ความขัดแย้งของรูปทรง

(Confliction of form)

สำนักหอสมุดกลาง

โดย

นายพลาวุติ ลออพันธ์สกุล

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

ภาควิชาประติมากรรม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

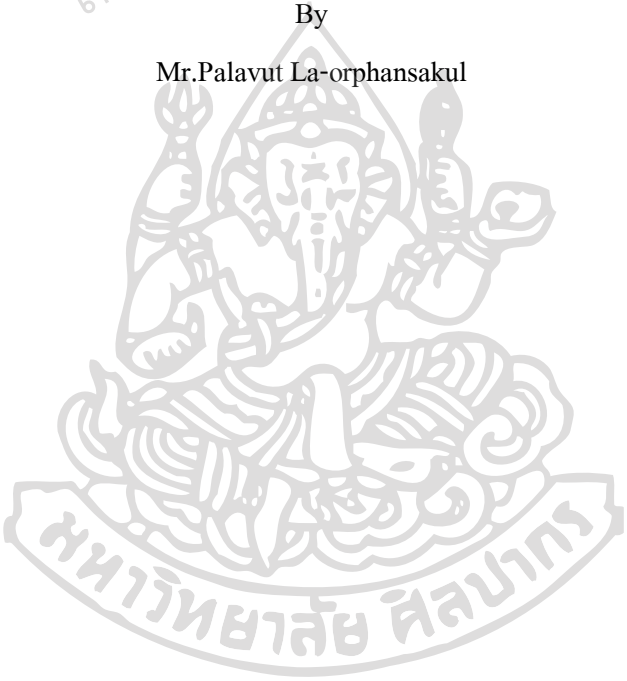
ปีการศึกษา 2556

Confliction of from

สำนักหอสมุดกลาง

By

Mr.Palavut La-orphansakul



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

Bachelor of Fine Art (B.F.A.)

Department of Sculpture

THE RACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRACPHIC ARTS

SILPAKORN UNIVERSITY

2013

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้นับเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

.....

(อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ)

คณบดีคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

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

คณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ์ ..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์อดิเรก โลหะกุล)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์มานะ เอี่ยมวัฒนะ)

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

..... กรรมการ

(อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์)

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

..... กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา)

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

ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ .....

(อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์)

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

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อศิลปนิพนธ์	ความขัดแย้งของรูปทรง
ชื่อนักศึกษา	นายพลาวุฒิ ลออพันธ์สกุล
สาขาวิชา	ประติมากรรม
ภาควิชา	ประติมากรรม
ปีการศึกษา	2556

บทคัดย่อ

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะพบกับเหตุการณ์ความขัดแย้ง ที่หนักบ้าง เบาบ้าง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ เช่น การแสดงอารมณ์โดยฉุนเฉียว ไม่พอใจ หรืออาจถึงขั้นทำลายสิ่งของ แต่ที่ร้ายแรงที่สุด คือการทำร้ายร่างกายกัน ถือว่าเป็นทางออกที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว และสังคม ต้นเหตุของความขัดแย้งเหล่านี้มักจะเกิดจากเรื่องเล็กน้อย หรือเป็นเรื่องที่ที่มีมายาวนาน โดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกตามความเป็นจริง และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ปัญหาจึงบานปลายยากจะแก้ไข

การนำเสนอศิลปนิพนธ์ชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยการนำรูปทรงต่างประเภท เช่น รูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) กับรูปทรงสิ่งมีชีวิต (Organic form) มาสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทางรูปทรง และจะสะท้อนถึงความต่างของการเลือกสร้างที่อยู่อาศัยของแต่ละผู้คน หวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการสร้างงานศิลปะต่อไป

Thesis Title	The contrast of Shape
Name	Mr.Palavut La-orpunsakun
Concentration	Sculpture
Department	Sculpture
Academic Year	2013

Abstract

In everybody life will meet the conflict situation which more or less. So, it influence to everybody mind and make many behavior such as irritable, angry or aggressive. In addition, family hurt is wrong way that not well in family and our social. The cause of these usually begins with a little problem or the unsolved problems for long time. The problem still escalate and difficult to solve or repair.

The thesis presentation is created by a lot of shapes such as geometric form and organic form to be a unique shape. It is reflected the contrast of people living. I hope my thesis will have several benefit to inspire people create art in the future.

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิตติกรรมประกาศ

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และญาติๆทั้งหลาย ผู้คอยสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

ขอขอบพระคุณอาจารย์ นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรมทุกท่าน ผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ขอบคุณรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้เสมอมา รวมไปถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยถึง

จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต ในโครงการผลงานศิลปนิพนธ์สาขาประติมากรรม ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 ในโครงการ “ความขัดแย้งของรูปทรง”

เนื้อหาอธิบายถึงขั้นตอนของความเป็นมาแนวความคิดจนพัฒนาไปสู่กระบวนการสร้าง-สรรค์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์ผลงาน

ข้าพเจ้าหวังว่าการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และศึกษาต่อไป

สำนักหอสมุดกลาง

พลาวุฒิ ลออพันธ์สกุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย……..……ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ……..…..จ
กิตติกรรมประกาศ……..…. ฉ
คำนำ…….…… ช
สารบัญ.....ซ
สารบัญภาพ…… ญ
บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา……...……1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์……..…...2
แนวความคิดในการสร้างสรรค์…….……2
ขอบเขตของโครงการ……..……2
วิธีการศึกษา……2
แหล่งข้อมูล……3
บทที่ 2 อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์
ศึกษาข้อมูลแนวความคิด ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์.....4
อิทธิพลจากนักอนุรักษ์.....4
นักอนุรักษ์สืบ นาคะเสถียร.....4
อิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปินต่างประเทศ……..…….7
Piet Mondrain …….....7
Tom Friedman……10
สรุปบทที่ 2……15
บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์
การทำแบบร่างเป็น 2 มิติ……..16
การทำแบบจำลอง 3 มิติ……23
ค้นหาวัสดุและทำการทดลองหาความเป็นไปได้……..……26
การขยายแบบ……26
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน……..……27

บทที่ 4 วิเคราะห์ผลงาน

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1……40
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2……41
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1……43
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2……44
ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3……45

บทที่ 5 **สรุป**

สรุป……46
บรรณานุกรม……47
ประวัติผู้วิจัย……48

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	Grey tree	8
2	Composition blue grey pink	9
3	Broadway boogie woogie	9
4	Untitled , พ.ศ.1996	10
5	Untitled, พ.ศ.1998	11
6	Untitled, พ.ศ.1999	11
7	Cloud, พ.ศ.1998	12
8	Untitled, พ.ศ.1999	12
9	Untitled, พ.ศ.1995	13
10	Untitled, พ.ศ.1997	13
11	Untitled, พ.ศ.1998	14
12	Untitled, พ.ศ.2000	14
13	ข้อมูลรากไม้	16
14	ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง	16
15	ข้อมูลต้นไม้ 1	17
16	ข้อมูลต้นไม้ 2	17
17	ข้อมูลต้นไม้ 3	17
18	แบบร่าง 2 มิติ	18
19	แบบร่าง 2 มิติ	18
20	แบบร่าง 2 มิติ	19
21	แบบร่าง 2 มิติ	19
22	แบบร่าง 2 มิติ	20
23	แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ด้านหน้า	20
24	แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ด้านข้าง	21
25	แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	21
26	แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ด้านข้าง	21
27	แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ด้านหน้า	22
28	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 1	23
29	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 2	23

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

30	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 3	24
31	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 5 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	24
32	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 6	25
33	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 7 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	25
34	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 8	26
35	แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 9 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	26
36	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	27
37	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	27
38	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	28
39	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1	28
40	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	28
41	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	29
42	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3	29
43	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	30
44	ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	30
45	ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2	31
46	ผลงานศิลปนิพินธ์ ชิ้นที่ 1	32
47	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2	33
48	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2	34
49	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ด้านหน้า	35
50	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ด้านข้าง	36
51	ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ด้านข้าง	37
52	ผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ชิ้น ที่จัดแสดง	38
53	“พลังธรรมชาติ” , เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2556	40
54	“อึดอัด”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2556	41
55	ผลงานทั้ง 2 ที่จัดแสดงด้วยกัน	42
56	“บ้านเดี่ยว”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557	43
57	“บ้านกลุ่ม”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557	44
58	“บ้านแฝด”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557	45

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 1
บทนำ

สภาพของความขัดแย้งที่รุนแรงในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาในอดีตซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำและเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ในอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยยังมีความขัดแย้งที่ไม่อาจเปลี่ยนได้เพราะมีความเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมมาปรองดองกันอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นได้

ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะพบกับเหตุการณ์ความขัดแย้ง ที่หนักบ้าง เบาบ้าง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ เช่น การแสดงอารมณ์โดยฉุนเฉียว ไม่พอใจ หรืออาจถึงขั้นทำลายสิ่งของ แต่ที่ร้ายแรงที่สุด คือการทำลายร่างกายกัน ถือว่าเป็นทางออกที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว และสังคม ต้นเหตุของความขัดแย้งเหล่านี้มักจะเกิดจากเรื่องเล็กน้อย หรือเป็นเรื่องที่ที่มีมายาวนาน โดยไม่มีการแก้ไขให้ถูกตามความเป็นจริง และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ปัญหาจึงบานปลายยากจะแก้ไข

การตระหนักถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนขัดแย้งกัน ที่มีการแบ่งฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา จนเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์จะเป็นสิ่งดี ถ้าความขัดแย้งนำไปสู่ความเจริญต่อสังคม แต่ถ้าความขัดแย้งนั้นเป็นเพียงประโยชน์ของตัวเอง และพวกพ้องย่อมไม่ถูกต้อง โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนมากมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วจะใช้อารมณ์ และกำลังเข้าทำร้ายก็จะจบลงด้วยความสูญเสีย โดยในการสร้างสรรค์ผลงาน “ความขัดแย้งของรูปทรง” มีความสนใจในเรื่องการเมืองในปัจจุบัน ที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เป็นสาเหตุให้เกิด เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ที่ให้ผลเสียต่อประชาชนในประเทศ ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ดินทะลาย โลกร้อน ผลกระทบเหล่านี้มีต่อการดำรงชีวิต ที่เห็นได้ชัดคือ อยู่อาศัย แหล่งทำมาหากิน ส่งผลต่อมาถึงสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เงินทอง ที่ไม่อาจประเมินค่าได้

ปัญหาต่างๆเหล่านี้ เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานประติมากรรม “ความขัดแย้งของรูปทรง”เป็นการทำงานที่เจาะลึกลงในเหตุการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ทางการเมืองในกลุ่มผู้มีอิทธิพล และผู้คนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ และการเสนอผ่านรูปประติมากรรม

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1.ต้องการค้นหาลักษณะเฉพาะทางศิลปะของตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

2.ต้องการสร้างผลงานประติมากรรมในเชิงแสดงความคิดเห็นต่อสังคม

แนวความคิดในการสร้างสรรค์

"ความขัดแย้งของรูปทรง"เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้คน ทำให้รู้สึกถึงความหดหู่กับความคับแค้นใจ และบางครั้งอาจเกิดข้อวิจารณ์ออกมาเสมือนว่าเอาตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ความขัดแย้งเหล่านั้น ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยเพียงใด และเมื่อเข้าใจได้ถึงสภาพความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็อยากให้คิดถึงผลเสียต่อเรา และควรตกลงกันได้ถึงหลักความเป็นจริง โดยไม่เกิดความรุนแรง และสูญเสีย

ดังนั้นการจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์เหตุการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรง นั้นเราต้องเข้าใจสถานการณ์ และมีข้อมูลมากพอที่จะต้องยอมรับ เปิดกว้าง มีความเป็นกลางมากพอที่จะวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในการทำงานประติมากรรม ครั้งนี้ จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตีความของงานศิลปะจากผู้ชมงานได้จึงควรนำเสนอแบบตรงไปตรงมา

ขอบเขตของโครงการ

ในการทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อเป็นเอกสารทางการศึกษา ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมด

เนื้อหา

- แสดงถึงความขัดแย้งของสภาพแวดล้อมเมืองและธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์เข้าใจ

รูปแบบ

- อาศัยรูปทรง 2 ประเภทที่แตกต่างกัน ระหว่างรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) และรูปทรงอินทรีย์ (Organic Form) มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

เทคนิค

- เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดย การเชื่อมโลหะ และปั้นCampoxy

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการสื่อโทรทัศน์ ข่าวสาร ต่างๆ
2. ร่างแบบ 2 มิติ โดยการจัดองค์ประกอบตามลักษณะข้อมูลและเนื้อหา
3. สร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อทดสอบโครงสร้าง และองค์ประกอบ
4. นำแบบจำลองผลงานเข้าวิจารณ์โดยคณาจารย์ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น
5. สร้างผลงานประติมากรรม โดยการขึ้นรูปด้วยวัสดุ
6. รวบรวมข้อมูลจาการปฏิบัติงานมาเรียบเรียงเป็นเอกสารผลงานศิลปนิพนธ์

แหล่งข้อมูล

1. ศึดษาข้อมูลจากการเข้าไปสอบถามกรมป่าไม้ และจากข่าวสารทั้ง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

2. ศึกษารูปแบบจากผลงานทัศนศิลป์ทุกสาขาของศิลปินไทย และศิลปินต่างชาติ ซึ่งมีลักษณะแนวความคิดที่สอดคล้องกับงานที่กำลังศึกษาค้นคว้า

3. ห้องสมุด และวารสาร

สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที่ 2
อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลแนวความคิด ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์

ศึกษาข้อมูลจากศิลปินต้นแบบที่มีวิธีการสร้างสรรค์คล้ายคลึง
เพื่อทำความเข้าใจถึงรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศึกษาหาข้อมูลความสำคัญของความเป็นมา จึงนำเอาความเป็นมา
มาวิเคราะห์หารูปทรงที่มีความขัดแย้งกัน ระหว่างรูปทรงเรขาคณิต (geometirc form)
กับรูปทรงสิ่งมีชีวิต (organic form) เป็นรูปทรงที่แตกต่างกัน
เพื่อนำข้อมูลมาสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบ มาสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงกับลักษณะ และจุดมุ่งหมาย

สำนักหอสมุดกลาง

อิทธิพลจากนักอนุรักษ์

นักอนุรักษ์สืบ นาคะเสถียร – นำความคิดของนายสืบ นาคะเสถียรมาเป็นข้อมูล ที่มี
แนวความคิด และแรงบันดาลใจ ในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ที่คล้ายกัน

นักอนุรักษ์สืบ นาคะเสถียร

- ประวัติ

สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม 2492 — 1 กันยายน 2533)
เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย
มีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สืบมีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นบุตรของสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับบุญเยี่ยม นาคะเสถียร
มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ได้แก่ ตนเองเป็นคนหัวปี กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง
และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง

สืบมีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2514 หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานที่การเคหะแห่งชาติ จนถึงปี
2517 และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาในปี 2518

เมื่อสำเร็จปริญญาโท สืบเข้ารับราชการเป็นพนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ขณะนั้นกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่งก่อตั้งขึ้นและสืบเลือกหน่วยงานนี้เพราะต้องการงานเกี่ยวกับสัตว์ป่า งานแรกของสืบคือการประจำอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ณ ที่นั้น สืบได้ทราบว่ามีผู้ทรงอิทธิพลบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมาก

ต่อมาปี 2522 สืบได้รับทุนการศึกษาจากบริติชเคาน์ซิล
จึงศึกษาระดับปริญญาโทอีกที่สาขาอนุรักษวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2524 แล้วกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ
มีส่วนร่วมฝึกอบรมพนักงานพิทักษ์ป่าหลายรุ่น ครั้นปี 2526
สืบขอย้ายไปเป็นนักวิชาการประจำกองอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อทำหน้าที่วิจัยสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียว

ในระยะนี้ สืบได้ทำงานทางวิชาการอันเป็นที่รักของเขาอย่างเต็มที่ จึงผูกพันกับสัตว์และป่า งานวิจัยเริ่มแรกว่าด้วยจำนวน ชนิด พฤติกรรม และการทำรังของนก
สืบยังริเริ่มใช้เครื่องมือสมัยใหม่บันทึกการวิจัย เช่น กล้องวีดิทัศน์ กล้องถ่ายภาพ
และการสเก็ตซ์ภาพ ข้อมูลของสืบกลายเป็นผลงานวิจัยสัตว์ป่าชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งในภายหลัง เช่น สไลด์ภาพสัตว์ป่าหายาก กับทั้งวีดิทัศน์ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าและการทำลายป่าในประเทศไทย ที่สืบผลิตขึ้นเองทั้งสิ้น

สืบได้เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในพื้นที่มากกว่าหนึ่งแสนไร่
แต่มีงบประมาณเริ่มต้นเพียงแปดแสนบาท ไม่มีการอนุมัติอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ป่า
แต่สืบมิได้ย่อท้อคงพยายามทำงานและศึกษาข้อมูลทั้งทางหนังสือและพรานท้องถิ่น

ในปี 2528 สืบได้ติดตามนักวิจัยชาวต่างชาติซึ่งได้รับทุนจากนิตยสาร *เนชั่นแนล จีโอกราฟิก* พร้อมด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปสำรวจกวางผา สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ เวลานั้น ชาวบ้านจุดไฟล่าสัตว์จนเกิดไฟป่า
คณะของสืบหนีไฟป่าเป็นโกลาหล และคำนึง ณ สงขลา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ตกหน้าผาถึงแก่ความตาย

ในปี 2529 สืบได้เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) บริเวณแก่งเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบได้ช่วยอพยพสัตว์ป่าที่ตกค้างอยู่ในแก่งเพราะปัญหาการสร้างเขื่อนจนเกิดน้ำท่วม
ช่วยเหลือสัตว์ได้ 1,364 ตัว ส่วนมากที่เหลือถึงแก่ความตาย สืบจึงเข้าใจว่า
งานวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยพิทักษ์ป่าซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติได้
ในภายหลังจึงได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง เช่น คัดค้านรัฐบาลในการที่จะสร้างเขื่อนน้ำโจน
ในบริเวณทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี
สืบยังได้รายงานผลการอพยพสัตว์ต่อสาธารณชนเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักภัยป่า

โดยยืนยันว่าการสร้างเขื่อนมีโทษมากกว่าคุณ
เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่ชดเชยภายหลังมิได้ แต่ความพยายามของสืบนั้นไร้ผล
จนกระทั่งนักอนุรักษ์ได้รวมกลุ่มสนับสนุนสืบ โครงการสร้งเขื่อนน้ำโจนจึงระงับไป

ระหว่างนั้น สืบได้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีกตำแหน่ง และปี 2530
ได้ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงในจังหวัด
นราธิวาสด้วย

ในปี พ.ศ.2531 สืบกลับเข้ารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
และพยายามเสนอให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวจะได้รับการพิทักษ์รักษาถาวร

ปลายปี 2532 สืบได้รับทุนศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ
และได้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งด้วย ครั้นปี 2533
สืบจึงตั้งกองทุนเพื่อรักษาป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร
และได้ดำเนินกิจกรรมหลายประการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอพยพสัตว์ป่าที่ยังตกค้าง
อยู่ในแก่งเชี่ยวหลาน

ความพยายามของสืบนั้นประสบผลสำเร็จน้อย เพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ให้ความสนใจ
ชาวบ้านท้องถิ่นก็สนใจปากท้องมากกว่า จึงรับจ้างผู้มีอิทธิพลเข้ารุกรานป่าเสมอมา
สืบเสนอให้สร้างแนวป่ากันชนเพื่อกันชาวบ้านออกนอกแนวกันชน
และพัฒนาพื้นที่ในแนวกันชนให้เป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้
แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเช่นกัน

อิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปินต่างประเทศ

- Piet Mondrain – แนวความคิด ในการสร้างผลงานจากรูปทรงต้นไม้ มาวิเคราะห์ตัดทอนเป็นผลงานศิลปะของ Piet Mondrain

- Tom Friedman – วิธีการสร้างผลงานศิลปะของ Tom Friedman มีความคล้ายกัน

Piet Mondrain

- ประวัติ

พีท มงเดรียน (อังกฤษ: Piet Mondrain หรือ Pieter Cornelis Mondriaan, Jr.) เป็นศิลปินชาวดัตช์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1872 ที่เมืองอาเมอร์สโฟร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์

พีท มงเดรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะแบบนามธรรม ในปี ค.ศ.1915 เขาและเธโอ วาน โดสเบิร์ก(Theo van Doesburg) ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม เดอ สไตจ์ล(De Stijl) โดยสร้างงานสไตล์เรขาคณิตอันมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเจริญเติบโตขึ้นจากแนวทางของนีโอ–พลาสติซิสม์ (Neo-Plasticism) มงเดรียนจำกัดองค์ประกอบศิลป์ในงานของตนเองให้เหลือเป็นเพียงเส้นตรงในแนวตั้ง-แนวนอน และสีพื้นฐานไม่กี่สี เช่น เหลือง น้ำเงิน และแดง ได้ผลลัพธ์เป็นงานศิลปะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งมงเดรียนเชื่อว่าสามารถสะท้อนให้เห็นกฎแห่งจักรวาลได้

พีท มงเดรียนเป็นลูกชายของ Pieter Cornelis Mondriaan และ Johanna Chistina Kok ในปี ค.ศ.1880 ครอบครัวของเขาได้ย้ายไปยังเมือง Winterswijk ภายหลังจากนั้นเขาได้พบกับครอบครัวของลุงFrits Mondriaan ผู้ซึ่งเป็นจิตรกร และเป็นผู้ริเริ่มสอนการวาดภาพให้แก่มงเดรียน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 จนกระทั่งปีค.ศ.1892 มงเดรียนได้ย้ายมาที่เมืองอัมสเตอร์ดัม เพื่อเข้าศึกษาด้านศิลปะที่ Academy of Fine Art (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) จนถึงปีค.ศ.1897 เข้าได้ศึกษาฝึกฝนทางด้านงานจิตรกรรมอย่างหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพวิวทิวทัศน์ ภาพเหมือน และภาพหุ่นนิ่ง

ผลงานระยะแรกของมงเดรียนนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นธรรมชาตินิยม และกลุ่มดัตช์ อิมเพรสชั่นนิสม์(Impressionism) เขาชอบออกไปวาดภาพธรรมชาติ ใช้สีค่อนข้างจะเศร้า มีโครงร่างเป็นสีเทาและเขียวทึบระหว่างปีค.ศ. 1907 – 1910 ทั้งความคิดและผลงานตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตรกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงยิ่งในยุคนั้น คือ ทูร์อพ (Jan Toorop) โดยมีการแสดงออกตามแนวของกลุ่มสัญลักษณ์นิยม(Symbolism)

ในช่วงนั้นเขาได้วาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเกิดของเขาอย่างชัดเจน ด้วยการวาดภาพกังหันลม ทุ่งหญ้าและแม่น้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่มดัตช์ อิมเพรชชั่นนิสม์ จาก The Huge School ภาพวาดเหล่านี้เป็นการแสดงถึงจินตนาการของมงเดรียนที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

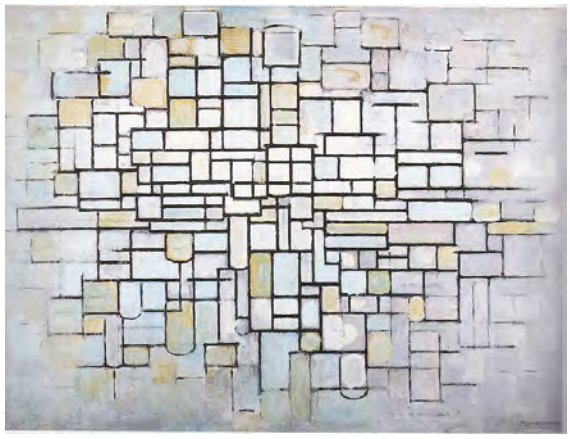
ศิลปินหลายคน หลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่ม Pointilism และการใช้แสงสีที่จัดจ้านสว่างไสวของกลุ่มโฟวิสม์(Fauvism) ที่ Gemeentemuseumin The Hague เองได้มีการจัดแสดงภาพวาดในช่วงเวลานี้เช่นกัน รวมทั้งผลงานในช่วงศิลปะอิมเพรสชันนิสม์สมัยหลัง(Post-Impressionism) เช่น *The Red Mill and Trees in Moonrise* และในงานอื่นๆ เช่น *Evening (Avond),1908* ในปี ค.ศ. 1905-1908 มีการจัดแสดงผลงานชุดที่รวบรวบจากการวาดภาพนามธรรมบนผืนผ้าใบ ซึ่งมีการพรรณนาถึงความมืดมัว คลุมเครือของต้นไม้ และบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ แม้ว่าตัวภาพจะนำเสนอต่อสายตาผู้ชมด้วยรูปแบบของโครงสร้าง การจัดวางที่เด่นชัด มากกว่าที่จะให้เนื้อหากับผู้ชม หากแต่รูปภาพเหล่านี้ก็ยังคงรากฐานความหนักแน่นของความเป็นธรรมชาติเอาไว้ให้เห็น

ผลงานของมงเดรียนมักจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการศึกษาทางด้านปรัชญา ในปีค.ศ.1908 ได้หันมาให้ความสนใจกับหลักปรัชญาที่ดำเนินการโดย Helena Petrovna Blavatsky และเป็นเหตุให้ในปีค.ศ.1909 เขาเข้าร่วมกลุ่มหลักปรัชญาของชาวดัตช์(Theosophical Society)

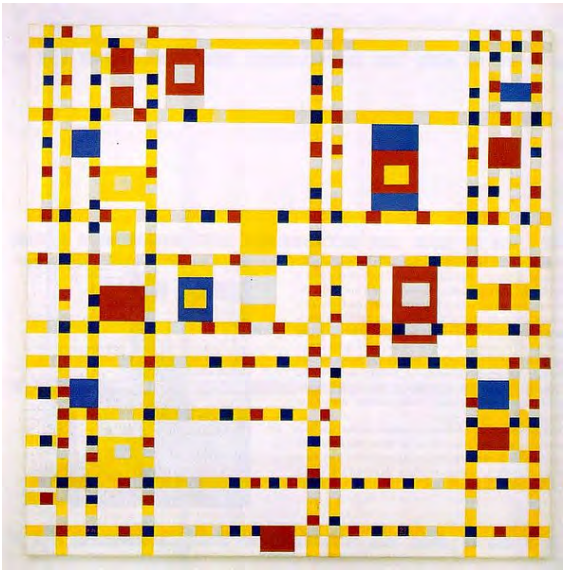
และในเวลาต่อมาเขาได้ก็พัฒนารูปแบบ และค้นคว้าเรื่อยมาจนกระทั่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการเริ่มต้นใช้สีที่ประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบของงานแบบนามธรรม เข้าถึง และเข้าใจได้ยาก และในเวลาต่อมาการเริ่มต้นนี้ก็ได้เป็นตัวส่งอิทธิพลให้กับของงานมงเดรียนเองอีกหลายงาน[1]

ภาพที่ 1 Grey tree

[1]วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2557). **ปีต โมนดรียาน.** (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org /wiki/ปีต_โมนดรียาน. 8 มกราคม 2557



ภาพที่ 2 Composition blue grey pink



ภาพที่ 3 Broadway boogie woogie

Tom Friedman

Tom Friedman เกิดปี ค.ศ. 1965 ในเมือง Saint Louis,Missouri ใช้ชีวิตและผลงานอยู่ที่ Conway, Massachusetts.

วัสดุ

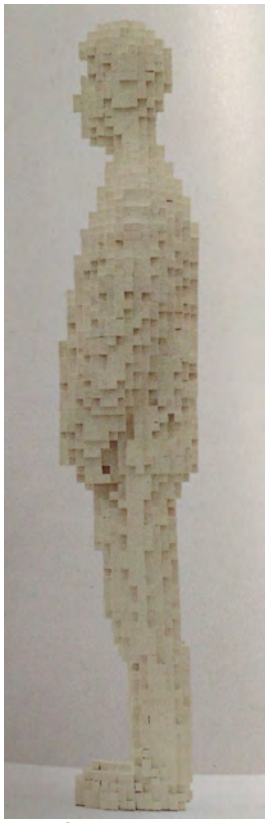
ก้อนโฟม (Styrofoam)

วิเคราะห์

- นามธรรม รูปทรงคนที่ดูโดยรวมเป็นรูปทรงคนยืนท้าวสเอว มีพื้นผิวที่ขรุขระ

- รูปธรรม ก้อนโฟม ที่นำมาแกะให้เกิดเป็น Form ของมนุษย์ โดยที่พื้นผิวจะให้เห็นเป็นเม็ดโฟมเด่นออกมา

ภาพที่ 4 Untitled , พ.ศ.1996



ภาพที่ 5 Untitled, พ.ศ.1998

วัสดุ

ท้อนไม้ (Paint, wood)

วิเคราะห์

- นามธรรม เป็น Form มนุษย์ที่ยืนเอามือปล่อยลงด้านข้างของลำตัว มองตรง

- รูปธรรม เป็นไม้ท่อนๆ มาเรียงต่อกัน เพื่อนำไปสู่ Form ของคน พื้นผิวจะเป็นขั้นบันได

วัสดุ

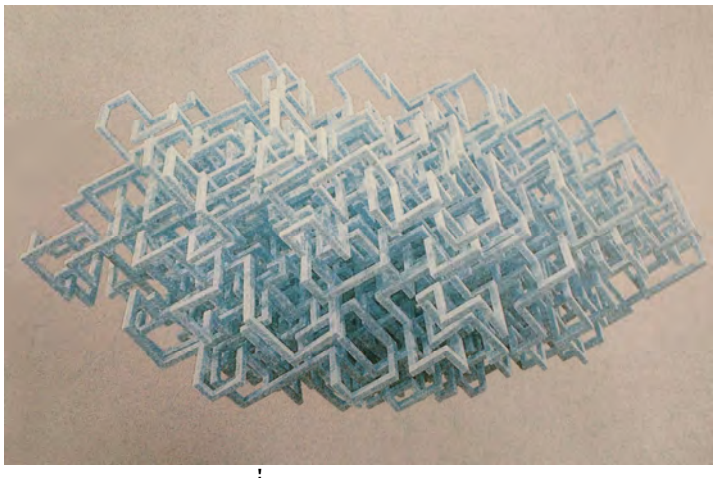
น้ำตาลก้อน (Sugar cubes)

วิเคราะห์

- นามธรรม Form ของมนุษย์ ที่ยืนตรง เอวนิ้วโป้งเกี่ยวกับหูกางเกง มองตรงไปข้างหน้าโดยใส่เสื้อผ้า รองเท้า

- รูปธรรม ก้อนน้ำตาลมาเรียงต่อกัน เพื่อนำไปสู่ Form ของมนุษย์ พื้นผิวจะคล้ายกับการต่อของตัวต่อ LEGO จะคล้ายขั้นบันได

ภาพที่ 6 Untitled, พ.ศ.1999



ภาพที่ 7 Cloud, พ.ศ.1998

วัสดุ

ฉนวนกันความร้อนสีฟ้า (Polystyrene (hard insulation))

วิเคราะห์

- นามธรรม Form ของก้อนเมฆ ที่จับตัวกันเป็นมวลใหญ่

- รูปธรรม นำฉนวนกันความร้อน มาตัด 45 องศา แล้วนำปลายมาชนปลาย เพื่อจะต่อกันให้เป็นมวลของก้อนเมฆ

วัสดุ

กระดาษแข็ง, ลูกบอลโฟมหรือเม็ดโฟม (Cardboard, Styrofoam balls)

วิเคราะห์

- นามธรรม Form ของร่างกายมนุษย์โดยไม่มีส่วนไหล่ แขน คอ และศีรษะ แต่ดูดีๆ จะเหมือนส่วนอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย นี่จะเป็นกลไกเหมือนหุ่นยนต์

- รูปธรรม เป็นกระดาษแข็ง นำมาตัด นำมาม้วน และวิธีการประกอบจะทำเหมือนกับประกอบภายในร่างกายให้เป็นกลไกห่นยนต์

ภาพที่ 8 Untitled, พ.ศ.1999

ภาพที่ 9 Untitled, พ.ศ.1995

วัสดุ

ไม้จิ้มฟัน (Toothpicks)

วิเคราะห์

- นามธรรม Form ของมวล

มวลหนึ่งที่เกิดการระเบิด

เหมือนกับที่เราดูในทีวีที่เกิดการระเบิด

กระจายไปทุกทิศทุกทาง

- รูปธรรม เป็นไม้จิ้มฟัน มาต่อๆกันเป็น Form

ของการระเบิดจากมวลก้อน

วัสดุ

เส้นใยโมโน (Monofilament)

วิเคราะห์

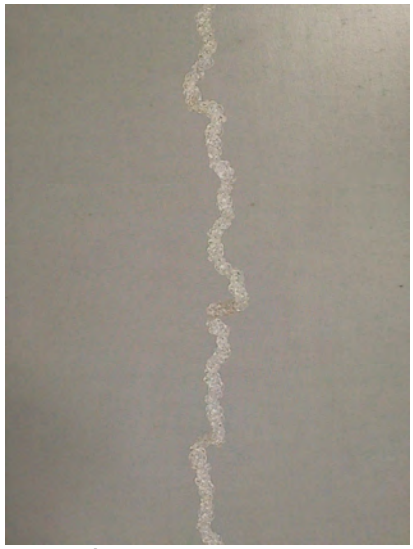
- นามธรรม เป็น Form เส้นใย

เหมือนสายน้ำที่ไหล่ลงมาจากข้างบน ลงสู่พื้นล่าง

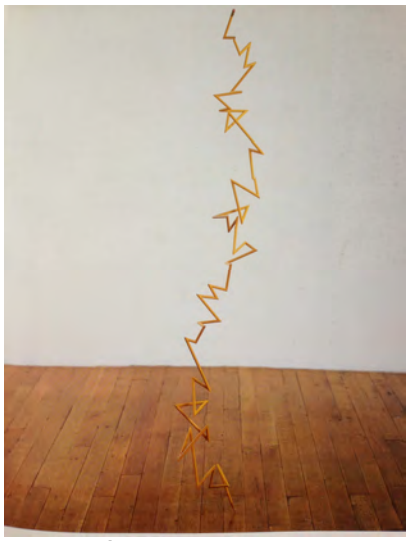
- รูปธรรม เส้นใยโมโน

มาคล้องกันไปเรื่อยๆ จะได้เป็นสายใย

เหมือนเป็นสายน้ำไหลของน้ำตก



ภาพที่ 10 Untitled, พ.ศ.1997



ภาพที่ 11 Untitled, พ.ศ.1998

วัสดุ

ดินสอ (pencil)

วิเคราะห์

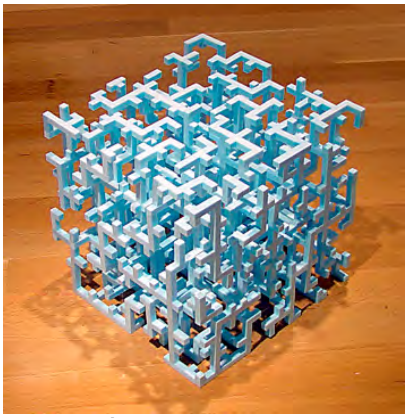
- นามธรรม เป็น Form ที่ฟ้าฝ่าลงบนพื้นดิน ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงมาก เป็นสายยาวจากฟ้าลงพื้นดิน
- รูปธรรม เป็นดินสอที่นำมาตัดเป็นท้อนๆ การตัด จะตัดเป็น 45 องศา เพื่อจะมีการบิดไปบิดมาได้ โดยศิลปินจงใจจะให้เป็นกระแสไฟฟ้า ให้ฝ่าลงบนดิน

วัสดุ

ฉนวนกันความร้อน (Polystyrene insulation)

วิเคราะห์

- นามธรรม เป็น From ลูกบาศ์ก 1 หน่วย
- รูปธรรม ฉนวนกันความร้อน ที่นำมาต่อกันให้เป็นลูกบาศ์ก 1 หน่วย ด้านในลูกบาศ์ก เป็นการต่อเชื่อมโยงกันไปมา



ภาพที่ 12 Untitled, พ.ศ.2000

สรุปบทที่ 2

- จากการศึกษาอิทธิพลจากนักอนุรักษ์ กับ ผลงาน ของศิลปินต่างประเทศ ทำให้เราเข้าใจว่า มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับเรา ซึ่งมีความคิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้ง เช่น การขัดแย้งของรูปทรง ความขัดแย้งทางความคิดทางสังคม ได้ทำให้เราเข้าใจในความขัดแย้งของรูปทรงมากขึ้น

- ลักษณะการใช้วัสดุ ของศิลปิน
  1. น้ำตาลก้อน ไม่มีความยั่งยืน และไม่คงทน
  2. แท่งฉนวนกันความร้อน ไม่มีความคงทน และไม่ยั่งยืน
  3. แท่งโฟม มีความคงทน และยั่งยืน
  4. ไม้จิ้มฟัน มีความคงทน แต่ไม่ยั่งยืน
  5. ไม้แปรรูป มีความคงทน แต่ไม่ยั่งยืน
  6. ดินเซรามิค มีความคงทน และยั่งยืน
  7. เส้นลวด มีความคงทน และยั่งยืน
- ลักษณะรูปทรง

เป็นรูปทรงที่มีการผสมผสาน ตัดทอนรูปทรง ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง มีความขัดแย้งระหว่างรูปทรง กับ ความขัดแย้งทางสังคม ได้อย่างชัดเจน แต่ละศิลปินก็จะมีแนวทางของตนได้ชัดเจน

บทที่ 3
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยรวมแบ่งตามลำดับได้ ดังนี้

การทำแบบร่างเป็น 2 มิติ

กำหนดรูปแบบโครงสร้างและการทำแบบร่างเป็น2มิติเกิดจากความรู้ วิเคราะห์ความเข้าใจจากข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดนำมาปรับใช้เพื่อกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 13 ข้อมูลรากไม้

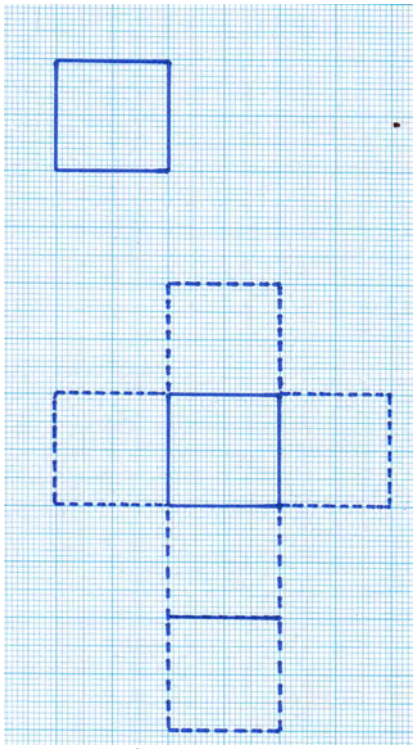
ภาพที่ 14 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ภาพที่ 15 ข้อมูลต้นไม้ 1

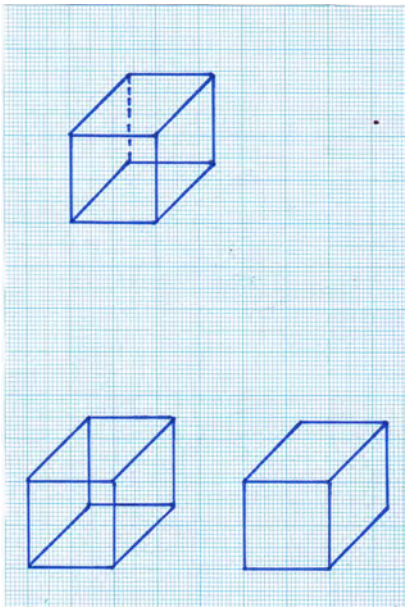
ภาพที่ 16 ข้อมูลต้นไม้ 2

ภาพที่ 17 ข้อมูลต้นไม้ 3

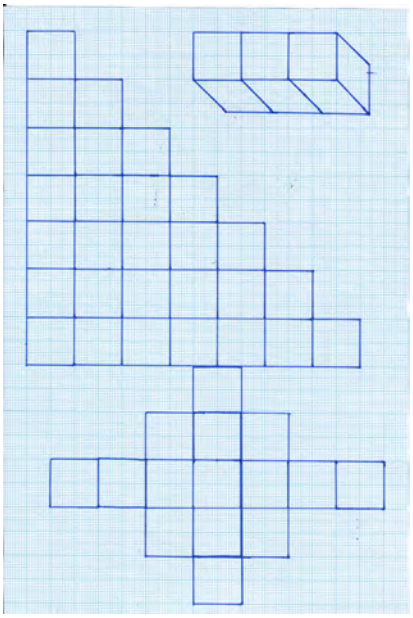
โดยนำแนวความคิด วิเคราะห์ข้อมูล มาSketchลงบนกระดาษเพื่อหารูปทรงของผลงาน จึงเกิดรูปแบบ 2 มิติ ของผลงานศิลปนิพนธ์



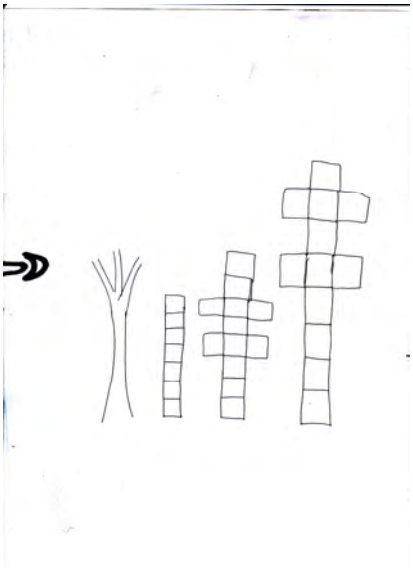
ภาพที่ 18 แบบร่าง 2 มิติ



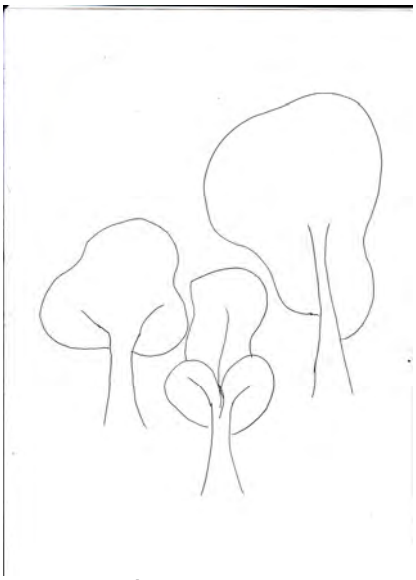
ภาพที่ 19 แบบร่าง 2 มิติ



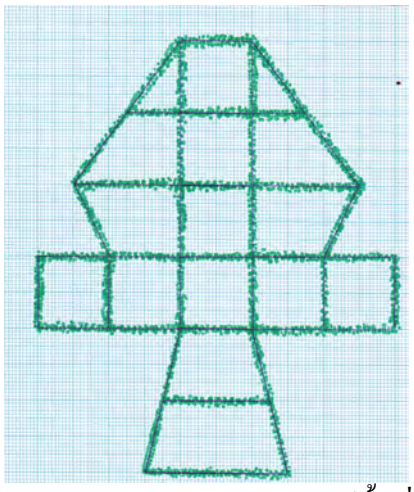
ภาพที่ 20 แบบร่าง 2 มิติ



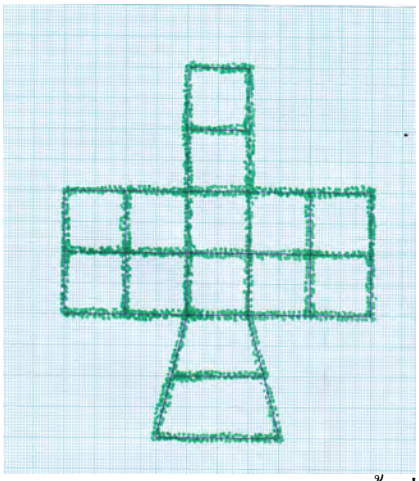
ภาพที่ 21 แบบร่าง 2 มิติ



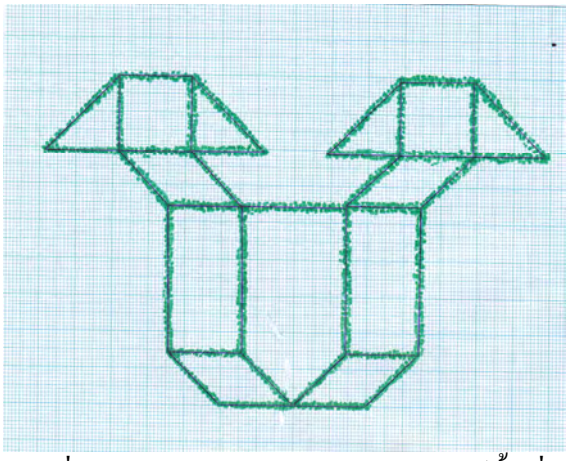
ภาพที่ 22 แบบร่าง 2 มิติ



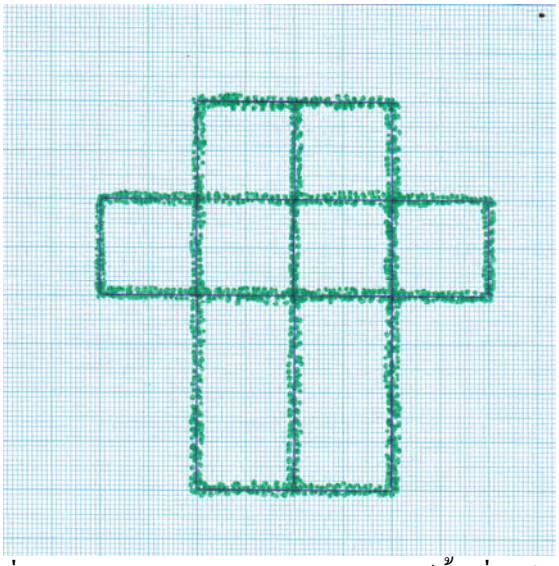
ภาพที่ 23 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ด้านหน้า



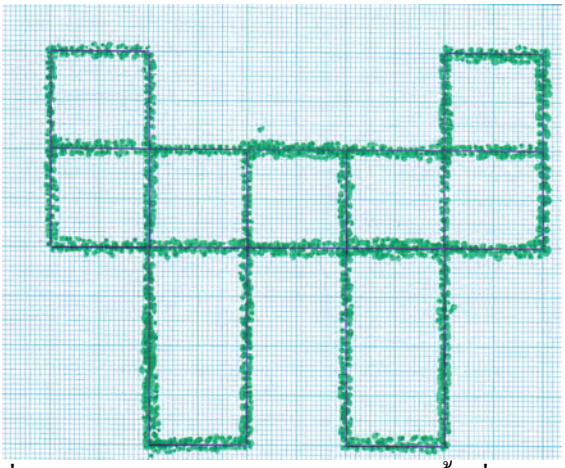
ภาพที่ 24 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 ด้านข้าง



ภาพที่ 25 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 26 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ด้านข้าง



ภาพที่ 27 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 ด้านหน้า

การทำแบบจำลอง 3 มิติ

การที่ทำแบบร่าง 2 มิติ ทำให้เห็นผลของรูปทรงที่ชัดเจนเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการทำความเข้าใจของรูปทรง และโครงสร้าง ดังนั้นแบบร่าง 3 มิติ จึงมีความจำเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ของโครงสร้าง ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาและคาดการทางเทคนิค และวัสดุ

นำแบบร่าง 2 มิติ มาเป็นต้นแบบ โดยเอาเส้นทองแดง มาวางตามแบบร่าง 2 มิติ ตัดตามแบบให้ครบทุกเส้น พอได้เส้นทองแดงมา จึงนำเอาปืนกาวมาติดตามแบบร่าง 2 มิติ

ภาพที่ 28 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 29 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 30 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 31 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 5 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 32 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 33 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 7 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 34 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 8

ภาพที่ 35 แบบจำลอง 3 มิติ ชิ้นที่ 9 ที่นำมาเป็นต้นแบบผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ค้นหาวัสดุ และทำการทดลองหาความเป็นไปได้

ในผลงานทั้ง 3 ชิ้น ได้เลือกใช้เหล็กกล่องมาเป็นโครงสร้างในการสร้างผลงาน เพราะมีความแข็งแรง ไม่โค้งงอได้ง่าย นำมาแปรรูป ตามขนาดความยาวของแต่ละเส้น
อีกทีหนึ่งและปรับพื้นผิวของเหล็กกล่องเพื่อให้ได้ตามความต้องการและความถูกต้องในสัดส่วนตามแบบจำลอง

การขยายแบบ

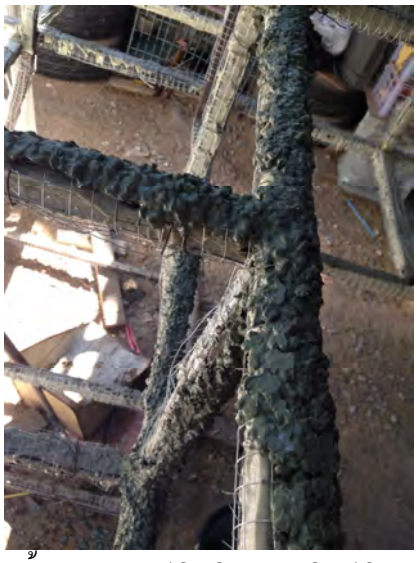
การขยายแบบร่าง 3 มิติ ตามสัดส่วนจริง โดยกำหนดสัดส่วนของผลงานศิลปนิพนธ์จากขนาดแบบจำลอง 3 มิติ ขยายเป็น 10 เท่า จึงได้ขนาดตามต้องการ ลงบนกระดาษเพื่อความแน่นอนและแม่นยำมากขึ้น

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 กับชิ้นที่ 3

เริ่มจากการวัดและตัดเหล็กกล่องตามแบบขยาย 2 มิติทั้งหมดก่อน จึงนำเหล็กกล่องที่ตัดเป็นท่อนโดยเริ่มเชื่อมประกอบกันโดยเริ่มจากส่วนล่างแล้วขึ้นส่วนบนด้วยวิธีวัดองศาที่ 90 องศา ตามแบบจำลอง 3 มิติ แล้วนำเอาลวดตาข่ายมาพันรอบเหล็กกล่องให้แน่น จำนำเอาปูนซีเมนต์ผสมกับทรายล้างเพื่อเอาไปสลัดลงเหล็กกล่องที่โดยพันด้วยลวดตาข่าย โดยใช้เวลาในการสลัดปูน 3 รอบ พอปูนแห้งสนิท จึงนำเอาสีมาสลัดลงสี 4 รอบ เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เป็นตะปุ่มตะปั่ม เห็นสีด้านเด่นชัด

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1



ภาพที่ 37 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

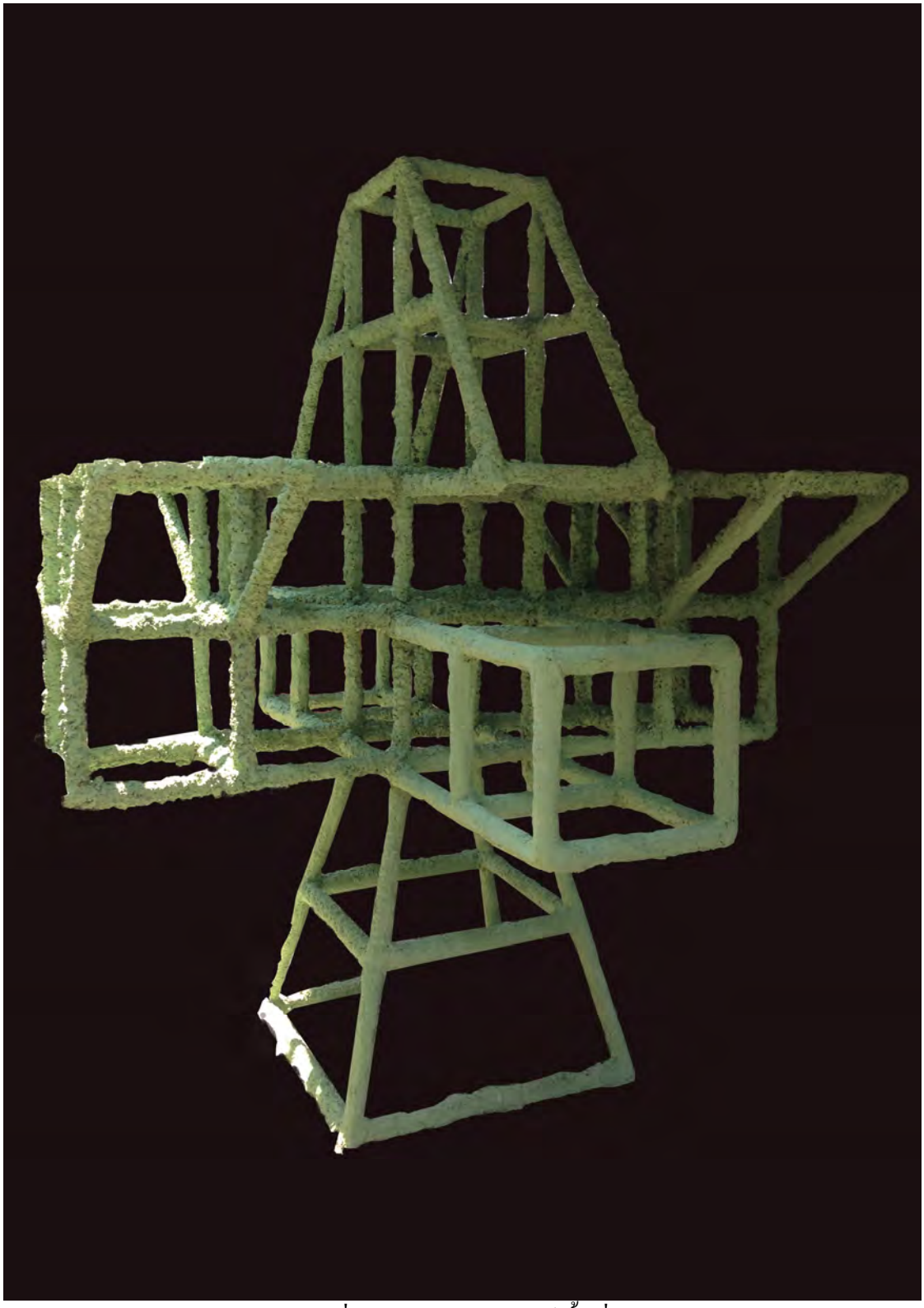
ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ในขั้นตอนข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับผลงานชิ้นที่ 1 กับ 3 โดยผลงานชิ้นนี้มีการเชื่อมองศาที่เพิ่มขึ้นมา คือ 45 องศา

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 44 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 45 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2



ภาพที่ 46 ผลงานศิลปนิพินธ์ ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : บ้านเดี่ยว

ขนาด : 2 ม. X 2 ม. x 2.50 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 47 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : บ้านกลุ่ม

ขนาด : 2.10 ม. x 2.10 ม. x 1.50 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 48 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : บ้านกลุ่ม

ขนาด : 2.10 ม. x 2.10 ม. x 1.50 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 49 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่3 ด้านหน้า

ชื่อผลงาน : บ้านแฝด

ขนาด : 1.50 ม. x 1.20 ม. x 1.20 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 50 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่3 ด้านข้าง

ชื่อผลงาน : บ้านแฝด

ขนาด : 1.50 ม. x 1.20 ม. x 1.20 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 51 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่3 ด้านข้าง

ชื่อผลงาน : บ้านแฝด

ขนาด : 1.50 ม. x 1.20 ม. x 1.20 ม.

วัสดุ : เชื่อมโลหะ

ภาพที่ 52 ผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ชิ้น ที่จัดแสดง

บทที่ 4
วิเคราะห์ผลงาน

จากกาสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาเรื่องราวความสัมพันธ์ของรูปทรงที่มีความขัดแย้ง จากนั้นนำเอาข้อมูลเรื่องราวที่สนใจการบุกรุกป่าไม้มาผสมผสานกับจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนออกมา โดยการประมวลความคิดนำทัศนธาตุมาใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เส้น (Line) เส้นในผลงานสามารถมองเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดเจน จากผลงานมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของการเกิดรูปทรงที่ขัดแย้งกัน ทั้งรูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) กับรูปทรงสิ่งมีชีวิต (Organic form)
ปริมาตร (Mass) เกิดขึ้นจากเส้นโครงสร้างของผลงาน ที่กำหนดปริมาตรภายในเหมือนโปร่งแสง
ที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างในผลงานเกิดได้จากการที่นำเส้นมาเชื่อมกันเป็นกรอบ ทำให้มีการมองเห็น 2 อย่าง คือ มองเป็นที่ว่าง หรือมองเป็นมวลได้ ก่อให้เกิดรูปทรงที่ขัดแย้งกัน
พื้นผิว (Texture) ใช้พื้นผิวที่มีความขรุขระ ต้องการแสดงถึงพื้นผิวที่คล้ายกับต้นไม้ ทำเห็นขอบเขตของรูปทรงได้ชัดเจน และมิติของรูปทรง

จากประสบการณ์ในการทำงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ จนถึงช่วงศิลปนิพนธ์ ได้แจกแจงเวลาในด้านความคิด และด้านการทำงานออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1

ผลงานในช่วงแรกมีลักษณะเป็นโครงสร้าง มีเส้น มุม ขอบที่ชัดเจน
ข้าพเจ้านำเอารูปทรงเราขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ มาเชื่อต่อกัน
โดยศึกษาจากข้อมูลแล้วตัดทอนตามจินตนาการ เพื่อให้เป็นมวล
และมีเส้นที่พันรัดรูปทรงเรขาคณิต เหมือนมีการต่อสู้ระหว่าง 2 รูปทรง

ผลลัพธ์จากการทำงานนี้ มุ่งเน้นไปในด้านของความขัดแย้งระหว่าง 2 รูปทรงเป็นหลัก
ซึ่งไม่ค่อยได้คำนึงถึงความสำคัญของรูปทรงโครงสร้างรวมสักเท่าไหร่
ทำให้ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการนำเสนอแต่แรก

ภาพที่ 53 “พลังธรรมชาติ” , เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2556

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2

จากการที่ได้รับปัญหามาจากการทำงานในช่วงก่อนหน้า
ข้าพเจ้าปรับทัศนคติใหม่ในเรื่องระบบในการสร้างรูปทรงรวม โดยข้าพเจ้ากำหนดขอบเขตรูปทรง 2 มิติก่อน แล้วแบ่งให้เป็นเรขาคณิตที่มีขนาดเท่าๆกัน
ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นลักษณะเหมือนกับสิ่งก่อสร้าง
หลังจากนั้นมีเส้นที่กำหนดอีกรูปทรงอีกหนึ่งรูปทรงขึ้นมาจึงเกิดความขัดแย้งของรูปทรงขึ้น

การทำผลงานชิ้นนี้มีอุปสรรคในประสบการณ์ และเทคนิคเชิงช่างยังน้อยไป
ทางด้านรูปทรงทั้ง 2 รูปทรงนั้นมีความขัดแย้งกัน แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ในทั้ง 2 รูปทรงนั้นดูเท่ากันมากเกินไป จนไม่มีความชัดเจนของรูปทรง

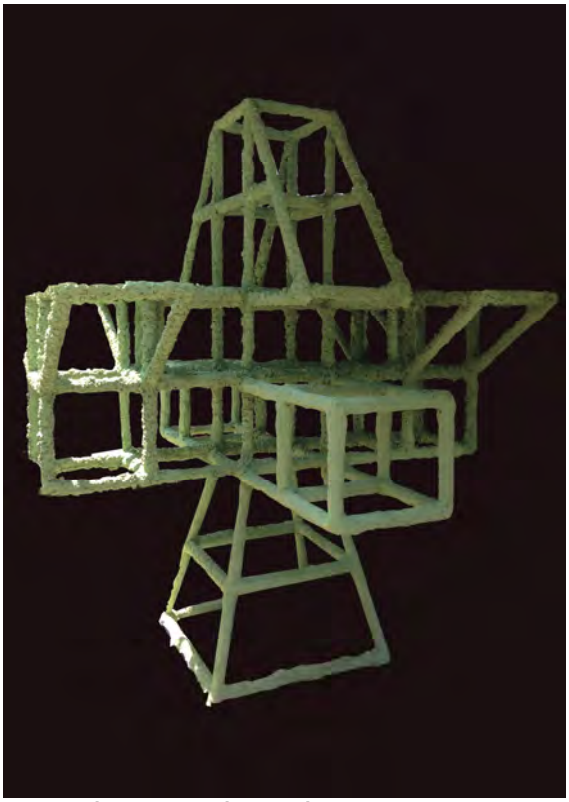
ภาพที่ 54 “อึดอัด”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2556

ภาพที่ 55 ผลงานทั้ง 2 ที่จัดแสดงด้วยกัน

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1

เปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการวางโครงสร้างผลงานโดยรวมขึ้นมาทั้งหมดก่อน พร้อมปรับสภาพของวัสดุให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อเกิดความแม่นยำของเส้นโครงสร้าง ความเรียบร้อยของผลงาน

ช่วงทำผลงานนี้ยังเอาวิธีการสร้างรูปทรงจากช่วงของการทำงานก่อนหน้า แต่มีการลดทอนเส้นในการประกอบรูปทรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของรูปทรง ระหว่างรูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) กับรูปทรงสิ่งมีชีวิต (Organic form)



ภาพที่ 56 “บ้านเดี่ยว”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2

ได้ใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานคล้ายกับผลงานก่อนหน้า ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้เป็นประติมากรรมประกอบด้วยโครงสร้างจากเหล็กกล่องแล้วสลัดปูนทับ จากการเรียนรู้ถึงข้อจำกัดในด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ของผลงาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปทรง โดยการตัดทอนออกให้เส้นโครงสร้างน้อยว่าผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1

ภาพที่ 57 “บ้านกลุ่ม”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3

ใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานคล้ายกับผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1-2 ในเรื่องเทคนิค และวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานคล้ายกับผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1-2 แต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปทรง โดยการตัดทอนเส้นของโครงสร้างออกให้น้อยลงกว่าผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที่1-2

ผลลัพธ์ในด้านรูปทรง กับเทคนิควิธีการค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดในการทำงานที่ผ่านมา เนื่องจากความเรียบร้อย ความขรุขระในวัสดุเอง บวกกับประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 58 “บ้านแฝด”, เชื่อมโลหะ, พ.ศ.2557

บทที่ 5
สรุป

ในโครงการศิลปนิพนธ์นี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นในเรื่องการนำเสนอความขัดแย้งของรูปทรงระหว่างรูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) กับรูปทรงสิ่งมีชีวิต (Organicform) โดยใช้จินตนาการในการมองของผลงาน นำเสนอผสมผสานกับผลลัพธ์ทางกายภาพที่ให้เกิดสุนทรียภาพจากรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายล้วนมีความเป็นเอกภาพในตัวซึ่งชัดเจนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความประทับใจและประสบการณ์ของแต่ละคน

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมวัสดุ เทคนิควิธีการเพื่อตอบสนองกับแนวความคิดของตน มาเป็นผลงานประติมากรรมตลอดจนหาวิธีการพัฒนาผลงาน และแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ เกิดความผิดพลาดจากการคาดคะเนถึงขั้นตอนการทำงาน และผลลัพธ์ที่เป็นผลจากการขาดประสบการณ์ในการทำงาน

ข้าพเจ้าได้ค้นพบส่วนประกอบต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม และการหาผลลัพธ์ทางความรู้สึกต่อผลงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลงานของตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนทางความคิดทำงานอย่างเป็นระบบ

บรรณานุกรม

เอกสารภาษาไทย

ชลูด นิ่มเสมอ. (2553). **องค์ประกอบของศิลปะ**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

เอกสารภาษาอังกฤษ

Hainley, Bruce. (2003). **Tom Friedman.** London: Phaidon Press.

Hayden Herrera. (1990). **Mary Frank**. New York: Harry N.

Marie-Laure Bernadac. (2006). **Louise Bourgeois**. Paris: Flammarion.

ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://th.wikipedia.org/wiki/การทำลายป่า

http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=17

http://www.saatchigallery.com/aipe/tom_friedman.htm

http://edwardross3.wordpress.com/2007/10/04/tom-friedmans-art/tom-friedmanuntitled-2/

http://www.dcmooregallery.com/artists/mary-frank

http://www.moma.org/explore/collection/lb/index

ประวัติผู้วิจัย

พลาวุฒิ ลออพันธ์สกุล Palavut La-orpunsakul

เกิด 19 ตุลาคม 2531

ที่อยู่ 146 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 081-8306378

E-mail karunkern@windowslive.com

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการศิลปนิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์

อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ความขัดแย้งของรูปทรง(Confliction of form)