

การถ่ายภาพเชิงศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรี PSYCHEDELIC
FINE ART PHOTOGRAPHY INSPIRATION FROM PSYCHEDELIC MUSIC

นาย ชัยบวร ศรีลูทหว่า
Mr. CHAIBOVORN SELUKWA

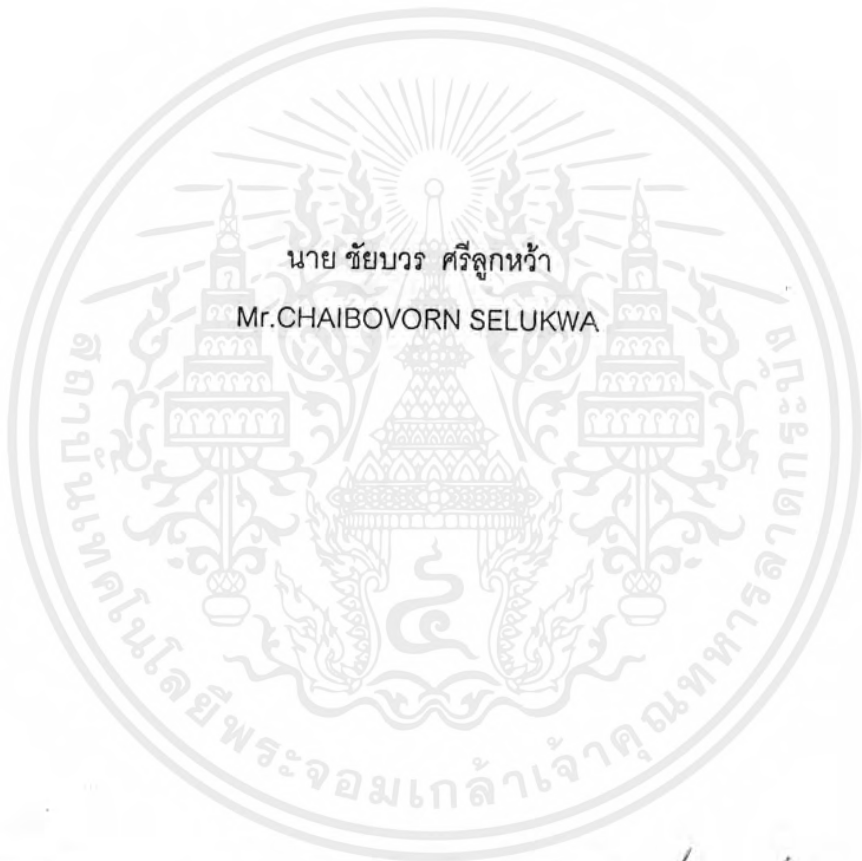
เลขหน้.....
เลขทะเบียน..... 40829
วัน, เดือน, ปี 28 พ.ย. 2544

b.....
i.....

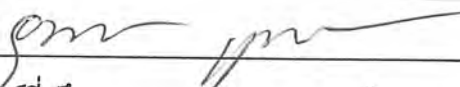
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

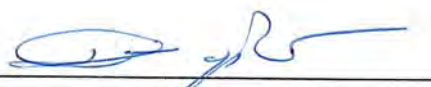
การถ่ายภาพเชิงศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรี PSYCHEDELIC
FINE ART PHOTOGRAPHY INSPIRATION FROM PSYCHEDELIC MUSIC

นาย ชัยบวร ศรีลูกหว่า
Mr.CHAIBOVORN SELUKWA

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อุมาพร หุตะเจริญ วันที่ 23/7/01

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จระพงษ์ ภูมิจิตร วันที่ 24/8/44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการ	การถ่ายภาพเชิงศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจ จากดนตรี Psychedelic Fine art photography inspiration from Psychedelic music
ชื่อ	นายชัยบวร ศรีอุทหว่า
สาขา	วิชาการถ่ายภาพ ภาควิชานิตะศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อุมาพร หุตะเจริญ
ปีการศึกษา	2543

บทคัดย่อ

งานถ่ายภาพเชิงศิลปะนั้นเป็นการใช้แนวความคิด และแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว เช่น สิ่งของ บุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ นำมาสร้างสรรค์การถ่ายภาพ โดยใช้เทคนิคที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัว ไม่จำกัดรูปแบบว่าจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการถ่ายภาพ เป็นการเปิดแนวทางใหม่ในการถ่ายภาพ ทั้งในด้านแนวความคิดและเทคนิค ซึ่งมีความน่าสนใจ เพราะทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ด้วยลักษณะที่ไม่จำกัด แต่สิ่งสำคัญ คือ รูปถ่ายนั้นเน้นและสื่อประเด็น, อารมณ์ได้ชัดเจน ไม่มีความแน่นอนตายตัวในการบอกเล่าเรื่องในรูปแบบ

ดนตรี Psychedelic, Experimental music และ เครื่องเล่น Synthesizer เป็นของสามสิ่งที่น่าสนใจ ที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจ และนำงานภาพถ่ายมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะสามารถที่จะควบคุมและแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะบุคคลต่างๆดังนี้

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน

เก๋ สำหรับกำลังใจ พายุ ที่ เป็นแรงกระตุ้น ทำให้ผมเป็น Photoshop

ครูฝน อุมาร หุตะเจริญ ที่เปิดกว้างและทำให้ผมกล้าคิดและกล้าทำ

ครูกัน สำหรับความหลอนแบบมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆ

เพื่อนๆจาก 15 ดิออบ ยี่ พจน์ เพื่อนๆphoto ทุกคน โอมอัฐ เหลิมเกย์ เซาintro ใจ้

ตั้มหารสอง โย ไอค์ โอ โน่ แวงค์ เหงือก ป๊อปบี้ ปิ่น และพีบี

พีช

บ้านฮารเม บ้านparadiseไร่เคียด บ้านparadiseไร่pro บ้านชอยที่ดิน

smallroom ที่ให้โอกาส

ดนตรีทุกแขนง

ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตแล้วผมนึกไม่ออก

artHOUSEที่มี พีเบิร์น,พีทีกับทุกคน

สุดท้ายคุณคลอริ่น For good vegetable

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ภาพถ่ายได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายในชีวิตประจำวัน การถ่ายภาพถือเป็นศิลปะในการสร้างสรรค์งานอย่างหนึ่ง ปัจจุบันวิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ในการถ่ายภาพก็มีมากมาย ซึ่งได้เข้ามามีบทบาท ทั้งทางธุรกิจและศิลปะ การถ่ายภาพเชิงศิลปะนั้น เป็นการถ่ายภาพที่น่าสนใจแขนงหนึ่ง เพราะความไม่มีข้อจำกัด ช่างเจ้าจึงต้องการที่จะนำเสนอในสิ่งที่มีความแปลกใหม่ กับตัวช่างเจ้าเองและผู้อื่นที่สนใจในภาพถ่ายรูปแบบนี้

ศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้เหมือนกับเป็นการทดลอง เพื่อที่จะสร้างงานที่ช่างเจ้าต้องการเสนอ หรือสื่อสาร Message บางอย่างออกมา โดยที่ผลที่ออกมาจะผิดจะถูก หรือจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณ์ญาณ ความชอบ ทัศนคติ รสนิยม ช่างเจ้าหวังเพียงว่าศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้จะประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ หรือเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการใช้ศึกษา ค้นคว้า จนสามารถนำไปเป็นรูปแบบเฉพาะตัวได้

ชัยบวร ศรีลูกหว่า

สารบัญ

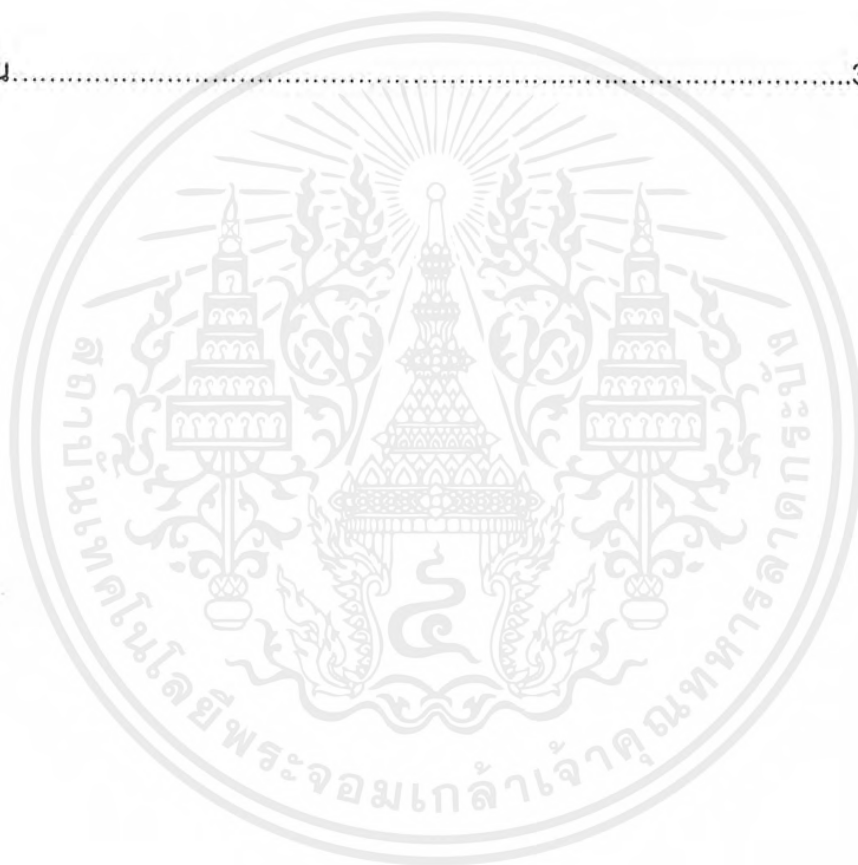
หน้า

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
คำนำ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญภาพ.....	จ
หัวข้อโครงการ.....	ฉ

บทที่ 1 บททั่วไป.....	1
-ภาพถ่าย ศิลปะ กับรูปแบบงาน FANTASY.....	1
-Conceptual inspiration photography คืออะไร.....	2
บทที่ 2 ข้อมูลสำหรับโครงการ.....	4
- Psychedelic.....	4
- ดนตรี, ศิลปะ Psychedelic.....	6
- Synthesizer.....	9
บทที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงาน.....	14
- ลักษณะของภาพและการนำเสนอ.....	14
- ความเป็นมา.....	15
- ROUGH SKETCH	16
- ภาพร่างก่อนทำงานจริง.....	20
- อุปกรณ์ไฟที่ใช้.....	23
- การเปิดรับแสง.....	23
- ความผิดพลาดของฟิล์ม.....	23
- ความเพี้ยนของสี.....	25
- ฟิล์ม.....	25
- ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพ.....	25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

-lighting diagram type 1.....	26
-lighting diagram type 2.....	27
บทที่ 4 ผลงานจริง.....	28
บทที่ 5 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ.....	31
บรรณานุกรม.....	32
ประวัติผู้เขียน.....	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
ภาพที่ 1 ตัวอย่างงาน Conceptual inspiration photography	2
ภาพที่ 2 ศิลปะ แบบPsychedelic	7
ภาพที่ 3 เครื่อง Synthesizer แบบต่างๆ	9
ภาพที่ 4 Roland SH 101	9
ภาพที่ 5 Roland SYSTEM100	9
ภาพที่ 6 CASIOTONE VL-1	10
ภาพที่ 7 KORG SP500	10
ภาพที่ 8 Roland TB303	11
ภาพที่ 9 Technics SL-D2 TURNTABLE	11
ภาพที่ 10 PIONEER SPACE ECHO SR 202	12
ภาพที่ 11 ACE TONE ELECTRONIC ORGAN	12
ภาพที่ 12 ตัวอย่างภาพที่ใช้ Computer graphic ในการคอลลาจ	13
ภาพที่ 13 ROUGH SKETCH	14
ภาพที่ 14 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 1	19
ภาพที่ 15 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 2	19
ภาพที่ 16 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 3	20
ภาพที่ 17 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 4	20
ภาพที่ 18 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 5	21
ภาพที่ 19 ภาพร่างก่อนทำงานจริงขั้นที่ 6	21
ภาพที่ 20 ภาพผังการจัดไฟ 1	26
ภาพที่ 21 ภาพผังการจัดไฟ 2	27
ภาพที่ 22 ผลงานจริงขั้นที่ 1	28
ภาพที่ 23 ผลงานจริงขั้นที่ 2	28
ภาพที่ 24 ผลงานจริงขั้นที่ 3	29
ภาพที่ 25 ผลงานจริงขั้นที่ 4	29
ภาพที่ 26 ผลงานจริงขั้นที่ 5	30
ภาพที่ 27 ผลงานจริงขั้นที่ 6	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการ

โครงการภาพถ่ายเชิงศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรี Psychedelic

Fine art photography inspiration from Psychedelic music

ความเป็นมา

การถ่ายภาพเชิงศิลปะในปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในด้านเทคนิค ความคิด และฝีมือ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการถ่ายภาพ ทุกคนจึงสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย เพราะสามารถจับเอาเรื่องราวรอบๆตัว มาเป็นแรงบันดาลใจได้ ซ้ำพเจ้าจึงนำเอาดนตรีในยุค 70's ซึ่งมีแนวดนตรีที่เรียกว่า Psychedelic โดยแนวเพลงนี้จะใช้เครื่อง Synthesizer เป็นตัวสร้างเสียงสังเคราะห์ ที่ฟังแล้วทำให้เกิดอาการหลอนทางประสาทสัมผัส อันมีผลมาจากการใช้ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทร่วมกับการฟัง เช่น เพลงจากคณะ Pink Floyd ในอัลบั้ม The dark side of the moon , คณะ Yes และดนตรีในยุค 90's ซึ่งมีการนำเอาเครื่องดนตรีเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อย่างแพร่หลาย และมีการค้นพบเทคนิควิธีการในการทำงานแบบใหม่ๆขึ้นมา จนเกิดรูปแบบดนตรีที่เรียกว่า Dub music ซึ่งใช้เสียง Echo สร้างการซ้อนทับซ้ำไปซ้ำมาของเสียงจึงเกิดเป็นจังหวะชั้น, Psychedelic trance, ambient ที่เน้นบรรยากาศเหนือจริงในจิตใจ และพวกดนตรี Avant-garde ที่นำเสียงต่างๆมาทดลองทำดนตรี มาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและถ่ายภาพในเชิงศิลปะ
2. ศึกษาปัญหา วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่เป็นตัวเสริมในการถ่าย
3. เพื่อหาแนวทางการถ่ายภาพที่เป็นของตนเอง

แนวทางการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี Psychedelic และ Experimental music ที่จะนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจ (Inspiration)
2. ศึกษาเทคนิคและสไตล์ของ fine art photography ในรูปแบบต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราได้ยินจากเสียงนั้นจะออกมาเป็นภาพอย่างไร

ขอบเขตการศึกษา

ภาพถ่ายสีจำนวน 6 ภาพ

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่มาจาก Website ที่เกี่ยวกับเครื่อง Synthesizer และดนตรี Psychedelic เช่น

www.vintagesynth.com

www.synthfool.com

www.psychedelic.com

www.cloudno.9.com

หนังสือ ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

นิตยสาร

Art in America, eyes

ขั้นตอนการทำงาน

1. เสนอหัวข้อเพื่อพิจารณา อธิบายแนวคิดความเป็นไปได้
2. เสนอข้อมูลจากการศึกษาเรื่องดนตรี Psychedelic และนำเสนอแบบร่าง
3. นำเสนอผลงานบางส่วน
4. นำเสนอผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งข้อเขียนในส่วนของภาคเอกสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1 บททั่วไป

ภาพถ่าย ศิลปะ กับรูปแบบงาน FANTASY

เมื่อการถ่ายภาพเกิดขึ้นใหม่ ได้มีการถกเถียงกันในประเด็นที่ว่า ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะหรือไม่ เหตุเพราะได้มีการนำภาพถ่ายมาเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรม ที่ผู้เสพต้องมึรสนิยม ความรู้ความเข้าใจตามแบบฉบับของศิลปิน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดหากเราจะเปรียบเทียบงานสองประเภทนี้ เราควรดูที่วัตถุประสงค์ของการสร้างงานเป็นหลัก ซึ่งต่อมาภาพถ่ายก็ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ อีกทั้งศิลปินหลายท่านก็ใช้ภาพถ่ายเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสร้างงาน แม้แต่ Picasso ยังกล่าวว่่า” การถ่ายภาพสามารถสร้างสรรค์งานได้ดังนี้ คงหมดหน้าที่ศิลปินอย่างเราแล้ว “

การสื่อความหมายของภาพและภาพถ่าย

เราสามารถแบ่งการสื่อความหมายของภาพออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบที่เหมือนจริง เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด และเข้าถึงทุกกลุ่มชน เป็นการบอกเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา
2. รูปแบบที่ใช้สัญลักษณ์ รูปแบบนี้จะเป็นการตัดทอนภาพ หรือแทนด้วยสัญลักษณ์
3. รูปแบบที่เป็นนามธรรม เป็นการสื่อที่มุ่งแสดงเนื้อหาและความหมาย ตลอดจนความรู้สึก โดยมีได้เน้นความเหมือนจริงแต่เน้นอารมณ์ของภาพและความหมายเป็นหลัก

จากรูปแบบการสื่อความหมายด้วยภาพ พอจะรวบรวมเป็นแนวทางของภาพถ่ายได้ดังนี้ แนวทางแรกมุ่งที่จะแสดงให้เห็นเหมือนจริง ภาพถ่ายแนวนี้ได้แก่ ภาพถ่ายเหตุการณ์ ภาพถ่ายแนะนำเครื่องยนต์กลไก เป็นต้น เราอาจเรียกการถ่ายภาพแบบนี้ว่าการถ่ายแบบ Objective ส่วนอีกแนวทาง จะมุ่งแสดงความงาม การถ่ายภาพแนวนี้ผู้ถ่ายจะต้องได้แรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุ้นจากสิ่งที่เห็น โดยภาพมิได้บันทึกเหตุการณ์ หรือธรรมชาติโดยตรงไปตรงมาเหมือนแนวทางแรก หากแต่ช่างภาพต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใส่ลงไปในภาพด้วย ภาพอาจจะเลยความจริงไปบ้างหรืออาจออกมาเหนือจริง เราเรียกการถ่ายภาพแบบนี้ว่า Subjective

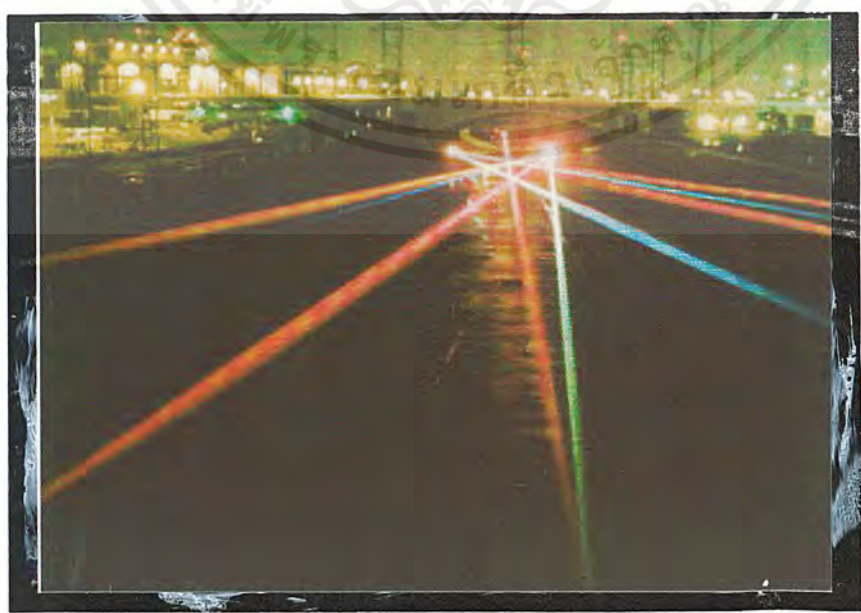
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Conceptual inspiration photography คืออะไร

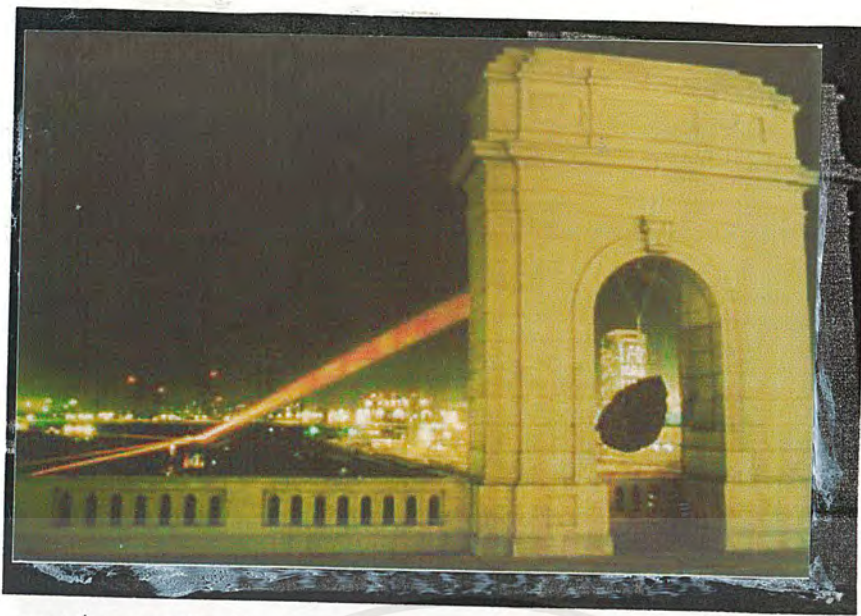
Conceptual inspiration photography คือ รูปแบบหนึ่งของงานภาพถ่ายเชิงศิลปะ เป็นการนำเสนอการถ่ายภาพ โดยมีการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี เทพนิยาย หรือสิ่งต่างๆรอบๆตัว มาเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอ ออกมาเป็นผลงานภาพถ่าย หรือเป็นการนำเทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่างๆ มาทดลองจนเกิดความแปลกใหม่ในตัวองงาน และยังไม่สามารถที่จะเรียกชื่อหรือให้คำจำกัดความได้ หรือเป็น concept ที่มีความแปลกใหม่ในเชิงความคิด และวิธีในการนำเสนอ โดยทั้งนี้เมื่อใช้คำว่า Conceptual inspiration photography แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องให้คำนิยามกับคำนี้ว่าอะไร โดยที่คำว่า Conceptual inspiration photography ในความหมายของข้าพเจ้านั้นคือ การที่เราได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว โดยข้าพเจ้าจะนำเอาเรื่องของดนตรี Psychedelic และดนตรีต่างๆที่แตกแขนงมาจากดนตรี psychedelic มาเป็นแรงบันดาลใจ อธิบายคร่าวๆคือ เป็นการมองเสียงให้ออกมาเป็นภาพ โดยมีการใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การ collage ภาพ การใช้เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพื่อที่จะได้สามารถที่จะสื่อถึงความหมายและอารมณ์ของภาพได้อย่างสมบูรณ์ ตามจินตนาการมากที่สุด

ภาพที่1 ตัวอย่างงาน Conceptual inspiration photography

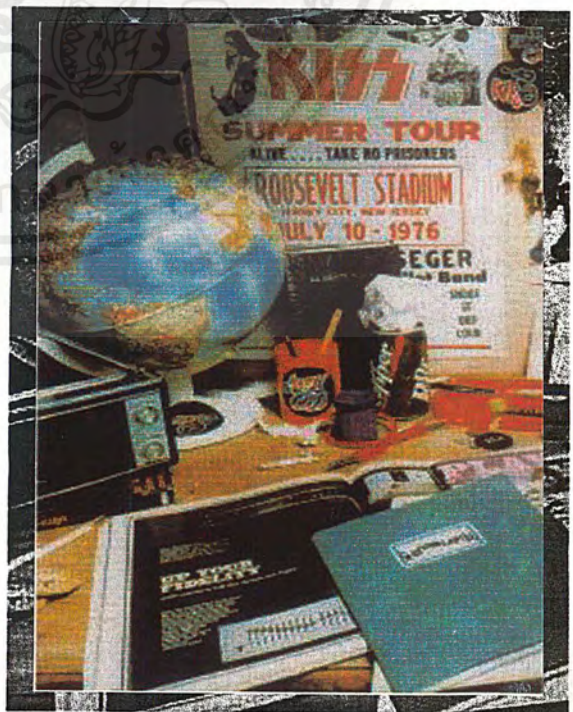
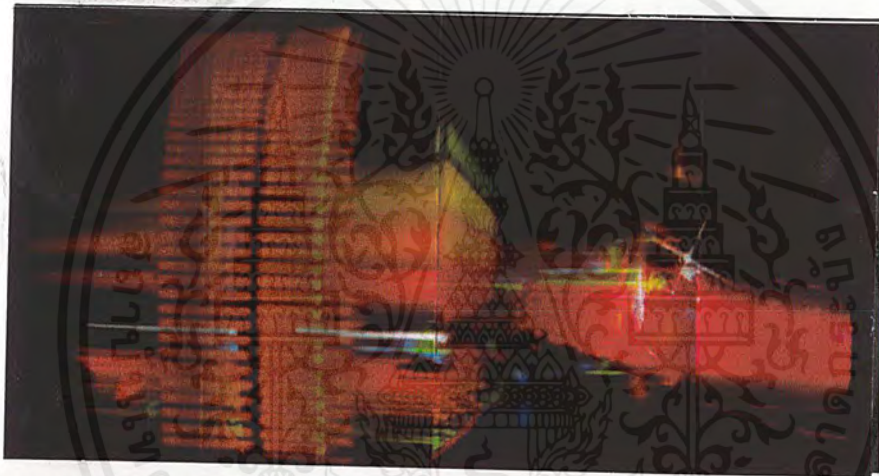
ภาพถ่ายของ Hiro Yamagata

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพถ่ายของ Hiro Yamagata

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาพถ่ายของ Mitchel Feinberg ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ข้อมูลสำหรับโครงการ

Psychedelic

Psychedelic มีรากศัพท์มาจากคำว่า Psyche (ไซคี) หมายถึง จิต วิญญาณ เมื่อแปลตามพจนานุกรมฉบับ อังกฤษ-ไทย แล้ว Psychedelic (ไซคีเดลิก) หมายถึง ซึ่งเกี่ยวกับ หรือ ทำให้เกิดอาการหลอนประสาท, ซึ่งทำให้เกิดภาพลวงตา, เกี่ยวกับยาหลอนประสาท

อาการหลอนประสาคนั้น จะขอสังเขปเฉพาะการเกิดจากการใช้ยาประเภทหลอนประสาท เช่น กัญชา, Ecstasy, cloud 9, space cake ซึ่งเป็นยาประเภท soft drug มีขายอย่างถูกกฎหมายในบางประเทศ เช่น ฮอลแลนด์ เยอรมันนี่

Chemical properties and effects

E ตามชื่อที่นิยมเรียกกันส่วนใหญ่จะขายในรูปของยาเม็ด ซึ่งมีทั้งเม็ดแบ่งสีต่างๆ และรูปทรงหลากหลายตั้งแต่เม็ดกลมไปจนถึงสี่เหลี่ยมหรือรูปหัวใจ รวมทั้งแบบแคปซูล ส่วนประกอบมีทั้งยากระตุ้นประสาทและกลุ่มประสาท และผลการใช้ที่ได้ก็รวมทั้ง สองแบบเอาไว้ด้วยกัน...ทั้งตื่นตัวอย่างมหาศาลและไวต่อแสงพร้อมกับชื่นชมอย่างไร้เหตุผล และอาการตาพร่าเห็นแสงวาววูบเป็นระยะ ยาจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากที่กินเข้าไปตั้งแต่ 15-30 นาที ทำให้คนเสรู้สึกตัวลอยหรือขึ้นเหมือนกับเล่น roller-coaster แล้วเริ่มอาการที่เรียกกันว่าไฮครั้งแรกหรืออาการเหมือนเหวอสุดๆก็ถึงเคลิ้มถึงสนุกครั้งแรก และตามด้วยผิวสัมผัสไวตามเนื้อตามตัว

E มักจะทำให้ร่างกายของผู้เสพไวต่อความรู้สึกเป็นพิเศษ จึงมีคนจำกัดความให้ใหม่ว่า lovedrug หรือ hug drug และเป็นภาพเจนนตาที่จะเห็นผู้คนตาม raveparty ถูกเนื้อต้องตัวกันไปมา แม้แต่ในหมู่ชายปกติก็ไม่วายลูบได้กันเอง จะมีการกอดกัน เหนียวลูบหน้าผากกัน หรือเป่าลมใส่เปลือกตากันเล่นไปมา ยาตัวนี้เป็นที่นิยมใช้กันเป็นพิเศษสำหรับการเต้นรำใน rave หรือ disco เนื่องจากเป็นยาที่ทำให้คนไม่รู้สึกเหนื่อย...ตื่นตัว...สนุก และที่สำคัญมันเป็นยาที่น่าเพลินเมื่อใช้ในสังคม เนื่องจากมันทำให้คนรู้สึกไวเนื้อเชื้อใจ..รัก..และเปิดเผยขึ้นกว่าปกติ ทั้งยังช่วยให้คนหักห้ามความรู้สึกปิดกั้นตัวเองอีกด้วย

แต่ถึงอย่างนั้น คักยภาพทางอันตรายที่แอบแฝงมากับผลข้างเคียงของ Ecstasy ก็มีอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการเร่งอัตราการเต้นของหัวใจ การเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย และการเสียน้ำเยอะมาก ทั้งหมดล้วนสามารถที่นำไปสู่อันตรายของความร้อนสูงเกินขีดจำกัด และภาวะขาดน้ำของร่างกาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การที่ทำให้คนหลายกลุ่มมาอยู่ด้วยกันได้นี่เอง ที่ทำให้มันเข้ามาเป็นเหมือนภาพลักษณ์อันหนึ่งของการเคลื่อนไหวของดนตรี Rave ซึ่งปัจจุบันเติบโตขึ้นเป็น house music จนเกือบจะเรียกได้ว่าสิ่งนี้ได้กลายเป็นสาระสำคัญประมาณกันกับดนตรีด้วยซ้ำไป clubber คนหนึ่งถึงกับอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ว่า ecstasy ทำให้คนปกติและเกย์อยู่รวมกันได้ภายใต้ร่มธงของ dance music เช่นเดียวกันกับที่กัญชาทำให้คนดำและพวกสกินเฮด(พวกเหยียดผิวในเยอรมัน) อยู่รวมกันได้ ภายใต้ร่มธงของดนตรี reggae

จำกัดความที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งสำหรับ Ecstasy ได้มาจาก Alexander Shulgin นักเคมีวัย 69 ที่ทำการศึกษาเรื่องยา Psychedelic หรือยาเสพติดเคมียุคใหม่มาเป็นเวลานาน และออกหนังสือซึ่งเขียนร่วมกันกับภรรยาความหนากว่า 1000 หน้า เกี่ยวกับ Phenethylamines หรือยาในตระกูล Psychedelic ในเชิงวิทยาศาสตร์ออกมาในชื่อว่า Pihkal ในปี 1991 เขาพูดถึง MDMA ว่า “เป็นยาที่ปลอดภัยพอสมควรหากใช้ในรูปแบบบริสุทธิ์ไม่ปลอมปน และไม่สนใจจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เสพตาม rave ที่เสพยาตัวนี้เพื่อความสนุกแต่สถานเดียว หากแต่เน้นความปราถนาส่วนตัวของเขาเองมากกว่าว่าเพื่อได้มาซึ่งการได้รับการยอมรับของสังคมถึงคุณค่าของยาประเภทนี้...ไม่ใช่ที่ความวูบวาม หรืออะไรที่ช่วยให้เด่นรำไต้ยัสนสว่าง ไม่ใช่เป็นสิ่งบันเทิงเรจรมย์อะไรสักเท่าไร หากแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือที่แท้จริงในทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณ นี่คือนแก่นสารสำคัญที่แตกต่างของมัน”

ในปี 1943 D.R. Albert Hoffman ได้ทดลองตัวยาล LSD-25 ที่เขาได้ทำการทดลองคิดค้นขึ้นเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับเลือด แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีผลกับระบบประสาทด้วย คือหลังจากใช้ยาแล้วเขาได้ให้การณ์ว่า “ ผมได้มีความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาก ในช่วงระยะ 5 – 10 นาทีแรกมันมีความรู้สึกเหมือนกับมึนงง ตัวเบาหวิว คล้ายกับจะล่องลอยไปในอากาศ ต่อมาคุณเห็นภาพสิ่งรอบตัวคุณคล้ายกับที่คุณมองเข้าไปในกล้อง kaleidoscope การเห็นสีจะผิดเพี้ยนไปจากปกติ ออกจะเหมือนกับเวลาคุณมองผ่านแท่งปริซึม หรือแก้วคริสตัล ทุกอย่างจะไหลไปมาคล้ายน้ำมันที่ล่อยอยู่ในน้ำ(คิดว่านี่แหละน่าจะเป็นภาพต้นฉบับของศิลปะแบบ Psychedelic : ผู้เขียน) มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆสัก 40 – 50 นาที ความรู้สึกถึงจะกลับสู่ปกติ...”

- CLOUD 9 หรือ ecstasy ที่สกัดจากธรรมชาติ จากรากพืชชนิดหนึ่งของอัฟริกา ชื่อ YOHIMBE ซึ่งเปิดตำราชื่อ PSYCHEDELIC ENCYCLOPEDIA ดูแล้ว พบว่ามันเป็นพืชที่ทำให้ล่องลอยไปได้อย่างรวดเร็วและมีเอฟเฟคอยู่ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง รวมทั้งด้านความปลอดภัยของอารมณ์และการตื่นตัวทางเพศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดนตรี PSYCHEDELIC

ประวัติโดยย่อ

ดนตรี PSYCHEDELIC นั้น เริ่มแรกก็เป็นดนตรีที่มีพื้นฐานมาจากดนตรี rock นั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีก่อน ในยุคกลางปี 60's ในขณะที่ดนตรี rock แบบ The Beatles กำลังก่อร่างสร้างตัวและได้รับความนิยมอย่างสูงในย่านกลางกรุง London อยู่ นั่น ดนตรีในอีกรูปแบบหนึ่ง ก็กำลังก่อร่างของมันขึ้นมาเช่นกัน ดนตรีแบบที่เรียกว่า Psychedelic Music แม้ว่าโครงสร้างทางดนตรีของ Rock และ Psychedelic นั้นจะมีความใกล้เคียงกัน แต่มันก็คืออีกด้านหนึ่งของกันและกันด้วย

ในยุคที่ทุกคนกำลังแสวงหาสันติภาพ มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า MOD ซึ่งเป็นพวกหัวก้าวหน้าในยุคนั้น ได้เป็นต้นกำเนิดของดนตรี Psychedelic โดยมีคณะ Velvet Underground ซึ่งมี Andy Warhol เป็น Producer เป็นวงดนตรีวงแรกๆที่เล่นดนตรีในแนว Psychedelic เนื้อหาหลักๆของดนตรี จะเป็นการเพ้อฝัน พูดถึงการเมือง โลกแห่งความฝัน จินตนาการถึงทุ่งหญ้าไกลสุดลูกหูลูกตา สันติภาพ โลกที่สวยงาม มีการใช้ยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการหลอนประสาท เช่น กัญชา, LSD, เห็ดเมฆบางชนิด, HASH เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความรู้สึกลึกลับหนีออกจากโลกแห่งความจริงที่มีแต่สงคราม ทรูบ์ก็คือ เป็นดนตรีที่ให้ความรู้สึกที่เพ้อฝัน มีจินตนาการสูง เห็นภาพที่สวยงาม ซึ่งต่อมาก็ได้แตกแขนงออกเป็นดนตรีในแบบต่างๆมากมาย เช่น Progressive ,Avant-garde ,Electronica ,Ambient ฯลฯ

แนวความคิด

ดนตรี Psychedelic มีแนวความคิดที่เกี่ยวกับโลกแห่งความฝัน จินตนาการที่ไกลสุดลูกหูลูกตา หรือไม่ก็เป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับโลกแห่งอนาคต ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นรูปแบบของดนตรี Progressive เช่น คณะ Pink Floyd, E.L.P., Yes ซึ่งเป็นวงดนตรี Progressive แวดวงหน้าของโลก จะเห็นได้ว่าแม้แต่ The Beatles ซึ่งเป็นดนตรี Mainstream ก็ยังได้รับอิทธิพลจากดนตรี Psychedelic ด้วยเช่นกัน เช่นในอัลบั้ม Revolver ทั้งปกแผ่นเสียง ตัวแผ่นไวนิล ดนตรีและเนื้อหา จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะในแบบ Psychedelic ทั้งหมด เช่นในเนื้อเพลง Yellow Submarine นั้นก็กล่าวถึงความเพ้อฝันของชีวิตที่อยู่ในเรือดำน้ำสีเหลืองที่กำลังเดินทางไปยังดวงอาทิตย์ ที่เห็นดินแดนในจินตนาการ

... So we sailed out to the sun

Till we found the sea of green*

And we lived beneath the waves

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

In our yellow submarine...

*[Green ในเนื้อเพลงอาจมีความหมายถึง กัญชา: ผู้เขียน]

หรือจะเป็นดนตรี Progressive ที่มีกลิ่นอายและแนวคิดแบบ Psychedelic อย่างคณะ Pink Floyd; Album The dark side of the moon ในเพลง On the run ซึ่งใช้เครื่องดนตรี Synthesizer สร้างเสียงสังเคราะห์ที่ให้อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศที่เหมือนกับความรู้สึก ตอนใช้ยาหลอนประสาท หรือในเนื้อหาของเพลง Brain damage ซึ่งอาจตีความว่ากล่าวถึง อาการหลอนประสาทจากการใช้กัญชา(grass)

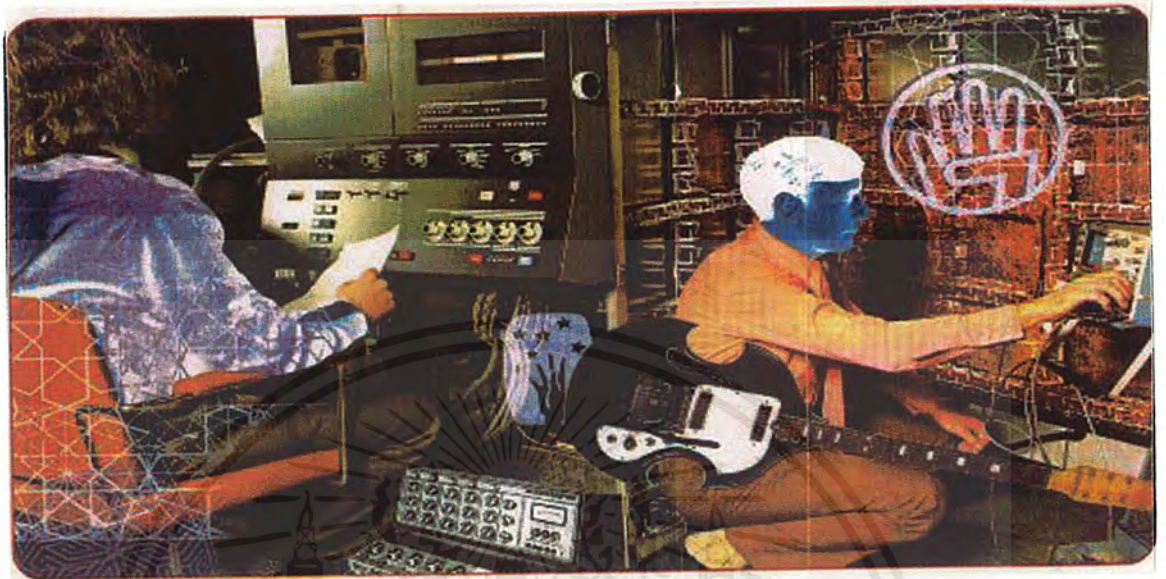
The lunatic is on the grass
 The lunatic is on the grass
 Remembering games and daisy chains and laughs
 Got to keep the loonies on the path
 The lunatic is on the hall
 The lunatic are in my hall
 The paper hold their folded faces to the floor
 And every day the paperboy bring more

 The lunatic is in my head
 The lunatic is in my head
 You raise the blade, you make the change

 And if the cloud bursts, thunder in your ears
 You shout and no one seems to hear
 And if the band you 're in starts playing different tunes
 I'll see you in the dark side of the moon.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปะ แบบPsychedelic

งานกราฟฟิคแบบPsychedelic

งานกราฟฟิคแบบPsychedelic

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Synthesizer

จากจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ เราฝันถึงอนาคตที่มีเครื่องดนตรี มหัศจรรย์ ที่ไม่ต้องการความสามารถของนักดนตรีมากมาย แต่สามารถเล่นเสียงเครื่องดนตรี ต่างๆได้อย่างละเอียด ไพเราะ ครบถ้วน ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในวงการเครื่อง ดนตรีมากขึ้น สามารถช่วยให้งานต่างๆ เกิดความคล่องตัวและผิดพลาดน้อยลง จากความ สามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เอง ดนตรีสมัยใหม่จึงก้าวเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ เสียง สังเคราะห์สมบูรณ์แบบได้เข้ามามี บทบาทสำคัญในการทำงาน จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ เรียกว่า "SYNTHESIZER" ขึ้นมา เพื่อการจำลองเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ โดยได้มีการพัฒนามา เรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1937 ได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีในรูปแบบคีย์บอร์ด(KEYBOARD) ขึ้น มา มีชื่อว่า ออสซิลเลียน (oscillation) เพื่อใช้แทนเครื่องดนตรีที่ขาดไปในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ต่อมาในปี 1955 บริษัท R.C.A. ได้ผลิตเครื่องคีย์บอร์ดไฟฟ้า ซินธิไซเซอร์ รุ่นมาร์ค 1 ขึ้น มันมีประ สสิทธิภาพสูงมาก สามารถทำเสียงเลียนแบบเครื่องดนตรีหลายๆชนิดได้อย่างแนบเนียน จนก่อให้เกิด การต่อต้านในหมู่นักดนตรีต่างๆ เพราะมันอาจทำให้พวกเขาตกงานกันได้เป็นแถว จนสมา พันธ์นักดนตรีอเมริกันต้องออกมาตราการบีบบังคับให้ทางบริษัทออกมาแถลงเจตนาarmacy ในอันที่ จะไม่ทำให้นักดนตรีตกงาน ดนตรีในยุค 70's ซึ่งมีแนวดนตรีที่เรียกว่า Psychedelic โดยแนว เพลงนี้จะใช้เครื่อง Synthesizer เป็นตัวสร้างเสียงสังเคราะห์ ที่ฟังแล้วทำให้เกิดอาการหลอนทาง ประสาทสัมผัส อันมีผลมาจากการใช้ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทร่วมกับการฟัง เช่น เพลง จากคณะ Pink Floyd ในอัลบั้ม The dark side of the moon , คณะ Yes และดนตรีในยุค 90's ซึ่งมี การนำเอาเครื่องดนตรีเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อย่างแพร่หลาย และมีการค้นพบเทคนิควิธีการ ในการใช้งานแบบใหม่ๆขึ้นมา จนเกิดรูปแบบดนตรีที่เรียกว่า Dub music ซึ่งใช้เสียง Echo สร้าง การซ้อนทับซ้ำไปซ้ำมาของเสียงจึงเกิดเป็นจังหวะขึ้น, Psychedelic trance, ambient ที่เน้น บรรยากาศเหนือจริงในจิตใจ และพวกดนตรี Avant-garde ที่นำเสียงต่างๆมาทดลองทำดนตรี

ปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่อง Synthesizer ได้มีการพัฒนามาถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเกือบจะ สมบูรณ์แบบแล้ว คือสามารถจำลองเสียงของเครื่องดนตรีระดับวงออร์เคสตราได้ครบทุกชิ้น และ ยังครอบคลุมไปจนถึงเครื่องดนตรีทุกชนิดในโลก ได้อย่างเหมือนจริงมาก

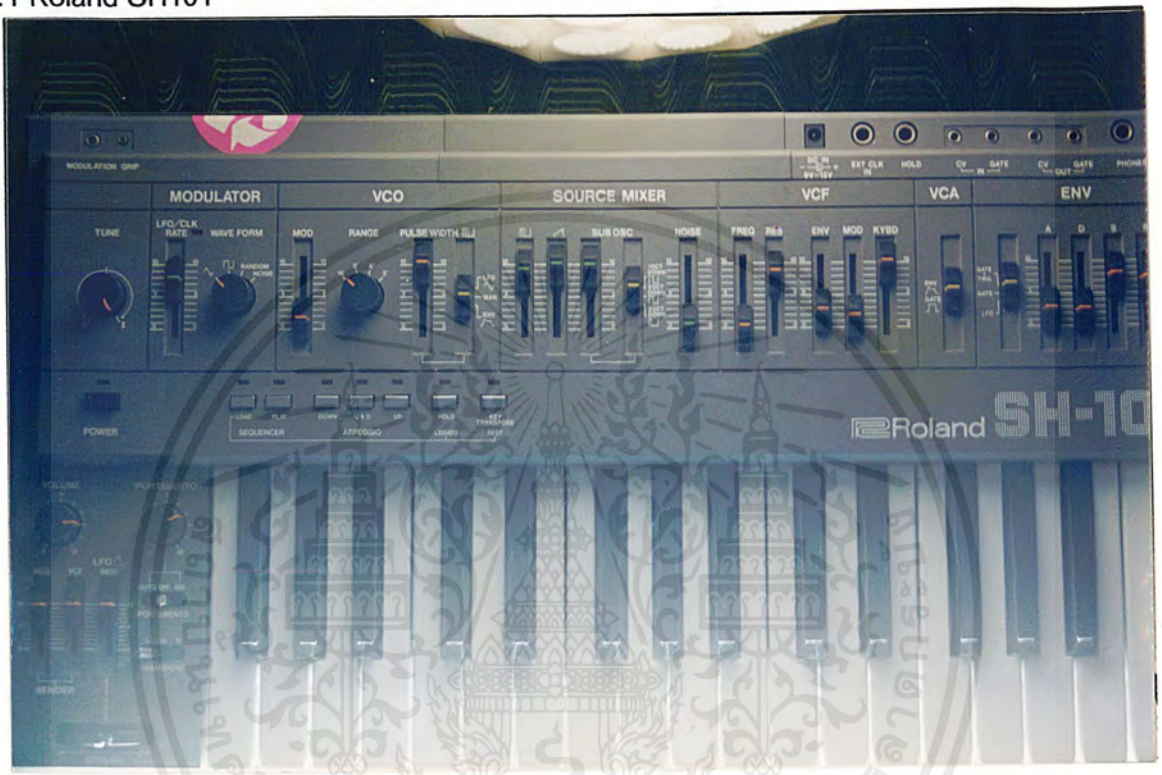
และด้วยความน่าสนใจดังกล่าว เครื่องสังเคราะห์เสียงที่เพิ่งมีการพัฒนาในยุคแรกๆนั้นใน ปัจจุบันได้กลายเป็นของหายาก และได้รับความสนใจในฐานะของสะสมของนักสะสมเครื่องดนตรี เพราะด้วยการออกแบบให้มีรูปทรงที่สวยงาม ประณีต มีความคลาสสิก ข้าพเจ้าเองก็มีความสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใจในเรื่องนี้อยู่พอสมควร จึงมีความคิดว่าน่าจะถ่ายภาพเครื่องดนตรีเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งข้อมูลทางภาพถ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ

ภาพที่3 ภาพเครื่อง Synthesizer ชนิดต่างๆ

3.1 Roland SH101

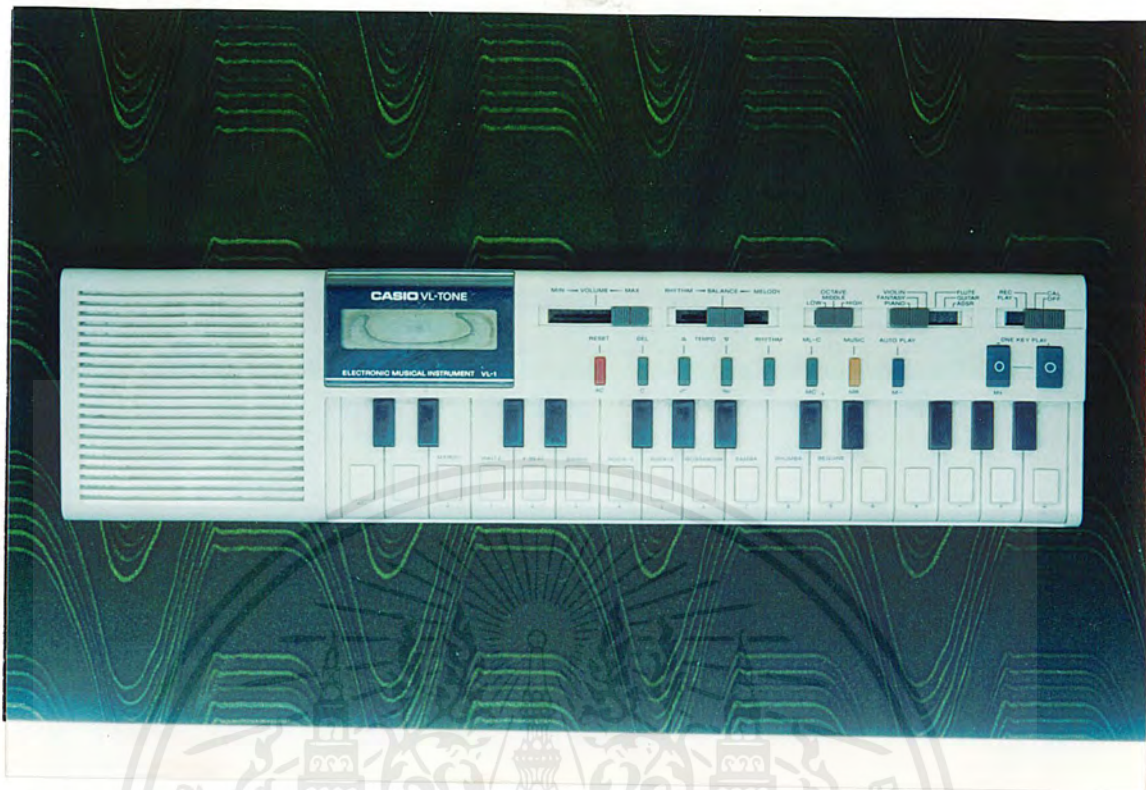

3.2 Roland SYSTEM100

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนการโขนนาฏศิลป์ศึกษาทางโขนนาฏศิลป์ของโรงเรียนการโขนนาฏศิลป์ศึกษา
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุแห่งการแจ้งหมายเลขของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำใบไป

3.3 CASIOTONE VL 1

3.4 KORG SP500

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 Roland TB303

3.6 Technics SL-D2 TURNTABLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.7 PIONEER SPACE ECHO SR-202

3.8 ACE TONE ELECTRONIC ORGAN

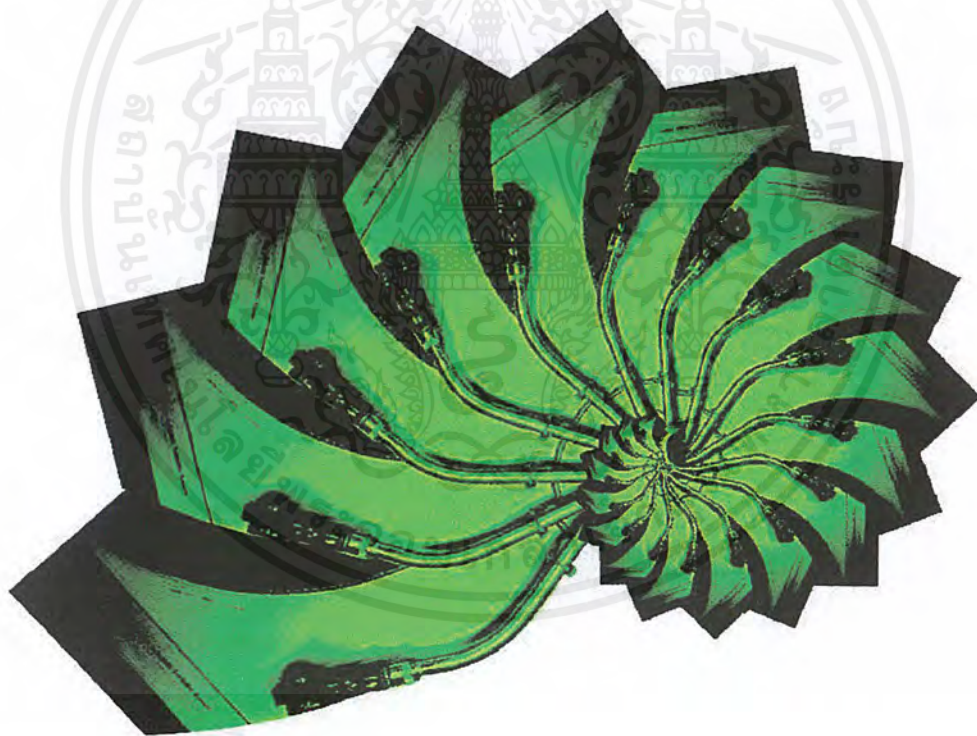

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่3 การสร้างสรรค์ผลงาน

ลักษณะของภาพและการนำเสนอ

ภาพจะออกมาในลักษณะการประกอบภาพเล็กๆ[collage] ให้เกิดรอยต่อที่มีความเหมือนกันของภาพ เพื่อแสดงถึงอารมณ์ที่คล้ายกับภาพความฝันที่จะเป็นภาพที่ไม่ประติดประต่อกัน บางภาพใช้ Computer เข้ามาช่วยในการคอลลาจ(ภาพปะติด)ให้เกิดเป็นภาพสื่อผสม[mix media] เพื่อความน่าสนใจ และต้องใช้เทคนิคบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการคอลลาจแบบปกติได้ ใช้การจัดแสงแบบlow key เพื่อให้ tone ของภาพรวมออกมาหม่นๆ ดูลึกลับ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าดูเหมาะกับแนวดนตรี psychedelic ที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจ บางภาพก็จะมีเรื่องราว บางภาพใช้การถ่ายภาพแบบ close-up แล้วปะติด[collage] เพื่อให้ภาพเกิดความเป็นนามธรรม[abstract]ซึ่งต้องลองใช้จินตนาการในการดู

ภาพที่4 ตัวอย่างงานที่ใช้ Computer ช่วยในการประกอบภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนการถ่ายภาพ

ความเป็นมา

โครงการถ่ายภาพเชิงศิลปะชุดนี้ เป็นการได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรี Psychedelic เกี่ยวกับการมองเห็นให้ออกมาเป็นภาพ โดยใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่า Synthesizer เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี

มองเห็นให้ออกมาเป็นภาพ คือ การที่เราฟังและนึกจินตนาการภาพตามเสียงที่เราได้ยิน ความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดกับเวลาที่เรารู้สึกถึงบรรยากาศ (Atmosphere) ที่ผ่านออกมา กับเสียงเพลงแล้วเพลงก็จะเป็นดนตรีพวก Psychedelic หรือพวก Ambient sound ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดนตรีสังเคราะห์เสียงสร้างเสียงที่มี บรรยากาศกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวกับจิต (mind) วิญญาณ (spirit) จิตใต้สำนึก (under-mind) ความรู้สึกทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาตนเอง

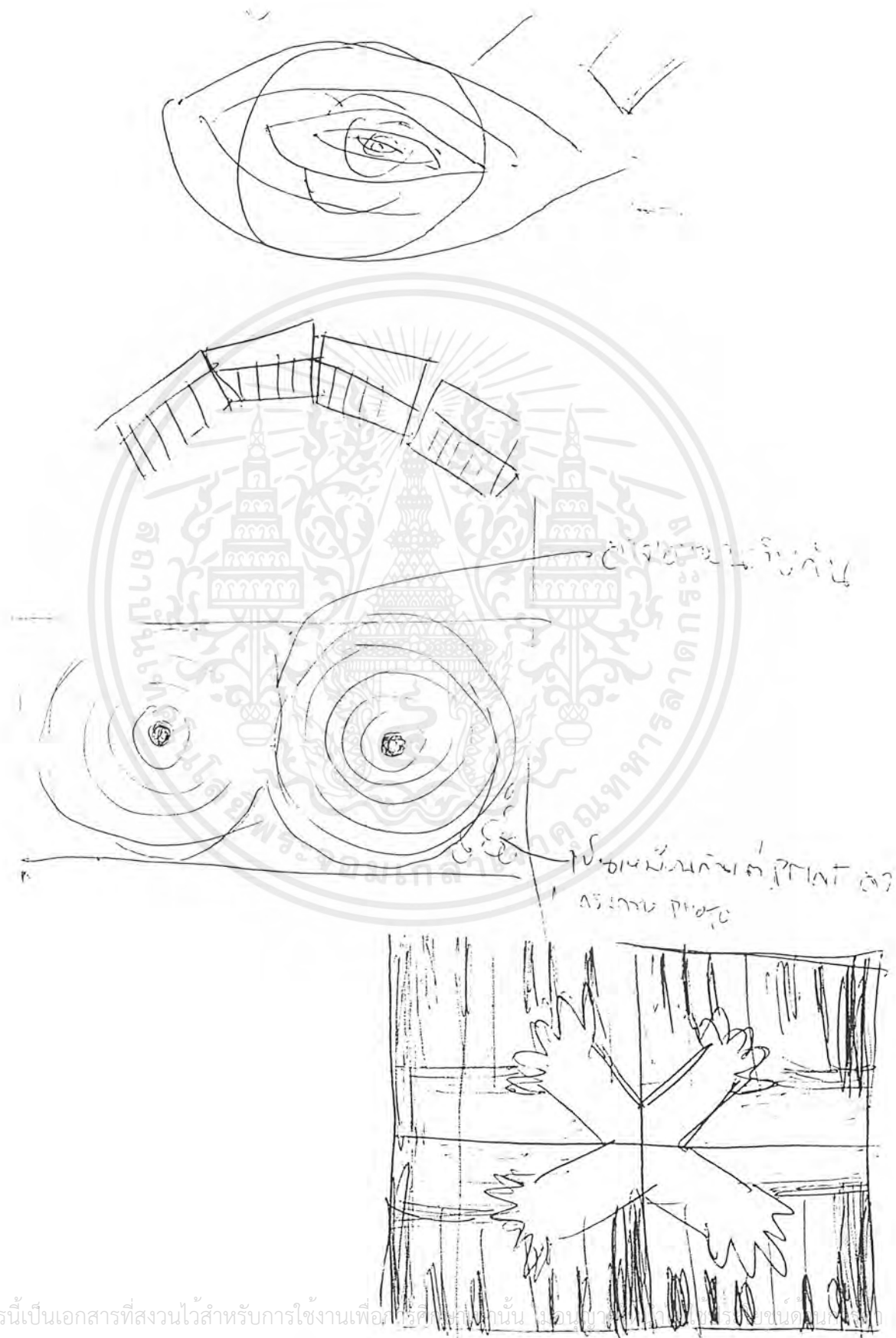
ภาพที่ 5 ROUGH SKETCH

เป็นการร่างแบบอย่างหยาบๆ ก่อน เพื่อดูแนวทางของภาพ และแนวความคิดรวมๆ เลือกมุมมองที่จะใช้ถ่ายภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 6 ROUGH SKETCH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อ...
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 7 ROUGH SKETCH

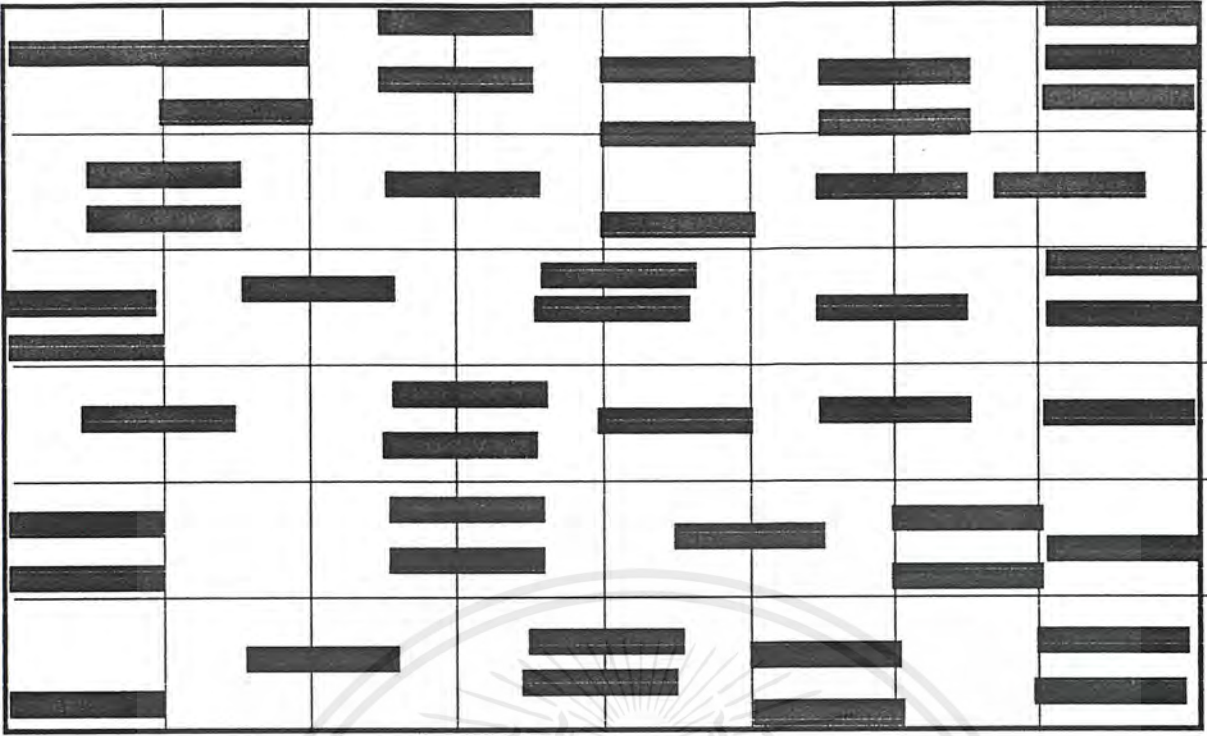

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

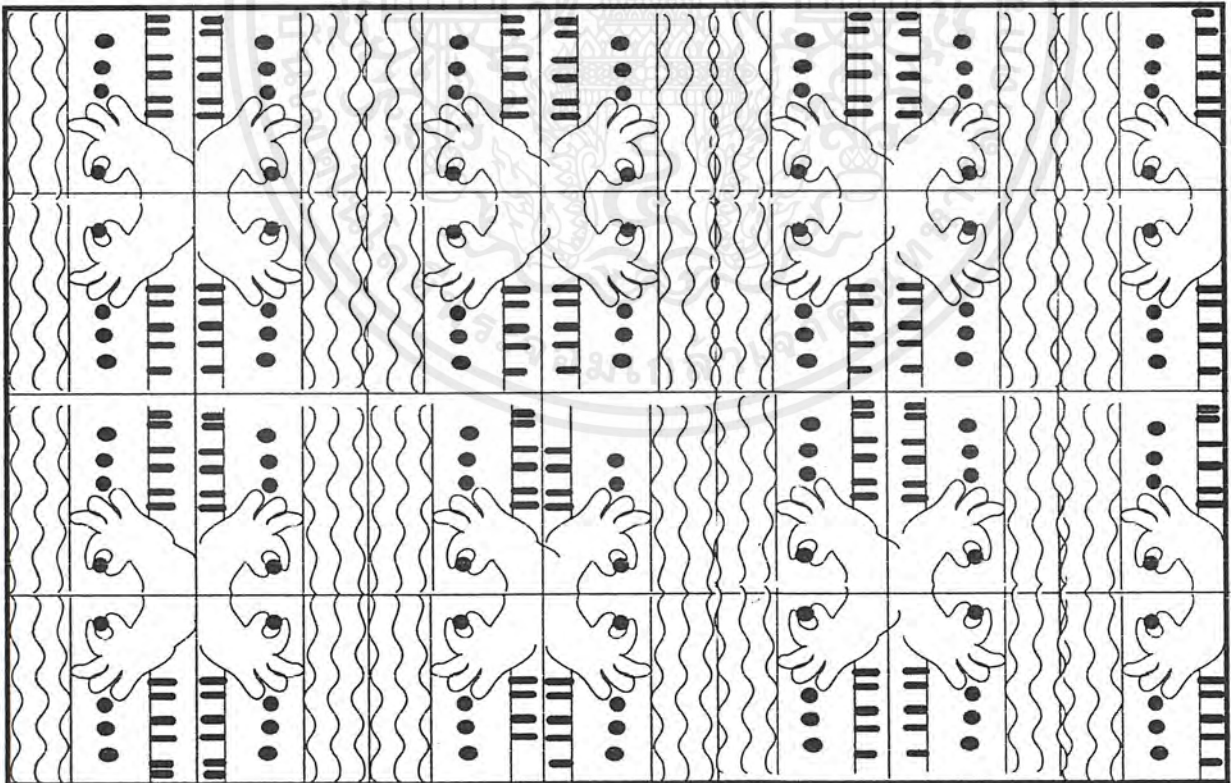
ภาพที่ 8 ROUGH SKETCH

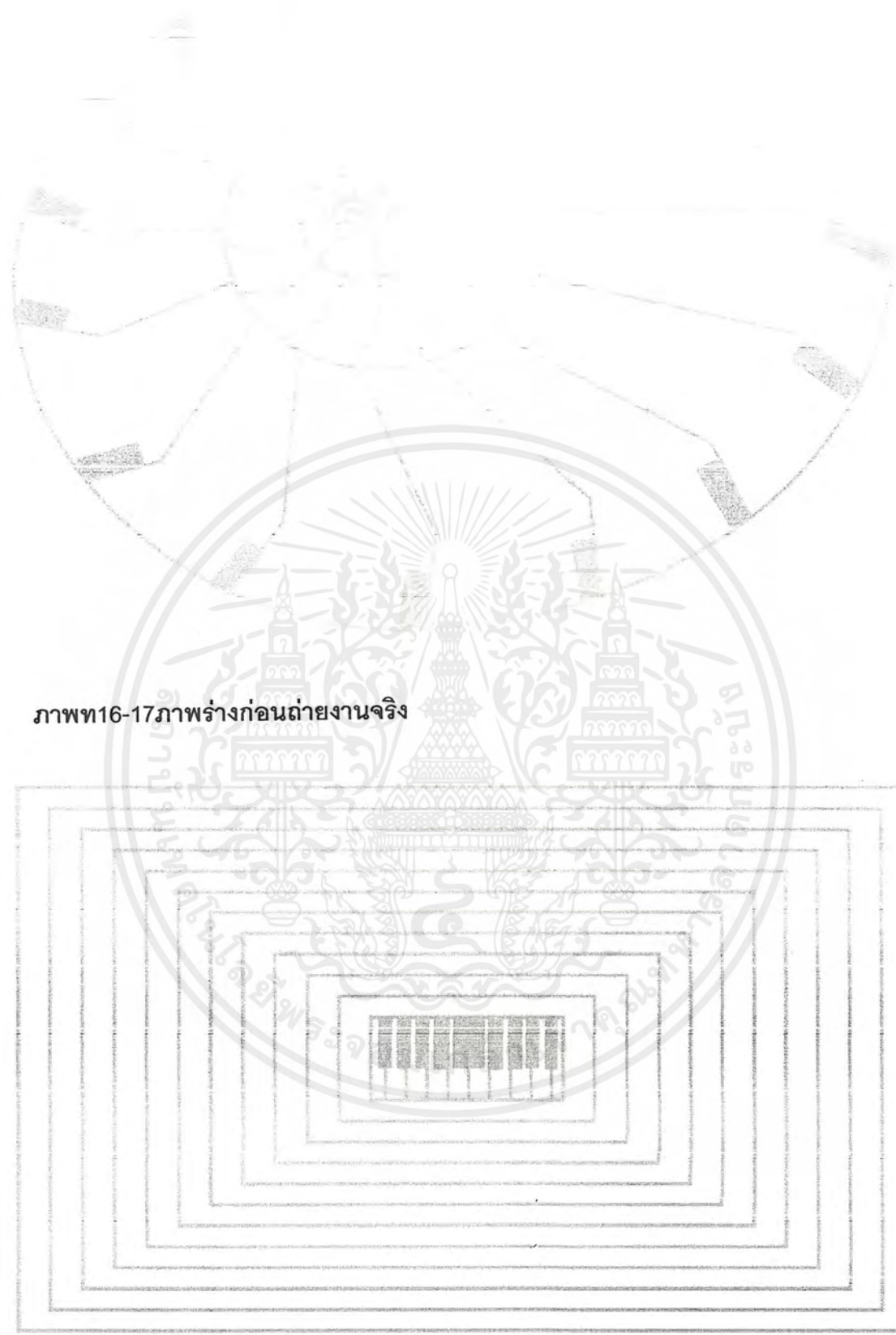
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่14-15ภาพร่างก่อนถ่ายงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพท16-17ภาพร่างก่อนถ่ายงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่18-19 ภาพร่างก่อนถ่ายงานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์ไฟที่ใช้ [Light Source]

ภาพถ่ายทุกภาพในงานศิลปะฉบับนี้ ใช้แสงจากหลอดไฟที่มีคุณสมบัติเรืองแสง [fluorescent] เพราะต้องการแสงที่ให้สีเป็นโทนอมเขียว, ฟ้า ซึ่งเหมาะกับอารมณ์ของศิลปะแบบที่ทำให้เกิดภาพลวงตา [Psychedelic Art]

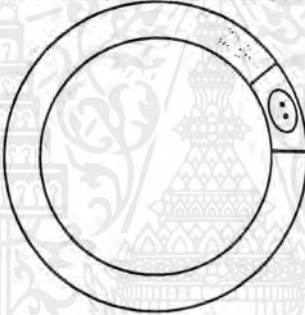
หลอดไฟที่ใช้มี 2 ชนิด

1. หลอด Fluorescent PHILLIPS T'LD 40WATTS DAYLIGHT ชนิดหลอดยาว

เป็นหลอดไฟที่ให้ทิศทางแสงเป็นลักษณะแนวยาว เป็นแถบ เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการอารมณ์ของแสงที่สงบนิ่ง เรียบๆ

2. หลอด Fluorescent PHILLIPS T'LE 35WATTS DAYLIGHT ชนิดหลอดวงแหวน

เป็นหลอดไฟที่ให้ทิศทางแสงเป็นลักษณะที่คล้ายกับแสงไฟวบบแบบวงแหวน [Ring Flash] ที่ติดไว้ที่หน้าเลนส์เป็นแสงที่ทำให้วัตถุที่อยู่ในภาพไม่มีเงา เพราะแหล่งกำเนิดแสงมาจากทางด้านหน้าเลนส์ส่องเข้าหาวัตถุโดยตรง เหมาะกับภาพที่ต้องการแสงที่ให้อารมณ์ดิบๆ แข็งกระด้าง และยังสามารถเป็นแสงแววตา [Eye Light] รูปวงแหวนในการถ่ายภาพบุคคลได้อีกด้วย

การเปิดรับแสง [Exposure]

เนื่องจากการถ่ายภาพชุดนี้ ถ่ายโดยใช้ shutter B จึงต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องของ ความผิดพลาดของฟิล์ม [Reciprocity Failure]

ความผิดพลาดของฟิล์ม [Reciprocity Failure]

เป็นหลักการที่ว่าความไวแสงของฟิล์มจะลดลงเมื่ออยู่ในสภาพแสงน้อย ความสามารถในการรับแสงของฟิล์มจะด้อยประสิทธิภาพลง ทำให้ภาพออกมามืดกว่าที่ควรจะเป็น [Under Exposure] แม้ว่าจะวัดแสงถูกต้อง ยิ่งใช้เวลาในการถ่ายภาพนาน [Long Exposure] ยิ่งทำให้มีค่าความผิดพลาดสูง และฟิล์มแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกันในค่าความผิดพลาดของฟิล์ม [Reciprocity Failure] ดังจะแสดงในตารางต่อ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปรษณีย์

Reciprocity Correction

Meter Reading MR.	Fuji FP100C ASA 100	*Polaroid 55 50	Ektachrome 100+ 100	Ektachrome 64T 64	Vericolor HC 100	T-Max 100 100	Provia 100	Velvia 50
1"		1"	NA	NA	1.2"	1"	1.2"	NA
1.2"		1.2"	NA	NA	1.5"	1.2"	NA	NA
1.6"		1.7"	1.8"	NA	2.1"	1.6"	NA	NA
2.0"		2.2"	3.0"	NA	2.8"	2.0"	2.5"	NA
2.3"		3"	4.5"	NA	3.7"	2.7"	NA	3.8"
3.2"		4"	6.6"	NA	5.0"	3.8"	NA	4.1"
4.0"	14"	5.2"	9.0"	NA	6.6"	5.0"	5"	4.9"
5.0"		6.8"	12"	NA	8.7"	6.0"	6.5"	6.5"
6.4"		9.2"	16"	NA	12"	8.2"	8"	8.8"
8"	32"	12"	21"	NA	16"	11"	10"	12"
10"		16"	27"	NA	21"	14"	13"	16"
12"		20"	33"	NA	26"	7"	17"	19"
16"	3'	28"	45"	NA	38"	14"	23"	28"
20"		37"	57"	NA	49"	31"	30"	39"
25"		48"	1'13"	NA	65"	38"	38"	49"
32"		1'05"	1'35"	NA	1'29"	52"	49"	1'06"
40"		1'25"	2'28"	NA	1'57"	67"		1'28"
50"		1.52"	2'58"	NA	2'35"	1'27"		1'56"
60"		2'30"	3'11"	67"	3'31"	1'59"	2'00"	2'38"
1'20"		3'20"	4'02"	1'32"	4'44"	2'40"		3'31"
1'40"		4'30"	5'06"	2'03"	6'19"	3'20"		4'42"
2'		6"	6'30"	2'39"	8'23"	4'43"	4'30"	6'22"
2'40"		7'30"	8'07"	3'23"	11'16"	5'05"		8'22"
3'		9'15"	10'11"	4'16"	14'56"	7'50"	(.75R+.25Y)	11'06"

*ทุกภาพเปิดรับแสงที่ f.8 shutterB [at 2 seconds] ASA 100

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแก้ไขเพี้ยน

เนื่องจากภาพที่ถ่ายโดยใช้แสงจากหลอด fluorescent จะมีสีอมเขียว จึงจำเป็นที่จะต้องใช้แผ่นกรองแสงสำหรับแก้สีมาใช้แก้สีให้ถูกต้อง (ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้) หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามธรรมชาติมากขึ้น เช่น การถ่ายภาพสีในเวลาเช้าหรือเย็น ซึ่งแสงแดดในระยะเวลาดังกล่าว จะมีค่าอุณหภูมิสีต่ำ ทำให้ภาพที่ได้มีสีค่อนข้างออกไปทางสีส้มหรือเหลือง ดังนั้นจึงต้องใช้แผ่นกรองแสงสีฟ้าอ่อนเบอร์ C4 ,82A,82B และ82C จะทำให้ได้ภาพที่มีสีเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ฟิล์มชนิดที่ถ่ายกับแสงธรรมชาติ [Daylight] ถ้านำไปถ่ายภาพในห้องที่มีแสงไฟจากหลอดไฟทั้งสแตนด์ ภาพจะออกมาค่อนข้างออกไปทางสีส้มหรือเหลือง ควรใช้แผ่นกรองแสงสีน้ำเงินเบอร์ 80A,80B และ 80C จะทำให้ได้ภาพที่มีสีเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ฟิล์มชนิดที่ถ่ายกับแสงไฟจากหลอดไฟทั้งสแตนด์ ถ้านำไปถ่ายภาพนอกห้องที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ สีของภาพจะเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงิน ดังนั้นจึงต้องใช้แผ่นกรองแสงสีเหลืองเบอร์85A,85B และ 85C เพื่อลดสีน้ำเงินในภาพออกไป

การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม Daylight ในสภาพแสงจากหลอดไฟ fluorescent สีของภาพจะออกสีเขียวอ่อน แก้ไขโดยใช้แผ่นกรองแสง FL จะช่วยลดสีเขียวอ่อน จะทำให้ได้ภาพที่มีสีเป็นธรรมชาติ

ฟิล์ม [Film]

ในการถ่ายภาพชุดนี้ ไม่ได้มีการทดสอบความแตกต่างของฟิล์มใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากตามประสบการณ์ที่ได้อ่านบทความและจากในชั้นเรียน มีความเห็นว่า ในการถ่ายภาพด้วยแสง fluorescent นั้นมีความแตกต่างของของภาพที่ออกมาน้อยมาก อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างในกระบวนการล้างอัดภาพ เช่น เรื่องของอุณหภูมิ น้ำยาที่ใช้ ฯลฯ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างของสี ดังนั้นจึงอาศัยความชอบส่วนตัวเป็นมาตรฐาน และภาพบางภาพยังได้รับการนำไปใช้ computer ในการประกอบภาพ [collage] และปรับแต่งสีอีกด้วย

ฟิล์มที่ใช้ เป็นฟิล์มชนิดที่ใช้กับแสงแดด[Daylight Type] เป็นฟิล์มที่ใช้ถ่ายกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ฟิล์มชนิดนี้มีอุณหภูมิสี [Color Temperature] ประมาณ 5.000 - 6.000 องศาเคลวิน [kelvin] หรือเค [K] เพื่อถ่ายภาพในสภาพแสงจากหลอดไฟ fluorescent ให้สีของภาพออกสีเขียวอ่อน ยี่ห้อ EURO PRINT ISO 100

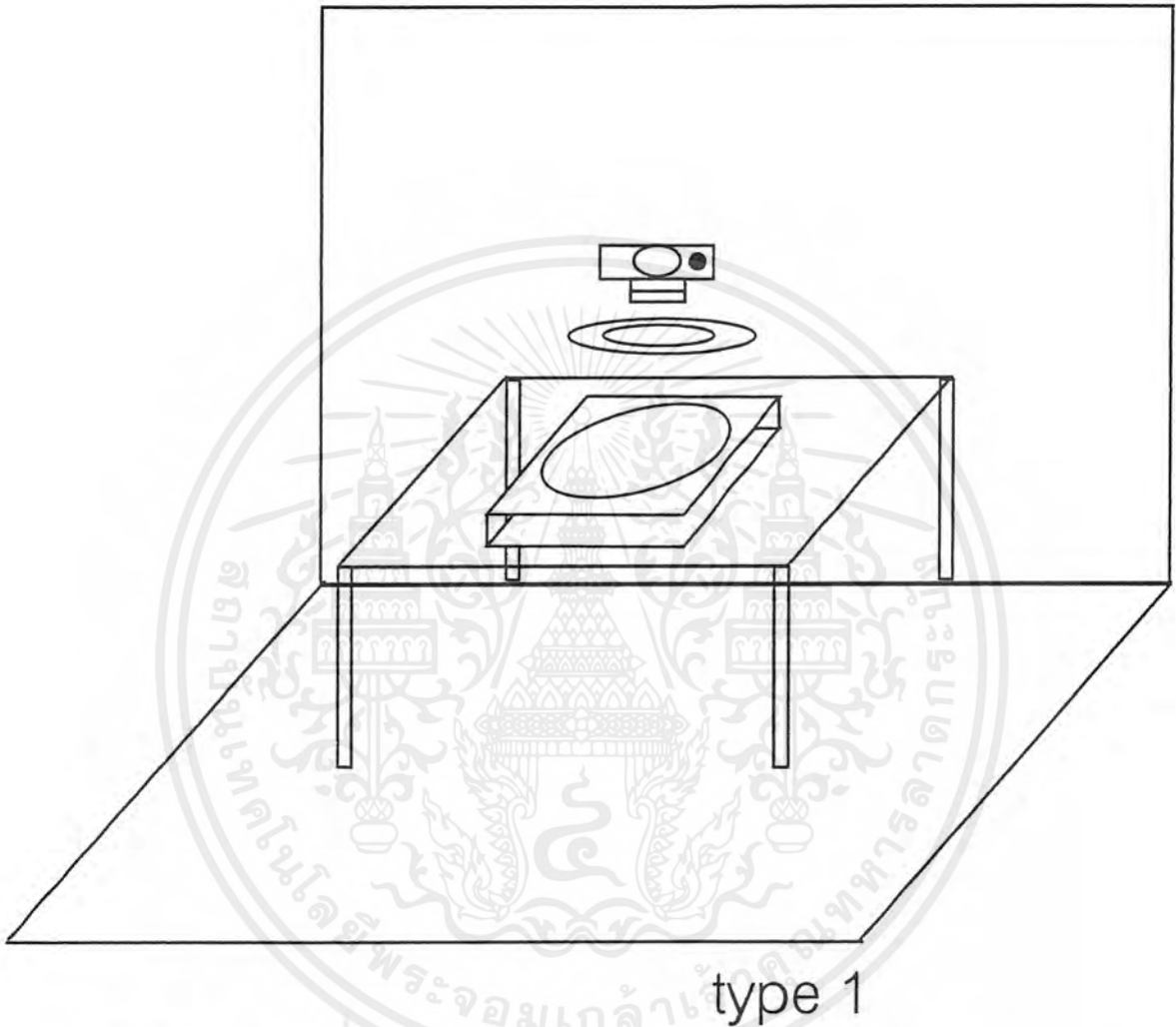
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพ

ปัญหาใหญ่ที่สุด คือเรื่องของการควบคุมสีของภาพ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเองได้ เพราะต้องส่งฟิล์มไปล้างอัดที่ห้องอัดภาพ ในบางครั้งเราต้องการสีที่เพี้ยนมากๆ แต่ทางร้านได้แก้สีมาให้ เราก็ต้องนำไป

ปรับสีใน computer อีกครั้งหนึ่ง

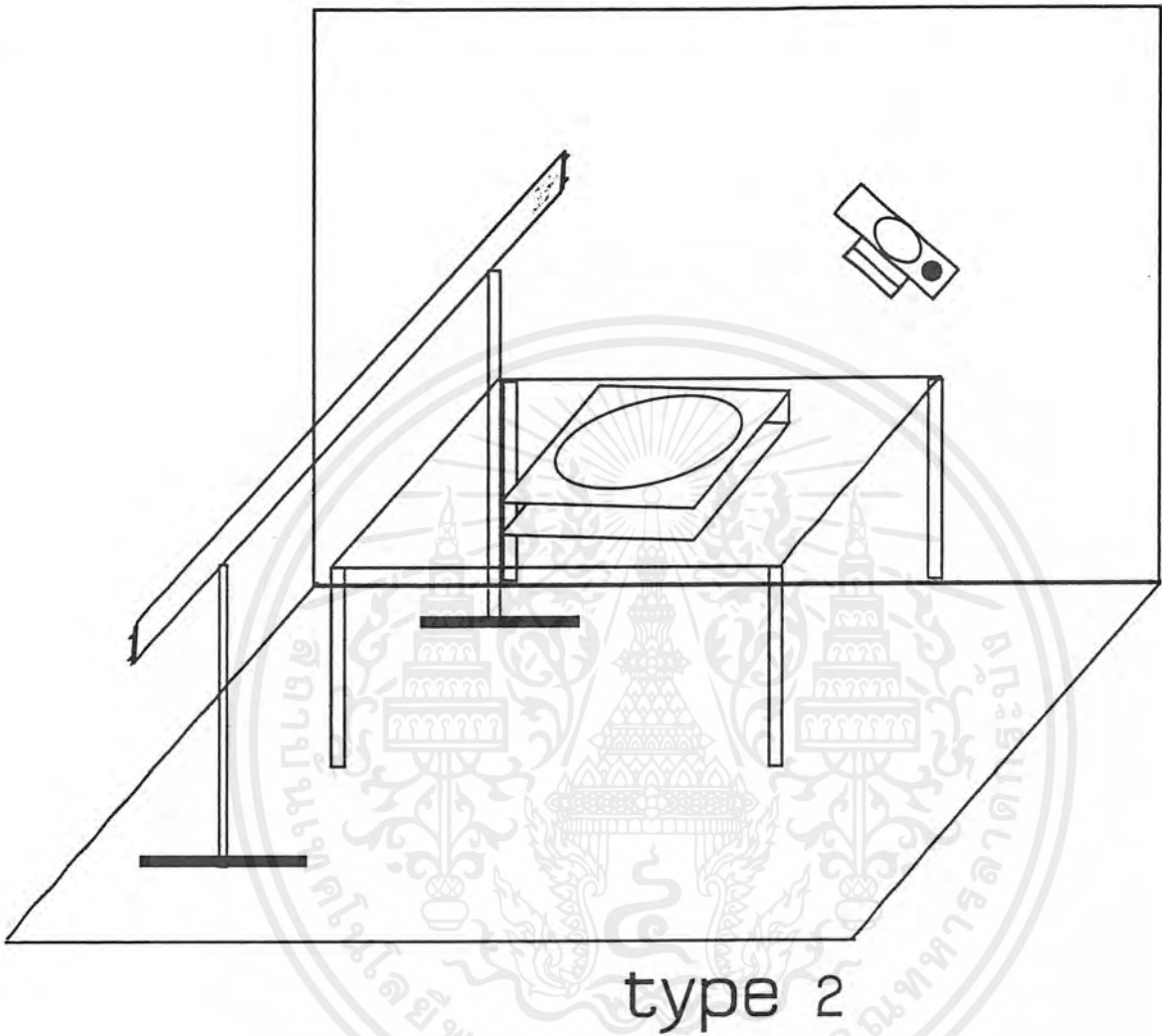
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Lighting Diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

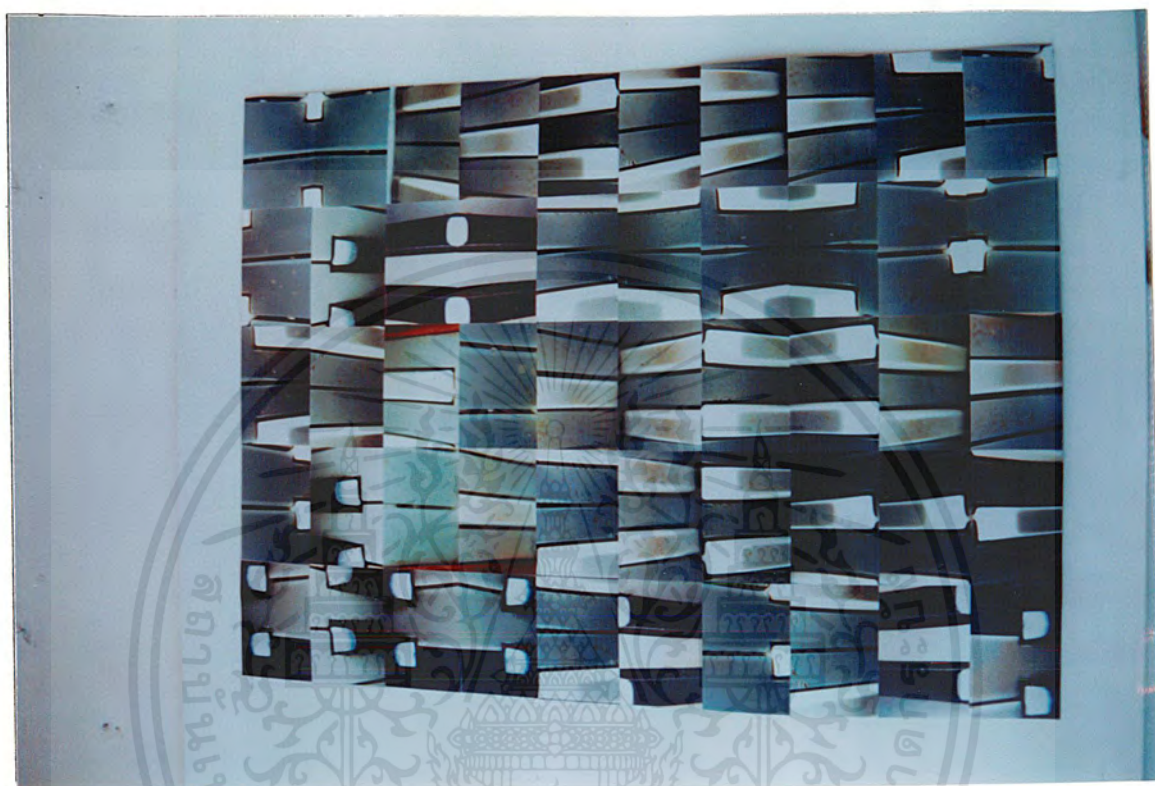
Lighting Diagram

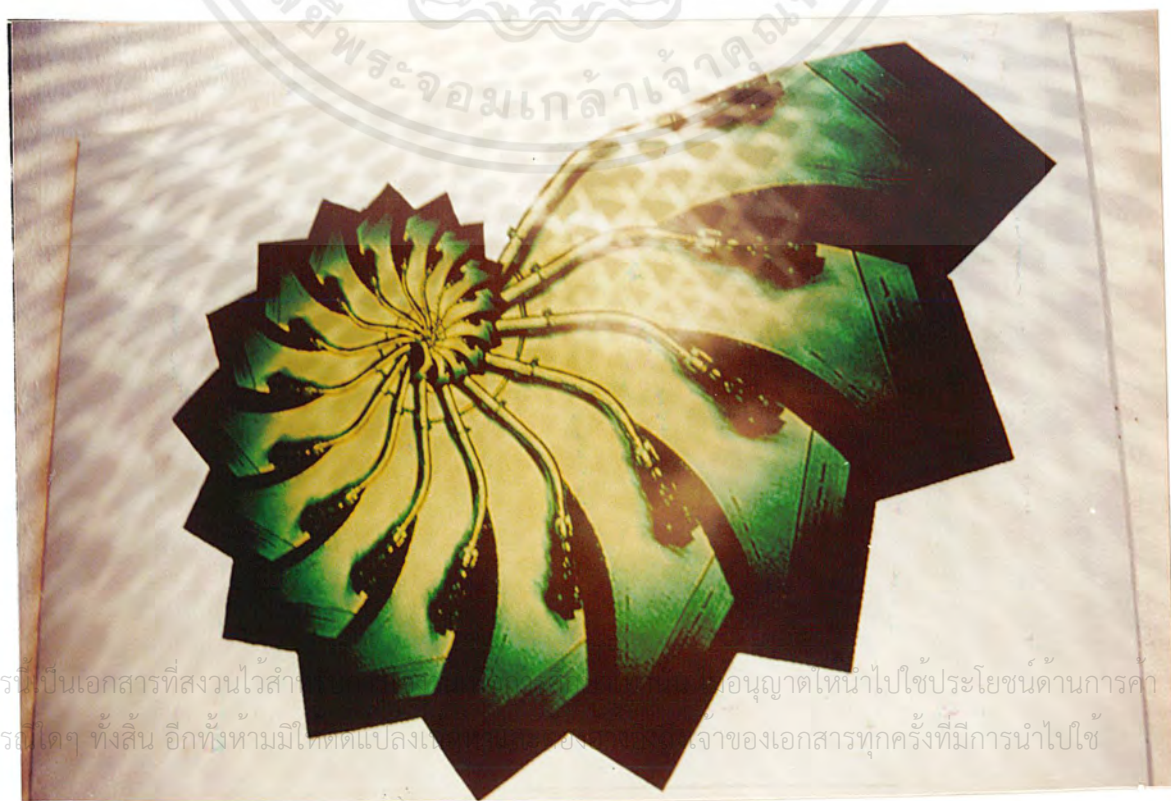
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่4
ผลงานจริง

ภาพที่16 ผลงานจริงชิ้นที่ 1

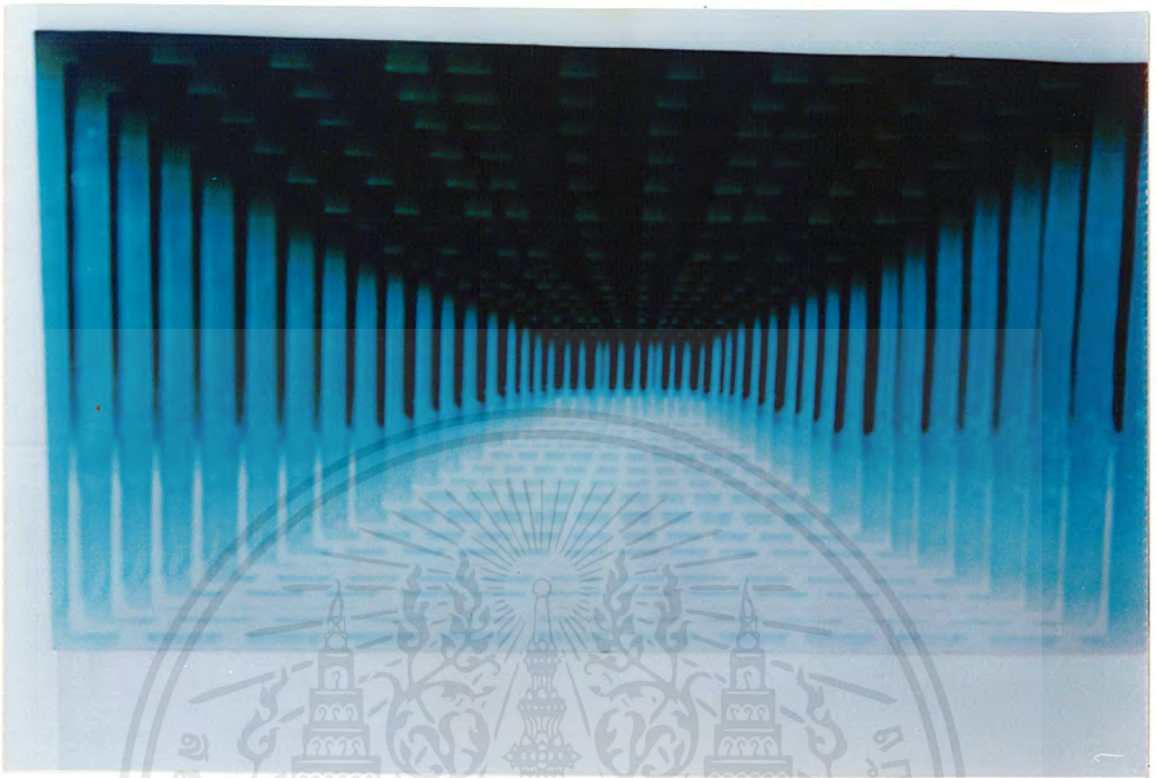

ภาพที่17 ผลงานจริงชิ้นที่ 2

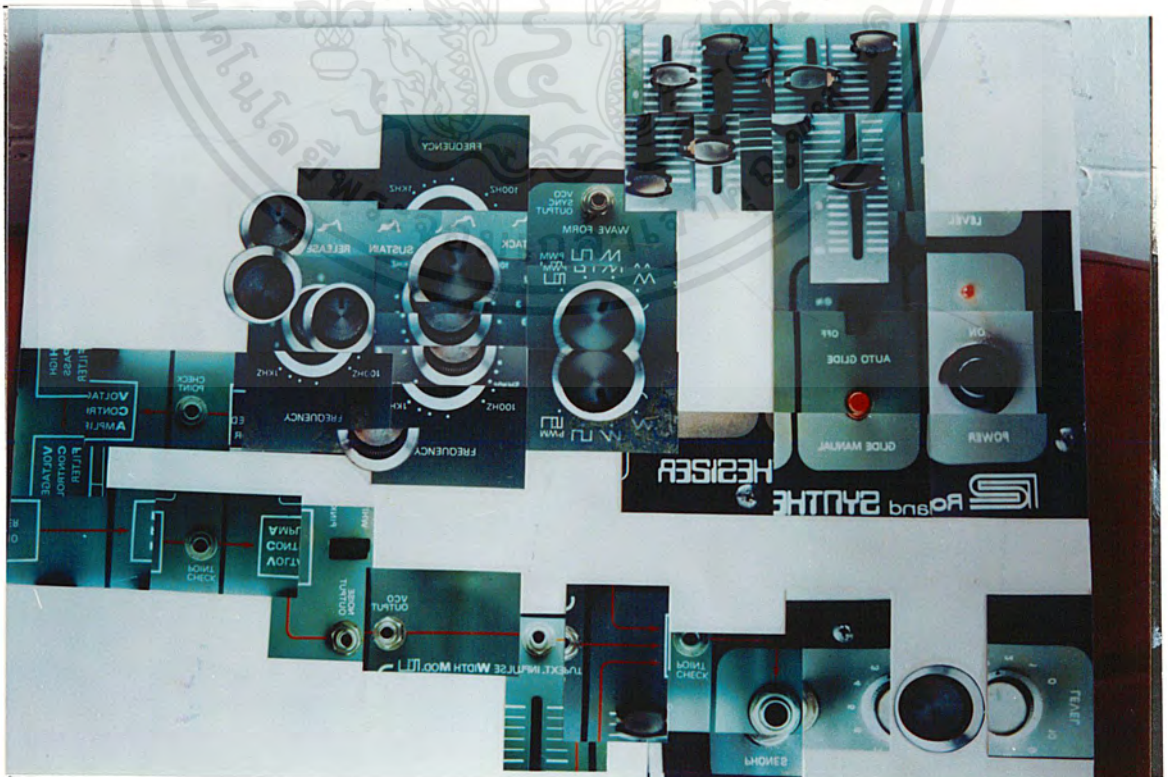

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ... อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลง... จากของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 18 ผลงานจริงชิ้นที่ 3

ภาพที่ 19 ผลงานจริงชิ้นที่ 4

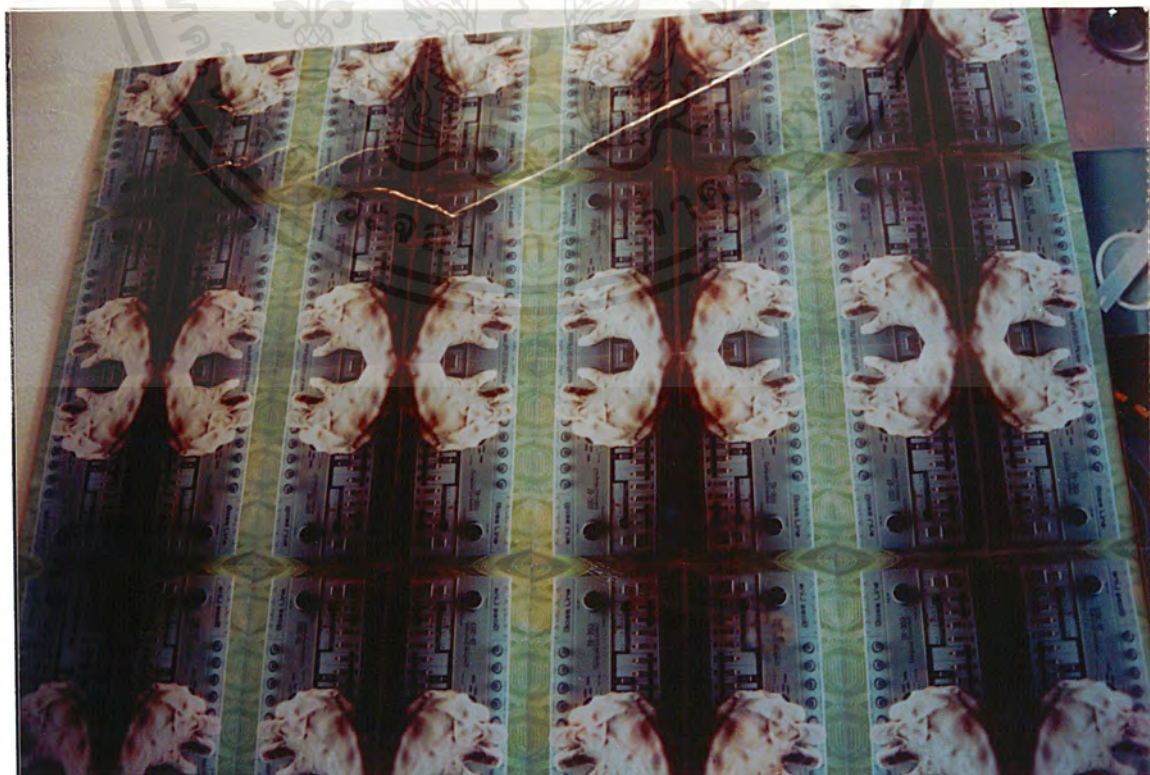

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่20 ผลงานจริงชิ้นที่ 5

ภาพที่21 ผลงานจริงชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้ศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ระหว่างการทำงาน และวิธีการแก้ปัญหาในหลายๆ อย่างด้วยกัน งานภาพถ่ายเชิงศิลปะนั้น สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดสำหรับข้าพเจ้าคือ เรื่องของการตีความจากแรงบันดาลใจของเราเองที่จะนำมาสร้างงานภาพถ่ายให้ออกมาได้ชัดเจน คือ เราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร กำลังทำอะไร อยู่ ควรมีเหตุผลมาสนับสนุน รองรับความเป็นไปได้ของงาน ไม่ใช่ทำไปโดยที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อที่จะให้ตัวงานมีความหนักแน่น เพราะบางครั้งงานภาพถ่ายเชิงศิลปะนั้นไม่ได้ดูมีความน่าสนใจเพราะความสวยงาม แต่เป็นเรื่องของแนวความคิด ความชัดเจน จึงมีความสำคัญมาก

ข้าพเจ้ามีความพอใจกับโครงการถ่ายภาพชิ้นนี้มาก เนื่องจากได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ โดยได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในหลายวิชาและประสบการณ์ มาใช้ประกอบกันในการทำงานจนสำเร็จลงได้ในที่สุด

ชัยบวร ศรีลูกหว่า

มีนาคม 2544

บรรณานุกรม

- 1.Hyper magazine; party issue, vol.1 no.6 Dec94 – Jan95
- 2.eyes magazine; vol.3 no.10 Dec99.
- 3.Arts in America magazine; Jan 2000.
- 4.Music express magazine; no.128 Nov.1994
- 5.หนังสือ ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ; โดยทีมงานนิตยสาร FACE พิมพ์ที่ บริษัท เพ็ญอัมพร จำกัด, กรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นาย ชัยบวร ศรีอุททว่า จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดราชบพิธ จังหวัด กรุงเทพมหานคร มาศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพที่ภาควิชาศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจด้านการถ่ายภาพบุคคล กราฟฟิกดีไซน์ และดนตรี ทดลองเป็นพิเศษ มีความพยายามที่จะนำทั้งสามอย่างมารวมกัน ระหว่างศึกษาอยู่ ได้มีโอกาส เข้าฝึกงานที่บริษัท smallroom จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้