

Artist Paithoon Thongdee
Nationality Thai
Institute Phuket Rajabhat University

Artist Info. Body-Change, Welding / Iron, 13 x 15 x 18 cm, 2009

Concept I am interested in creating shapes instead of living things. By choosing to use the "cat" shape pet of Human. I perceive body language from pets near me. In addition to feeling bound Visibility and awareness of the condition and illness of the pet's body condition Which caused a painful wound From being bitten by a dog Causing interest in the verb of the animal while he was excited Which is the question of the body Of life

IADCE2019

<http://www.dpu.ac.th/finearts/>

The 1st International Art & Design Collaborative Exhibition 2019

Burapha Arts Gallery, Burapha University, Bangsaen Road, Chonburi 17-24 May 2019

แมว-ร่าง-กลาย

Cat Transformation

ไพฑูรย์ ทองดี

Paithoon Thongdee

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Paithoon.t@pkr.ac.th

บทคัดย่อ

สรรพชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดที่มีความจีรัง คงที่และมั่นคง สอดคล้องกับ “อนิจจัง” ทางพระพุทธศาสนา คือ การตั้งอยู่ในสภาวะเดิมได้ยาก ข้าพเจ้าสนใจในการสร้างรูปทรงแทนสิ่งมีชีวิต โดยเลือกใช้รูปทรง “แมว” สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ข้าพเจ้ารับรู้ภาษากายจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว นอกจากความรู้สึกลึกซึ้งแล้ว การมองเห็นและรับรู้ถึงสภาพความเจ็บป่วยของร่างกายสัตว์เลี้ยง ซึ่งเกิดบาดแผลอันเหวอะหวะจากการถูกสุนัขกัด ทำให้เกิดความสนใจในอากัปกริยาท่าทางของสัตว์ขณะที่มีอาการคันตื้อ หวาดกลัว อันเป็นการตั้งคำถามถึงรูปแทนภาวะร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต อันเป็นการบันทึก เวลาช่วงขณะหนึ่ง แทนภาวะการแปลงสภาพเป็นวัสดุโลหะ ที่เล็ดลอดลายโครงร่างของสิ่งมีชีวิต อันเป็นการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ดูอันนำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ๆ

คำสำคัญ: ร่างกาย, กลาย

Abstract

All life has changed. There is nothing enduring. Stable and stable in accordance with "impermanence". Buddhism is difficult to be in the same state. I am interested in creating shapes instead of living things. By choosing to use the "cat" shape pet of Human. I perceive body language from pets near me. In addition to feeling bound Visibility and awareness of the condition and illness of the pet's body condition which caused a painful wound from being bitten by a dog causing interest in the characteristic of the animal while he was excited Which is the question of the body of life as a record time period Instead of the state

of conversion into metal materials that looks like an outline of life which communicates and interacts with viewers, leading to new questions

Keywords: Transform / Change / Sculpture / Cat

1.ความสำคัญหรือความเป็นมาของปัญหา

ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจาก สาระของเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่งทำให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่มั่นคง และคงทนถาวร ทั้งรูปและนาม เมื่อถึงวาระและเวลาย่อมมีการเคลื่อนที่ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปรไปตามพลวัตร

ข้าพเจ้าประทับใจในรูปร่างรูปทรงของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง และเป็นเพื่อนของมนุษย์มาเป็นเวลายาวนาน แมวสัตว์ที่ดูลิ้นกลับ เจียบขริ้ม เก็บตัว แสดงอารมณ์ตามสัญชาตญาณผ่านท่าทางต่างๆ “เจ้าเสือ” แมวสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเพศผู้ เป็นแมวหนุ่มอายุราว 2 ปี อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเสือกลับมาด้วยสภาพอิดโรย สะบักสะบอม มีแผลเหวอะที่บริเวณก้น เนื่องจากถูกหมากัด นักรบยอมมีบาดแผล เจ้าเสือใช้เวลาในการรักษาตัวนานนับเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ

ชีวิตย่อมมีขีดจำกัดของร่างกาย ความเจ็บปวด บาดแผล นับเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของชีวิต จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเจ้าเสือจึงพบว่า มันมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ตั้งแต่โดนกัดคราวนั้น แมวเป็นสัตว์นักสู้ ที่พร้อมจะปกป้องอาณาเขตและบริเวณของตน ในผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ ข้าพเจ้าจึงจับบุคลิก กริยาท่าทางของแมว ในลักษณะของการตื่นตระหนก ตกใจ หวาดกลัว ต่อสิ่งที่เผชิญตรงหน้า รวมถึงความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง นับเป็นสิ่งที่กระตือรือร้นของผู้สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

ภาพที่ 1 “แมว” ข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ ใช้หลักการจากทฤษฎีรื้อสร้าง (Deconstruction Theory) โดยเป็นการตั้งถามถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพชีวิต กริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิต และสภาวะร่างกายที่ไม่แน่นอน ปรากฏผ่านกริยาอาการ สภาวะความเจ็บป่วยของสิ่งมีชีวิต ผู้สร้างสรรค์ได้ วิเคราะห์ ถอดสสารของเนื้อหาโดยการแทนความหมายเชิงสัญลักษณ์นำไปสู่การตีความผ่านภาษาของรูปทรงในทางประติมากรรม

ความหวาดกลัว ตื่นเต้น แทนด้วยรูปทรงของแมวในอาการตื่นกลัว

ความไม่เที่ยง ความไม่สมบูรณ์ แทนด้วย การเชื่อมฝาอุดโลหะทรง กลม การปะติด ปะต่อ ตะปุ่มตะป่ำ

3. กระบวนการในการสร้างสรรค์

ใช้กลวิธีการสร้างสรรค์โดยการเชื่อมโลหะ โดยมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1. ลวดเชื่อมโลหะ
2. เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า
3. ฝาอุดโลหะ
4. ถุงมือหนัง
5. แวนตากันแสง, แวนกันสะเก็ด
6. ค้อนเคาะสลัก
7. สายไฟ

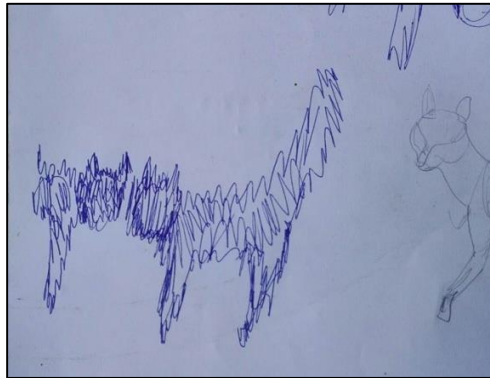

ภาพที่ 2 ฝาอุดโลหะ

ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

1. **การร่างภาพ** เป็นกระบวนการพื้นฐานในการแปลงค่าจากแรงบันดาลใจ สู่รูปแบบที่ผู้สร้างสรรค์จะกำหนด ดังนั้นการร่างภาพจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการสังเคราะห์จากรูปแบบทางนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรม ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวของแมว จึงร่างภาพด้วยการใช้ลายเส้นที่ดูซิกแซกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนี้

ภาพที่ 3 การร่างภาพ

ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

2. **การขึ้นโครงสร้างของรูปทรง** เมื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดแล้ว จึงทำการเตรียมชิ้นงานสามมิติโดยการร่างภาพขนาดของผลงานลงบนกระดาษแข็งตามสัดส่วนของผลงานจริง หลังจากนั้นจึงใช้ลวดขนาดเล็กดัดเป็นโครงสร้าง แล้วเชื่อมประกอบเป็นรูปทรงที่กำหนดโดยยึดรูปแบบจากการวาดเส้น

ภาพที่ 4 การขึ้นโครงสร้างรูปทรง

ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

3. การเชื่อมโลหะ เมื่อขึ้นโครงสร้างได้ภาพรวมแล้ว จึงทำการเชื่อมฝาอุดโลหะ ซึ่งมีลักษณะทรงกลมและมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยเชื่อมทีละฝาและจัดวางขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อสร้างเนื้อหาและเรื่องราวให้กับผลงานประติมากรรม

ภาพที่ 5 การขัดเงาผลงาน
ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

4. การเก็บรายละเอียด เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยขัดแต่งชิ้นงานด้วยการลงน้ำยาขัดโลหะแบบเคลือบเงา และเช็ดออกด้วยผ้าให้เกิดความเงา

ภาพที่ 6 ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ที่มา: ไพฑูรย์ ทองดี, 2562

4. การวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะของการจัดองค์ประกอบอันโดดเด่น คือการซ้ำ อันเกิดจากการใช้รูปทรงกลมขนาดเล็กเป็นหน่วยเชื่อมประกอบจนเกิดเป็นรูปทรงของ แมว ลักษณะของการซ้ำของรูปทรงกลม พื้นผิวที่ตะปุ่ม ตะป่ำ แสดงถึง ความไม่เที่ยงและความไม่สมบูรณ์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้ ในขณะที่เส้นของรูปทรงโดยรวมถ่ายทอดอกับทิศทางของแมวที่กำลังดูตื่นเต้น ตกใจ หวาดกลัว ส่วนที่ว่างที่เกิดขึ้นภายในผลงาน มีทั้งที่ว่างภายนอกและที่ว่างภายใน แสดงลักษณะถึงความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามมุมมองของผู้ดู

5.สรุป

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ชื่อ “แมว-ร่าง-กลาย” เป็นผลงานที่ต้องการสะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาวะร่างกายของชีวิต เป็นเสมือนภาพแทนชีวิตในมุมมองใหม่ โดยการบันทึกช่วงเวลาในขณะหนึ่งของชีวิตหรือแม้แต่เสียวินาทีอันสำคัญ การสร้างสรรค์จึงเป็นการได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สร้างสรรค์ ในประเด็นแง่คิดและมุมมองผสานกับประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ประติมากรรม เพื่อการสะท้อนถึงการเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ซึ่งอาจมีนัยยะทางธรรม หรือสารัตถะให้กับผู้ชม มากกว่าอรรถรสทางสุนทรียภาพความงามเพียงอย่างเดียว

เอกสารอ้างอิง

ชลูด นิยมเสมอ. (2534). *องค์ประกอบของศิลปะ*. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

มานิช กงกะนันท์. (2538). *ศิลปะและการออกแบบ*. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.