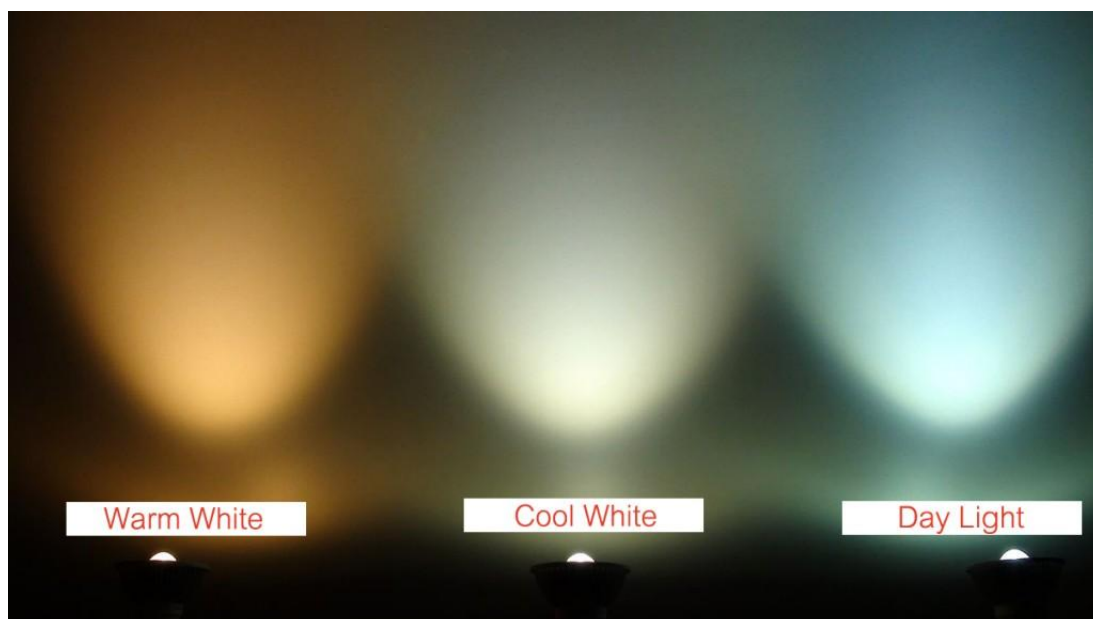
ข้าพเจ้าสร้างผลงาน 3 มิติ โดยให้มิติของการทับซ้อนของเส้นและรูปทรง ซึ่งมีโครงสร้าง หลักคือ โครงสร้างหลัก และโครงสร้างรองคือ รูปแบบของการเย็บ ถักทอ เส้นด้ายและไหมพรม ใช้ มิติของการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ระหว่างโครงสร้างหลักกับโครงสร้างรอง มีผลทางสุนทรียะทางความ งามของผลงานสร้างสรรค์ ดังนั้น งานสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าจึงคำนึงถึงรายละเอียดความ ประณีต เพื่อสะท้อนภาพความงาม ความประทับใจ ที่เกิดของแสงที่กระทบกับมาตรฐานและสะท้อน มายังเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ท่องเที่ยวเล่น ส่งผลตามจินตนาการซึ่งดูเหมือนเป็นการ เอ็กเซอร์ยี่จึงทำให้ทุก อย่างดูไม่แข็งกระด้างและส่งเสริมความรู้สึกนุ่มนวลของการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า

วิเคราะห์การใช้ลวดลายและสีเส้น

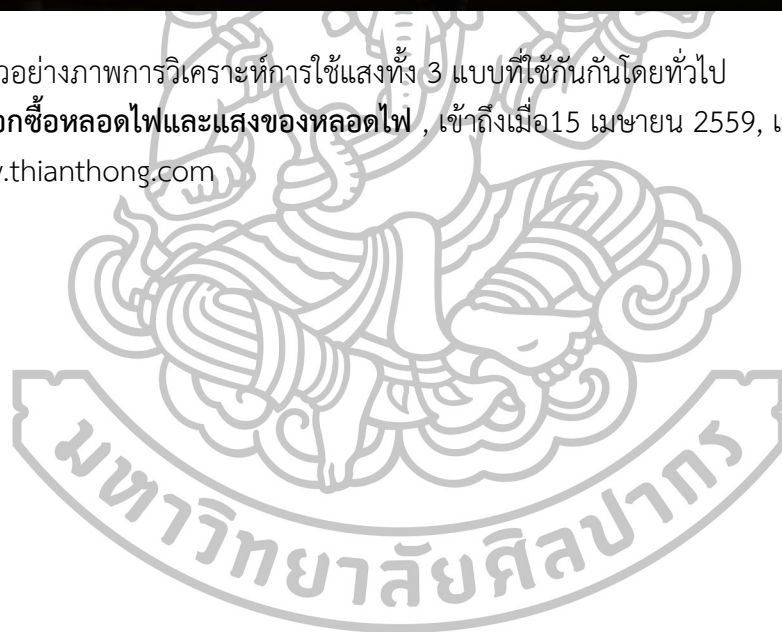
ข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สดใส ด้วยโทนต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกเบาสบาย ของโทนสีอ่อน เช่น ฟา เหลือง เขียวอ่อน ครีม และใช้สีในโทนหม่น เช่น น้ำตาลหม่น ดำ เพื่อสร้าง มิติด้านน้ำหนักให้เกิดกับผลงาน รวมถึงการผสมด้วยการใช้โทนสีสด หรือชุดสีที่สดใสสะดุดตา เช่น ม่วง เขียวเข้ม ฟ้าน้ำทะเล มาเป็นส่วนสร้างให้เกิดความสดใส สะดุดตาโดยการเลือกใช้โครงสีทั้งหมด จำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสม กลมกลืน เพื่อสร้างเอกภาพในผลงาน

วิเคราะห์การใช้แสง

เนื่องด้วยการสร้างสรรค์งาน 3มิติ ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของประโยชน์ด้านการใช้งาน ข้าพเจ้าจึงมีการคิดวิเคราะห์ในส่วนของการติดตั้งแสงไฟให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ กระบวนการผลิตผลงาน โดยมีการวิเคราะห์ขนาด ปริมาณของแสง ระยะการกระจายแสง ความแรง และความนุ่มนวลของแสงที่นำมาใช้ในการติดตั้งประกอบกับผลงานสร้างสรรค์งานประติมากรรม โดยข้าพเจ้าเลือกใช้แสงที่มีความสว่างน้อย ให้ความนุ่มนวล การกระจายตัวของแสงไม่มาก ให้ความ สว่างเฉพาะบริเวณรอบตัวผลงาน 3 มิติ มุ่งเน้นความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน ให้เกิดแก่ผลงาน เสมือน แสงที่เกิดเป็นประกายของสิ่งมีชีวิตได้ท่องเที่ยวเล่น

ภาพที่ 99. ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์การใช้แสงทั้ง 3 แบบที่ใช้กันกันโดยทั่วไป
ที่มา: การเลือกซื้อหลอดไฟและแสงของหลอดไฟ , เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
<http://www.thianthong.com>

ภาพที่ 100. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.1
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด : 100 x 105 ซม (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบทรงกลมชิ้นนี้ มีการออกแบบโครงสร้างกับรูปทรงอิสระตามจินตนาการและแรงบันดาลใจ โดยคำนึงถึงความกลมกลืนของรูปทรงที่แสดงความสมดุล ผสมผสานกับรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวคล้ายครีปปลา ที่ให้จังหวะการเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบรูปทรงกลม

ข้าพเจ้ากำหนดโครงสร้างของสีที่ใช้ในผลงานให้มีความหลากหลายเพื่อแสดงความงามของสีเส้น เน้นสีในโทนเย็นเพื่อสร้างความรู้สึกละมุนสบายใจ โดยลักษณะของสีที่ใช้จะมีรายละเอียดเป็นลายน้ำแบบผ้าบาติก เพื่อสร้างความรู้สึกลึกลับมิติใต้ท้องทะเลได้มากยิ่งขึ้น เน้นความเคลื่อนไหวในโทนสีฟ้า น้ำเงินเขียว สร้างความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา เพลิดเพลิน สบายๆ และผ่อนคลาย จะมีแทรกสีโทนร้อนอื่นบ้างก็เพียงเล็กน้อย รูปทรงที่มีลักษณะมวลก้อนทรงกลมนี้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายละเอียดโดยการใช้วิธีถักไหมพรม เป็นลวดลายในรูปทรงกลมหลากหลายขนาด สร้างให้เกิดผิวสัมผัสคล้ายคลึงปะการังและดอกไม้ทะเลตามแรงบันดาลใจ

ภาพที่ 101. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 1

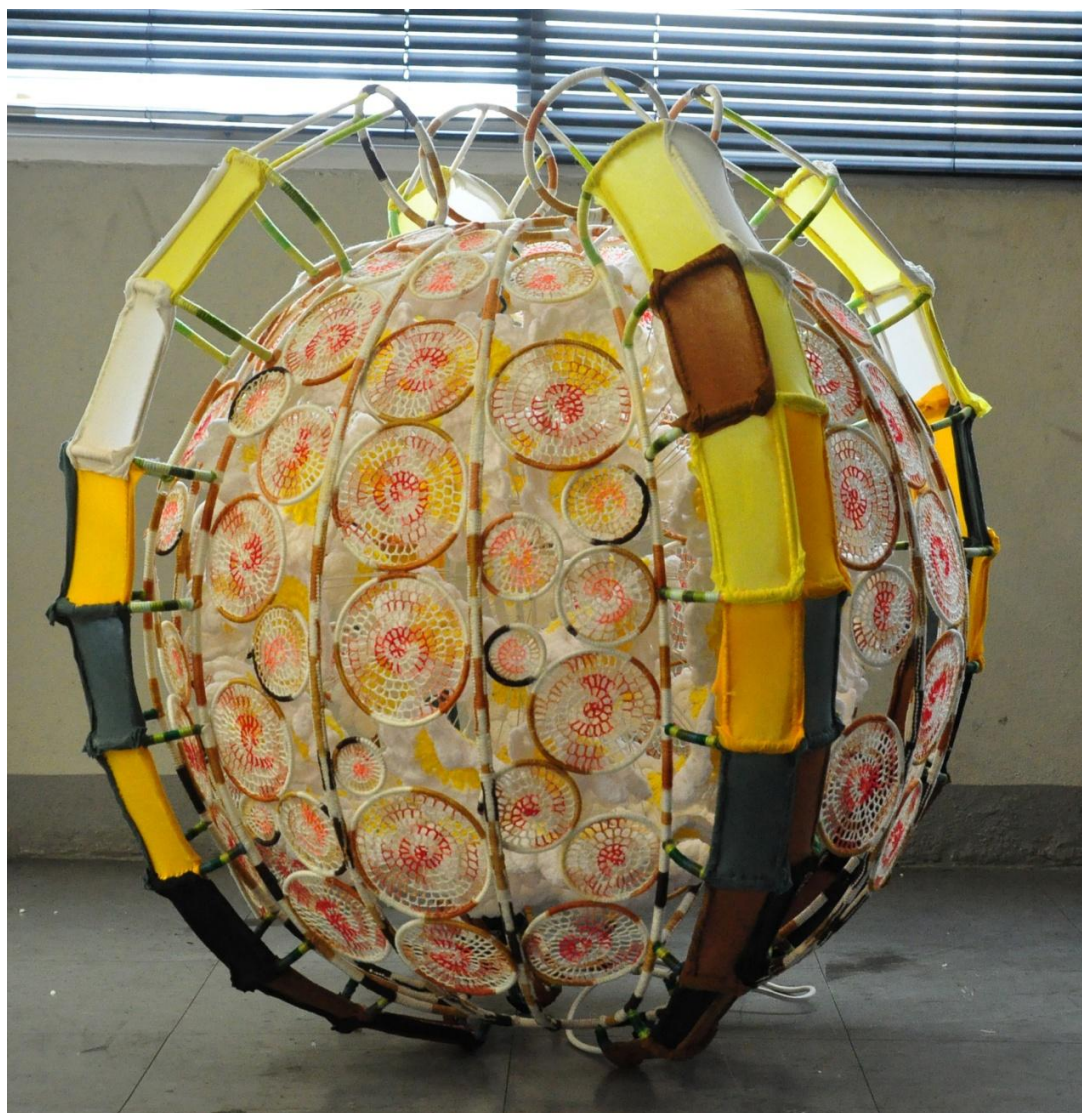
ภาพที่ 102 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.2
 เทคนิค : วัสดุผสม
 ขนาด : 110 x 78 ซม (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ขึ้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติของปะการังและดอกไม้ทะเล นำมาดัดทอนคลี่คลายรูปทรงตามความคิดและแรงบันดาลใจ สร้างรูปทรงใหม่ตามจินตนาการ กำหนดโครงสร้างหลักเป็นรูปทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมั่นคงในแนวดิ่ง โดยเพิ่มลักษณะรูปทรงกรวย เป็นลักษณะของโครงสร้างดอกไม้ทะเล มีการกำหนดโทนสีที่นุ่มนวล อ่อนหวาน เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ใช้วัสดุผ้าบาติกที่มีลายน้ำเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสที่สัมผัสจริง แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเลที่มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนไหว ในส่วนของรายละเอียด ข้าพเจ้าใช้คุณลักษณะของการถักไหมพรมมาเสริมให้เห็นถึงรายละเอียดของรูปลักษณะดอกไม้ทะเลและปะการังได้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยการถักไหมพรมเป็นลวดลายนามธรรมในกรอบรูปทรงกลม เพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดให้เกิดมิติทางความงาม

ภาพที่ 103. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 2

ภาพที่ 104. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 3
 ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.3
 เทคนิค : วัสดุผสม
 ขนาด : 100 x 98 ซม. (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบทรงกลมชิ้นนี้ มีลักษณะรูปทรงกลมซึ่งมีที่มาจากเม่นทะเล (Sea Urchin) และดอกไม้ทะเลที่มีลักษณะรูปทรงกลมและมีระนาบโค้งมน โดยลักษณะของเม่นทะเลในธรรมชาติจะมีหลายสี หลายชนิดผ่าพันธุ์ โดยในชิ้นผลงานนี้ ข้าพเจ้าได้นำแรงบันดาลใจหลักมาจากรูปทรงของเม่นทะเลแต่ต่างตัว (Toxopneustes pileolus) มาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปทรง สะท้อนความงามในรูปแบบชีวิตที่หลากหลาย จนบังเกิดผลเป็นความรู้สึกเพลิดเพลิน ประทับใจเมื่อได้สัมผัสพบเห็น โดยข้าพเจ้าอาศัยเทคนิควิธีการถักไหมพรมและเย็บถุงน่อง ซึ่งสร้างความรู้สึกร่อนโยนและนุ่มนวล น่าสัมผัส

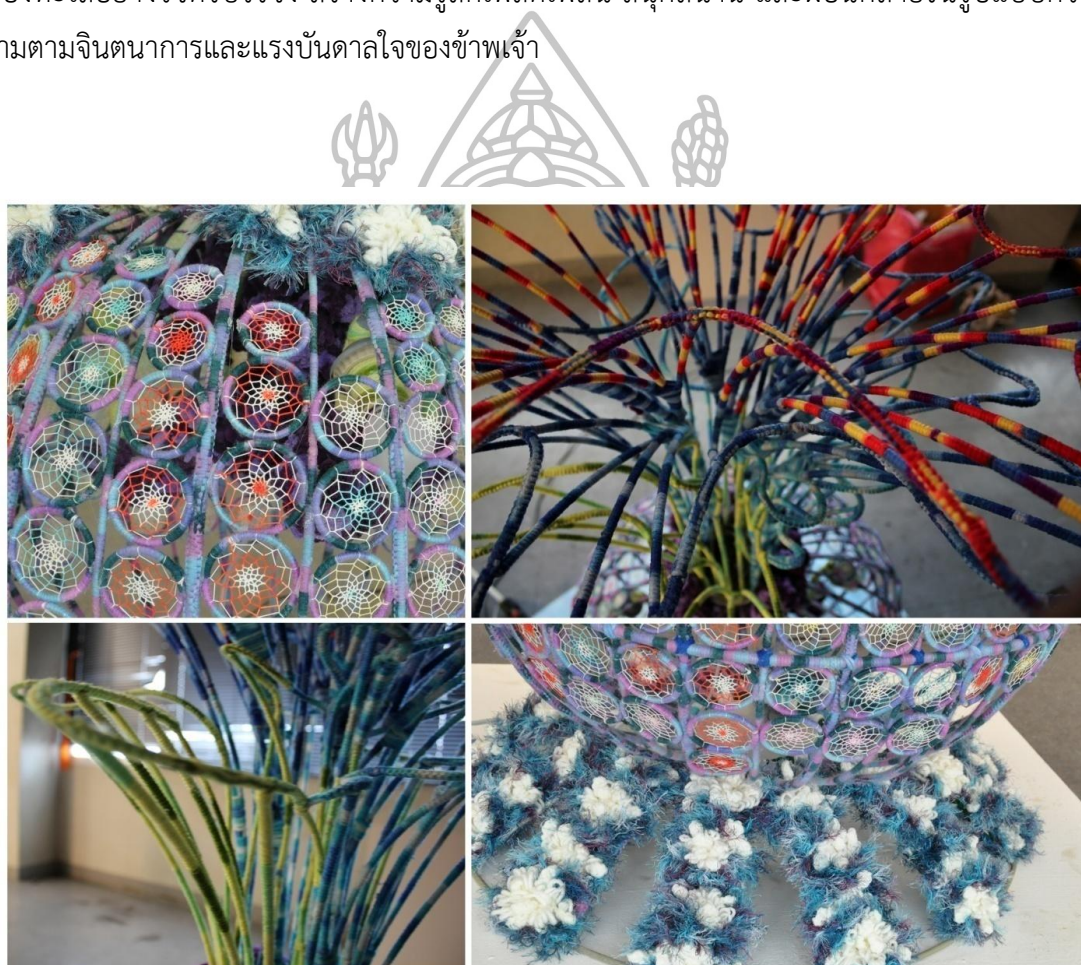

ภาพที่ 105. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 106. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4
ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.4
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด : 115 x 55 ซม. (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ชั้นนี้ ข้าพเจ้าแสดงโครงสร้างอย่างอิสระโดยมีแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตัดทอน คล้ายลักษณะของปะการังและดอกไม้ทะเล แสดงลักษณะเส้นโค้งที่กินพื้นที่ในอากาศ โครงสร้างที่ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวแบบดูลงภาพในธรรมชาติ เกิดการผสมผสานของความงามในลักษณะของเส้นที่แสดงสีสันอันหลากหลาย ก่อเกิดเป็นรูปทรงทางนามธรรมตามความคิดและจินตนาการ คล้ายปะการังหรือดอกไม้ทะเลที่กำลังเจริญเติบโตและงอกงามออกมาในโลกแห่งใต้ท้องทะเลอย่างวิจิตรบรรจง สร้างความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน และผ่อนคลายในรูปแบบความงามตามจินตนาการและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า

ภาพที่ 107. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 4

ภาพที่ 108 ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5

ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.5

เทคนิค : วัสดุผสม

ขนาด : 120 x 120 ซม. (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ชั้นนี้ ข้าพเจ้านำเสนอโครงสร้างของรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเลประเภทหอย ซึ่งเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเฉพาะตัว นำมาตัดทอนรูปทรงให้เกิดความรู้สึกใหม่ แสดงการไหลเวียนของอากาศที่อยู่ภายในรูปทรง สร้างการรับรู้ถึงความรู้สึกเบา สบาย ผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ตามแนวคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า

ภาพที่ 109. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 5

ภาพที่ 110. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6
ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.6
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด : 105 x 50 ซม. (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ชั้นนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล โดยข้าพเจ้านำรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเลมาเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นรูปทรงนามธรรม ใช้การลดตัดทอนมิติทางความจริงให้เหลือไว้แต่รูปทรงจากจินตนาการตามแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าใช้โทนสีเย็นในการสร้างความรู้สึกสบาย และให้ความหมายทางความงามด้วยรูปทรงที่คลี่คลายอย่างเรียบง่าย

ภาพที่ 111. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 6

ภาพที่ 112. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7

ชื่อผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.7

เทคนิค : วัสดุผสม

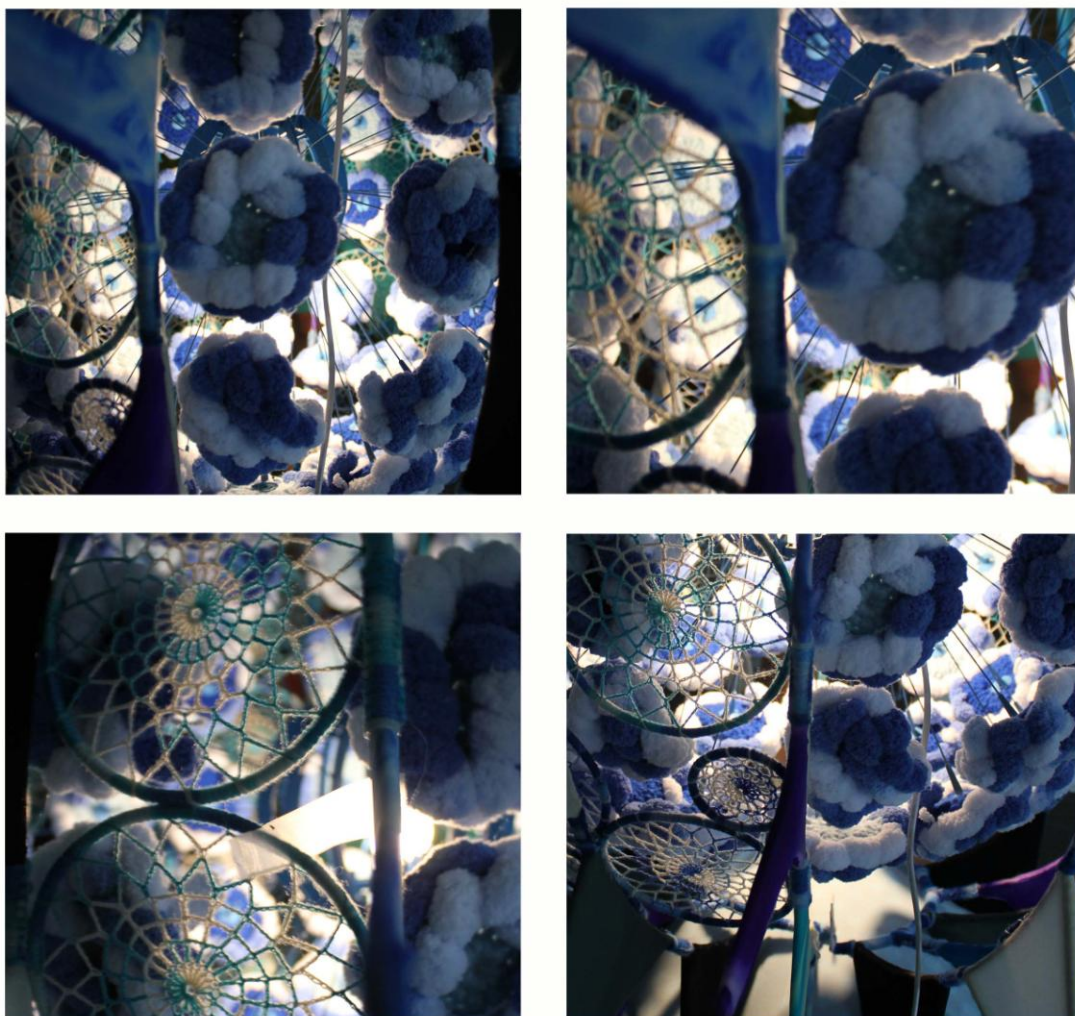
ขนาด : 38 x 80 ซม. (โดยประมาณ)

ผลงาน 3 มิติ ชั้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลประเภทปะการัง และดอกไม้ทะเล โดยนำรูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาลดตัดทอนรูปทรงตามจินตนาการให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่แบบนามธรรม โดยเป็นลักษณะโคมระย้า โดยมุ่งเน้นความรู้สึกให้เห็นถึงความแปลกตา น่าสนใจกับเส้นโค้งสลับกันให้เกิดเป็นมิติทับซ้อนของเส้น อ่อนโยนในลักษณะผ่อนคลาย

ภาพที่ 113. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชั้นที่ 7

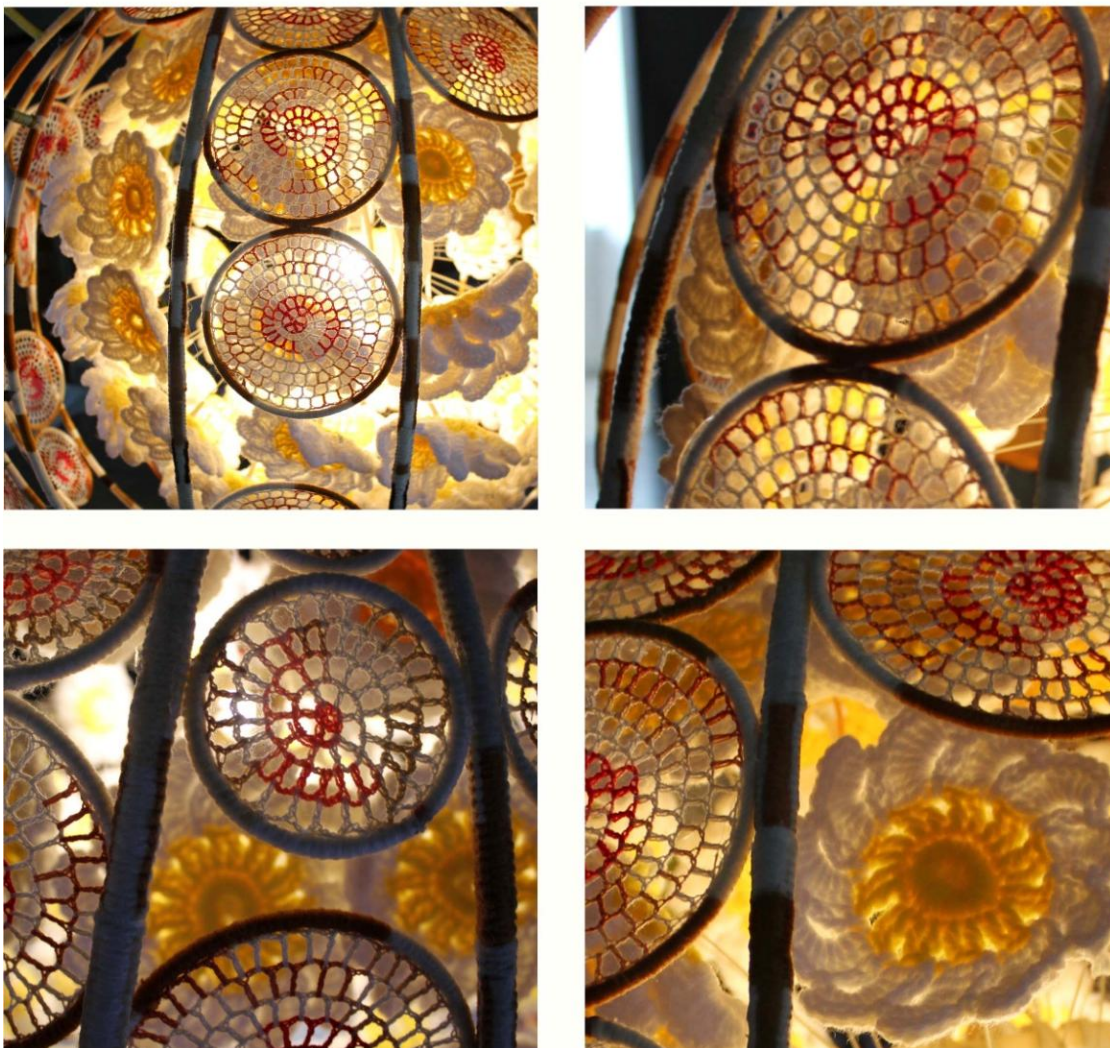
ในวัตถุประสงค์ของงานประยุกตศิลป์ 3มิติ แบบ Functional Art ของ ข้าพเจ้า ทั้ง 7 ชิ้นผลงาน นั้นได้สร้างผลงาน 3 มิติ เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบโคมไฟ การให้แสงสว่างกับพื้นที่โดยรอบผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าใช้โคมไฟที่ให้แสงนวล ไม่สว่างมากแบบวอร์มไวท์ (Warm White) เพื่อเน้นมิติทางความงามของรูปทรงผลงาน 3 มิติ ให้ผสมผสานกับวัตถุประสงค์ของการทำงานเพื่อการใช้งานได้อย่างกลมกลืน

ภาพที่ 114. ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ (Functional Art) เพื่อการใช้งาน

ภาพที่ 115. ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ (Functional Art) เพื่อการใช้งาน

ภาพที่ 116. ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ (Functional Art) เพื่อการใช้งาน

ภาพที่ 117. ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ (Functional Art) เพื่อการใช้งาน

การประเมินผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงาน 3 มิติ เพื่อการใช้งาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของทะเล ทั้งๆ ขึ้นผลงานนั้น แสดงให้เห็นถึงรูปทรงและสีสัน แบบนามธรรมที่สะท้อนถึงสาระทางความงาม สร้างความรู้สึกของการผ่อนคลาย โดยมีการใช้ลักษณะงานแบบ มี Functional Art เป็นแนวทางในการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย

โดยลักษณะรูปทรงของผลงาน แต่ละชิ้นผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้กำหนดรูปทรงตามจินตนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้นผลงาน แต่ละชิ้นผลงานมีการ หยิบยกคุณลักษณะทางกายภาพของรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ประเภทต่างๆเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดและจินตนาการส่วนตัว เพื่อสร้างให้เกิดรูปทรงใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางความงามที่ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอด รวมถึงแสดงความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาเรื่องราวตามวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้

ในภาพรวมของผลงานทั้ง 7 ชิ้น นั้นแสดงให้เห็นถึงรูปทรงที่อวบอ้อมและผิวสัมผัสที่ เบาลุ่มนวล ใช้โทนสีที่มีความหลากหลาย ที่ให้ความรู้สึก สบายตา ในวรรณะเดียวกัน จะมีคู่สีที่ขัดแย้งบ้างก็เป็นเฉพาะส่วนน้อย เพื่อก่อให้เกิด ความน่าสนใจและลดทอนความน่าเบื่อ ความแรง ของสีในผลงาน ให้ผลงานในภาพรวมมีความกลมกลืนเห็นเป็นเอกภาพ

ขนาดสัดส่วน มุมมอง ข้าพเจ้ายึดหลักการมองในระดับสายตาโดย ใช้รูปทรงแบบประติมากรรม 3 มิติ มองได้อย่างรอบด้าน จึงออกแบบรูปทรงที่เป็นแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้มุมมองของรูปทรงที่ให้ความรู้สึก อวบอ้อม ขยายออกกกินพื้นที่ในอากาศ ใช้จังหวะของเส้นที่ใสในรายละเอียด เน้น ความประณีตภายในผลงานเป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจ

เนื่องด้วย ผลงาน ประติมากรรมในวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ มีรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ เพื่อตอบสนอง ด้านการใช้งานในลักษณะโคมไฟ ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องทดลองวิเคราะห์ การติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่างในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์หา ความลงตัวของมุมมองด้านแสงให้ผลเป็นความรู้สึก ทางความงามและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถตอบโจทย์ด้านประโยชน์การใช้งานได้ด้วย โดยจากการทดลอง พบว่า แสงในลักษณะเป็นแสงอบอุ่น (Warm White) นั้นสามารถตอบโจทย์ตามแนวคิดทั้ง 2 กรณีได้

เนื่องจากเป็นแสงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น มีมิติด้านความงามตามธรรมชาติแสงที่ออกมาให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่แรงจนเกินไปและไม่สลัวจนเกินไป เช่นกัน ฉะนั้น แสงในลักษณะนี้จึงเหมาะสมกับรูปแบบผลงาน สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี

เมื่อทำการวิเคราะห์ผลงานโดยรวม ทั้ง 7 ชิ้น จะพบว่า ผลงานโดยรวมมีความโดดเด่นด้านรูปทรง การให้รายละเอียดด้านเทคนิคในการนำเสนออย่างประณีต โดยรวมมีความเข้ากันของการใช้โทนสี ตามแนวคิดและแรงบันดาลใจจนสามารถไล่เรียงลำดับได้ดังนี้

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 1

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ที่ 1 นี้ มีความโดดเด่นด้านสี สัน รูปทรง ที่มีมิติของการมองที่สบายตา โดยรูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงกลมที่ให้ความรู้สึกของความสมบูรณ์ อวบอ้วน อย่างเรียบง่าย ดึงความรู้สึกให้เกิดการรับรู้และนึกถึง รูปทรงของปะการัง และดอกไม้ทะเล ที่ดูสดใส สดชื่น เบาตา ด้วยสีฟ้า – ขาว เป็นสีส่วนใหญ่ในผลงาน สามารถสร้างเป็นความรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบายให้กับบรรยากาศโดยรอบผลงาน

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 2

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 2 นั้น มีความโดดเด่นด้านสี สัน และความประณีตของเทคนิคในการสร้างสรรค์ในตัวผลงานที่เกิดจากการถักและการเย็บ ประดิปะต่อกันเป็นรูปทรงที่ให้รายละเอียดที่พิถีพิถันสวยงามตามแนวคิดและแรงบันดาลใจ แต่มีส่วนน้อย คือ ขาดความสมบูรณ์ด้านรูปทรง โดยให้ผลส่วนน้อยในเรื่องของอารมณ์ ความอวบอ้วนทางด้านรูปทรงขาดความลงตัวที่มีลักษณะของ ความแข็ง กระด้างอยู่ภายใต้รูปทรง กระบอกในทิศทางของแนวตั้ง

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 3

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 3 นั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานชั้นที่ 1 คือให้ความงามทางด้านรูปทรงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ อวบอ้วน แต่ในการสร้างสรรค์ประติมากรรม ชั้นที่ 3 นี้ มีการนำสีในวรรณะอ่อนมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การให้สีจะอยู่ในโทน ขาว เหลือง ส้ม และสีน้ำตาลเป็นสีน้ำ สร้างความงามด้วยรายละเอียดเทคนิคของการถักและเย็บที่ประณีต เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ อ่อน ตามแนวคิดแรงบันดาลใจ

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 4

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 4 นั้น มีความโดดเด่นทางด้าน สี สัน และรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกถึงความเจริญงอกงามการพุดออก หรือการเกิดตามแนวคิด และแรงบันดาลใจ ซึ่งมาจากรูปทรงธรรมชาติในท้องทะเล ตัวผลงานสร้างมิติของความงาม ความสมบูรณ์ ในลักษณะอวบอิมของรูปทรงได้อย่างเต็มที่ เสริมด้วยมุมมองความงามจากเทคนิค วิธีการ ถัก การเย็บ อย่างละเอียด ประณีต นำโทนสีในวรรณะเย็น เช่น สีฟ้า สีคราม สีม่วง สลับกับสี แดง และส้ม ขาว เขียว และดำ ผสมผสานในรูปทรงโดยรวมทั่วทั้งผลงาน นำไปสู่การสร้างให้เกิด มิติทางสุนทรียะได้อย่างกลมกลืน

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 5

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 5 นั้น ได้มีการแสดง ความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรง ที่ ค่อนข้าง ยึดโครงสร้างแบบทางกายวิภาค ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ประเภท หอย เด่นชัดจากการใช้แนวคิดการตัดทอน การละลายโครงสร้างทางรูปทรงให้แลดูเรียบง่าย แต่ยังคงทิ้งร่องรอย เค้าโครงสร้างแบบของหอยอยู่ไม่น้อย อาจมองได้ว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 5 นั้น ยังคงติดในรูปแบบกึ่ง นามธรรม ยังเป็นรูปแบบทางนามธรรมอย่างเต็มตัวทางด้านเทคนิค ยังคงคำนึงถึง ความประณีต โดยใช้เทคนิคทางการเย็บเป็นส่วนใหญ่ และมีการเพิ่มความน่าสนใจ ด้วยการให้สีสันที่สดใส สะดุดตา โดยภาพรวมของผลงานจะเป็นการใช้สีโทนสีอ่อน เช่นสีโทน ขาว เหลือง ส้ม น้ำตาล และดำ สีเหล่านี้จะเป็นสีหลักชิ้นผลงาน ด้วยลักษณะและรูปทรงด้านใน รูปทรงใน ผลงานชิ้นนี้จะแบ่งเป็นรูปทรงเปลือกนอกและรูปทรงด้านใน ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่าการให้รูปทรงใน ลักษณะนี้จะสามารถเพิ่ม ความสนใจทางความงามได้ดีในอีก มิติ หนึ่ง

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 6

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 6 นั้น ให้มิติของรูปทรง ที่ดีได้รับแรงบันดาลใจ จากปะการังและดอกไม้ทะเล อย่างเด่นชัดให้ ความรู้สึก คล้ายรังที่อยู่อาศัย การปกป้อง สะท้อนรูปแบบเป็นความงามได้อย่างดี ซึ่งในส่วนของรูปทรงนั้น ข้าพเจ้าทดลองใช้รูปทรง ในแนวตั้ง มีรายละเอียดภายในรูปทรงอย่างละเอียด ประณีต ด้วยการถัก และการเย็บ ซึ่งเป็นเทคนิคหลักในผลงานรูปทรงให้ความรู้สึกถึง ความสง่า ยืนหยัด หนักแน่น

การใช้สีภายในรูปทรงนั้น จะเน้นโทนสี ส้มอมชมพู ซึ่งให้ความรู้สึกอ่อนหวาน อ่อนโยน เพื่อลดทอนความแข็งกระด้างของรูปทรงในแนวตั้ง รวมถึง รูปทรงของรายละเอียด ปลีกย่อยใน ผลงานที่มีการใช้สี เขียว ม่วง น้ำตาล ส้ม ชมพู และสีฟ้าคราม ทำให้ภาพร่างของผลงานเกิดความ น่าสนใจ ด้วยการให้สีสันที่มีความหลากหลาย

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 7

เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชั้นที่ 7 นั้น มีความโดดเด่นในด้านการแสดงรูปทรงแบบนามธรรมที่ได้รับการติดทอนจากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้ท้องทะเล สร้างรูปทรงใหม่ตามความรู้สึกและจินตนาการโดยประติมากรรมชิ้นนี้ให้ความรู้สึกของความโปร่ง เบา ล่องลอย อวบอ้อม กินพื้นที่ในอามรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานมีความน่าสนใจ มีการให้โทนสีในโทนอ่อน เช่น เขียวอ่อน ส้มอ่อน เหลืองอ่อน และโทนสีส้มอ่อนออกครีม ทำให้ผลงานออกมาในลักษณะนุ่มนวล เบาลสบาย รวมถึงผลงานประติมากรรมชิ้นนี้มุ่งหวังแสดงความรู้สึกทางการรับรู้ทางรูปทรงอย่างเรียบง่าย เน้นความกลมกลืนของสีอย่างมีเอกภาพตามวัตถุประสงค์

สรุปการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์

ในการวิเคราะห์ผลงานในครั้งนี้ ได้มีกระบวนการจัดลำดับการวิเคราะห์ ทางด้านเนื้อหา และรูปทรงโครงสร้าง แนวคิด เทคนิควิธีการ และหลักการขององค์ประกอบ หลักสุนทรียศาสตร์ หลักของการใช้ทัศนธาตุ โดยในการวิเคราะห์คุณค่าของผลงาน การประเมินผลงานประยุกต์ศิลป์ 3 มิติ ในหัวข้อแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยรวมผลงานทุกชิ้นมีการแสดงออกถึงคุณค่าทางความงาม ในลักษณะเดียวกัน คือ แสดงคุณค่าของรูปทรงที่ผ่านการคิด ลดทอนรูปทรงทางกายภาพจากแรงบันดาลใจให้เกิดรูปทรงใหม่ในรูปแบบนามธรรมที่เรียบง่าย สมดุล กลมกลืน เป็นเอกภาพ มีการแสวงหาความงามจากเทคนิควิธีการเย็บ การถัก สร้างรายละเอียดที่สวยงามและประณีต ผลงานโดยรวมจะให้คุณลักษณะของสีเส้นที่สดใสเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายจากการแสดงออกทางสีเส้นในภาพรวม

การวิเคราะห์การใช้แรงในด้านผลงานนั้น เนื่องจากงานมีลักษณะของ Functional Art การใช้งานเป็นรูปแบบโคมไฟ ดังนั้นการสร้างสรรค์กระบวนการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของแสงซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในการวิเคราะห์พบว่าทำให้แสง แบบ Warm White นั้นมีความเหมาะสมกับตัวงานและรูปแบบงานมากที่สุด ถ้าหาเหตุผลว่าแสงแบบ warm White นั้นมีลักษณะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

ฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ การศึกษาและเรียนรู้วิเคราะห์ ปัญหาและการพัฒนาผลงาน จึงช่วยส่งเสริมให้ผลงานข้าพเจ้ามีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นขึ้นได้ และด้วยการประเมินผลนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า อาจมีบางชิ้นผลงานยังขาดความสมบูรณ์ลงตัวด้านรูปทรงอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมของผลงานทั้งหมดของวิทยานิพนธ์จึงมีทิศทางและแนวคิดในลักษณะเดียวกัน คือ แสวงหารูปทรงใหม่ในลักษณะนามธรรมที่มาจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยนำแรงบันดาลใจมาเป็นต้นทางในการค้นหารูปทรงที่เรียบง่ายในลักษณะงานที่ร่วมสมัย

ผลงานโดยรวมของข้าพเจ้าจึงแสดงออกมาในรูปทรงที่พยายามลดทอนรูปทรงความจริงในธรรมชาติ แสวงหาการประสานกันของรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เบา สบาย ให้สีเส้นที่สดใส แสดงเทคนิคของการถักและการเย็บอย่างละเอียดและประณีต ทำให้ผลงานโดยรวมของข้าพเจ้าได้ว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผล

จากแนวความคิดและจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจใต้ท้องทะเล ต่อการทำงานวิทยานิพนธ์ชุด โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในหัวข้อ “แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” ได้เป็นที่มาของการค้นคว้า วิเคราะห์ ศึกษารูปทรงธรรมชาติตาม จินตนาการ เพื่อตอบสนองกับประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบของโคมไฟ โดยเริ่มจากกระบวนการ วิเคราะห์ตามความสนใจในเรื่องความงามในธรรมชาติใต้ท้องทะเล มีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนา จนนำไปสู่การผลิตผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะเฉพาะตน โดยกระบวนการศึกษา ของข้าพเจ้ามีขอบเขตในกรอบของเงื่อนไขในการศึกษา คือ กรอบของแรงบันดาลใจที่มีความ เกี่ยวข้องกับความงามใต้ท้องทะเล กำหนดรูปแบบและเทคนิค เย็บ ปัก ถัก ร้อย 3 มิติ โดยเป็น ลักษณะงานแบบ Soft Sculpture สามารถนำมาเป็น Function ให้กับการใช้งานได้ จากการศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็นขั้นตอนไว้ในแต่ละบทตามกระบวนการวิจัยเพื่อ การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยการเริ่มทำวิจัยในวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจและประทับใจสีเส้น รูปทรง ทางความงามในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ความหลากหลายทางความงามของสิ่งมีชีวิต โดยมีผลต่อการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างรูปทรง 3 มิติ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้าง สีเส้นต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ปลา หอย ปะการัง ดอกไม้ทะเล ฯลฯ มาผนวกกับความคิด และจินตนาการ ทำให้เกิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ที่เป็นแบบเฉพาะตัวขึ้น โดยใช้เทคนิคการ เย็บ การถักบนโครงสร้างเหล็กและลวด คำนึงถึงความสำคัญของรายละเอียดลวดลายที่ให้ผลตามแรง บันดาลใจ

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ภาพรวม ข้าพเจ้าเห็นว่ารูปทรงทางธรรมชาติที่สื่อออกมาใน รูปแบบผลงาน 3 มิติ ลักษณะผลงานที่ให้อารมณ์จะคล้ายหอย ปะการัง ดอกไม้ทะเล เป็นต้น โครงสร้างของรูปทรง สีเส้น และลวดลายที่นำมาจัดองค์ประกอบในผลงานช่วยสร้างมิติทางความงาม และความกลมกลืน สร้างความรู้สึกอัมเมมเพิลิตเพลิน อบอุ้น สดใสและมีความสุข โดยส่งเสริม สุนทรียะทางการออกแบบให้เกิดเป็นจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกในโลกแห่งสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เพื่อสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

ขั้นตอนต่อมาของวิทยานิพนธ์ คือ การคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยในครั้งนี้ ข้าพเจ้ากำหนดรูปแบบการใช้งานในรูปแบบของโคมไฟแขวนและตั้ง เพื่อให้แสงสว่างกับพื้นที่ใช้งาน ซึ่งคำนึงถึงลักษณะการออกแบบดวงไฟ ติดตั้งให้สอดคล้องกับรูปทรงการออกแบบโคมไฟ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความงามและความเหมาะสมกลมกลืนกันเสมือนแสงแห่งประกายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

รายการอ้างอิง

ชลูด นิ่มเสมอ : **องค์ประกอบศิลปะ** พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช : 2544

สิ่งมีชีวิต-สัตว์ทะเล. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559.เข้าถึงได้จาก

<https://amazingthesea.wordpress.com/ทรัพยากรทางทะเล/สิ่งมีชีวิต>

ธรรมชาติใต้ท้องทะเล. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559.เข้าถึงได้จาก

<https://kukkikzani.wordpress.com/>

category/สัตว์ใต้ทะเล/ปะการัง . เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 .เข้าถึงได้จาก

<https://th.wikipedia.org/wiki/87>

ชนิดของปะการัง. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 . เข้าถึงได้จาก

<https://coral2144.wordpress.com/ชนิดของปะการัง/>

เม่นทะเล . เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/เม่นทะเล>

MarineMollusc หอยทะเล. เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559.เข้าถึงได้จาก

<http://student.nu.ac.th/honey/Kohphi-phi/hoytalay.html>

ดอกไม้ทะเล สิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นกุญแจสู่ความเป็นอมตะ.เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้

จาก <http://www.vcharkarn.com/vnews/503370>

แมงกะพรุน.เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 เข้าถึงได้จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/แมงกะพรุน>

แมงกะพรุน

Korakot ขับเคลื่อนชุมชนด้วยงานออกแบบผังภูมิปัญญาไทย. เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559.

เข้าถึงได้จาก<http://www.creativemove.com/design/korakot/#ixzz4EmsgRBVf>

Yayoi Kusama. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก

<http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000040967>

หัตถกรรมพื้นบ้าน . เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 .เข้าถึงได้จาก

<http://guru.sanook.com/6988/>

Rukbarn . บ้านติดชายหาดในออสเตรเลียสำหรับวันหยุดที่น่าจดจำ . เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 .เข้าถึงได้จาก <http://www.rukbarn.com/13746/>

ประเภทของแสงหลอดไฟ.เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559 .เข้าถึงได้จาก <http://renovate.in.th/contents/08012064.htm>

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	นางสาว กลางขวัญฤทัย ธนคลัง (Klangkwanruethai Thanaklung)
เกิด	15 มกราคม 2527
ที่อยู่	937/1 ซ.อมรรัตน์ ถ.สวรรควิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
E-mail	my tory@hotmail.com
การศึกษา	โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงผลงาน	
2545	ร่วมประกวดออกแบบบัตรเติมเงิน 1-2 CALL FREE DROM ประจำภาคกลาง จ.นครสวรรค์
2547	ร่วมแสดงงานนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมวันเกิด เพาะช่าง ครบรอบ 91 ปี
2550	นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 7 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
2556	ร่วมแสดงนิทรรศการ 100 ปี จิตรกรรมรำลึก 3 (เพาะช่าง) ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพฯ
2558	นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ความเหมือนที่แตกต่าง Synonym 01” ณ หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
เกียรติประวัติ	
2545	รางวัลชมเชยการประกวดบัตรเติมเงิน 1-2 CALL FREE DROM ประจำภาคกลาง จ.นครสวรรค์