

การดิ้นรนของชีวิต

วิทยานิพนธ์
ของ
วันชัย บุญยิ่ง

พหุ ประถม โศ สิวา

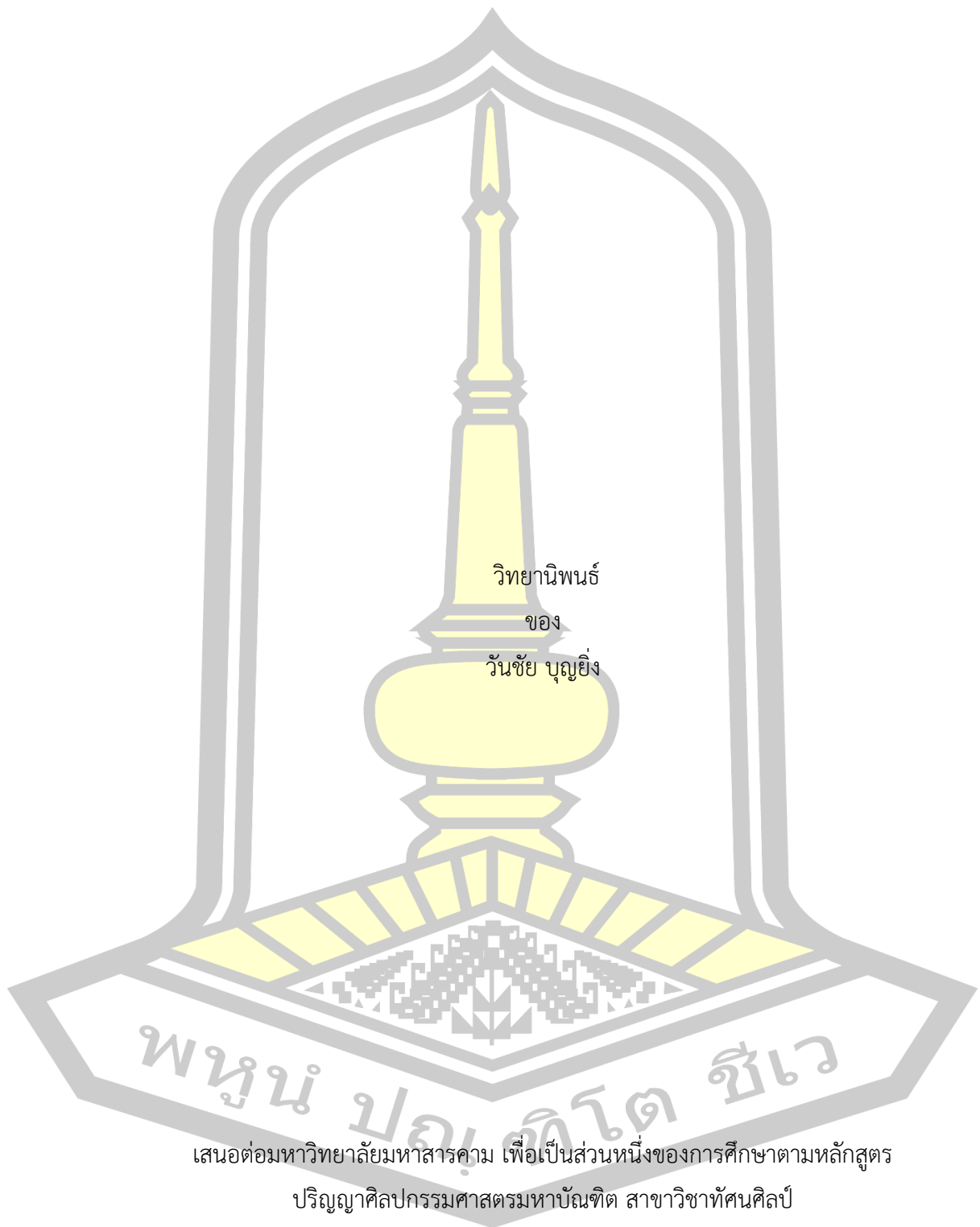
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ธันวาคม 2562

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การดิ้นรนของชีวิต

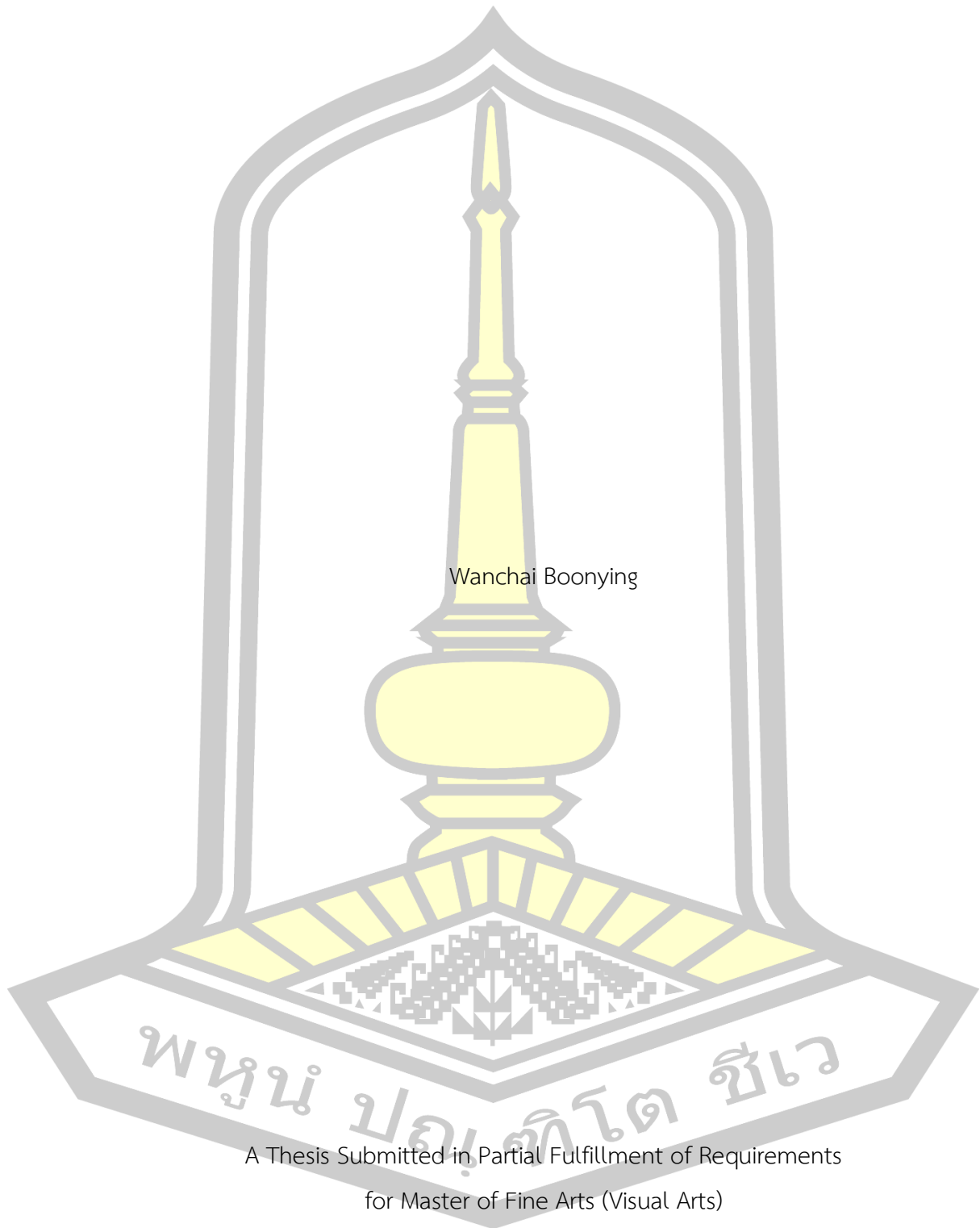
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ธันวาคม 2562

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The Struggle of Life

Wanchai Boonying

พหุบัณฑิต ชีวะ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for Master of Fine Arts (Visual Arts)

December 2019

Copyright of Mahasarakham University

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายวันชัย บุญยิ่ง แล้ว
เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ศ. พงศ์เดช ไชยคุตร)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รศ. บุญทัน เชษฐสุราษฎร์)

กรรมการ

(ผศ. ดร. สุชาติ สุขนา)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ศ. ปริญญา ตันติสุข)

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รศ. ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ผศ. ดร. กฤษณ์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	การดิ้นรนของชีวิต		
ผู้วิจัย	วันชัย บุญยิ่ง		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ บุญทัน เชษฐสุราษฎร์		
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหา	สาขาวิชา	ทัศนศิลป์
	บัณฑิต		
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีที่พิมพ์	2562

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์เรื่อง การดิ้นรนของชีวิต มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาจังหวะการเคลื่อนไหวของชีวิตและเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสลักดุนโลหะ แสดงออกผ่านรูปทรงของมนุษย์ที่แสดงออกถึงการย้อยแย้งแข่งขัน การเอาตัวรอด การดิ้นรน มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมในสภาพแวดล้อมรอบตัวและสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การย้อยแย้งเบียดเสียดบนรถโดยสาร ความอดอยาก สงคราม และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งทฤษฎีทางศิลปะเรื่องของพื้นผิว รูปทรง จังหวะการเคลื่อนไหว หลักแนวทางการใช้ชีวิต คำสอนทางศาสนา และอิทธิพลทางผลงานศิลปกรรมของ วิโชค มุกดามณี, เอกฉรินทร์ แคล้วคล่อง, เกษมสันต์ ยอดสง่า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์ และเทคนิคกลวิธี สร้างสรรค์โดยใช้ทัศนธาตุ วัสดุกลวิธี และหลักการทางทัศนศิลป์ เพื่อตอบสนองแนวความคิด เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน จำนวน 4 ชิ้น

ผลการสร้างสรรค์ พบว่า การสร้างสรรค์ผลงานที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิต แสดงออกผ่านรูปทรงมนุษย์ที่แสดงถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยการสร้างพื้นผิวรูปทรง ที่นูน ลึก ให้ความรู้สึกถึงความแออัด เบียดเสียด ย้อยแย้งแข่งขัน สอดคล้องกับจังหวะความเคลื่อนไหวของรูปทรง สื่อถึงความทุกข์ยาก การดิ้นรนของสรรพชีวิตที่เกิดมาบนโลก ผลจากการสร้างสรรค์ดังกล่าวก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตน

คำสำคัญ : การดิ้นรน, ชีวิต, ดุนโลหะ, นูนต่ำ

TITLE The Stuggle of Life
AUTHOR Wanchai Boonying
ADVISORS Associate Professor Boontan Chetthasurat
DEGREE Master of Fine Arts **MAJOR** Visual Arts
UNIVERSITY Mahasarakham **YEAR** 2019
University

ABSTRACT

The objectives of visual art work “The struggles of life” were to learn about the motion of life and to create the metal embossed visual artwork which expressed by human actings: scramble, survival and struggling. The operation of this creation was collecting documentary data about social environment and places all over the world that had problems such as the economic downturn, jam-packed transportation, starvation, war and related theoretical concepts both art theory: texture, shape, rhythm, movement, principles of living life, religious teachings and artistic Influences of Vichoke Mukdamanee, Eknarin Kloewklong and Kasemsun Yodsanga. All the data was analyzed in order to find out the clarity of theme, concept, form and technique. Created the 4 unique pieces of artworks by using visual elements, visual art technique and principle of visual art to respond the concept.

The results of creating artworks that present stories of life. Expressed through human shapes that show struggling to survive of human. By creating texture, shape, convexity and pressure that showed the action, consistency of the rhythm, movement and shapes to show the misery and striving of human in the whole world. These artworks created the new unique discoveries.

Keyword : Struggles, Life, Metal Embossing, Bas relief

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก รองศาสตราจารย์บุญทัน เศรษฐสุราษฎร์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ สุขนา ประธานกรรมการสอบ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุต และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ กรรมการสอบ

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญญา ตันติสุข ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ สำราญ บุญยิ่ง และคุณแม่ สัจวาสน์ บุญยิ่ง บิดามารดา ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

วันชัย บุญยิ่ง

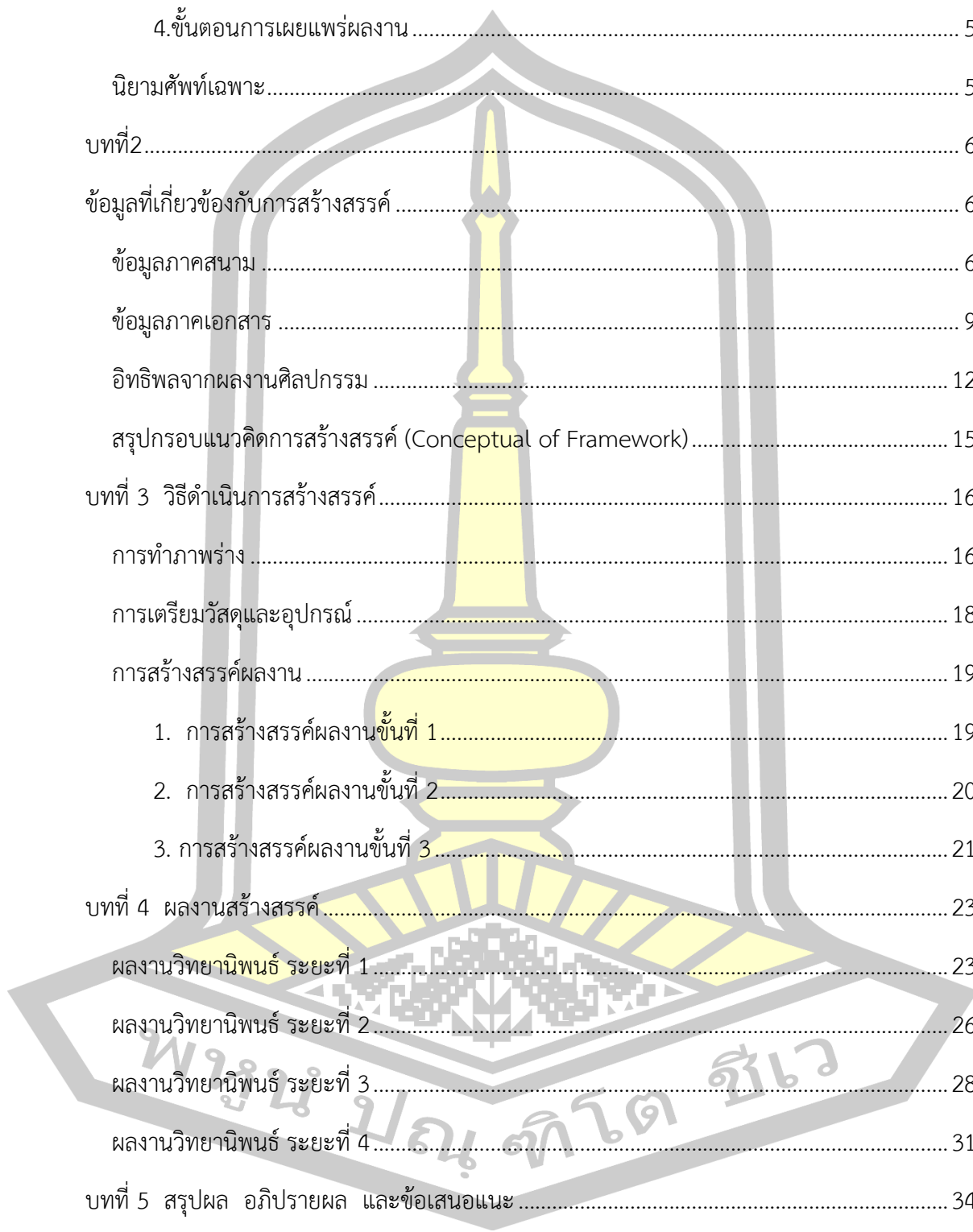

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพประกอบ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
แรงบันดาลใจเบื้องต้น.....	1
แนวความคิด.....	2
ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	3
ขอบเขตของการสร้างสรรค์.....	3
การดำเนินการสร้างสรรค์.....	3
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	3
1.1 ข้อมูลภาคสนาม.....	3
1.2 ข้อมูลภาคเอกสาร.....	3
1.3 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม.....	4
2. การวิเคราะห์ข้อมูล.....	4
2.1 การวิเคราะห์แนวเรื่อง.....	4
2.2 การวิเคราะห์รูปทรงสัญลักษณ์.....	4
2.3 การวิเคราะห์เทคนิคกลวิธี.....	4
3. การสร้างสรรค์ผลงาน.....	4
3.1 การจัดทำภาพร่าง.....	4

3.2 การสร้างสรรค์ผลงาน.....	4
4.ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน.....	5
นียมศัพท์เฉพาะ.....	5
บทที่2.....	6
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์.....	6
ข้อมูลภาคสนาม.....	6
ข้อมูลภาคเอกสาร.....	9
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม.....	12
สรุปกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ (Conceptual of Framework).....	15
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์.....	16
การทำภาพร่าง.....	16
การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์.....	18
การสร้างสรรค์ผลงาน.....	19
1. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1.....	19
2. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 2.....	20
3. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 3.....	21
บทที่ 4 ผลงานสร้างสรรค์.....	23
ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1.....	23
ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2.....	26
ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3.....	28
ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4.....	31
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	34
ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์.....	34
สรุปผล.....	34

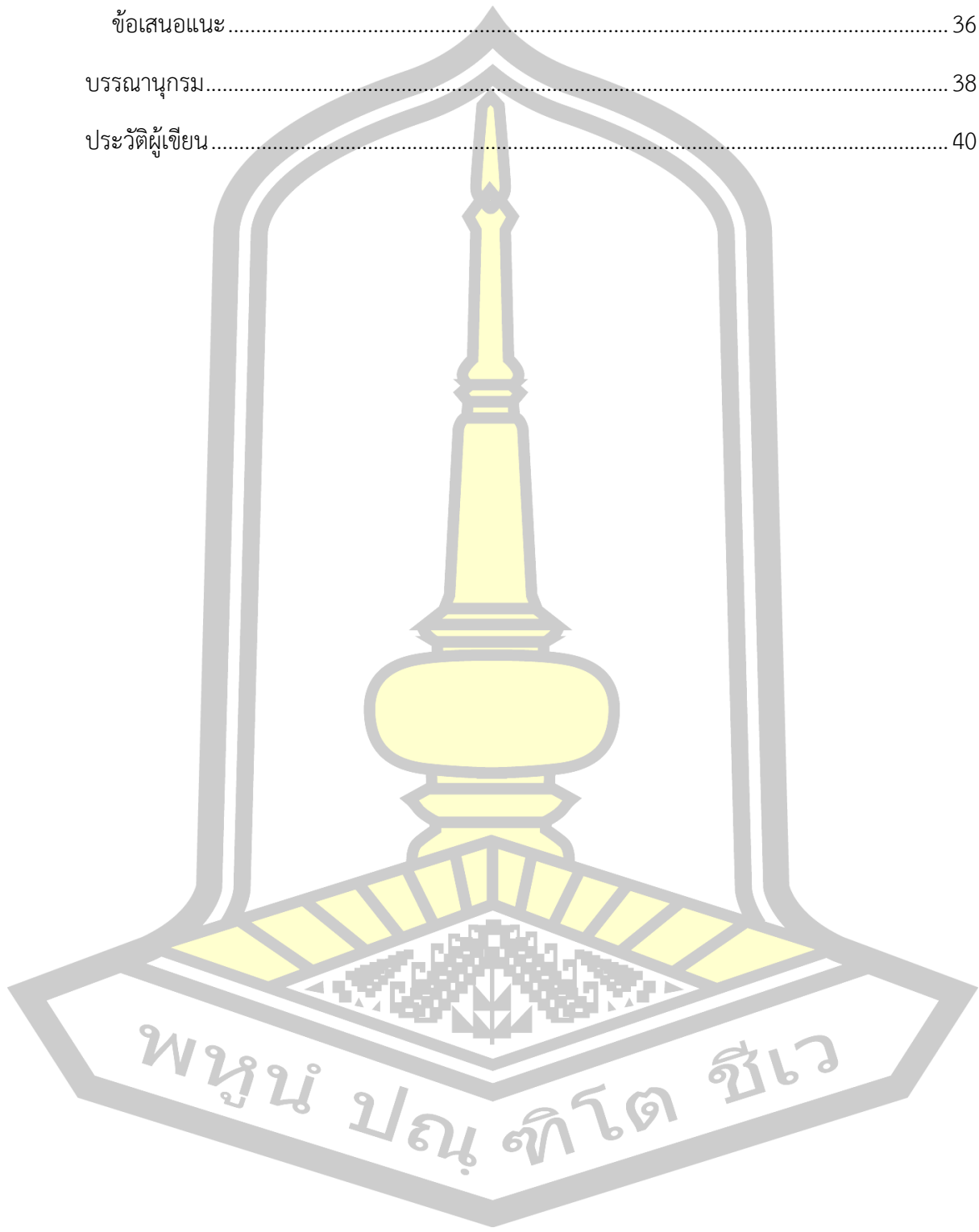

อภิปรายผล..... 35

ข้อเสนอแนะ..... 36

บรรณานุกรม..... 38

ประวัติผู้เขียน..... 40

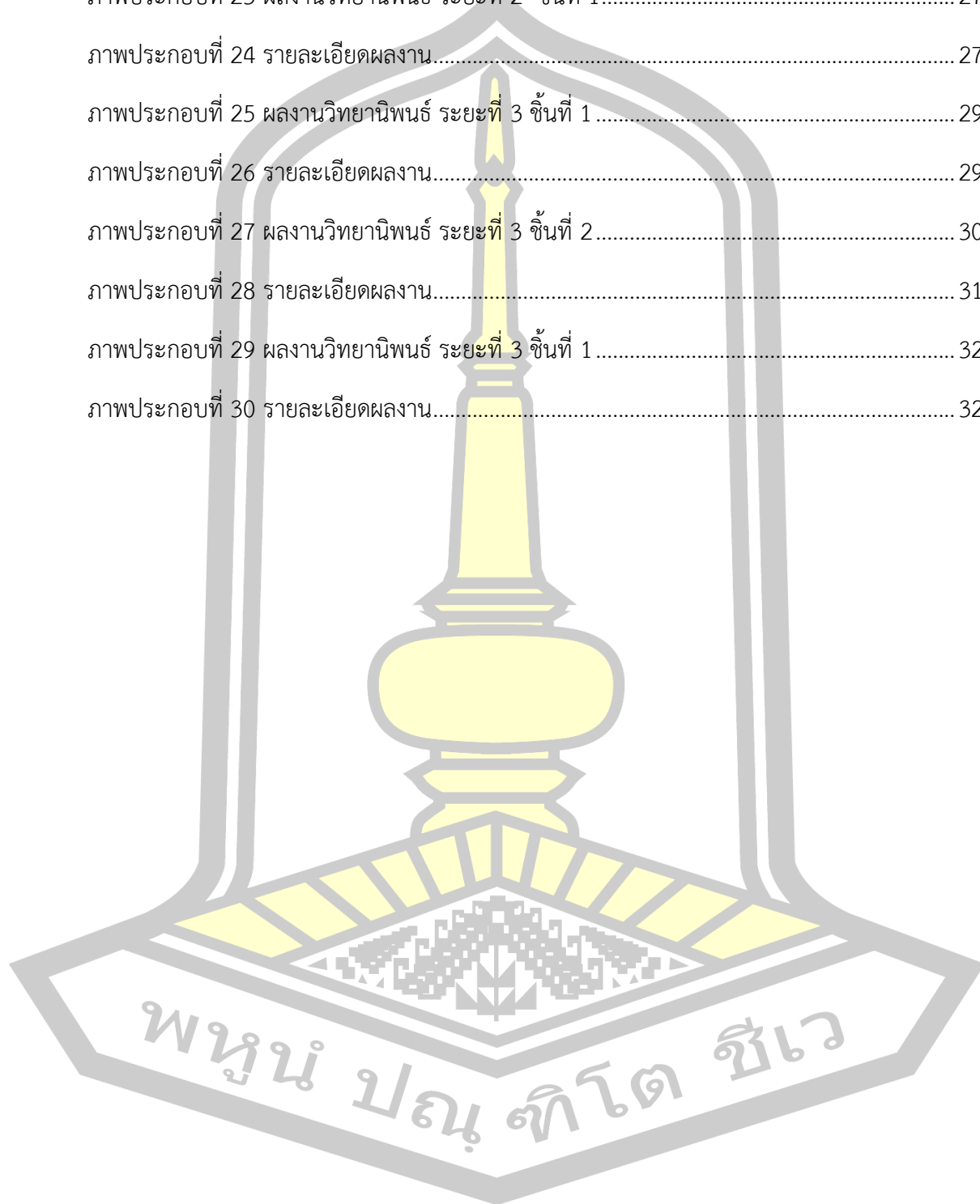

พหุจน์ ปณฺ ทิโต ชีเว

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
ภาพประกอบที่ 1 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในเมือง	7
ภาพประกอบที่ 2 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในเมือง	7
ภาพประกอบที่ 3 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในเมือง	8
ภาพประกอบที่ 4 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในเมือง	8
ภาพประกอบที่ 5 การดิ้นรนของสิ่งมีชีวิต	9
ภาพประกอบที่ 6 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในประเทศเวเนซุเอลา	10
ภาพประกอบที่ 7 การดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายอยู่ในประเทศเวเนซุเอลา	10
ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ ชื่อศิลปิน เอกภรริน แคล่วคล่อง	12
ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ ชื่อศิลปิน Gahrs Brothers	13
ภาพประกอบที่ 10 ผลงานของ ชื่อศิลปิน เกษมสันต์ ยอดสง่า	14
ภาพประกอบที่ 11 ภาพร่างวาดเส้น	17
ภาพประกอบที่ 12 ภาพร่างวาดเส้น	17
ภาพประกอบที่ 13 การเตรียมแผ่นโลหะให้ได้ตามขนาด	18
ภาพประกอบที่ 14 อุปกรณ์ในการตอก สลัก ตัด	18
ภาพประกอบที่ 15 สิ่งสำหรับการสลักคุณ	19
ภาพประกอบที่ 16 การขยายภาพร่างลงบนผลงาน	20
ภาพประกอบที่ 17 การสร้างพื้นผิวให้ผลงานด้วยการตอกสลัก	20
ภาพประกอบที่ 18 ผลงานก่อนการลงสี	21
ภาพประกอบที่ 19 การทำสี	21
ภาพประกอบที่ 20 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์	22
ภาพประกอบที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1	25

ภาพประกอบที่ 22 รายละเอียดผลงาน.....	25
ภาพประกอบที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1.....	27
ภาพประกอบที่ 24 รายละเอียดผลงาน.....	27
ภาพประกอบที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1.....	29
ภาพประกอบที่ 26 รายละเอียดผลงาน.....	29
ภาพประกอบที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 2.....	30
ภาพประกอบที่ 28 รายละเอียดผลงาน.....	31
ภาพประกอบที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1.....	32
ภาพประกอบที่ 30 รายละเอียดผลงาน.....	32

บทที่ 1

บทนำ

แรงบันดาลใจเบื้องต้น

การดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่นำใคร่นำปรารถนาความทะยานอยาก และการดิ้นรนนั้นเปรียบเสมือนตั้งการนำไฟที่ร้อนยิ่งนั้นมาลนมาเผากายและใจ การวิ่ง การโลดแล่นไปเพื่อหาอารมณ์ที่นำใคร่ใคร่ ในความรัก ใคร่ในอารมณ์สนุก ใคร่ดิ้นรนไปหาอารมณ์เหล่านั้นนั้นแลเป็นบ่อเกิดสำคัญที่ทำให้เรานั้นเกิดทุกข์(ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ, 2555) การดิ้นรน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในการเกิดมาของสรรพสิ่งต่าง ๆ ล้วนต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หลากหลายเป็นเหตุให้เกิดการกระทำพฤติกรรม การแสดงออก เพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ ในทุก ๆ ชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตและดำเนินไปได้ ทุกชีวิตต้องกินเพื่อที่จะเติบโต ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช ดังนั้นทุกชีวิตย่อมเติบโตจากสิ่งที่กินเข้าไป

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถด้านสมองมากที่สุดของสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ มนุษย์เกิดเติบโต และพัฒนาการมานานกว่า 200,000 ปี ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย โรคภัยต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องปรับตัวและต่อสู้กับสภาพแวดล้อมนั้นให้ได้ แต่ในปัจจุบันวิถีของการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปตามความเจริญของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาความยากจน ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกในปัจจุบันเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อถึงกันมากขึ้นเช่นกัน

ชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่นมากตามความเจริญของเมืองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ ดิน แสง เสียง สิ่งปฏิกูล เปลี่ยนแปลงไปขาดความสมดุลตามธรรมชาติเนื่องจากมนุษย์ได้สร้างตึก โรงงาน ถนน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบการและอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายด้วยสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแทน สิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเต็มไปด้วยตึก โรงงาน ที่ทำงานด้วยเครื่องจักรมีเสียงดังอีกทีที่ตลอดเวลา พันทมอกควัน อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากสารเคมี ท่อไอเสียจากรถยนต์และเครื่องยนต์ สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ อันเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพถูกทำลาย ทำให้มนุษย์ต้องสูญเสียสิ่งที่ช่วยสร้างสุขภาพและอนามัยของชุมชนบางส่วนไปและเกิดโทษตามมาแทน การดำรงชีพของคนเมืองเปลี่ยนไปพึ่งอุตสาหกรรม เป็นหลักแทนการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้วิถีชีวิตของคนเมือง ต่างพึ่งตนเองต้อง

แข่งขันในทางเศรษฐกิจ ขาดความใกล้ชิดผูกพันกัน สิ่งแวดล้อมในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและอันตรายต่อชีวิต(พรพรรณ อาทิตยตั้ง, 2555)

ชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบันนี้มองดูอาจมองเห็นแต่ความศิวิไลซ์ ซึ่งเป็นเหมือนเปลือกของสังคมเมือง แต่ภายในพื้นที่นั้นต่างมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่แอบหลบอยู่ในซอกหลืบอันลึกลับของพื้นที่เมือง ผู้คนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีหลากหลายที่มา หลากหลายเผ่าพันธุ์ ผู้อพยพมาชั่วคราวเพื่อหาทุนสักก้อนไปตั้งตัวทำธุรกิจเล็ก ๆ ที่บ้านนอก หรือผู้ที่แบกความฝันจากแดนไกลมุ่งหน้าสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่อยู่เนื่องจากไม่มีที่ไป ผู้ที่อยู่เพื่อคนข้างหลัง ไม่ว่าจะบุคคลเหล่านี้จะมาจากที่ใด เมื่อเข้ามาในบริบทใหม่สิ่งที่จำเป็นคือการปรับตัว และค่อย ๆ ซึมซับอารยธรรมใหม่เข้าไป ผู้คนต่างแข่งขัน เร่งรีบ เพื่อที่จะปฏิบัติตัวให้ตามกฎเกณฑ์ของสภาพแวดล้อมที่จะอาศัยอยู่

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคนิคการสลักคุณโลหะผสม(metal bolt)รูปแบบกึ่งนามธรรมโดยตัดทอนรูปทรงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรูปทรงใหม่ เพื่อสื่อให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ทับซ้อน อึดอัด แสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนของชีวิตภายใต้สังคมเมืองในปัจจุบัน

แนวความคิด

ปัจจุบันสังคมของเราขับเคลื่อนโดยระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์นั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้บริบทของพื้นที่นั้น ๆ เกิดเป็นวิถีใหม่แห่งการเร่งรีบ ยื้อแย่ง และดิ้นรน เพื่อที่จะดำเนินไปตามกระแสของความเป็นไปในปัจจุบันได้

การตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงและการไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมแบบสังคมเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขภายใต้บริบทของการต่อสู้ แข่งขัน ในความเป็นปัจจุบันของสังคมเมือง ซึ่งมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

ผู้สร้างสรรค์จึงใช้วัสดุโลหะ สร้างรูปทรงกึ่งนามธรรมในรูปแบบการสลักคุณโลหะผสม โดยการประกอบสร้างรูปทรงของชีวิต เพื่อสร้างรูปทรงใหม่ โดยการ ตอก สลัก เจาะ ปะติดัดวัสดุบนแผ่นอะลูมิเนียม เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ยากจากสภาวะการดิ้นรนของชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมแบบสังคมเมืองในปัจจุบัน

ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาถึงการดิ้นรนของชีวิตในสังคมในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ในที่ซ้ำเดิมในทุก ๆ วัน เช่น การเบียดเสียดของการเดินทาง การยื้อแย่ง ทะเยอทะยาน เป็นการตอบสนองความต้องการด้านวัตถุนิยมภายใต้ระบบและกฎเกณฑ์ของพื้นที่นั้น ๆ

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์สลักคุณโลหะผสม แสดงออกผ่านรูปทรงมนุษย์ที่ลดทอน เพิ่มเติม โดยใช้วัสดุและกลวิธีการสลักคุณโลหะ การตัด เจาะ วัสดุ เพื่อศึกษาสภาวะการดิ้นรนของ ชีวิตสังคมเมืองในปัจจุบัน ด้วยเทคนิควิธีการที่มีรูปแบบเฉพาะตน

ขอบเขตของการสร้างสรรค์

1. ขอบเขตด้านแนวเรื่อง

เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวของชีวิตในปัจจุบันที่ดำเนินไปในบริบทของสังคมเมืองที่มีการ ดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้กรอบของพื้นที่นั้น ๆ

2. ขอบเขตด้านรูปทรง

เป็นการแสดงออกผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ของกลุ่มคน วัตถุ มาประกอบสร้างเพื่อให้เกิดรูปทรง ใหม่

3. ขอบเขตด้านเทคนิค

เป็นการใช้เทคนิคสลักคุณโลหะในเชิงช่าง โดยการสร้างพื้นผิว เส้น และการปะติดวัสดุเพื่อ สร้างรูปทรงใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิควัสดุ

การดำเนินการสร้างสรรค์

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 ข้อมูลภาคสนาม

การศึกษารูปแบบและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแบบสังคมเมืองใน ปัจจุบัน วิเคราะห์หาความหมายเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

1.2 ข้อมูลภาคเอกสาร

ค้นคว้าเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองในปัจจุบัน สถิติ ปัญหา รูปแบบ การใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่ผ่านบทความ หนังสือวัตถุนิยม เว็บไซต์ หนังสือองค์ประกอบศิลปะเพื่อ มาวิเคราะห์ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

1.3 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

อิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะของ วิโชค มุกดามณี, เตชา วราชน วิโชค มุกดามณีมีรูปแบบผลงานในลักษณะสื่อผสม ความน่าสนใจอยู่ที่การจัดการกับวัสดุ คือการใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุนั้นเป็นตัวส่งเสริมแนวคิดและเนื้อหาทางความงาม ซึ่งมีกระบวนการ วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัว เตชา วราชน ศิลปินผู้ที่มีความสนใจด้านการทดลองกับวัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ มีผลงานทั้งภาพพิมพ์และสื่อผสม ผลงานของศิลปินท่านนี้นำเสนอองค์ประกอบและความงามที่เกิดจากการทดลอง โดยมีแนวคิดเรื่องของการสร้างสรรค์ตัวผลงานก่อนแนวคิด กล่าวคือลงมือทำด้วยความรู้สึกในขณะนั้นจนเกิดเป็นชิ้นผลงาน แล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในสาระของตัวผลงาน แล้วค่อยจับความคิดตั้งต้นมาสร้างเป็นผลงาน นำเสนอความงามขององค์ประกอบและกระบวนการ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 การวิเคราะห์แนวเรื่อง

จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดจากการดิ้นรน ต่อสู้ ต่อสภาพแวดล้อมในสังคมเมือง สามารถนำมาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุแผ่นอะลูมิเนียมซึ่งเป็นสื่อแสดงความหมายของวัตถุสมัยใหม่ที่มีความมันวาว โดยการตอก สลัก เพื่อเป็นสื่อแทนการตอกย้ำ การกระทำซ้ำ ๆ ของวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองให้ไปสู่ความงามโดยการแสดงออกของผลงาน

2.2 การวิเคราะห์รูปทรงสัญลักษณ์

ผลงานถูกสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์ประกอบสร้าง เพื่อสร้างความหมายทางนัยยะของชีวิตและความทุกข์

2.3 การวิเคราะห์เทคนิคกลวิธี

ใช้เทคนิคการสลักคุณโลหะ เจาะ ปะติวีวัสดุ บนแผ่นอะลูมิเนียมและการทำสี ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความรู้สึกสอดคล้องต่อแนวเรื่องที่น่ามาสร้างสรรค์

3. การสร้างสรรค์ผลงาน

3.1 การจัดทำภาพร่าง

การจัดทำข้อมูลภาพร่างต้นแบบ โดยนำภาพถ่ายจากสถานที่จริงมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการทำภาพร่างต้นแบบ โดยนำรูปทรงต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่ ด้วยเทคนิควาดเส้น

3.2 การสร้างสรรค์ผลงาน

สร้างสรรค์ผลงานเป็นสลักคุณโลหะผสมรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยการตอก สลัก ปะติวีวัสดุเพื่อสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่

4. ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน

4.1 การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ ตามรูปแบบบทนิพนธ์กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

4.2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

4.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การดิ้นรนของชีวิต หมายถึง การต่อสู้ แข่งขันเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
2. เทคนิคผสม หมายถึง การผสมระหว่างเทคนิคเชิงช่างสลักคุณโลหะ และสี ที่ให้ความรู้สึกถึงความทุกข์

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลภาคสนาม
2. ข้อมูลภาคเอกสาร
3. อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

ข้อมูลภาคสนาม

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจาก การดำเนินชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ การทำเกษตรกรรมสู่การรับใช้ระบบวัตถุนิยม ภายใต้การเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ซึ่งได้แพร่กระจายตัวจากเมืองหลวงสู่หัวเมืองต่าง ๆ ให้กลายเป็นสังคมเมือง เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นเหตุให้มนุษย์เราต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ยื้อแย่ง แข่งขัน ปัญหาการจราจรติดขัด อาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ผู้คนขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไร้ซึ่งความเชื่อแม่เมตตาต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้สร้างสรรค์ได้สัมผัสกับตัวเอง เนื่องจากเกิดมาบนพื้นที่ชนบทที่เคยอบอุ่น เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกัน เสมือนญาติพี่น้อง แต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดความสะเทือนใจ การตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ได้เกิดความรู้สึกที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวของสภาวะการปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมรอบตัว

ผู้สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ สอบถามจากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ การเก็บข้อมูลภาพถ่ายผู้คน สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้างภาพร่าง โดยวิธีการวาดเส้นสร้างโครงสร้างหลัก สู่รายละเอียดปลีกย่อยจากภาพวาดเส้นบนกระดาษ ให้ตรงตามความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกมากที่สุด

ภาพประกอบที่ 1 การดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 15/06/2019

ภาพประกอบที่ 2 การดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 15/06/2019

ภาพประกอบที่ 3 การดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 17/06/2019

ภาพประกอบที่ 4 การดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง
ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 17/06/2019

ภาพประกอบที่ 5 การดิ้นรนของสิ่งมีชีวิต
ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 17/06/2019

ข้อมูลภาคเอกสาร

ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ บทความ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ทุกวันนี้สังคมไทยถูกรอบงำด้วยวัฒนธรรมและค่านิยมของทุนครอบงอมโลกอย่างเต็มตัวเพื่อประสานกับการครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมือง ทุนครอบงอมได้สร้างค่านิยมที่บูชาอำนาจเงิน พร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมบริโภคนิยม กระตุ้นการแสวงหาสิ่งของวัตถุที่เกินเลยความจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมาก เงินได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีพในยุคนี้ เพื่อเสาะแสวงหาได้เงินมากที่สุด ทำให้คนในสังคมแก่งแย่งกัน เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่สนใจผลประโยชน์ของส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมที่ดั่งามถูกแทนที่โดยคุณค่าของผลกำไร ประชาชนถูกมอมเมาด้วยอบายมุขต่าง ๆ ถูกชักนำด้วยการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทข้ามชาติใหญ่ที่ผูกขาดด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้หลงใหลในวัฒนธรรมที่เน่าเฟะ วิ่งตามแฟชั่นและสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ในโลกทุนนิยม กลายเป็นทาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทุนครอบงอมโลก(พรพรรณ อาทิตยตั้ง, 2555)

ในหลายประเทศทั่วโลกเกิดวิกฤตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความอดอยาก ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอ ผู้คนตกงาน ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ เช่น ประเทศเวเนซุเอลา

เมืองที่เคยรุ่งเรืองไปด้วยทรัพยากรน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่กำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักจากระบบการปกครองที่ล้มเหลว จนเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ ขาดแคลนน้ำ อาหาร ยารักษาโรค จากสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนในประเทศต้องเผชิญกับปัญหาในการดำรงชีวิตอย่างหนัก จากเหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความทุกข์ยาก ความอดอยาก และการดิ้นรนยื้อแย่งเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก จึงได้นำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาตีความเพื่อหารูปทรงที่สามารถสื่อแทนความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยตามความมุ่งหมาย โดยการใช้ทฤษฎีทางศิลปะมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์

ภาพประกอบที่ 6 การดำเนินชีวิตของคนที่ยากอยู่ในประเทศเวเนซุเอลา
ที่มา <https://www.moneybuffalo.in.th>

ภาพประกอบที่ 7 การดำเนินชีวิตของคนที่ยากอยู่ในประเทศเวเนซุเอลา
ที่มา <http://www.soccersuck.com/boards/topic/1742103/1>

การสร้างสรรคผลงานศิลปะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานจากทัศนธาตุ มาประกอบสร้างจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางศิลปะเรื่องจังหวะความเคลื่อนไหว ที่สามารถแทนความหมายในผลงานได้ พื้นผิวที่เกิดจากการตอก ดุน จนเกิดเป็นรูปร่างรูปทรง มิติสูง ลึก สอดประสานกับจังหวะการเคลื่อนไหวของรูปทรง เพื่อสื่อความหมายของชีวิตได้อย่างกลมกลืน ดังข้อความที่ว่า จังหวะมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ การเต้นของหัวใจที่เป็นจังหวะ ใน ร่างกายของเราการเปลี่ยนแปลงของวัน เดือน ปี ฤดูกาล การเติบโตและการดับไปของชีวิตก็เป็นจังหวะ จังหวะที่สัมผัสได้ง่ายที่สุดในงานศิลปะก็คือจังหวะของดนตรี ธาตุเบื้องต้นของดนตรี คือ ความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและขาดหายของเสียง เสียงที่ปราศจากจังหวะจะไม่เป็นดนตรี เป็นเพียงเสียงที่ตั้งติดต่อกันไปเท่านั้น(ชลุด นิ่มเสมอ, 2534) ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกได้อย่างมีเอกภาพ

ศิลปะแบบโรแมนติก (Romanticism) | angiegroup,” 2557)หรือแบบจินตนาการนิยมเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตก ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อจากศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิก เป็นศิลปะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนใจ เร้าใจ แก่ผู้พบเห็น และธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่าคุณค่าของศิลปะเกิดจากอารมณ์ของผู้ชมและผู้สร้างสรรค์ งานจิตรกรรมสมัยโรแมนติกนี้เน้นการใช้ สี เส้น การแรเงา ที่รุนแรง มุ่งให้เกิดความสะท้อนอารมณ์ มีการจัดองค์ประกอบด้วยสี เส้น แสงเงา และปริมาตรค่อนข้างรุนแรง มุ่งให้เกิดความสะท้อนอารมณ์ คล้อยตามไปกับจินตนาการที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน แปลกประหลาดตื่นเต้นเร้าใจ ความรุนแรง และความน่าหวาดเสียวสยดสยอง ซึ่งเป็นแนวคิด วิธีการ ที่มีผู้สร้างสรรค์ได้นำมาผสมผสานกับความมุ่งหมายที่จะสื่อผ่านผลงานที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้

จากสภาพแวดล้อมแบบสังคมเมืองในปัจจุบันที่มีแต่ความวุ่นวาย การดิ้นรน แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่นั้น ๆ ผู้สร้างสรรค์จึงนำความบันเทิงใจที่ได้จากสภาพแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไป มานำเสนอผ่านการสร้างรูปร่าง ความเคลื่อนไหว และพื้นผิวให้ความรู้สึกถึงการตอกย้ำการกระทำ โดยการสลักคุณโลหะเพื่อสื่อถึงความทุกข์ยาก การยื้อแย่งแข่งขัน การดิ้นรนของชีวิตในสังคมปัจจุบัน

พูนุ ปรณ ทิโต ชีเว

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม

การสร้างสรรคผลงานที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว การต่อสู้ดิ้นรนของชีวิต เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกจากภายในถ่ายทอดออกมาในท่วงท่าของทัศนธาตุที่รุนแรง ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำผลงานของศิลปินที่สร้างผลงานในลักษณะ ความมุ่งหมายในการสื่อที่มีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกันมาคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางดังนี้

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของ เอกฉรินทร์ แคล้วคล่อง (2561: ออนไลน์) เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในด้านของการสร้างสรรค์รูปทรงกึ่งนามธรรมที่แสดงถึงจังหวะการเคลื่อนไหวที่รุนแรง อึดอัด เบียดเสียด อันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของการต่อสู้ดิ้นรน การแก่งแย่ง ยื้อยุด แทนค่าของชีวิตในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่น่าสนใจและลงตัวอย่างยิ่ง ในผลงานศิลปะจิตรกรรมชิ้นนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้มองเห็นส่วนประกอบของชีวิต ที่แสดงออกผ่านเทคนิคทางจิตรกรรมที่รุนแรง เคลื่อนไหว ซึ่งรูปทรงที่แสดงออกมานั้นสามารถเป็นตัวแทนของชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ตรงตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่ 8 ผลงานของ ชื่อศิลปิน เอกฉรินทร์ แคล้วคล่อง

ชื่อผลงาน : สัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต หมายเลข 1

ขนาด : 200 X 200 เซนติเมตร

เทคนิค : สีน้ำมัน บนผ้าใบ

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน : -

ผลงานสร้างสรรค์แนวเรื่องการดิ้นรนของชีวิต ได้นำเสนอผ่านเทคนิคการสร้างพื้นผิวบนโลหะ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกภายใน ผ่านพื้นผิวที่แสดงออกถึงเคลื่อนไหวความอึดอัด เบียดเสียด ความทุกข์ยาก โดยได้ทำการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่ใช้เทคนิค กระบวนการ วัสดุ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านวัสดุได้ ดังนี้

อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของ Gahrs Brothers,(2557) ในการสร้างสรรค์ผลงานสองมิติ เทคนิควัสดุผสมที่มีการสลักดูโลหะ ได้รับอิทธิพลด้านเทคนิคการสร้างพื้นผิวบนโลหะและผสมกับ วัสดุ จาก ครอบครัวศิลปิน Gahrs Brothers ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ความงามที่เกิดจากร่องรอยบนวัสดุ ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบสื่อผสม โดยผลงานบางช่วงที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลเป็นผลงานที่ใช้แผ่นโลหะเป็นตัวสื่อ แสดงออกโดยการสร้างพื้นผิว และการให้สีที่มีความพิเศษที่แสดงถึงความ เป็นร่วมสมัยทั้งด้านรูปแบบ และเทคนิค

ภาพประกอบที่ 9 ผลงานของ ชื่อศิลปิน Gahrs Brothers

ชื่อผลงาน : Transition

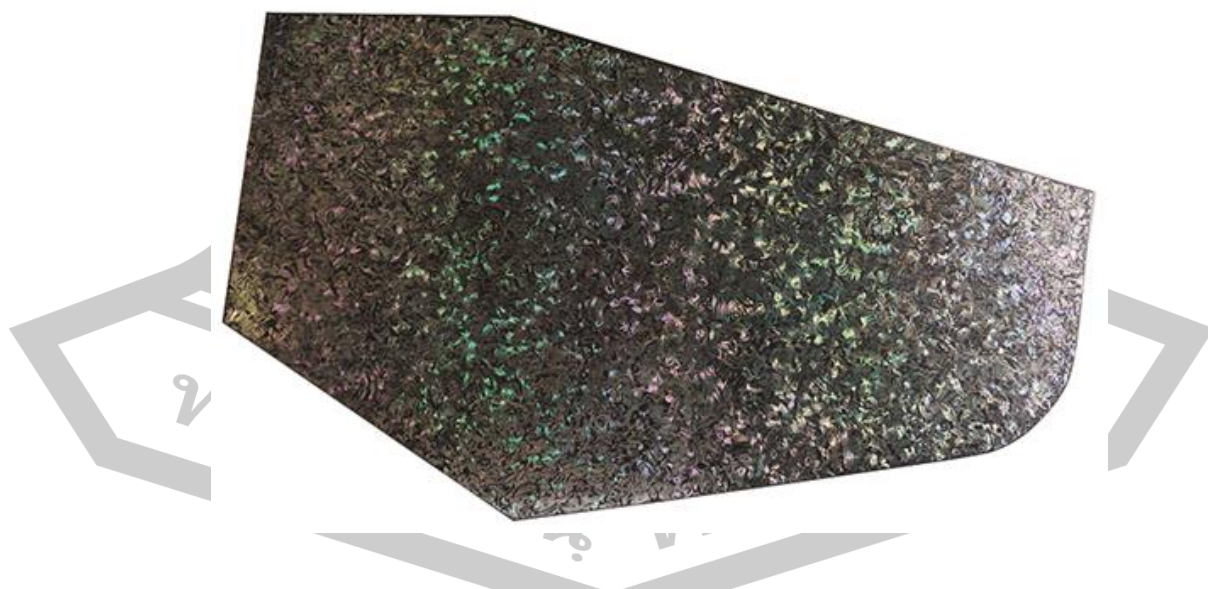
ขนาด : 180 X 180 เซนติเมตร

เทคนิค : สื่อผสม

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน : พ.ศ. 2557

อิทธิพลจากงานศิลปกรรมที่สร้างความประทับใจในแนวความคิดเพื่อการสร้างสรรคเป็นงาน สลักคุณโลหะผสมของผู้สร้างสรรคในครั้งนี้ คือ ผลงานของ เกษมสันต์ ยอดสง่า,(2557) ซึ่งเป็นการ แสดงแนวความคิดในด้านของวิถีชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ ที่เล่าถึงเรื่องราวนามธรรม ที่แสดงความรู้สึก เคลื่อนไหวหนาแน่น เบียดเสียดซึ่งสอดคล้องกับแรงบันดาลใจเบื้องต้นของผู้สร้างสรรค

ผู้สร้างสรรคมองเห็นว่ามนุษย์ในสังคมปัจจุบัน มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ใน เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก และใช้ชีวิตภายใต้ข้อพันระที่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและระบบ อุตสาหกรรมในสังคมที่มีความเจริญด้านวัตถุ จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ในการ ดำเนินชีวิตที่หนาแน่นไปด้วยประชากร การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบอยู่ภายใต้กรอบกำหนดของระบบ สังคมเมือง เพื่อสร้างสรรคผลงานสลักคุณโลหะผสมที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของชีวิต ที่อัดแน่น อยู่ภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ ที่สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชีวิตนั้นดำเนินไป จากความรู้สึกของผู้สร้างสรรค ดังเช่น ผลงานของ นายเกษมสันต์ ยอดสง่า ที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณอันดับสอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 ชื่อผลงาน จดหมายเหตุดุภิมหานคร หมายเลข ๑ ที่ผู้สร้างสรรคนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผลงาน และนำไปสู่การคลี่คลาย แนวคิด การสร้างสรรคเป็นรูปแบบนามธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมปัจจุบัน

ภาพประกอบที่ 10 ผลงานของ ชื่อศิลปิน เกษมสันต์ ยอดสง่า

ชื่อผลงาน : “จดหมายเหตุดุภิมหานคร หมายเลข1”

ขนาด : 145 X 250 เซนติเมตร

เทคนิค : แผ่นซีดี กาว สีน้ำมันบนผ้าใบ

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน : พ.ศ. 2557

สรุปกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ (Conceptual of Framework)

ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของความทุกข์ยากการดิ้นรนของชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันและการต่อสู้เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ได้ โดยสร้างสรรค์ผลงานสลักคุณโลหะผสม แสดงออกโดยการนำรูปทรงสัญลักษณ์ของชีวิตมาประกอบสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ ผลงานแสดงออกในลักษณะกึ่งนามธรรม พื้นผิวเป็นหลัก เพื่อแสดงภาวะของความทุกข์ที่เกิดจากการต่อสู้ดิ้นรนในความรู้สึกของจิตใจ

ในส่วนของอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปินอื่นๆ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแนวความคิด (Concept) และเทคนิคกลวิธี (Technique) ในผลงานศิลปกรรมที่มีความประทับใจ นำผลการวิเคราะห์มาสรุป และประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์เองให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา และเทคนิควิธีการ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง สภาวะการดิ้นรนของชีวิต มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้

1. การทำภาพร่าง
2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
3. การสร้างสรรค์ผลงาน

การทำภาพร่าง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ จนทำให้ได้แนวเรื่องที่ชัดเจน รวมไปถึงขอบเขตทางด้านรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวความคิด และสามารถแสดงออกถึงเรื่องราวของการดิ้นรนต่อสู้ของชีวิตในสังคมเมืองโดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้รูปทรงสัญลักษณ์ของมนุษย์เป็นตัวแทนของชีวิต โดยใช้การตอก สลัก และการติดวัสดุ เพื่อสื่อถึงสภาวะของการดิ้นรนเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ภายใต้ระบบและกรอบของสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลทั้งแนวเรื่อง เทคนิค วัสดุ รูปทรง เรียบร้อยแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นภาพร่าง แล้วจึงเพิ่มเติมรายละเอียดและจัดองค์ประกอบศิลป์ใหม่ ด้วยการ เพิ่มลด ตัดทอนปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของรูปทรงมากที่สุด จากนั้นจึงนำไปขยาย ดังภาพประกอบ 11

พูน ปรณ ทิโต ชีเว

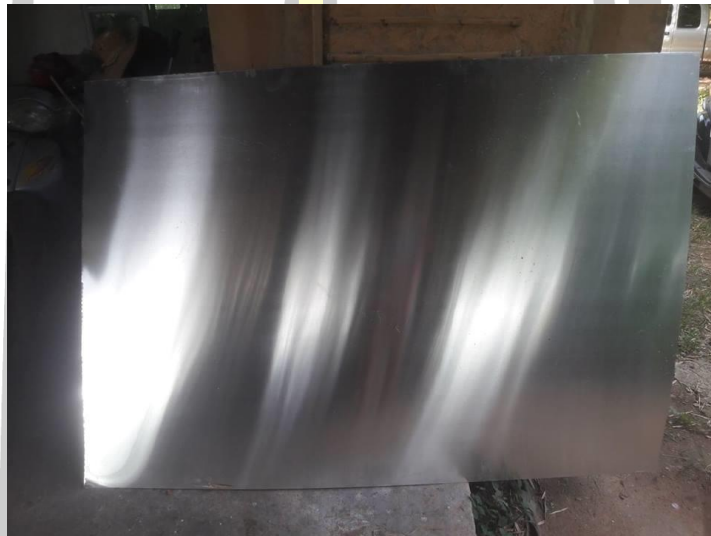
ภาพประกอบที่ 11 ภาพร่างวาดเส้น

ภาพประกอบที่ 12 ภาพร่างวาดเส้น

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

การสร้างสรค์ผลงานสลักคุณโลหะผสม ผู้สร้างสรค์ใช้วัสดุอะลูมิเนียมแผ่นในการสร้างสรค์ผลงาน ก่อนการสร้างสรค์ต้องตัดแผ่นโลหะให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ เพื่อที่จะนำไปสร้างพื้นผิวด้วยการตอก สลัก และปะติวัสดุที่สามารถแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวอัดได้

ภาพประกอบที่ 13 การเตรียมแผ่นโลหะให้ได้ตามขนาด

ภาพประกอบที่ 14 อุปกรณ์ในการตอก สลัก ตัด

ภาพประกอบที่ 15 สิวสำหรับการสลักคุณ

การสร้างสรรค์ผลงาน

จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้นำเอารูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นจากแนวเรื่องการดิ้นรนของชีวิตกับสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของกลุ่มคน สิ่งก่อสร้าง การใช้วัสดุโลหะเล่าเรื่องของเมือง ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบสื่อผสม ในการทำงานขั้นตอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านรูปแบบ เนื้อหา รูปทรง และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานมีขั้นตอนดังนี้

1. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 1 ตัดขนาดของแผ่นโลหะให้ได้ตามที่ต้องการ แล้วขยายภาพร่างลงบนผลงานจริงเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ประกอบ

พูน ปณ ทัโต ชเว

ภาพประกอบที่ 16 การขยายภาพร่างลงบนผลงาน

2. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 2

เป็นการสร้างรูปร่าง รูปทรง พื้นผิวลงบนผลงานโดยการใช้เส้นในการสร้างรูปร่าง ทั้งหมดก่อน จากนั้นเป็นการสร้างพื้นผิวบนระนาบให้มีมิติที่ต้องการ

ภาพประกอบที่ 17 การสร้างพื้นผิวให้ผลงานด้วยการตอกสลัก

3. การสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 3

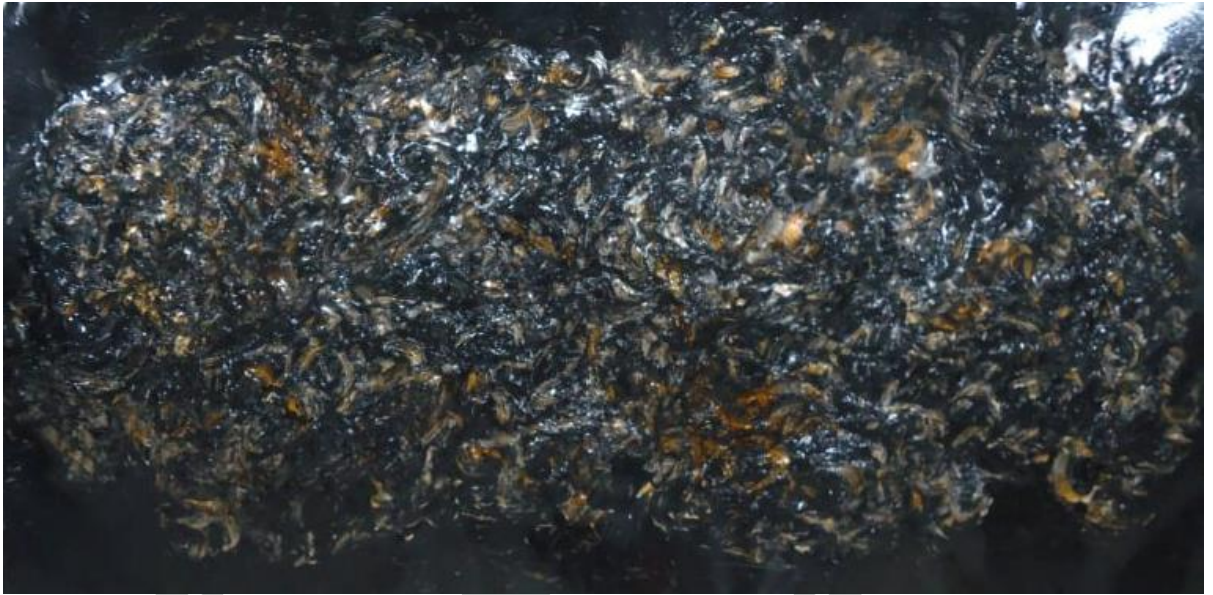
หลังจากการสร้างพื้นผิวของผลงานเป็นไปตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์แล้ว จะเป็นการทำสีลงบนผลงานก่อนที่จะทำการเคลือบสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพประกอบที่ 18 ผลงานก่อนการลงสี

ภาพประกอบที่ 19 การทำสี

ภาพประกอบที่ 20 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ชุดนี้ สรุปได้ว่า ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ นำเสนอเรื่องราวการดิ้นรนของชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมเมือง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างที่ดำเนินควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและระบบอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของวิถีชีวิต

ผู้สร้างสรรค์จึงใช้เส้น เป็นหลักสำคัญในการจัดภาพโดยใช้รูปทรงสัญลักษณ์ของชีวิต(คน)และวัตถุให้สอดแทรกและทับซ้อนกันอยู่ในที่ สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาและความซ้ำของวิถีคนเมือง ทั้งนี้เพื่อการแสดงออกถึง การดิ้นรนในภายบริบทของสังคมเมือง โดยใช้วัสดุโลหะเป็นหลัก

พูนุ์ ปณฺ ทิโต ชีเว

บทที่ 4

ผลงานสร้างสรรค์

ผลการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์แนวเรื่อง การดิ้นรนของชีวิต ได้มีการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกด้าน รวมถึงคำวิจารณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และนำไปทำการปรับปรุงรูปแบบ รูปแบบ รูปทรง เพื่อให้เกิดพัฒนาการต่อเนื่อง จากคำวิจารณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อนำผลงานมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาและนำเอาส่วนที่ดีของผลงานไปพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้แบ่งแต่ละช่วงของผลการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้

ผลการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลา ดังนี้

1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1

ผลงานสร้างสรรค์ระยะนี้คือระยะเสนอหัวข้อและสอบเค้าโครง มีจำนวน 1 ชิ้น ได้มีการคิดวิเคราะห์ เรื่องวัสดุที่สามารถสื่อความหมายถึงความเป็นปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผ่านวัสดุ พื้นผิว ร่องรอย เพื่อตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านทัศนธาตุที่เกิดจากพื้นผิวเป็นหลัก

1.แนวความคิด

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดมาต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เปรียบดังคลื่นของกระแสน้ำที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดและดับทับซ้อนกันไม่มีที่สิ้นสุด

2.รูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์มนุษย์ที่อยู่ในท่าทางการเคลื่อนไหวที่ทับซ้อน ในลักษณะกึ่งนามธรรม โดยใช้ลักษณะของการเจาะ ฉลุพื้นผิว

วาดเส้นเส้น เพื่อสร้างรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง แสดงช่วงเวลาและการซ้ำกันในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องการดิ้นรนของชีวิต ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3. เทคนิค

ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคกระบวนการเชิงช่างโดยใช้เทคนิคการสลักดุน โลหะฉลุ บนแผ่นโลหะ และซ้อนแผ่นพลาสติกใส สร้างรายละเอียดด้วยการวาดเส้นผสมผสาน ถ่ายทอดผลงานในทัศนธาตุของพื้นผิว ที่ว่าง ด้วยการตอก ดุน ฉลุ โดยวัสดุที่ใช้ลักษณะที่มีความมันวาวแทนค่าของความเป็นปัจจุบัน ที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ทับซ้อน หมุนวนไม่หยุดนิ่ง

4. ผลที่ปรากฏและการสื่อความหมาย

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชั้นที่ 1 ผลที่ปรากฏและสื่อความหมาย ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดิ้นรนของชีวิตในช่วงเวลาที่เคลื่อนไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเทคนิคการ ตอก ดุน ฉลุ บนแผ่นโลหะจนเกิดเป็นพื้นผิว รูปร่าง รูปทรง ที่ให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความต้องการในเรื่องของความเคลื่อนไหวเพื่อแทนการดิ้นรนของชีวิต

ภาพประกอบที่ 21 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 1

ชื่อผลงาน : ชีวิตเมือง 4

ขนาด : 122 X 244 เซนติเมตร

เทคนิค : ฉลุ สลักดุนบนแผ่นโลหะ

ภาพประกอบที่ 22 รายละเอียดผลงาน

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2

ระยะประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 1 มีจำนวน 1 ชิ้น ผลงานชิ้นนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องพื้นผิวที่ต้องการนำเสนออย่างสื่อความหมายได้ไม่เท่าที่ควร โดยการสร้างร่องรอยบน ลีค เส้น ที่ให้ความรู้สึกถึงชีวิตและการเคลื่อนไหว และได้นำเสนอผ่านรูปทรงที่แสดงความหม่นวน การติดอยู่ในอารมณ์ ความรู้สึกของความทุกข์การการค้นหาทางหลุดพ้นจากทุกขนั้น

1. แนวความคิด

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดมาต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เปรียบดังคลื่นของกระแสไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดและดับทับซ้อนกันไม่มีที่สิ้นสุด

2. รูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์ของเกลียวคลื่นในลักษณะกึ่งนามธรรม โดยใช้ลักษณะของพื้นผิว เส้น เพื่อสร้างรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องการดิ้นรนของชีวิต ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3. เทคนิค

ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคกระบวนการเชิงช่างโดยใช้เทคนิคการสลักดุนโลหะบนแผ่นอะลูมิเนียม ถ่ายทอดผลงานในทัศนธาตุของพื้นผิวเป็นหลัก ด้วยการตอก ดุน โดยวัสดุที่ใช้ลักษณะต่าง ๆ กัน ให้พื้นผิวที่หลากหลาย แล้วฉลุเพื่อให้เกิดรูปร่างที่ต้องการ โดยสร้างให้เกิดเป็นส่วนลีค ส่วนนูน เส้น ที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหม่นวนไม่หยุดนิ่ง

4. ผลที่ปรากฏและการสื่อความหมาย

ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ผลที่ปรากฏและสื่อความหมาย ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดิ้นรนของชีวิตในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยได้มีการพัฒนาต่อจากผลงานชิ้นก่อนจากคำแนะนำ วิจารณ์ของคณะกรรมการผู้ตรวจงาน ซึ่งได้นำส่วนที่มีความน่าสนใจ คือ รูปทรงมนุษย์ และเพิ่มเส้น พื้นผิว ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเพิ่มลงไปในงานด้วยเทคนิคการ ตอก ดุน ฉลุ บนแผ่นโลหะจนเกิดเป็นพื้นผิว รูปร่าง รูปทรง ที่ให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความต้องการในเรื่องของความเคลื่อนไหวเพื่อแทนการดิ้นรนของชีวิต

ภาพประกอบที่ 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ชั้นที่ 1
ชื่อผลงาน : การตื่นรนของชีวิต 1
ขนาด : 160X 160เซนติเมตร
เทคนิค : สลักดุนโลหะ

ภาพประกอบที่ 24 รายละเอียดผลงาน

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ 3

ระยะประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2 มีจำนวน 2 ชิ้น ผลงานสร้างสรรค์ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาจากปัญหาที่พบเรื่องขององค์ประกอบที่ยังไม่ลงตัว การเพิ่มความรู้สึกของการเคลื่อนไหว รายละเอียดที่สอดแทรกในผลงาน จึงได้นำมาวิเคราะห์และพัฒนา ให้สื่อถึงชีวิตและความรู้สึกของการดิ้นรนมากขึ้น โดยการแทรกรายละเอียดของรูปทรงชีวิต องค์ประกอบของมวลพื้นผิว และการใช้สี ที่สื่อถึงการต่อสู้ดิ้นรนของมีชีวิต

1.แนวความคิด

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดมาต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เปรียบดังคลื่นของกระแสไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดและดับทับซ้อนกันไม่มีที่สิ้นสุด

2.รูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์ของเกลียวคลื่นในลักษณะกึ่งนามธรรม โดยใช้ลักษณะของพื้นผิว เส้น เพื่อสร้างรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องการดิ้นรนของชีวิต ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3.เทคนิค

ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคกระบวนการเชิงช่างโดยใช้เทคนิคการสลักดิน โลหะบนแผ่นอะลูมิเนียม ถ่ายทอดผลงานในทัศนธาตุของพื้นผิวเป็นหลัก ด้วยการตอก ดุน ทูบ โดยวัสดุที่ใช้ลักษณะต่าง ๆ กัน ให้พื้นผิวที่หลากหลาย โดยสร้างให้เกิดเป็นส่วนลึก ส่วนนูน เส้น สี ที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหมุนวนไม่หยุดนิ่ง

4. ผลที่ปรากฏและการสื่อความหมาย

ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 ได้มีการปรับให้มีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากขึ้น การใช้สีเพื่อสะท้อนความรู้สึก และแทรกรายละเอียดที่เป็นรูปทรงของชีวิต เพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดิ้นรนของชีวิตในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเทคนิคการ ตอก ดุน ทูบ บนแผ่นโลหะจนเกิดเป็นพื้นผิว รูปร่าง รูปทรง และการใช้สีเพื่อสลักพื้นผิวให้มีความชัดเจนและแตกต่างจากเทคนิคเชิงช่างแบบโบราณ ผลงานชิ้นนี้พัฒนามาจากชิ้นที่ 2 ได้มีการตัดรายละเอียดบางส่วนออกไป เพื่อมุ่งเน้นไปถึงการแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านรูปทรงเกลียวคลื่น ให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความต้องการในเรื่องของความเคลื่อนไหวเพื่อแทนการดิ้นรนของชีวิต

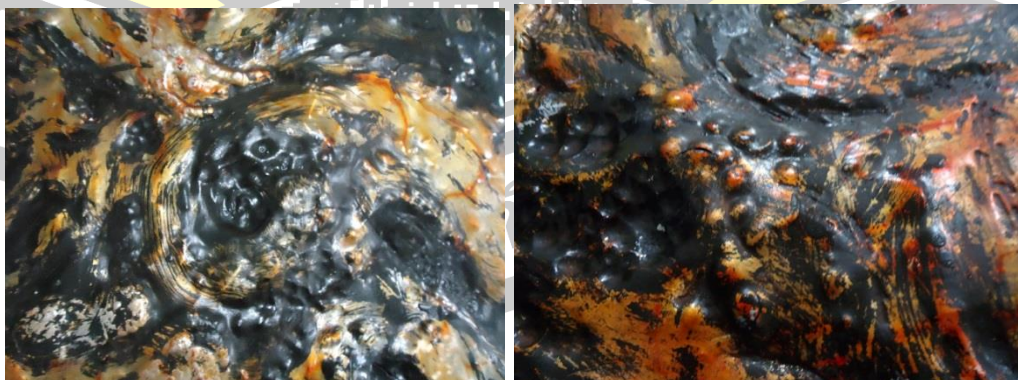

ภาพประกอบที่ 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : การดิ้นรนของชีวิต 2

ขนาด : 190X 244 เซนติเมตร

เทคนิค : สลักคุณโลหะ

ภาพประกอบที่ 26 รายละเอียดผลงาน

ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชั้นที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดิ้นรนของชีวิตในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเทคนิคการ ตอก ดุน ทูบ บนแผ่นโลหะจนเกิดเป็นพื้นผิว รูปร่าง รูปทรง และการใช้สีเพื่อผลักพื้นผิวให้มีความชัดเจนและแตกต่างจากเทคนิคเชิงช่างแบบโบราณ ผลงานชิ้นนี้พัฒนามาจากชิ้นที่แล้ว ได้มีการลดขนาดของรูปทรง เกือบคลี่ให้เล็กลงและมีจำนวนมากขึ้น เพื่อแสดงความรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง และใช้โทนสีเพื่อบ่งเน้นไปถึงการแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านรูปทรงของชีวิต เกือบคลี่ให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความต้องการในเรื่องของความเคลื่อนไหวเพื่อแทนการดิ้นรนของชีวิต

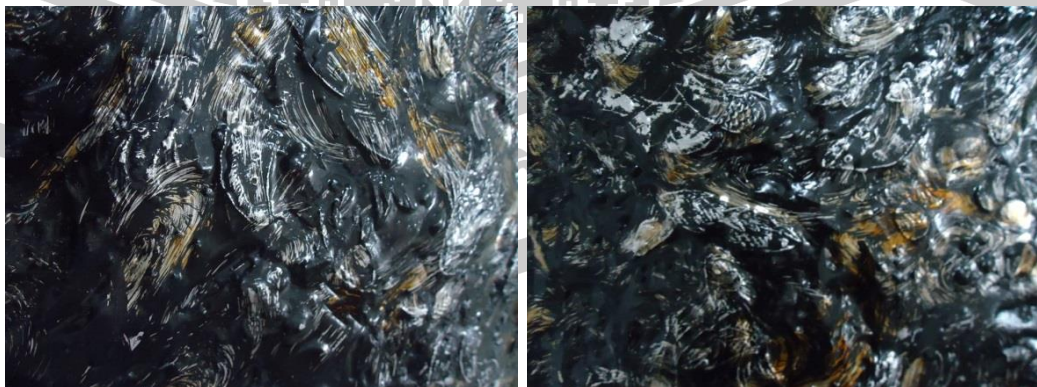

ภาพประกอบที่ 27 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 2

ชื่อผลงาน : การดิ้นรนของชีวิต 3

ขนาด : 122 X 244 เซนติเมตร

เทคนิค : สลักดุนโลหะ

ภาพประกอบที่ 28 รายละเอียดผลงาน

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4

ระยะประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 3 มีจำนวน 1 ชิ้น เป็นช่วงการสอบ ผลงานชิ้นนี้ได้พัฒนาต่อยอดจากผลงานที่ผ่านมา โดยนำข้อปรับปรุงแก้ไขเรื่องขององค์ประกอบ พื้นผิว รูปทรงชีวิต และการใช้สีที่สื่อความหมายถึงความทุกข์ยาก มาพัฒนาแก้ไข คิววิเคราะห์ จนเป็นผลงานที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหว อึดอัด เบียดเสียด ความทุกข์ยาก ที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกเรื่องการดิ้นรนได้อย่างลงตัว

1. แนวความคิด

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดมาต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เปรียบดังคลื่นของกระแสไฟฟ้าที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดและดับทับซ้อนกันไม่มีที่สิ้นสุด

2. รูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ

ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์ของเกลียวคลื่นในลักษณะกึ่งนามธรรม โดยใช้ลักษณะของพื้นผิว เส้น เพื่อสร้างรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องการดิ้นรนของชีวิต ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

3. เทคนิค

ด้านเทคนิค ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เทคนิคกระบวนการเชิงช่างโดยใช้เทคนิคการสลักคุณโลหะบนแผ่นอะลูมิเนียม ถ่ายทอดผลงานในทัศนธาตุของพื้นผิวเป็นหลัก ด้วยการตอก ดุน ทูบ โดยวัสดุที่ใช้ลักษณะต่าง ๆ กัน ให้พื้นผิวที่หลากหลาย โดยสร้างให้เกิดเป็นส่วนลึก ส่วนนูน เส้น สี ที่สอดประสานกันจนเกิดเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหมุนวนไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งยังเพิ่มส่วนรายละเอียดที่เป็นรูปทรงของชีวิต เพื่อสร้างความงามและความสมบูรณ์ของผลงานยิ่งขึ้น

4. ผลที่ปรากฏและการสื่อความหมาย

ผลงานสร้างสรรค์มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดิ้นรนของชีวิตในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเทคนิคการ ตอก ดุน ทูบ บนแผ่นโลหะจนเกิดเป็นพื้นผิว รูปร่างรูปทรง และการใช้สีเพื่อผลักพื้นผิวให้มีความชัดเจนและแตกต่างจากเทคนิคเชิงช่างแบบโบราณ ผลงานชิ้นนี้พัฒนามาจากชิ้นที่ผ่านมาโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ได้มีการเพิ่มรายละเอียดส่วนที่เป็นรูปทรงของชีวิตให้มากขึ้น สอดแทรกกับเส้นที่เคลื่อนไหว เพื่อมุ่งเน้นไปถึงการแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้น โดยยังนำเสนอผ่านรูปทรงชีวิตและเกลียวคลื่น ให้ความรู้สึกสอดคล้องกับความต้องการในเรื่องของความเคลื่อนไหวเพื่อแทนการดิ้นรนของชีวิต

ภาพประกอบที่ 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ชั้นที่ 1

ชื่อผลงาน : การดิ้นรนของชีวิต 4

ขนาด : 122 X 244 เซนติเมตร

เทคนิค : สลักคุณโลหะ

ภาพประกอบที่ 30 รายละเอียดผลงาน

จากการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ สรุปได้ว่า

ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง การดิ้นรนของชีวิต มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใช้พื้นผิวเป็นหลักและสีในการสร้างมิติฐานลึก เพื่อเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงนามธรรมในรูปแบบการสลักคุณโลหะผสม

การประสานกันระหว่างพื้นผิว สี เส้น จุด ทำให้เกิดการรวมตัวของรูปร่างและสร้างเป็นรูปทรงที่ทำให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง สามารถสื่อความหมายถึง การดิ้นรนของชีวิต

ผลงานสร้างสรรค์แสดงเนื้อหาและเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก โดยการสร้างพื้นผิวให้เกิดความเคลื่อนไหว แสดงออกถึงปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการใช้ เส้น จุด สี จนเกิดมิติความลึก นูน สอดประสานกันเกิดเป็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรง ไม่หยุดนิ่ง เปรียบเหมือนการต่อสู้ ดิ้นรนของสรรพชีวิต

เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคนิคเชิงช่างมาสร้างสรรค์ โดยพัฒนามาจากเทคนิคเชิงช่างการสลักคุณโลหะที่เน้นรูปทรง ความละเอียดละไมเป็นหลัก มาปรับ ลด ตัดทอน จนเป็นผลงานที่มีความน่าสนใจด้านเทคนิคที่สามารถสร้างมิติ นูน ลึก และการใช้สีเพื่อช่วยในการแสดงออกของอารมณ์เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง การดิ้นรนของชีวิต สามารถนำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์
2. สรุปผล
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

1. เพื่อศึกษาถึงการดิ้นรนของชีวิตในสังคมในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ในที่ซ้ำเติมในทุก ๆ วัน เช่น การเบียดเสียดของการเดินทาง การยื้อแย่ง ทะเยอทะยาน เป็นการตอบสนองความต้องการด้านวัตถุนิยมภายใต้ระบบและกฎเกณฑ์ของพื้นที่นั้น ๆ

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์สลักดุนโลหะผสม แสดงออกผ่านรูปทรงมนุษย์ที่ลดทอนเพิ่มเติม โดยใช้วัสดุและกลวิธีการสลักดุนโลหะ การตัด เจาะ วัสดุ เพื่อศึกษาสภาวะการดิ้นรนของชีวิตสังคมเมืองในปัจจุบัน ด้วยเทคนิควิธีการที่มีรูปแบบเฉพาะตน

สรุปผล

วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง การดิ้นรนของชีวิต สรุปผลได้ดังนี้

1. ที่มาของแรงบันดาลใจ มีแรงบันดาลใจเบื้องต้นมาจากเรื่องราวของชีวิต ซึ่งทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนต้องต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็ คน พืช สัตว์ ล้วนมีวิถีที่

แตกต่างกันออกไป แต่ตั้งอยู่บนรากฐานของพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำรงอยู่ซึ่งชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก ที่สามารถรับรู้ได้ทั้งภายในตัวเราและสภาพแวดล้อมรอบกาย จึงเป็นที่มาของผลงานสร้างสรรค์ ที่นำเสนอผ่านรูปทรงของเกลียวคลื่นที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเปรียบเหมือนชีวิตของเราที่เกิดมาต้องต่อสู้ ตื่นรน เพื่อการมีอยู่ของชีวิต

2. แนวความคิด ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้นำเสนอเรื่องราวของชีวิต โดยการใช้พื้นผิวของวัตถุและสีในการสื่อความหมายถึงการต่อสู้ ตื่นรนของชีวิต โดยการใช้รูปทรงของเกลียวคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เปรียบเสมือนหมู่ปลาเล็กที่แหวกว่ายในกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด คอยหลบหลีกเหล่าปลานักล่าที่คอยไล่ล่าอยู่ภายในสายน้ำ มนุษย์เราก็เช่นกัน ต้องต่อสู้ตื่นรนเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้

3. ด้านรูปทรงและรูปแบบทางศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์ของเกลียวคลื่นในลักษณะนามธรรม โดยใช้ลักษณะของพื้นผิว เส้น เพื่อสร้างรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานสื่อความหมายเรื่องการตื่นรนของชีวิต ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

4. ด้านเทคนิค กระบวนการสลักคุณโลหะ โดยมีการใช้เทคนิคการสร้างพื้นผิวจากวัสดุต่างกัน ดอก ดุน เพื่อให้เกิดมิติที่ ลึก นูน ต่างกัน รวมเป็นรูปร่างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง การใช้สีเพื่อสร้างความกลมกลืนเกิดเป็นเอกภาพ

5. ผลการสร้างสรรค์ เรื่อง การตื่นรนของชีวิตมีเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวเนื่องต่อผู้สร้างสรรค์ จากการศึกษาความชอบในเรื่องการสลักคุณโลหะและคุณสมบัติด้านการสร้างพื้นผิว จึงได้จับเอาเรื่องราวของชีวิตที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเพื่อมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ได้มีการค้นคว้าและวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค มาเป็นระยะตั้งแต่เริ่มจากกึ่งนามธรรมจนมาถึงความเป็นนามธรรม

อภิปรายผล

ผลการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ดังนี้

1. ผลการสร้างสรรค์ เกิดข้อค้นพบใหม่ องค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ดังนี้

ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง การตื่นรนของชีวิต มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใช้ทัศนธาตุพื้นผิว เส้น จุด ที่เกิดจากการตอก สลัก ทูบ บนแผ่นโลหะสร้างรูปทรงนามธรรมในแบบ 2 มิติ ที่สามารถสื่อความหมายถึงการต่อสู้ตื่นรนของชีวิต โดยตัดทอนรูปทรงเฉพาะส่วนที่สำคัญที่ต้องการมา

เป็นสัญลักษณ์และเพื่อการสร้างรูปทรงใหม่ โดยการตอก สลัก ทุบ ให้เกิดพื้นผิวที่ต้องการ เพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

2. ผลการสร้างสรรคแสดงลักษณะเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนี้

ผลการสร้างสรรคเรื่อง การดิ้นรนของชีวิต เกิดจากสภาวะภายในที่ติดต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์นำเสนอเป็นผลงานทัศนศิลป์ด้วยกระบวนการสลักดุนโลหะและการใช้สีกับผลงานที่มีความแตกต่างจากเทคนิคดั้งเดิมของช่าง สะท้อนถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว การดิ้นรนเพื่อหาทาง การหาอาหาร วิธีดำเนินชีวิต ฯลฯ ทุก ๆ ชีวิตล้วนต้องแสวงหาหนทางเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ผู้สร้างสรรค์จึงนำเสนอผลงานที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

3. ผลงานสร้างสรรค์ มีความเป็นต้นแบบ ดังนี้

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้มีกระบวนการมาจากเทคนิคเชิงช่างการสลักดุนโลหะที่นำเสนอความงาม ความประณีตในรูปแบบประเพณี ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจงานสลักดุนโลหะและมีความเข้าใจในถึงขั้นตอนกระบวนการของเทคนิค จึงได้นำมาต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์รูปแบบนามธรรม โดยตัดทอนรายละเอียดบางส่วนออกจนเหลือแต่ส่วนที่สำคัญ เช่น เส้น จุด รูปร่าง นำเสนอเป็นผลงานที่แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกจากความเป็นเอกภาพของผลงาน โดยตัดทอนเรื่องความประณีตออกให้คงเหลือแต่อารมณ์ความรู้สึกที่สามารถสื่อถึงความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง

ข้อเสนอแนะ

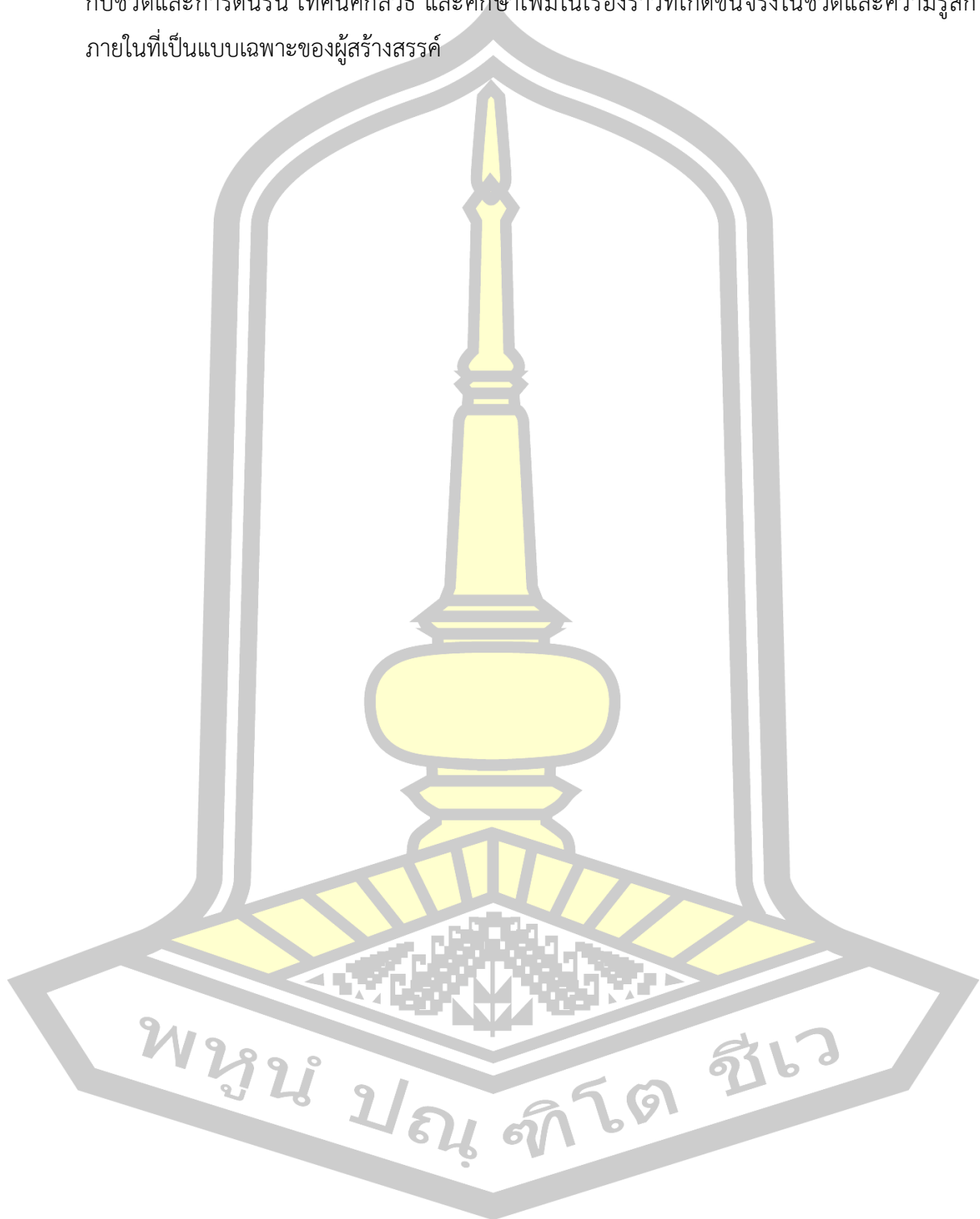
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คงจะมีคุณค่าด้านวิชาการและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานศิลปะแก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสลักดุนโลหะแนวเรื่อง “การดิ้นรนของชีวิต” แต่หากมีผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าเพื่อทำการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวเรื่องหรือรูปแบบนี้ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควรมีการปฏิบัติดังนี้

1. ควรศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่มีการทำงานเกี่ยวกับการใช้วัสดุโลหะ การสลักดุน การสร้างพื้นผิวบนวัตถุในประวัติศาสตร์และในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายให้ได้สังเกต และช่วยเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความหมายและเสริมเรื่องราวเพิ่มจินตนาการได้

2. ควรศึกษาและวิเคราะห์ในการนำรูปทรงของชีวิตกับการสร้างพื้นผิวว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ในการที่จะนำมาประกอบสร้างเพื่อให้เกิดความหมายที่ลงตัวในทางเนื้อหาและความคิด รวมถึงการวิเคราะห์ความหมายของเทคนิคที่นำมาใช้เป็นหลักในงาน คือ การสลักดุนโลหะ ว่าส่งผลออกมาในลักษณะใด

3. ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาต่อ ทั้งทางแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการดิ้นรน เทคนิคกลวิธี และศึกษาเพิ่มในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตและความรู้สึกภายในที่เป็นแบบเฉพาะของผู้สร้างสรรค์

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- เกษมสันต์ ยอดสง่า. (2557). คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร.[ออนไลน์] ได้จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/artdetail.php?item_id=319 [สืบค้นเมื่อ 1 ธ.ค. 2561]
- ชลูด นิมเสมอ. (2534). *องค์ประกอบศิลปะ*. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.
- นิโรธ ทองธรรมชาติ. (2559). *วิถีชีวิตและสภาพการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง*. ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ. (2555). *สาเหตุของความทุกข์ขั้นมูลฐาน : การดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่นำใคร นำปรารถนา*. [ออนไลน์] ได้จาก <https://www.gotoknow.org/posts/192583> [สืบค้นเมื่อ 20 ธ.ค. 2561]
- พรพรรณ อาทิตยตั้ง. (2555). *สังคมไทยในปัจจุบัน*. [ออนไลน์] ได้จาก <http://luck507.blogspot.com> [สืบค้นเมื่อ 20 ธ.ค. 2561]
- วิโชค มุกดามณี. (2544). *การแสดงศิลปกรรมเรื่อง ใบหน้าในสหัสวรรษใหม่*. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
- วิรัตน์ แสงทองคำ. (2553). *วิถีชีวิตกับความผันแปร*. [ออนไลน์] ได้จาก <https://viratts.wordpress.com/2010/01/15/bangkok-lifestyle> [สืบค้นเมื่อ 6 พ.ย. 2561]
- ศิลปะแบบโรแมนติก(Romanticism)* angiegroup.(2557).[ออนไลน์] ได้จาก <https://angiegroup.wordpress.com/2016/03/26/>
- อังคาร จันทาทิพย์. (2556). *หัวใจห้องที่ห้า*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พญภัย.
- Gahrs Brothers. (2557). Contemporary Metal Art. Retrieved June 28, 2019, from <https://www.gahr-metalart.com/>

พูนุ ปณ ทิโต ชีเว

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นาย วันชัย บุญยิ่ง
วันเกิด	10 กรกฎาคม พ.ศ.2533
สถานที่เกิด	อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลผักแว่น อำเภอจันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ 45000
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2556 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พูนุ่ ปณุ่ ทีโตะ ชีเว