

แสงและรูปในประติมากรรมแก้ว

Light and Shape with Glass Sculpture

กาญจนา ชลสุวรรณ
Kanchana Cholsuwat

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Suphanburi College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts, Thailand
E-mail: seedadam@hotmail.com

Received March 28, 2025; Revised May 14, 2025; Accepted May 30, 2025

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์ผลงานชุด“แสงและรูปในงานประติมากรรมแก้ว” มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก้วร่วมสมัย โดยใช้แก้วก่อรูปทรงโดยสร้างให้รูปเป็นสื่อกลางในการปรากฏแสง แสดงความสงบเรียบง่ายของบรรยากาศผ่านการจัดแสง ซึ่งผลลัพธ์อันเกิดจากแสงและรูปสร้างปรากฏการณ์ของความเคลื่อนไหวและความสงบนิ่งเชื่อมโยงกันเกิดมิติของการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจและชื่นชมอ่อนน้อมต่อธรรมชาติอันก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสรรพสิ่งบนโลก แสดงความหมายของสิ่งที่ปรากฏขึ้นและเลือนหายไป สร้างนามธรรมด้วยรูปสัญลักษณ์เพื่อสำรวจขีดเกลาคติภายใน

ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ผลงาน จากความโปร่งใสและเทคนิคในสร้างสรรค์ประติมากรรมแก้วได้สร้างความอิสระทางความคิดทำให้กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการสร้างสมาธิและความเพียรกับการจดจ่อ ผ่าน กาย อุปกรณ์ และใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรครูปทรงอิสระ ด้วยเทคนิคเป่าแก้วด้วยตะเกียง เส้นแบบกึ่งก้านเชื่อมต่อก่อรูปทรงดักแสงสร้างผลลัพธ์ในการสื่อสารต่อผู้ชมเพื่อค้นหาคำตอบของความเปราะบางเกิดการพิจารณาสร้างพื้นที่การชมผลงานเชื่อมโยงกับแสงที่โอบรับรูปในพื้นที่ว่าง โดยการปรากฏของแสงผ่านรูปทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสัจธรรมของความไม่แน่นอน ยอมรับและอยู่กับความแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งอย่างมีความสุข

คำสำคัญ: แสง, รูป, ประติมากรรมแก้ว

Abstract

The initiation of Light and Shape with Glass Sculpture is a curiosity in the composition of glass sculptures. The art piece is composed of connecting glass lines to form a natural shape, where their transparency creates a reflection that yields a sense of peacefulness. To appreciate and admire the origin of things, light and shape aim to reveal the essence of emergence and vanishing when body and mind are connected and linked to the object, showcasing the beauty of natural form. The abstraction emerging from the figure of the aesthetic shape and light, arranged with high concentration, uplifts the human soul.

The methodology of the glass sculpture significantly contains freedom, as the transparency, meltability, and attachability of the glass material encourage new skills and processes in the work. Mental concentration and effort establish the free form, which leads the audience to experience the scene in a space that embraces light and shape together. As the presence and movement of the light and shape change the vision, the observers are reminded of insecurity, the truth of impermanence, and the need to stay cautious and peaceful.

Keywords: light, shape, glass sculpture

บทนำ

“แก้วถูกใช้เป็นคำอุปมาสำหรับการดำรงอยู่ระหว่างสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นหรือระหว่างทางโลกกับความลึกลับ” (Zerwick, 1990) ความใสบริสุทธิ์ของแก้วสร้างมิติและจินตนาการถึงการปรากฏสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอาจเปรียบเทียบทางความรู้สึกถึงนามธรรม การสร้างสรรค์ผลงาน “แสงและรูปในงานประติมากรรมแก้ว” สะท้อนสาระ ความหมายของทุกขณะการดำเนินชีวิต ประกอบด้วยรูปและแสงบนพื้นที่ว่าง ถ่ายทอดถึงแสงสว่างเป็นเส้นทางทุกการดำเนินชีวิต การเชื่อมต่อลมหายใจให้มีสติตั้งมั่น ความสว่างชัดซึ่งความมืด ความหม่นหมองของจิตใจ และสร้างพื้นที่ว่างภายในผ่านลมหายใจด้วยความเพียร

การสร้างสรรค์ประติมากรรมแก้ว ด้วยสาระแห่งแสงและรูปอันเกิดจากความโปร่งใสของแก้วเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดแสงภายในวัตถุ การส่องสว่างรับแสงภายนอกซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมและการกำหนดทิศทางของแสงจากธรรมชาติและการจัดแสง ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากความโปร่งใสของแก้วกระทบแสงเชื้อเชิญให้ผู้ชมค้นพบความหมายใหม่ในตัวแปรของแสงและมุมมองความสว่างภายในระหว่างเส้น รูปทรง แสง เงา ในลักษณะของผลงานสร้างสรรค์เป็นรูปแบบประติมากรรมแบบกึ่งก้านเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแสงที่กำหนด แก้วโอบรับของแสงเปล่งประกายระยิบระยับคล้ายมวลาอากาศที่เราสัมผัสด้วยการมองเห็นชมความงามที่เกิดขึ้น เมื่อแสงเลือนหายไป

รูปทรงนั้นซ่อนอยู่ในความเงียบชวนให้เกิดการพิจารณาภาวะของการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเมื่อแสง สาดส่องเข้ามาอีกครั้งความสว่างไสวก็ย่อมปรากฏขึ้นและค่อย ๆ จางหายไป วนซ้ำไปตามเวลา ที่กำหนดแสดง โดยปล่อยให้ผู้ชมตีความอย่างอิสระ

การปรากฏแสงบนโลกนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นและเข้าใจธรรมชาติ เงาสะท้อนแสงที่ปรากฏ ทำให้เรามองเห็นความจริงและมายาบางอย่าง แก้วโปร่งใสเป็นตัวกลางให้แสงผ่านอย่างเป็นระเบียบ แก้วเป็นวัสดุโปร่งใสเป็นอุปมาอุปไมยของแสง แสงเป็นตัวแทนของเวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เตือนสติมนุษย์ให้มองเห็นและเข้าใจ สัจธรรมของความไม่แน่นอนของทุกสรรพสิ่งที่ย่อมล้วนมีการเกิด และเลือนหายไปตามกาลเวลา หากทำความเข้าใจกับสิ่งที่แปรเปลี่ยนนั้นได้อย่างถ่องแท้ ย่อมสามารถ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแก้ว ในรูปแบบการ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของรูปทรงและแสงสะท้อนการเกิดมิติทางสัญญาณในรูปทรงที่บริสุทธิ์ และ พัฒนาแนวคิดและกระบวนการทางศิลปะแก้วร่วมสมัย

การดำเนินงานสร้างสรรค์

1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแนวคิด

- 1.1 ศึกษาเกี่ยวกับแสงและรูปกับการสร้างสรรค์
- 1.2 ศึกษาอิทธิพลทางศิลปกรรม
- 1.3. วิเคราะห์ข้อมูลแสงในธรรมชาติ

1.1 ศึกษาเกี่ยวกับแสงและรูปกับการสร้างสรรค์

แสง (light) เป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดไปยังที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ส่งผลโดยตรงกับมนุษย์กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทางกายและจิตได้สำนึก แสงมีบทบาทสำคัญต่อโลกของเรา เช่น ใช้ในการรับรู้และการสื่อสารของสิ่งมีชีวิต ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และยังจำเป็นต้องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศอีกด้วย แสงเป็นแหล่งให้กำเนิดทุกสรรพสิ่ง ความโปร่งใส เป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้เกือบทั้งหมด สามารถมองเห็นการปรากฏรูปอีกวัตถุหนึ่งได้อย่างชัดเจน ดังเช่น ความใสของน้ำ

ทางด้านความหมายของแสงในการสร้างสรรค์คือแสงส่งผลทางความรู้สึกทางกายและจิตได้ สำนึก แสงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ประติมากรรมแก้ว ความโปร่งใสส่องสว่างเกิดแสงจากวัสดุโดยธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการจัดแสงมีความเกี่ยวข้องกับแสงธรรมชาติและ การจัดแสงโดยการกำหนดค่าความสว่างและโทนสีของแสง การให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของแสงเมื่อสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผนวกกับเทคนิควิธีการเฉพาะเกิดผลลัพธ์ในเชิงสุนทรียภาพ เช่นเดียวกัน เมื่อแสงกระทบแก้วโปร่งใสตามการกำหนดทิศทางและสร้างบรรยากาศโดยรวมที่ต้องการแสดงความรู้สึก

เงียบสงบ เกิดความทับซ้อนภายใต้มิติระยะค่าต่างระดับของน้ำหนัก จากแสงที่มีและค่อย ๆ จางหายไป เกิดขึ้นวนซ้ำ ตามการกำหนดเวลาแห่งแสงและวัตถุ

การใช้แสงในผลงานสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้งานเชิงกายภาพเท่านั้น เพราะแสงเป็นตัวแปรสำคัญในการติดตั้งผลงานที่ต้องการให้แสงส่งผลกระทบต่ออารมณ์การรับรู้และความรู้สึกของผู้ชมผลงาน “สถานะของแสงเป็นตัวแปรสร้างทั้งสมดุลและการแปรเปลี่ยนให้แก่โลกของการสื่อสาร” (Vasabhuti Dahlan, 2018) ความระยิบระยับของแสงที่กระทบแก้วโปร่งใส มองเห็นพลวัตระหว่างความมืดความสว่างในโครงสร้างของรูปทรงอันเกิดจากความเพียร โดยการยึดเส้นแก้วเชื่อมต่อกันอย่างประณีตประติมากรรมแก้วจะดูแตกต่างกันอย่างมากในแสงยามเช้ากับพลบค่ำ แสดงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกับแสงแห่งวัตถุที่แสดงบทบาททางอารมณ์ความรู้สึกสงบเงียบภายใน เกิดมุมมองของการสร้างพื้นที่ของแสงกับประติมากรรมแก้ว

รูป คือรูปทรงที่เกิดขึ้นขณะการสร้างผลงานจากการผสานระหว่างกายใจและวัสดุอุปกรณ์ โดยการก่อรูปตามจินตนาการของสรรพสิ่งอันอาศัยปัจจัยของโลก อากาศ ดิน น้ำ ลม ไฟ และความเปลี่ยนแปลงของเวลา การสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเพียรเป็นการจัดวางระเบียบของลมหายใจก่อให้เกิดสมาธิ ซึ่งเหตุของสมาธิสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารถึงผู้ชมร่วมเดินทางค้นหาคำตอบและประสบการณ์จากการมองเห็นของรูปและแสง

1.2 ศึกษาอิทธิพลทางศิลปกรรม

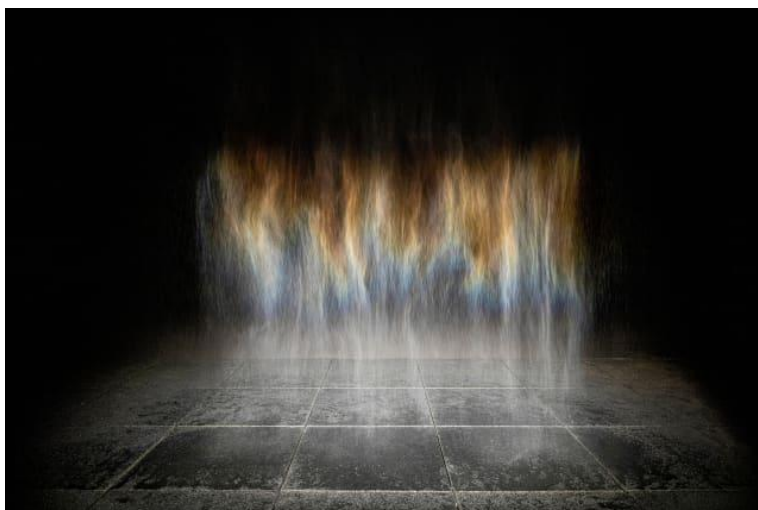
ผลงานของ Olafur Eliasson

Eliasson เป็นศิลปินชาวเดนมาร์กผู้ใช้แสง อากาศ อุณหภูมิ น้ำ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติ สร้างสรรค์ประติมากรรมและงานจัดวางขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อสารและสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก การเคลื่อนไหวและมุมมองที่แตกต่างของผู้ชมต่อศิลปะ เขาให้ความสำคัญกับผู้ชมเป็นศูนย์กลางของผลงานสร้างสรรค์ของเขาด้วยผลงานที่ตรวจสอบร่างกาย การเคลื่อนไหว การรับรู้ของตนเองและสิ่งแวดล้อม ผู้ชมค้นพบว่าการมีส่วนร่วมทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ และพวกเขากลายเป็นส่วนสำคัญในผลงาน ด้วยวิธีนี้ผลงานศิลปะจัดวางหลายชิ้นของเขาชี้ให้เห็นความสนใจที่ไม่เพียงแต่กับสิ่งที่เห็นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีที่มองเห็นด้วย สิ่งนี้ศิลปินเรียกว่าสถานการณ์ของ "การเห็นตัวเอง"

ผลงานชื่อ “Beauty” ปี ค.ศ. 1993 แสดงแถบแสงสีระยิบระยับในม่านหมอก แสงที่ฉายจากสปอตไลท์ที่มีมุมแม่นยำหักเหและสะท้อนจากหยดน้ำมาบรรจบกับสายตาของผู้ชม รุ้งที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของผู้ชม แต่ละคนจะมองเห็นสายรุ้งที่แตกต่างกันไป ผลงานชุด “Beauty” ถูกจัดแสดงครั้งแรกในปี 1993 โดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการกลุ่มในโรงรถแห่งหนึ่งในโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดของศิลปินที่ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน โดยจัดติดตั้งผลงานใน

พื้นที่มืด จัดเรียงหัวฉีดเป็นแนวยาวพ่นละอองฝอยของน้ำที่มอญคล้ายม่านหมอกละเอียดจากเพดานไปยังลำแสงสว่างของการกำหนดทิศทางของแสง จากบางมุมมองสามารถมองเห็นรุ้งกินน้ำได้จากน้ำที่ตกลงมา โดยมีการเคลื่อนไหวให้ปรากฏขึ้นและเลือนหายไป

ศิลปินใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อถ่ายทอดทัศนระของเข่าผ่านผัสสะของผู้ชม ผ่าน แสง น้ำ กลุ่มหมอก เขาเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามาเป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวและเรียบง่าย โดยลบเส้นบาง ๆ ระหว่างความจริงและความลวงพร้อมกับเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมนิทรรศการ ตีความตามความเข้าใจของตนเอง

ภาพที่ 1 Olafur Eliasson, Beauty, 1993, สปอตไลท์ น้ำ หัวฉีด ไม้ สายยาง บั้ม, 2019

ที่มา: <https://olafureliasson.net/artwork/beauty-1993>

ภาพที่ 2 Olafur Eliasson, Big Bang Fountain, 2014

ที่มา: <https://olafureliasson.net/artwork/big-bang-fountain-2014>

ผลงาน Big Bang Fountain (2014) ภายในห้องนิทรรศการศิลปะบนสร้างบรรยากาศที่เชื้อเชิญผู้เข้าชมได้สัมผัสกับห้องมืดสนิทพร้อมกับเสียงน้ำไหลเบา ๆ และพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุพร้อมกับไฟที่ส่องสว่างวาบคล้ายแสงแฟลช มันคือการรับรู้เสียวินาทิจของมวลน้ำที่ล่องลอยอยู่ในอากาศที่การแสดงแต่ละครั้งแตกต่างกันออกไปชวนให้ดูได้ไม่เบื่อในช่วงขณะหนึ่งของการแปรเปลี่ยนแต่มีความต่อเนื่องของกาลเวลา แสงและการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่แน่นอนทำให้เกิดการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเลื่อนหายเกิดใหม่วนซ้ำในขณะหนึ่งของช่วงเวลา การพิจารณาการเกิดขึ้นดับลงซ้ำ ๆ ทำให้ผู้ชมได้ชื่นชมทั้งความงดงามของแสงกับมวลน้ำซึ่งเป็นสาระของมองเห็นที่ชวนให้สำรวจความคิดของตนเองไปพร้อมกัน

ศิลปินมีความแม่นยำในการกำหนดค่าของแสงและการสร้างบรรยากาศที่เชื้อเชิญการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยม แสง น้ำ อากาศ ลือเหล่านี้นำมาขยายทัศนะการมองการสัมผัสทางธรรมชาติและโลกเชื่อมโยงเข้าถึงตัวตนของผู้เข้าชม แสงและรูปเกิดจากการกำหนดของผู้ชมที่เข้าร่วมพิจารณาขณะที่ปรากฏขึ้นกับการผันแปรไป เปรียบได้กับปรัชญาของการดำเนินชีวิตที่มีอยู่และแปรเปลี่ยนไปตามที่ศิลปินได้กล่าวถึงการมองคือ “การเห็นตัวเอง” สำรวจตัวตนผ่านแสงกับความเคลื่อนไหวของรูปร่างรูปทรงในมิติของ มวล ปริมาตรและความสัมพันธ์ของแสงและน้ำ

ผลงานของ Anna Skibska

Skibska เป็นศิลปินหญิง ผู้บุกเบิกเทคนิคการเป่าแก้วด้วยตะเกียง (flameworking glass) เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะแก้วที่โดดเด่นจึงทำให้เทคนิคนี้เป็นที่รู้จัก ความสามารถในการสร้างโครงสร้างและความเคลื่อนไหวของเส้นผ่านแก้ว การค้นพบเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นจากความขาดแคลนและข้อจำกัดในวัสดุ เนื่องจากเขาเติบโตในยุโรปตะวันออกภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์

ศิลปินใช้วิธีการยึดแท่งแก้วซึ่งคล้ายเส้นด้ายที่มีความคล้ายเส้นใยโปร่งแสง ก่อรูปด้วยเส้นโครงสร้างจากความเปาะบางของวัสดุ และนำความรู้สึที่ขัดแย้งในลักษณะธรรมชาติของแสง ที่สามารถสร้างการมองเห็นและทำให้เกิดความมืดมิดได้ จากการที่เขาสำรวจปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับความมืด แสง และเงา ในปี ค.ศ. 1992 เธอเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเชิญเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติใน ประเทศโปแลนด์ ผลงานของเธอได้รับคัดเลือกลงในวารสาร New Glass Review Journal ในปี ค.ศ. 1998 (Corning Museum of Glass, 1998)

Skibska เชื่อมโลกแห่งประติมากรรม สถาปัตยกรรม ด้วยการวาดเส้นสามมิติ ศิลปินแสดงออกด้วยความชำนาญในการใช้ตะเกียงเป่าแก้วในการหลอมและยึดแท่งแก้ว เป็นเส้นยาวเรียวและนำมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยการสร้างรูปทรงนามธรรมโปร่งแสงท้าทายแรงโน้มถ่วง สื่อสารผ่านพื้นที่ว่างและแสง เขาให้ทัศนะเกี่ยวกับการแสดงออกของวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยกล่าวถึงวัสดุที่ตอบสนองแนวคิดของเขาคือแก้ว ซึ่งมีลักษณะห่อหุ้มพื้นที่ โอบรับเวลาและดักแสง และแก้วยังเป็นพาหนะในการนำแสงและเงาในที่มืด สาระเหล่านี้ศิลปินได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะของการแสดงออกด้วยประติมากรรมแก้วแบบกึ่งก้านที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของแสง

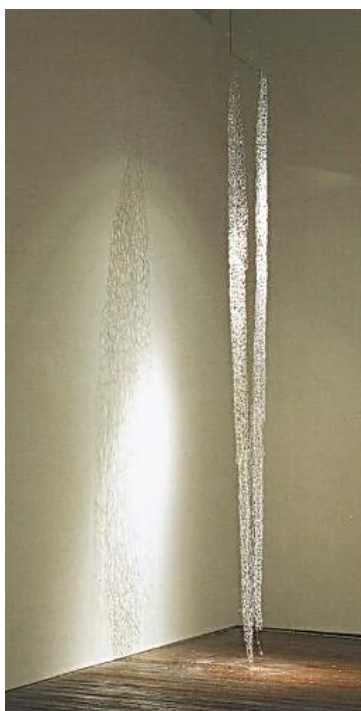

ภาพที่ 3 สกิบสกาในสตูดิโอซีแอตเทิล

ที่มา: Anna Skibska, Exhibition Catalogue light bearer / shadow player, 2019

<https://sunvalleymag.com/articles/a-playdate-with-anna-skibska>

ศิลปินนำผลงานที่มีโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนโอบรับแสงเพื่อสังเกตประกายของแสงที่จับวัสดุแสงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดองค์ประกอบ ผลงาน Poland Some frolic, play, and dream with the Moon เขา นำผลงานห้อยแขวนแสดงทางกายภาพที่เลื่อนลอย เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของศิลปินซึ่งมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ผู้อพยพชาวโปแลนด์ ซึ่งแทนเส้นใยละเอียดแสดงความรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง ด้วยเส้นโครงร่างของรูปทรงเปราะบางตั้งเส้นใยของใบไม้ ซึ่งเส้นใยเปราะบางนี้สามารถสร้างโครงสร้างที่แข็งแรง ความสมดุลของโครงสร้างรูปทรงที่สง่างามอยู่ระหว่างสิ่งล้ำค่าและความยิ่งใหญ่กับธรรมชาติที่กำหนดไว้ในพลวัตของแสงสว่างและความมืดซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยศิลปินแสดงทัศนะเกี่ยวกับแสงและแก้วไว้ว่า “เหนือสิ่งอื่นใดที่คุณเห็นคือสัญลักษณ์อ้างอิงถึงชีวิตและความตาย ความคลุมเครือของช่วงเวลาและความเป็นนิรันดร์ระหว่างความเป็นจริงภายนอกหรือภายใน การเสแสร้งที่ปิดบังและเปิดเผยสิ่งเหล่านี้อธิบายโดยแสงและเงาเสมอ”

ภาพที่ 4 Anna Skibska, poland Some frolic, play, and dream with the Moon, 1997 Flammworked glass

Lampengearbel-tetes Glas H. 350 cm

ที่มา: New Glass Review 19

ประติมากรรมเส้นแฉกที่สลับซับซ้อนห้อยลงมาจากเพดาน ผ่านแสงส่องประกาย มวลของรูปทรงโปร่งใสเบาลอยราวกับน้ำค้างแข็งในตอนเช้าของฤดูหนาว แฉกแสดงความจริงที่เยือกเย็นแข็งแกร่งเมื่อได้สำรวจอย่างใกล้ชิด ในระหว่างสิ่งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นซึ่งนำไปสู่แก่นแท้ของการขาดแรงโน้มถ่วง ผลงานแฉกจัดในห้องมืดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเชื้อเชิญให้ผู้ชมค้นพบความหมายใหม่ในตัวแปรของแสงและมุมมองระหว่างเส้นและรูปทรง แสงและเงา ราวกับว่าประติมากรรมโปร่งแสงลอยอยู่นอกโลก ผลงานคุณสมบัติของเส้นใยดั่งอนุภาคของเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างไร้น้ำหนักในการเลือกวัสดุและการจัดการพื้นที่ แสง สี และรูปแบบของศิลปินชวนให้ใคร่ครวญถึงความเปราะบางของชีวิต และเส้นแบ่งระหว่างมายากับความเป็นจริง

ผลงานของศิลปิน แสดงให้เห็นถึงความเพียรอันประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเส้นแฉกเส้นเล็ก ๆ เชื่อมต่อสร้างรูปทรงโอบรับแสง สารของรูปและเงาที่ทาบบนผนังเป็นการจัดแสงสร้างบรรยากาศในความเงียบสงบผ่านความมืดและสว่าง เทคนิควิธีการมีความน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของแสง ความมืด ความสว่างในปรากฏการณ์ของธรรมชาติและภายในจิตใจสำนึก การสร้างรูปทรงที่เป็นประติมากรรมเป็นรูปที่อิสระเปิดเผยและปิดบังในมายาของโลกส่งผลให้เกิดการตีความในมุมมองของชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลแสงตามธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ของแสงเป็นหัวใจหลักในการศึกษาข้อมูล แสงที่ปรากฏตามกาลเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงมีความหมายและความซับซ้อนเรื่องสีของแสงและการปรากฏของการมองเห็น ซึ่งอาจเป็นมายาหรือความจริงในช่วงเวลาขณะหนึ่ง ช่วงระยะการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนไหวของอากาศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่ว่างดักแสง สะท้อนบทบาททางอารมณ์ ความรู้สึก

ปรากฏการณ์ของแสงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตามช่วงเวลาทำให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นส่งผ่านไปยังจิตภายในที่ซึมซับความรู้สึกความเคลื่อนไหวและความนิ่งในเวลาเดียวกัน สุนทรีย์และความงามที่เกิดขึ้นสะท้อนความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งความงามที่ไม่จีรังไม่มีสิ้นสุด แสงสะท้อนความจริงของธรรมชาติเรื่องราวของชีวิตและโลกอันประกอบไปด้วย น้ำ อากาศ และดิน นอกจากแสงธรรมชาติที่สร้างสุนทรีย์ที่มีความลึกซึ้ง ผู้สร้างสรรค์จำลองแสงสร้างความเสมือนจริงให้กับผลงานสร้างสรรค์โดยใช้แสงเป็นการสื่อสารสร้างบทบาททางอารมณ์และส่งเสริมให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การจัดแสงเชื้อเชิญให้ผู้ชมมีส่วนร่วมการพิจารณาภาพสะท้อนที่ทาบบนผนัง หรือผ่านตัวผู้ชม แสงในวัสดุโปร่งใสมักสะท้อนสิ่งที่ปรากฏภายในสร้างความซับซ้อนแสดงมิติความลวงตา วูบไหว ไปตามวัสดุทำให้เกิดจินตภาพใหม่และเชื้อเชิญให้ผู้ชมตั้งคำถามและหาคำตอบไปพร้อมกัน ความมืด ความสว่าง เป็นตัวกำหนดความรู้สึกทางกายภาพและการสร้างผัสสะภายใน แสงอันก่อให้เกิดรูป เงาสะท้อนสร้างรูปทรงในพื้นที่ว่าง รูปที่แสดงลักษณะของความทับซ้อนของมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบประติมากรรม รูปร่างของวัตถุที่ปรากฏและเงาสะท้อนผ่าน

ประติมากรรมแก้วสร้างภาพสะท้อนรูปภายใน เกิดการตีความในเรื่องของความเคลื่อนไหวและกาลเวลาของชีวิต

2. การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน

ผลงานประติมากรรมแก้วในโครงการนี้ สร้างสรรค์ 1 ชุด จำนวน 2 ชิ้นงาน โดยได้เรียงลำดับกระบวนการและวิธีสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

2.1 การสร้างภาพร่างเพื่อการสร้างสรรค์ประติมากรรมแก้ว

2.2 วิธีการเป่าแก้วด้วยตะเกียง (Flameworking glass)

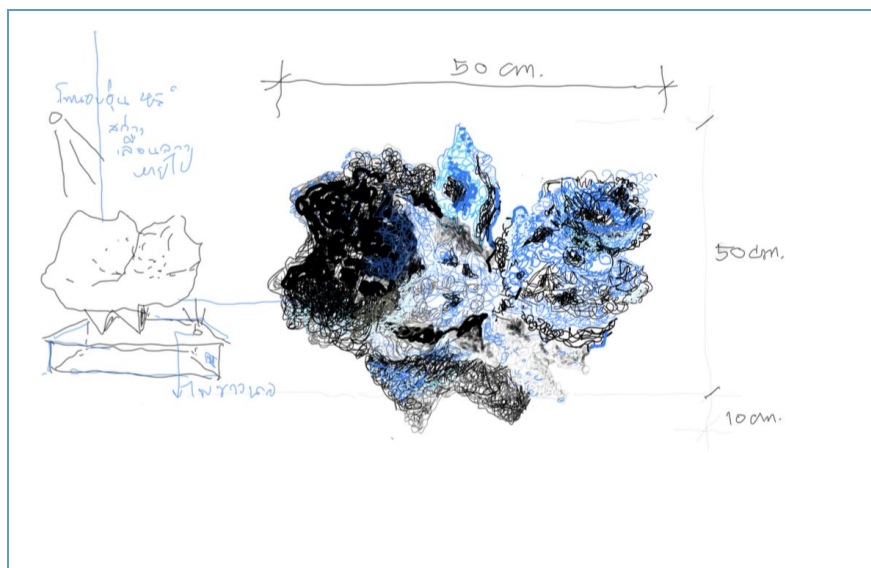
2.3 การดูแลและเก็บผลงาน

2.4 การจัดการพื้นที่การแสดงผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นหาความสมบูรณ์ของการสร้างสรรค์ โดยการร่างภาพก่อนสร้างผลงานจริง รูปทรงที่ต้องการแสดงออกคือรูปทรงอิสระที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงของการผันแปรและความเคลื่อนไหวของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยใช้เส้นเป็นตัวแทนของเส้นใยขยายจากธรรมชาติ ผสานกันเพื่อก่อรูปทรง สามมิติในรูปแบบประติมากรรม ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปทรงกลีบดอกไม้ที่ลอยในอากาศ เส้นใยสี ๆ ไร้สีสันเชื่อมต่อกันเกาะกลุ่มโอบรับแสง บอกเล่าถึงการเวลาและการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ชวนให้ผู้ชมเพ่งพินิจพิจารณาในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีการกำหนดค่าของแสงและการจัดแสงเพื่อนำพาผู้ชมตั้งข้อสังเกตและตีความด้วยความอิสระตามประสบการณ์ของการชื่นชมผลงาน

ตารางที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์

ทัศนธาตุ	องค์ประกอบที่ใช้นำมาใช้	การสื่อความหมาย
จุด	ความละเอียดของจุดรวมกันเป็นเส้นจากจุดเล็กเชื่อมโยงเป็นรูปทรงใหญ่	รูปทรงคล้ายดอกไม้กำลังบาน เปรียบเสมือนจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นบนจักรวาล พร้อมด้วยการเจริญเติบโตและตายไป
เส้น	เส้นต่อกันด้วยเส้นใยสี ๆ ของจุลชีวิตและรวมเป็นหนึ่งเดียว เคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปร่าง	ความเปราะบางของเส้นชีวิตที่หลอมรวมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและดำเนินต่อไป
รูปร่าง รูปทรง	แสดงออกเป็นรูปร่างที่คล้ายรูปใบไม้หรือดอกไม้ที่กำลังคลี่บานออกอย่างอิสระ	แสดงถึงความเคลื่อนไหวของถึงสิ่งที่เกิดในจักรวาล ซึ่งคือชีวิต หนึ่งจุดบนพื้นที่ว่าง
ที่ว่าง	ขอบเขตของการสร้างรูปร่างเชิงพื้นที่	อากาศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่สถานะของพื้นที่มืดและสว่าง
น้ำหนัก	ความเข้มอ่อนของแสงและมวลปริมาตรของรูปทรงประติมากรรม	แสงที่ส่องสว่างแสดงถึงความเบาบางโปร่งวัสดุ มีความชัดเจน
เอกภาพ	แสงและวัตถุ	ผลลัพธ์ของแสงและรูปที่ปรากฏ

ภาพที่ 5 ภาพร่าง ผลงานรูปธาตุ 1

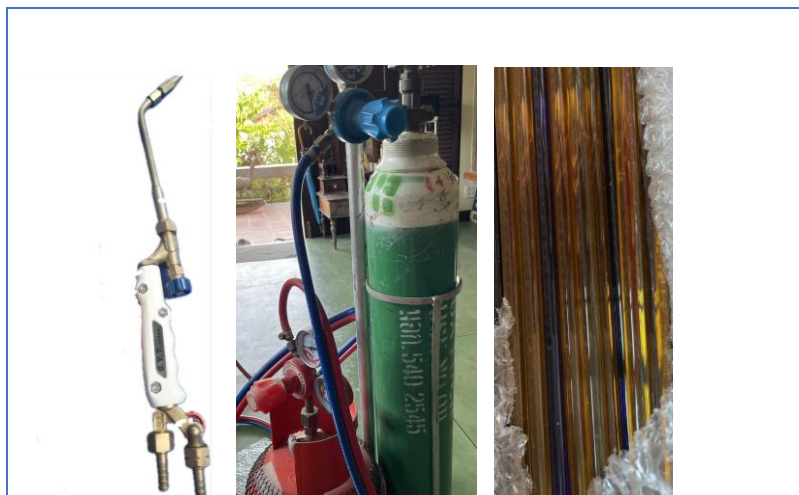
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

การดำเนินการสร้างสรรค์ประติมากรรมแก้วเริ่มจากการฝึกฝนทางด้านเทคนิคให้เกิดความชำนาญโดยเฉพาะเทคนิคเป่าแก้วด้วยตะเกียง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบสามารถทำงานได้เพียงลำพัง ซึ่งประกอบด้วยแท่งแก้วขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามต้องการ ถังลม แกส หัวเชื่อม คีมเหล็ก ถูมือกันความร้อน รองเท้า ขบวนการสร้างสรรค์มีลักษณะคล้ายการวาดเส้น วาดจากจิตที่แน่วแน่มั่นคง ความพากเพียรและความอดทนเกิดขึ้นขณะระหว่างการทำ ก่อนทำการเป่าแก้วและเชื่อมแก้วต้องสำรวจอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบสายแกสและลมอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ อุปกรณ์ที่สำคัญคือแว่นสำหรับงานเป่าแก้วเพราะรังสีของแสงมีความร้อนและแสงสว่างที่เป็นอันตรายต่อตา สวมชุดรัดกุมขณะปฏิบัติงาน

2.2 วิธีการเป่าแก้วด้วยตะเกียง (Flameworking glass)

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ใช้เทคนิคการเป่าแก้วด้วยตะเกียง โดยขั้นตอนแรก เตรียมถังแกส ถังลมและหัวเป่าแก้วให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปรับแกสและลมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน จุดหัวเป่าแก้วอย่างระมัดระวัง จากนั้นนำเส้นแก้วยึดเตรียมไว้ การยึดเส้นแก้วคือทำเส้นแก้วที่มีขนาดใหญ่ ยึดให้มีขนาดเล็กลงหรือยึดเส้นแก้วให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานตามที่ต้องการเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อเส้นแก้วและสร้างรูปทรง จากนั้นเชื่อมเส้นแก้วที่ละจุดอย่างประณีตจากรูปทรงเล็กสู่รูปทรงใหญ่ การเชื่อมต่อเส้นแก้วเปรียบเสมือนการเชื่อมลมหายใจกับการเคลื่อนไหวของกายพหุสัจใจ และสร้างรูปทรงบนพื้นที่ว่าง แก้วมีน้ำหนักและไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้ จึงแบ่งส่วนในการสร้างสรรค์และนำมาประกอบเป็นรูปทรงใหญ่ภายหลัง ความเปราะบางของวัสดุทำให้เกิดความระมัดระวังและมีสติในปัจจุบันขณะทำให้เกิดการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์แบบวิธีการนี้ที่ทำ

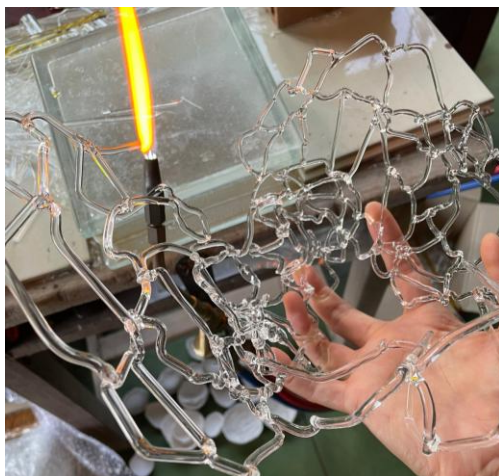
อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวเองตามลำพัง จึงเห็นความสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะแก้วที่ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของสมาธิกับการจดจ่อ ความร้อนของแก้วหลอมเหลวและเทคนิควิธีการทำให้ผู้สร้างสรรค์ฝึกฝนการควบคุมเริ่มจากความพร้อมของใจและกายที่ต้องสัมพันธ์กันจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 6 อุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน หัวเป่าแก้ว, ถังแก๊ส, ถังลม, แท่งแก้ว
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

การเชื่อมต่อเส้นแก้วจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งก่อรูปของจิตอันเป็นสมาธิให้เกิดรูป ซึ่งลักษณะการสร้างผลงานด้วยวิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับการวาดเส้น ดังนั้นการสร้างประติมากรรมแก้วครั้งนี้เป็นประติมากรรมที่สร้างสรรค์ผ่านมือ อุปกรณ์ และใจ รวมเป็นหนึ่งจึงดำเนินการได้ ซึ่งมีได้แสดงอย่างฉับพลันแต่เป็นการใช้ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานสติและสมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ การทดลองและฝึกฝนซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญทำให้เกิดการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับแก้วที่มีทั้งความเปราะบางและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

วิธีการช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั่นอาจทำให้การเชื่อมต่อของเส้นแก้วเกิดความเสียหายได้ ภายหลังกล่าวคือถ้าอุณหภูมิและเวลาไม่มีความสอดคล้องกัน เมื่อแก้วเย็นตัวลงจะหลุดออกจากกันหรือในบางช่วงเมื่ออุณหภูมิของแก้วลดลงหากต้องการซ่อมแซมหรือเชื่อมเส้นแก้วเพิ่ม ความร้อนที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้แก้วเกิดความเครียดและแตกร้าวได้โดยง่าย สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องทดสอบความพิถีพิถัน สร้างความอดทนรอคอยอย่างมีสติ การนำเส้นแก้วต่อแบบกึ่งก้านจนเกิดรูปทรงใหม่ เป็นการค่อย ๆ ขัดเกลาและเชื่อมโยงการหายใจผ่านไปมาในผลงานและซึมซับการสำรวจจิตภายในใจไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 7 การสร้างชิ้นส่วนของผลงาน

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

การสร้างรูปทรงของประติมากรรมแก้ว ลักษณะงานที่มีขนาดเล็กสามารถสร้างโครงสร้างภายใน และสร้างรูปทรงภายนอกเชื่อมต่อกันจนเสร็จสิ้นผลงาน หากเป็นผลงานชิ้นใหญ่ใช้วิธีแบ่งส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วจึงนำมาประกอบขึ้นเป็นผลงานในภายหลัง

2.3 การดูแลและเก็บผลงาน

เมื่อสร้างสรรค์และประกอบผลงานสมบูรณ์แล้ว นำผลงานบรรจุใส่กล่องไม้พร้อมหุ้มด้วย โฟมกันการกระแทกเพื่อเตรียมขนย้ายผลงาน ความยืดหยุ่นและแข็งแรงสามารถป้องกันความเสียหาย ระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ เมื่อกล่าวถึงศิลปะแก้ว ความเปราะบางยังคงเป็นเรื่องท้าทายของการ จัดการ ทุกขั้นตอนมีความละเอียดอ่อนต่อความงามและความเปราะบางของวัสดุ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ ความสำคัญและทำอย่างถูกต้องตามกระบวนการซึ่งทุกขั้นตอนของงานศิลปะแก้วคือศิลปะของความ ละเอียดอ่อนและการเรียนรู้ความเปราะบาง

2.4 การจัดการพื้นที่การแสดงผลงาน

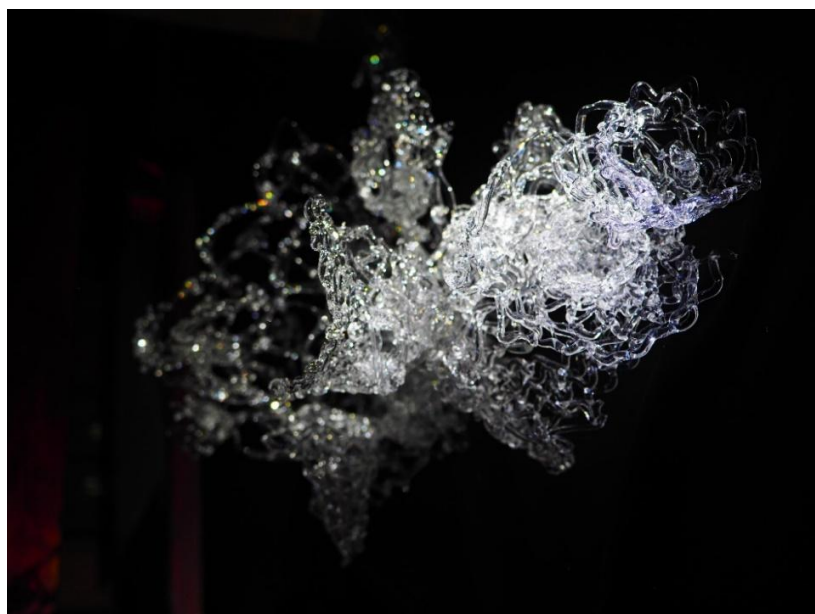
พื้นที่และการจัดแสงมีความสำคัญในการติดตั้งผลงานเนื่องด้วยผลงานมีความโปร่งใส ซึ่ง สามารถจัดแสดงได้โดยแสงธรรมชาติและการจัดแสงด้วยแสงไฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สถานที่และความต้องการนำเสนอตามแนวคิดของการสร้างสรรค์ การกำหนดบรรยากาศการจัดแสง โดยการควบคุมความสว่างของแสงตามจุดของผังไฟในห้องแสดงนิทรรศการ โดยทดลองการกำหนดค่า สีของแสงภายในพื้นที่แสดงผลงาน ความมืดและขนาดของห้องเป็นตัวแปรในการควบคุมบรรยากาศของ นิทรรศการ

3. การจัดแสงในประติมากรรมแก้ว

การจัดแสงกับวัสดุโปร่งใสปัจจัยสำคัญคือสภาพแวดล้อมและสถานที่จัดแสดงต้องมีความ เฉพาะ ในผลงานที่ต้องการแสงจากธรรมชาติสอดส่องเข้าสู่ผลงานเพื่อแสดงลักษณะของแสงและวัตถุ พื้นที่และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญกับผลงาน ทิศทางของแสงถือเป็นปัจจัยหลักในการ

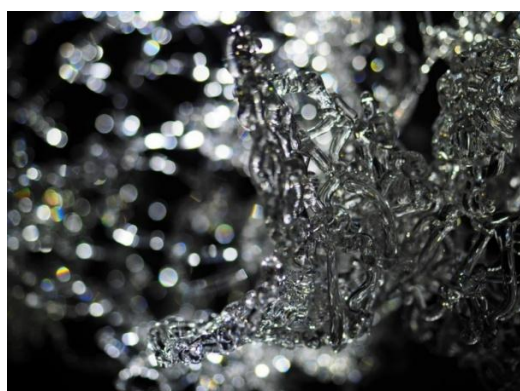
จัดการ ในการจัดแสงของผลงานชุดนี้ได้ทำการจัดแสงประกอบการติดตั้งภายในสถานที่ควบคุมบรรยากาศโดยรวมภายในห้องมืด ซึ่งมีความเหมาะสมกับแก้วโปร่งใสไร้สีสัน ความใสสว่างของวัสดุเป็นการจัดการรายละเอียดของสีในแสง การทดลองจัดแสงโดยกำหนดเป็นแสงสีขาว (Cool White) และแสงสีอุ่น (Warm White) สรุปได้ว่าแสงสีโทนขาวนวลแสดงออกถึงความสงบเงียบได้มากกว่าแสงสีโทนอุ่น การสะท้อนแสงเงาทาบผ่านมีนัยของการตีความเกี่ยวกับความเป็นแก่นของธรรมชาติ ซึ่งมีความคล้ายกับแสงธรรมชาติ และเหมาะสมกับรูปทรงของผลงาน

ขอบเขตของแสง ทำการตั้งค่าความสว่างและระยะเวลาในการส่องสว่างและเลือนหาย โดยให้แสงเป็นความเคลื่อนไหวแสดงถึงความสว่างและความเลือนหายแบบวนซ้ำ เชื่อเชิญให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการสัมผัสและการสร้างประสบการณ์ของการเกิดและจางหายไปของแสงและรูป เพื่อสำรวจการเกิดดับในชั่วขณะหนึ่งของวัตถุและจิตภายใน

ภาพที่ 8 กาญจนา ชลสุวัฒน์, รูปธาตุ 1, Flame working, glass, 2566

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 9 รายละเอียดรูปธาตุ 1

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 10 กาญจนา ชลสวัสดิ์, รูปธาตุ 2, Flame working, glass, 2567

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมแก้วสร้างสรรค์ในโครงการนี้มีจำนวน 1 ชุด 2 ชิ้นงาน โดยสร้างรูปทรงใหญ่และเล็ก เพื่อเชื่อมโยงการมอง ก่อรูปด้วยการยืดแท่งแก้วคล้ายเส้นใยโปร่งแสง เส้นโครงสร้างอันเปราะบางยึดโยงเป็นรูปร่างรูปทรงของรูปสัญลักษณ์ของรูปธาตุสำรวจปรากฏการณ์เกี่ยวกับพลวัตระหว่างความมืดความสว่างซึ่งผลลัพธ์นี้แสดงไว้ใน เทคนิค flame working จากการเคลื่อนไหวของเส้นผ่านตัวกลางความโปร่งใส เน้นการจัดแสงในบรรยากาศความสงบเงียบ และการมองเห็นปรากฏการณ์ของแสงและรูปโดยผู้ชมเป็นผู้ร่วมพิจารณาและสำรวจการมองเห็น โดยกำหนดความโปร่งใสของแก้วเป็นแก่นแท้ของรูปทรง

ผลของการสร้างสรรค์

ด้านแนวคิด

รูปและแสงมีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นและเลือนหายไปด้วยการกำหนดค่าของการจัดแสง และการเกิดขึ้นจากธรรมชาติ แก้วเป็นพาหนะนำแสงในที่มืดแก้วแสดงให้มองเห็นความเปราะบางและความไม่มั่นคง แสงสะท้อนและปรากฏภายในแก้วซึ่งเป็นวัสดุโปร่งใส ภาพสะท้อนการปรากฏที่เกิดขึ้นและยุติลงของแสงที่ส่องผ่านรูปทรงประติมากรรมแก้ว เป็นส่วนหนึ่งในการเชิญให้ผู้ชมพิจารณาถึงความไม่แน่นอนและความผันแปรของสรรพสิ่ง

ด้านกายภาพและรูปแบบ

ผลงานชุดนี้ได้้นำเรื่องราวของการสร้างรูปและแสงเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ แสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกของการสื่อสารถึงผู้ชมเพื่อพิจารณาถึงความเพียรและการเกิดดับจากพลวัตแห่งความมืดความสว่าง โดยนำเทคนิคการสร้างสรรค์ที่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทำงาน เพื่อเป็นสิ่งเริ่มต้นของการสร้างสมาธิและความเพียรให้ปรากฏจากภายในสู่ภายนอก เส้นแก้วถูกยืดออกเป็นริ้วในเส้นอิสระ โดยมีขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการเชื่อมโยงความรู้สึกกับรูปทรงที่ต้องการแสดงออก

ผลงานชิ้นที่ 1 (รูปธาตุ 1) โครงสร้างมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ภายในปริมาตรรูปทรงที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสีขาวระยิบระยับ ลอย ตัว อยู่ในชั่วขณะและหายไปในความมืดของบรรยากาศ ในขณะที่ผู้ชมร่วมชื่นชมความเปราะบางและการปรากฏรูปจากแสง ผู้ชมเกิดการตีความในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเพราะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การมองของแต่ละบุคคล

ผลงานชิ้นที่ 2 (รูปธาตุ 2) สร้างสรรค์ด้วยโครงสร้างที่แสดงถึงความโปร่งเบา โดยเน้นการเคลื่อนไหวของเส้น โดยวางซ้อนบนกระจกเพื่อให้เกิดการสะท้อนของรูปทรงชวนให้พิจารณาการมองที่มีมิติของเงาสท้อนความเป็นจริงที่ปรากฏ ซึ่งแก้วได้แสดงแก่นแท้ของวัสดุจากแสงธรรมชาติซึ่งเป็นการเกิดแสงภายใน ความสว่างของแสงสาธตส่องให้ประติมากรรมแก้วแสดงสัจธรรมของความจริงที่มีอยู่ปราศจากการปรุงแต่ง โดยให้แก้วเปล่งแสงด้วยตัวเอง เชื่อเชิญให้ผู้ชมมองเห็นธรรมชาติของวัสดุและค้นหาธรรมชาติของตนเอง คล้ายคลึงการปรากฏของรูปทรงจากความมืดความสว่างให้เหลือเพียงความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบันขณะ

เนื้อหาและความหมาย

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ต้องการให้เกิดการตีความในเรื่องของการเกิดขึ้นและดับลงด้วยการพิจารณารูปและแสงในประติมากรรมแก้ว วัสดุโปร่งใสกับพื้นที่ แสง และสี ชวนให้ได้ตรองถึงความเปราะบางของชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความไม่แน่นอน ลดทอนสีและรูปทรงเพื่อแสดงออกถึงความเรียบง่ายและลดการรบกวนการมองเนื้อหาสาระของรูปและแสง โดยการกำหนดให้แสงเคลื่อนสู่รูป ให้รูปปรากฏขึ้นและเลือนหายไปใ้ที่สุด มุ่งเน้นการแสดงออกที่น้อยที่สุด ปลดปล่อยให้แสงและรูปที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้ชมและเกิดสมาธิในการมอง

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะจำเป็นต้องมีหลักขององค์ประกอบศิลป์ ซึ่งหลักใหญ่มีทั้งเนื้อหา เรื่องราว และรูปทรงแต่ละส่วนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เมื่อมีองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก็มักจะมีองค์ประกอบสำคัญติดตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง และอื่น ๆ มาประกอบกันให้เป็นความงามความสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวคิดที่ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน “แสงและรูปในประติมากรรมแก้ว” ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักดังกล่าว

ผลการวิเคราะห์ทางทัศนธาตุโดยรวม

เส้น ได้นำเส้นโปร่งใสทำหน้าที่สร้างทิศทางของรูปทรงและแสดงถึงการแบ่งเป็นกิ่งก้านสาขาที่เชื่อมโยงความบริสุทธิ์สะอาดเข้าหากันเกิดเป็นมวลปริมาตรที่แสดงพลังของเส้นเล็ก ๆ อุปมาเสมือนคลื่นและอนุภาพส่งประกายระยิบระยับ ในพื้นที่ว่าง แสดงเนื้อหาของวัตถุกับผู้ชม สร้างขึ้นของการทับซ้อนของมิติและค่าน้ำหนักบนความโปร่งใส เส้นเกิดจากใจกำหนดไปที่มีอสงสูรย์อุปการะเป็นการกำหนดจุดเชื่อมโยงตามจินตนาการที่วาดไว้ภายใน ในลักษณะการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคนี้ สามารถควบคุมผลงานได้ง่ายเป็นการเรียงลำดับความคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ลดความสับสนวุ่นวายภายนอก

ก่อให้เกิดสมาธิและความเพียรอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือเวลายาวนาน ขึ้นอยู่กับเวลาของการสร้างสรรค์

สี เลือกเส้นแก้วใสไม่มีสี เนื่องจากต้องการให้เกิดแสงที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพื่อดูซับแสงภายนอกและแสดงถึงความบริสุทธิ์ สงบเงียบ ขั้นตอนการจัดแสงมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยลดทอนสีเส้นให้น้อยลงและแสดงออกด้วยค่าน้ำหนัก เน้นการทับซ้อนของเส้นผลลัพธ์ภายในผลงาน ประติมากรรมให้มีค่าน้ำหนักเพียงสีเดียว มองเห็นความมืดความสว่างเกิดการตีความได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รูปทรง การสร้างรูปทรงเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างงานประติมากรรม “รูปทรงบริสุทธิ์ (Pure Form) หมายถึงรูปทรงที่มีได้เป็นตัวแทนของสิ่งใดในธรรมชาติ เป็นรูปทรงของตัวเองแสดงออกด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับธรรมชาติ” (Nimsamer, 2011) รูปและแสงที่ต้องการแสดงออกในการสร้างสรรค์ครั้งนี้เกิดจากกระบวนการที่ควบคุมจากจิตภายในก่อรูปด้วยเส้น แก้วที่มีขนาดใหญ่ยึดออกให้เล็กลงยาวแล้วจึงนำมาหลอมและยึดเป็นเส้นและสร้างเป็นรูปทรงของรูปธาตุที่ปรากฏในความสงบเงียบ

การเชื่อมแก้วเปรียบเสมือนการวาดเส้นลงไปในงาน เส้นแต่ละเส้นที่ปรากฏถูกกลั่นกรองจากความคิดที่วาดรูปทรงไว้ในใจ เส้นแสดงถึงความมีสมาธิและความเพียร การเชื่อมต่อเส้นมีความสำคัญมากที่สุดในขั้นตอนของการสร้างรูปทรง เนื่องจากตัวแปรภายนอกเป็นปัจจัยในความความสำเร็จ ดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน รูปทรงที่เกิดขึ้นจึงเป็นรูปทรงที่มาจากจิตที่ก่อรูปอย่างช้า ๆ และเกิดความมั่นคง รูปทรงนามธรรมโปร่งแสง สื่อสารผ่านพื้นที่ว่างและแสง ห่อหุ้มพื้นที่ และกาลเวลา เก็บแสงสู่ภายในส่องสว่างสู่ภายนอก

ผลลัพธ์ของรูปและแสง

รูปของแสง เกิดจากการดักแสงด้วยวัสดุโปร่งใสโอบรับแสงในตัวเองให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่มีความชัดเจนและผันแปรไปตามความมืดความสว่างของแสง ซึ่งเกิดจากธรรมชาติและการจัดการแสง เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบประติมากรรม ความสมดุลแสงและเงาสร้างมิติการชมผลงานด้วยความทับซ้อนของรูปทรงและการรับรู้ของจิตภายใน รูปทรงของประติมากรรมแก้ว ประกอบด้วยรูปทรงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในการเชื่อมโยงของรูปทรงและแสงซึ่งผลลัพธ์ของแสงแสดงไว้ในตัวผลงานและเงาที่ทาบทวนผนัง สร้างมิติของการทับซ้อนเชิงพื้นที่ ในความเงียบสงบของพื้นที่แห่งหนึ่ง โดยมีผู้ชมมีส่วนร่วมในการใช้ประสาทสัมผัส ถึงความประณีตและความเพียรอันเกิดจากการเชื่อมต่อวัสดุใสเปราะบางชิ้นเล็ก ๆ ก่อรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ท้าทายแรงโน้มถ่วง การจัดวางผลงาน แต่ละชิ้นมีผลต่อการมองและการเชื่อมโยงรูปทรงโดยรวม แสดงถึงความสมดุลขององค์ประกอบของธาตุที่ก่อให้เกิดมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล สร้างพื้นที่ว่างในการสำรวจรูปและแสงบนความสงบเงียบทำให้ผู้ชมเกิดการพิจารณาสำรวจตนเอง

สรุป

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “แสงและรูปในประติมากรรมแก้ว” ในโครงการนี้ สามารถอธิบาย ขบวนการและขั้นตอนการทำงานที่มีความชัดเจนขึ้น โดยมีผลสำเร็จและการแก้ปัญหาควบคู่กันไป ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะขบวนการ และแนวความคิด ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้และสามารถต่อยอดการดำเนินการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะแก้วต่อไป สติและความเพียรในการก่อรูปประติมากรรมเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไป พัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะแก้วที่มีคุณค่าในการแสดงออกและการตีความในพุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้อง กับการเจริญสติ การวางหลักองค์ประกอบของรูปทรง พื้นที่ และการจัดแสง กำหนดให้แสงมี ความสัมพันธ์กับความสงบเยือกของบรรยากาศโดยรวม เชื้อเชิญผู้ชมผลงานร่วมสำรวจความสงบ ภายในจิตใจตน

แสงและรูปเป็นแก่นแท้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ความเพียรในการก่อรูปจากจิตใต้สำนึกอัน เกิดจากสมาธิที่ส่งผ่านรูปทรงที่แสดงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยเทคนิควิธีการที่สามารถ ควบคุมด้วยตนเอง วาดเส้นแก้วส่งผ่านใจถึงมือและอุปกรณ์รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว ตามความโปร่งใสไม่ มีสีอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะต้องการให้ธรรมชาติของวัสดุเป็นไปตามการปรากฏขึ้นของแสง เพื่อ สำรวจความรู้สึกสงบเยือกภายในจิตใจ ที่ส่งผ่านรูปและแสงในงานประติมากรรมแก้ว

การแสดงออกของประติมากรรมแก้วโปร่งแสง โอบรับการสะท้อนที่ปรากฏขึ้นภายใน และเกิด ดับลงด้วยผลลัพธ์ของรูปและแสงจึงมีความสัมพันธ์กันในมิติของเวลาที่กำหนด โดยผู้ชมมีส่วนร่วม ในการสร้างพื้นที่ชมผลงานและมองเห็นการเกิดและเลือนหายไป ซึ่งการตีความถึงความไม่จีรังของ สรรพสิ่ง ได้แสดงไว้ภายใต้รูปและแสงของประติมากรรมแก้วในชุดนี้

References

- Corning Museum of Glass. (1998). *New Glass Review 19*. Corning Museum of Glass.
- Eliasson, O. (2023, October 7). *Beauty–1993*. HuffPost.
<https://olafureliasson.net/artwork/beauty-1993/> (Online image).
- Eliasson, O. (2023, October 7). *Big Bang Fountain, 2014*. HuffPost.
<https://olafureliasson.net/artwork/big-bang-fountain-2014>
- Eyedropper, F. (2023, October 7). *Lust for Light*. <https://www.the101.world/lust-for-light/>
- Nimsamer, C. (2011) *Composition of art*. Amarin Printing & Publishing.
- Skibska, A. (2023, December 8). *Reveries at Loveland Museum*.
<http://annaskibska.com/sculpture/anna-skibska-recent-art/Loveland>

- Vasabhuti Dahlan, O. (2018). Shape of light in Painting. *Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts)*, 11(2), 1218–1232. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/141945>
- Zerwick, C. (1990). *A short History of Glass*. Corning Museum of Glass.