หัวข้อวิทยานิพนธ์	พื้นที่แห่งจินตนาการจากธรรมชาติ
ผู้เขียน	นายภูมิรพี คงฤทธิ์
ปริญญา	ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “พื้นที่แห่งจินตนาการจากธรรมชาติ” เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในป่าเบญจพรรณ ถึงสภาวการณ์ของสายลมที่พัดเมล็ดพืชปลิวจากต้นไม้ก้อนเมฆและสายฝนที่โปรยปราย ต่างก่อให้เกิดความประทับใจ ส่งผลต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์บรรยากาศในธรรมชาติในบริบทใหม่ให้มีความงามความพิเศษต่างไปจากธรรมชาติเดิม โดยการใช้วัสดุธรรมชาติทำงานร่วมกับงานลายรดน้ำ มีวัตถุประสงค์ 1.) สามารถใช้ยางรักและทองคำเปลว สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยให้เกิดความงามและความพิเศษ 2.) สร้างองค์ความรู้จากการพัฒนาแตกรูปแบบใหม่ออกจากศิลปะแบบประเพณีลายรดน้ำ 3.)ให้ผู้ชมได้เสพธรรมชาติในบริบทของศิลปะสื่อผสมและศิลปะอินสตอลเลชั่นที่ประกอบสร้างจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ร่วมกับงานลายรดน้ำ

ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยผลงานย่อย 3 ชุด คือ “ประดู่ – สายลม” “หยาดฝน – คริสตัล” และ “ยางนา – เมฆปักษา” ต่างทำงานร่วมกันสร้างบรรยากาศใหม่ เป็นสายลมที่สร้างจากเมล็ดประดู่ยางรัก และลายรดน้ำซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้ได้ทั้งทางตาและการสัมผัส เป็นสายฝนโปรยทิ้งสายด้วยเส้นเอ็นใสสู่ปลายหยดน้ำที่สร้างจากเมล็ดคริสตัลส่งแสงแวววระยับ และเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่ประกอบกันขึ้นมาจากลูกยางนามีรูปลักษณ์คล้ายดังนก ทำให้เมฆกลุ่มนี้สามารถแสดงความหมายดังฝูงนกใหญ่รวมตัวกันเป็นเมฆฝนด้วย

การเผยแพร่สู่สังคมในรูปนิทรรศการผลงานศิลปะ ผลที่ได้รับนอกจากตอบสนองแนวความคิดและวัตถุประสงค์แล้วยังได้ข้อคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผลงานต่อไป และการได้สนทนากับผู้ชมรวมทั้งข้อคิดเห็นจากสมุดเยี่ยมชมทำให้พบว่า ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลาย สดชื่น และรับรู้ถึงสุนทรียะในบริบทใหม่ภายใต้การประกอบสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์และงานลายรดน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะแบบขนบธรรมเนียมโบราณได้แตกออกมาเป็นศิลปะร่วมสมัยในรูปลักษณ์ของศิลปะอินสตอลเลชั่น (Installation)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title	Imaginary Space of Nature
Author	Mr. Phumrapee Kongrit
Degree	Master of Fine Arts (Visual Arts)
Advisor	Professor Rossalin Garst

ABSTRACT

This thesis project titled ‘Space for the Imagination from the Nature’ is inspired by the natural settings in the forest such as the wind that carries seeds from their plants, clouds and falling rain, all of which can impress people who see them. These natural settings lead to the idea to create art works that reflect the beauty of nature in new contexts that is different from the original beauty of nature by using natural materials mixed with the Lacquer (gold appliqué on black lacquer) technique. The objectives of this project are (1) to practice the Lacquer skill by using black lacquer from crown flower plant and gold leaves to create contemporary art works that are beautiful and unique; (2) to create a new body of knowledge from an existing Lacquer technique; and (3) to give audiences a chance to appreciate nature in the context of installation art that is created from natural and synthetic materials and Lacquer art technique.

The art works in this project are divided into 3 sets, namely, ‘Burma Paduak-Wind’, ‘Raindrops-Crystals’ and ‘Yang-Cloudy Birds’. Black lacquer from the milk of crown flower plants and gold appliqué can be seen and felt. Colourless plastic threads are attached with clear crystals at their ends in order to depict the raindrops. Fruits of yang trees are clustered together to form a cloud that has the shape of a bird in order to show that a flock of birds looks like a nimbus.

The works in this project are created in accordance with the objectives of the project and the suggestions from experts, which are used for improving them. At the exhibition gallery, I, the artist have chances to discuss the works with audiences and learn about their opinions from guest books until it can be concluded that the audiences enjoy watching the art works because the works make them feel relaxed and freshened up. In addition, the audiences can be aware of the aestheticism in the new context which is constituted with natural materials, synthetic materials and Lacquer technique, which is a traditional Thai art, to be mixed together in order to create art works that are contemporary installation art.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved