

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ภาพถ่ายเชิงศิลป์ปะติดฟิล์มเรื่อง “ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า”

FINE ART PHOTOGRAPHY BY FILM COLLAGE TECHNIQUE

“RELATION BETWEEN ENVIRONMENT AND ME”

รฟ.
ด 911 ส
9646

เลขหมู่ 76209
เลข
วัน,เดือน,ปี..... 20 พ.ย. 2550

b. 118 44942
i.

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาควิชาศิลปะศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุมัติศิลปนิพนธ์

การถ่ายภาพเชิงศิลป์ด้วยวิธีปะติดฟิล์ม เรื่อง “ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า”

FINE ART PHOTOGRAPHY BY FILM COLLAGE TECHNIQUE

“RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENT AND ME”

นางสาวเอมิลา ภมรานนท์
Miss AMILA PAMARANON

ภาควิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการถ่ายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์..... ๒๐๖ ภัทรพงศ์..... วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗
(อาจารย์มงคล เกียรติกาญจนกุล)

หัวหน้าภาควิชา..... [Signature]..... วันที่ ๙ เม.ย. ๖๗
(อาจารย์วิศศักดิ์ รักใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์ การถ่ายภาพเชิงศิลปะปะติดฟิล์มเรื่อง “ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า”

FINE ART PHOTOGRAPHY BY FILM COLLAGE TECHIQUE
“RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENT AND ME”

ชื่อ นางสาว เอมิลา ภมรานนท์

สาขาวิชา การถ่ายภาพ

ภาควิชา นิเทศศิลป์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2546

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มงคล เกียรติกาญจนกุล

บทคัดย่อ

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ภาพถ่ายเป็นแขนงหนึ่งทางศิลปะ โดยภาพถ่ายนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นขึ้นมาได้นั้น นอกจากมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆแล้ว จะต้องอาศัยเทคนิค วิธีการหนึ่งที่ศิลปินจำนวนไม่น้อยได้เลือกขึ้นมา คือการ collage ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถผสมผสานความเป็นจริงกับจินตนาการ collage แบ่งประเภทได้ตามวิธีการทำและการใช้วัสดุ

ในศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้ จึงเลือกเทคนิคการ collage มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพ เพื่อรองรับแนวความคิดอันเป็นหัวข้อสำคัญ โดยทำการปะติดฟิล์มภาพถ่ายของโครงสร้างสถาปัตยกรรม แล้วนำมาถ่ายทอดมุมมองความงาม ความประทับใจ การมีแบบแผนที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดความงามชั้นเชิงทางศิลปะ มารวมกับการ collage เพื่อให้เกิดผลงานที่ลงตัว โดยดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ collage รวมไปถึงการศึกษาผลงานและแนวความคิดของลัทธิศิลปะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ collage แล้วนำข้อมูลที่เหมาะสมมาวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวและน่าสนใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การทำศิลปนิพนธ์ การถ่ายภาพเชิงศิลป์เรื่อง “ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า” ในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากบุคคลรอบข้าง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดาคนใน ครอบครัวของข้าพเจ้า ,อ.มงคล เกียรติกาญจนกุลรวมไปถึงอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล, เพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอด, คุณสุปริษฐ์ ใจจงกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆด้วยดีมาตลอด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญ (ต่อ)	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ

บทที่

1 บทนำ	
ความสำคัญและที่มา	1
วัตถุประสงค์	1
ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้	2
ขอบเขตของงาน	2
แนวทางการบรรลุเป้าหมาย	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
2 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ประวัติความเป็นมาของ collage	4
2.2 ลัทธิต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการ collage	6
2.2.1 Cubism	6
2.2.2 Futurism	6
2.2.3 Dadaism	7
2.2.4 Surrealism	10
2.2.5 Pop Art	11

ค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.3 การแบ่งประเภทของการ collage	12
2.3.1 แบ่งตามประเภทของวัสดุและวิธีการ	12
- Paper	12
- Mechanical Reproduction	13
- Mixed Media	14
2.3.2 แบ่งตามวิธีจัดวางภาพ	14
- ภาพรวมทั้งหมดเป็นภาพเดี่ยว	14
- ภาพรวมทั้งหมดเป็นหลายภาพ	15
2.4 ศิลปินปัจจุบันที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับการ collage	16
2.4.1 David Hockney	16
2.4.2 นกคอลล ขาวสำอางค์	17
3 ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน	
2.5 การรวบรวมแนวความคิดและเป้าหมาย	19
2.6 รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมงานแบบร่าง	19
2.7 การทดลองทางด้านเทคนิค	21
3.3.1 จุดประสงค์การทดลอง	21
3.3.2 ผลการทดลอง	21
3.3.3 สรุปผลการทดลอง	25
2.8 แบบร่างภาพ	25
2.9 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของแบบร่าง	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลงานจริง	29
5 รูปและเสนอแนะ	32

บรรณานุกรม	34
------------------	----

ประวัติผู้เขียน	35
-----------------------	----

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม.....	6-10
2.2 ภาพตัวอย่างการแบ่งประเภทของการ Collage.....	11-14
2.3 ภาพอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม.....	19-20
2.4 ภาพผลการทดลอง.....	21-24
2.5 ภาพร่างที่1-2.....	25
2.6 ภาพร่างที่3-4.....	26
2.7 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่1.....	28
2.8 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่2-3.....	29
2.9 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ภาพที่4.....	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

ความสำคัญและที่มา

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ซึ่งการถ่ายภาพเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะ โดยการถ่ายภาพนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นในเรื่องการบันทึก แต่สิ่งที่ทำให้การถ่ายภาพนั้นโดดเด่นมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น คือ การใช้เทคนิคและวิธีการด้านการบันทึกภาพถ่าย การล้าง-อัด การจัดวางรูปภาพ การปะติด เป็นหนึ่งในเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำเสนอความงาม มุมมองทัศนคติของช่างภาพได้

ความมีระบบระเบียบและการมีแบบแผนที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต ส่วนมากเกิดจากการจัดสรรและการวางระบบโดยมนุษย์เรา แบบแผนที่สามารถพบเห็นได้ชัด ได้แก่ งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่พบเห็นในสังคมเมือง โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี ซึ่งมีเส้น เหลี่ยม มุมที่หักเห ก่อให้เกิดความงาม ชื่นเชิงทางศิลปะ มาประกอบกับจินตนาการทางด้านความประทับใจ ความคิดส่วนตัว มุมมอง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ มาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ให้สวยงามได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุประสงค์

- 1 ศึกษากระบวนการในการถ่ายภาพเชิงศิลป์ ในรูปแบบวิธีการ Collage
- 2 รวบรวมกระบวนการในการทำงานด้านความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่ตรงกับแนวความคิดที่ออกมาให้มากที่สุด
- 3 ศึกษาโครงสร้างอับสตัลซ์ชันของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วนำมาถ่ายทอดมุมมอง ความงาม ความประทับใจ ที่มีต่อโครงสร้างและสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ที่ข้าพเจ้ารู้สึก มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างลงตัว และน่าสนใจ

ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้

ศึกษาผลงานความคิด ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Collage เพื่อหาแนวทางการทำงานการถ่ายทอดจากความรู้สึกประทับใจ ชื่นชม ความงามของสภาพแวดล้อมและสังคมใกล้ตัว โดยศึกษาแนวทางของศิลปินที่ทำงานในประเภท Collage ตลอดจน ศิลปะในยุคปัจจุบัน ที่มีความทันสมัย ทันเทคโนโลยี โดยมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยน โดยวิเคราะห์แนวทางเรื่ององค์ประกอบภาพที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง แนวทางการอัดภาพขาวดำ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับผลงานที่จะถ่ายทอด เพื่อให้ภาพนั้นออกมา สวยงามและลงตัวอย่างที่สุุด

ขอบเขตของงาน

ภาพถ่ายเชิงศิลปะประเภทขาวดำ ที่ใช้เทคนิค Collage มานำเสนอแนวความคิดที่ต้องการถ่ายทอดเพื่อเพิ่มความสวยงาม การสร้างสรรค์ โดยเป็นการใช้ฟิล์มอัดแบบ Direct Print

แนวทางการบรรลุเป้าหมาย

- 1.รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับการ Collage เช่น ศิลปิน แนวความคิดรวมไปถึง ศึกษาในเรื่อง โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่อยู่รอบตัว
- 2.ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ การ Collage กับความรู้สึกนึกคิดของคนที่ต้องการถ่ายทอด
- 3.ถ่ายภาพ เพื่อเป็นแบบร่าง
- 4.ทดลองเรื่องการจัดวางแบบ Collage โดยข้าพเจ้า ต้องการจะถ่ายทอดเนื้อหาจากสิ่งเหล่านี้ โดยเปลี่ยนแปลง ตัดทอนรูปทรงและสร้างขึ้นใหม่ ให้รองรับอารมณ์ความรู้สึกตามที่ ต้องการ
- 5.ถ่ายจริงตามแบบที่ร่างไว้ โดยใช้เทคนิค Collage ฟิล์ม เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้าได้เหมาะสมที่สุด
- 6.ขั้นตอนการอัด เป็นภาพสำเร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ศึกษาแนวทางการคิดในเรื่อง Collage และสามารถนำเทคนิคนี้ มาประยุกต์ใช้กับงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้าได้เหมาะสม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

1. ประวัติความเป็นมาของเทคนิคคิตปะ (COLLAGE)

เทคนิคคิตปะ(Collage) เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปิดปะ,การติด งานประเภทนี้เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า เชือก ทราย สิ่งพิมพ์ หรือภาพถ่ายปิดปะลงบนพื้นผิวเรียบหรือ โครงสร้าง 3 มิติบางอย่าง ด้วยการจัดองค์ประกอบของวัสดุดังกล่าวเข้ากับการระบายสี

งานศิลปะแบบนี้ เป็นงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจิตรกรรมกับปะติมากรรมแบบนูนต่ำ(Bas-relief) ถ้าเป็นการนำเอาเศษโลหะหรือชิ้นส่วนเล็กๆ ของเครื่องจักรกลมาปะติดเข้าด้วยกัน เป็นองค์ประกอบ เรียกว่า “อัสซังบลาจ” (Assemblage) มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่ารวบรวม กรรมวิธีนี้อาจเรียกว่า ศิลปสามมิติ ในพื้นที่สองมิติ ซึ่งหลีกเลี่ยงจากคำว่า Bas-relief หรือภาพนูนต่ำ นั่นเอง

สำหรับการนำเอารูปภาพต่างๆมาปะปิดเป็นองค์ประกอบในภาพเดียวกัน เรียกว่า Montage ถ้าเอาภาพถ่ายมาจัดปิดซ้อนกันอาจมีพื้นที่หลังไม่กลมกลืนกัน (Incongruous Background) ก็ได้ งานประเภทนี้เรียกว่า “Photomontage”

โดยเราสามารถพบงานแบบนี้ได้อย่างมากมายจากวัฒนธรรมจากทุกมุมโลก งานศิลปะแบบนี้เกิดขึ้นจากการผสมของรูปทรงและกระดาษแบบต่าง ๆ นั้น ถือกำเนิดขึ้นย้อนหลังไปประมาณหนึ่งพันปีที่แล้ว เมื่อนักคัดลายมือและนักกวีชาวญี่ปุ่นใช้การตัดรูปทรงของนกและสัตว์ต่างๆมาใช้ประกอบบทกวี งาน Collage นี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 ภาพผลงานเหล่านี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น โดยสื่อผ่านทางส.ค.สปีใหม่ ซึ่งยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โบราณ ต่อมาศตวรรษที่ 13 พบปรากฏหลักฐานของชาว เปอร์เซีย เป็นการทำปกหนังสือจากหนังสือตัวรูปต่างๆ ในศตวรรษที่ 16 มีชาวตุรกีได้ทำตำราเกี่ยวกับการตกแต่งประดับอย่างสวยงาม ซึ่งได้มีการใช้เทคนิคการ Collage ต่างๆ รวมไปถึงชาวยุโรปตะวันตก ก็ได้มีการนำวิธีการ Collage ไปใช้ในการวาดภาพประกอบ ตราประจำตระกูล และตราประจำเมือง โดยใช้วัสดุที่ตัดเป็นรูปต่างๆนำไปประกอบลงบนพื้นสี หลังจากนั้น หนึ่งศตวรรษ บรรดาสตรีต่างๆ ก็หลงใหลในการ Collage ในแนวทางแบบอ่อนหวาน โดยมีการใช้วัสดุต่างๆมาประกอบกัน อย่างเช่น เมล็ดกาแฟ ,เมล็ดผลไม้, แมลงปีกแข็ง, ขนนก และผ้าแบบต่างๆ ราวๆ ศตวรรษที่ 18 ปีกผีเสื้อได้กลายเป็นวัสดุยอดนิยมในยุโรป ซึ่งยุคนั้นจะแสดงสื่อภาพที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์

สำหรับยุโรปนั้นเราจะเห็นการตกแต่งประดับประดาภาพวาดด้วยวัสดุแบบต่างๆ อย่างวิจิตรสวยงาม ในโบสถ์ของประเทศรัสเซีย ในกลางศตวรรษที่ 15 การ Collage ได้เริ่มมีบทบาทที่เฉพาะชัดเจนมากขึ้น เมื่อถูกเลือกไปใช้กับงานทางศาสนา ทำให้งานนี้ด้านนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ภาพแบบ Collage ในยุคนั้น มีการใช้วัสดุ เช่น เหล็กและหินโบราณ ,แผ่นทอง ,งาช้าง ,และวัสดุปราณีอื่นๆ อีก ในศตวรรษที่ 17 และ 18งานประเภทนี้มักใช้เป็นรูปภาพประกอบหนังสือสวดมนต์อย่างกว้างขวางความนิยมนี้ ทำให้งานประเภทนี้ ได้รับความนิยมอย่างมากมากระตุ้นให้เกิดการไปทำการ์ความเล่นไท์ และได้รับความนิยมต่อมาในอเมริกา ช่วงศตวรรษที่ 19

ต่อมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้เกิดระบบการผลิตแบบเน้น ปริมาณมาก เป็นผลในการทำให้เกิดความนิยมในการ Collage มากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของสังคม เกิดการอพยพผู้คนจากชนบทสู่ตัวเมือง เกิดการผลิตกระดาษ งานพิมพ์ พลาสติก เป็นจำนวนมาก และผลจากการที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต ในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้นได้มีการคิดค้น ฟิล์ม เนกาตีฟ และเครื่องถ่ายภาพเอกสาร

ในงานศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้กระดาษต่างๆ เป็นวัสดุปิดขึ้นเป็นองค์ประกอบนั้น เรียกตามภาษาฝรั่งเศสว่า “ปาปิเอ กอเลส์” (Papier Colles) อาจใช้กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์ ก กระดาษห่อของ หรือกระดาษอื่นใดก็ได้ บางทีก็ใช้วิธีเอากระดาษบางๆถูหรือฝน นี้เรียกว่า “โฟรตาจ” (Frottage) แล้วนำมาปะปิดในองค์ประกอบของการ Collage

เมื่อเทคโนโลยีมีการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารและผลิตภัณฑ์ต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น วัสดุในการพิมพ์มากขึ้น ทำให้มีการออกแบบและนำเสนอสื่อมากขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ภาพประกอบ โฆษณา รวมถึงด้านการออกแบบกราฟฟิก และการด้านการถ่ายภาพ ทำให้การ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Collage หรือ Montage วัสดุและสิ่งต่างๆ ได้ถูกนำไปใช้หลายแขนงของการเคลื่อนไหวทางศิลปะ ของกลุ่มต่างๆ คือ Cubists ,Futurist,Dada

2.ลัทธิที่มีการใช้เทคนิคการ Collage

2.1 Cubism

Cubism เป็นแนวความคิดทางศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในฐานะมีส่วนเป็นผู้ให้กำเนิด ศิลปะนามธรรม เป็นวิวัฒนาการทางศิลปะที่สำคัญในต้นศตวรรษที่ 20 เริ่มขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อ ค.ศ. 1906 โดย ปิกัสโซ่ (Picasso 1881-1973) จิตรกรชาวสเปน และ จอร์จ บร๊าค (Georges Brague 1882-1963) จิตรกรชาวฝรั่งเศส

จิตรกรทั้งสองได้ร่วมกันค้นหาแนวทางร่วมกันด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงธรรมชาติ มาสู่การ จัดองค์ประกอบแบบนามธรรม ทางเรขาคณิต ในลักษณะทับซ้อนบาง หรือมีพื้นราบบางใส ซ้อน สลับกันบ้าง มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมเป็นสัน การใช้สีแบนราบปราศจากแสง-เงากลมกลืนและมีการใช้ เส้นตัดในที่บางแห่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ Collage สมัยใหม่

จุดเริ่มต้นในการทำงานของ บร๊าค นั้นคือ พยายามจำกัดพื้นที่การมองเห็นของสายตา โดยใช้ เรขาคณิตและรูปทรง 3 มิติ มากกว่าใช้เทคนิคของ Perspective ,แสง และ Shade ทำให้เขาทดลอง การตัดกระดาษ ,ทราย,หนังสือพิมพ์ และผ้า ออกมาเป็นส่วนต่างๆผลิให้งานของเขามีเทคนิคและ วัสดุอันเป็นเอกลักษณ์ในตัวของตัวเอง

Picasso มักจะใช้วัตถุ และวัสดุจริงหลายชนิดในงานของเขาโดยส่วนมากเป็นการผสมทราย และวัสดุอื่นๆลงในเนื้อสี นั้นทำให้เนื้อสีที่ได้มีความแตกต่างจากสีทั่วไป และโดดเด่น เมื่อถูกใช้คู่ กับวัตถุอื่นๆ ในการจัดองค์ประกอบในงานของเขา การตัดกระดาษมาแปะและการพันที่ทับด้วย สีชอล์กหรือสีน้ำมัน รวมไปถึงการนำวอลเปเปอร์ Wallpaper และรูปแบบของตัวหนังสือต่างๆก็ถูกนำมา ใช้ รวมถึงการนำเอาเศษวัสดุที่ถูกละลาย มาใช้ ในการ Collage ของเขาด้วย

ในระยะหลังของ Cubism (1912-1914) เรียกว่าแบบสังเคราะห์(Synthetic Cubism) มีลักษณะ การจัดองค์ประกอบมากขึ้น ส่วนมากเป็นวัตถุ ที่ปรากฏอยู่ในห้องทำงานของศิลปิน เช่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.1 ภาพผลงานของ Georges braque แสดงถึงการใช้ Collage ในลัทธิ Cubism

แผ่นกระดาษ แก้วเหล้า กิ่งองยาสูบ บุหรี่ ขวดเหล้า ไฟ เศษผ้า หนังสือพิมพ์ โดยใช้เทคนิคการ Collage เข้าช่วย หรือเรียกว่า “Flat-Pattern Cubism” เป็นการจัดระนาบในทางตั้งและทางนอนในลักษณะที่แบนราบด้วยโครงสร้างสี่ที่เข้ากันในลักษณะ ลึกลับน่าอัศจรรย์

2.2 Futurism

เป็นแนวความคิดทางศิลปะของศิลปินอิตาลีในกลุ่มหนุ่ม มีความเคลื่อนไหว ที่มีปฏิกริยาอย่างรุนแรงต่อศิลปะขนบนิยม ลักษณะงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นจึงมุ่ง แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว ความรวดเร็วของสังคมในยุคจักรกล ตลอดจนความงามของเครื่องจักรกล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.2 ผลงาน การมีอิทธิพลของ Collage แบบที่เรียกว่า Assemblage ของลัทธิ Futurism

การจัดองค์ประกอบเป็นแบบเรขาคณิต และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Cubism เป็นการจัดรูปแบบในลักษณะซ้อนซ้ำๆ ของผิวระนาบที่ต่อเนื่องกัน เน้นถึงเส้นแห่งพลัง (Lines of Force) และเส้นแห่งของเคลื่อนไหว (Lines of Movement) แสดงความหมุนวนแห่งชีวิต ศิลปิน Futurism ที่เป็นหลักการใหญ่ในการนำเอา Collage มาใช้ในงานของเขา คือ Umberto Boccioni (1882-1916) โดยนำเอาประโยชน์ของวัตถุในชีวิตประจำวัน มาใช้ แทนที่จะใช้เลือกวัสดุที่เคยใช้กันในงานปั้นอย่างทองแดงหรือหินอ่อน Boccioni ยังได้มีการนำเอากระดาษและหนังสือพิมพ์ต่างๆ มารวมกับงานเพนต์และงานวาดอื่นๆ ของเขาด้วย และยังมีศิลปินอีกคน คือ Gino Severini (1883-1966) ได้ให้ความสนใจเรื่องของเทคนิคความหมุน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาวัสดุมาติดกาวเอาไว้กับรูปภาพ ดังภาพเขาที่ชื่อ “Portrait of Marinetti” ในปี 1913 และ Severini ยังได้มีการนำเอาข้อความต่างๆ มาตัดแยกออกจากกันและทำให้กระจายกันอยู่บนผืนผ้าใบอีกด้วย

2.3 Dadaism

ลัทธิดาดา เป็นการเคลื่อนไหวของกวีและ ศิลปินกลุ่มหนึ่ง ความเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1916 ที่คาบาเรต์วอลแตร์ อันเป็นสถานที่ขายเครื่องดื่ม มีการบรรเลงดนตรีและการเต้นรำด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องดื่มน้ำ มีการบรรเลงดนตรีและการเดินรำด้วย

การเคลื่อนไหวของดาด้าเป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่น ที่กรุงเบอร์ลิน เมืองโคโลญ และกรุงปารีส งานของกลุ่มนี้เป็นการหมุนกลับจาก ศิลปนามธรรมไปสู่ศิลปะแห่งการประชดประชัน เยาะเย้ยและความปราศจากเหตุผล การจัดโอกาสหรือสิ่งบังเอิญพบเห็น เป็นหลักการจัดองค์ประกอบของกลุ่ม ดาด้า ชอบการตำหนิติเตียน หรือต่อต้านด้านสุนทรียภาพ เพราะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นมีอยู่หลายแง่มุม เช่น เงินเพื่อความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ

การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ ส่งผลกระทบต่อกรขยายวงกว้างของการ Collage เนื่องจากเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการแสดงออกถึงการต่อต้านด้านทรรศนคติต่างๆ ของสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เศษวัสดุต่างๆ ที่ถูกละเลยนั้น ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะส่วนหนึ่งของงานศิลปะ ภายใต้อิทธิพลของลัทธิดาด้า

ศิลปินดาด้า ในเบอร์ลิน ได้ใช้เทคนิคการตัดต่อรูปเครื่องเครื่องมือสำคัญในการโฆษณาทางการเมืองโดยใช้ภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นั้น ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ในปารีสระหว่างปี 1920-1929 ,Man Ray ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยเขาสร้างภาพออกมาจากจินตนาการของเขา เพื่อหลีกเลี่ยงจากการสร้างภาพแบบเดิมๆ ของการอัดภาพที่มีอยู่แล้ว แมน เรย์ ได้ค้นพบ วิธีการหนึ่งโดยบังเอิญ นั่นคือ Photograms ซึ่งก็คือการนำของที่ไม่เชื่อมโยงกันเลย เช่น แวนดา ปากกา ดอกไม้ สิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อแสง โดยนำวัตถุเหล่านี้มาวางลงบนกระดาษอัด ที่มีผลต่อแสง แล้วนำไปโดนแสง โดยแสงจะสามารถผ่านทะลุวัตถุที่โปร่งใสและโปร่งแสงได้ส่วนวัตถุทึบแสงไม่สามารถผ่านได้ ทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะการบิดเบือนลอดผ่านแสงที่ต่างหากัน บริเวณที่วางวัตถุทึบแสงนั้นก็จะเห็นเป็นเพียงเส้นรอบนอกของวัตถุเท่านั้น

ช่วงปี 1923 ศิลปินชื่อ Kurt Schwittersเป็นที่รู้จักในเรื่องการนำเอาการ Collage มาใช้ในงานของเขาโดยงานของเขาได้กลายมาเป็นที่รู้จักที่นำเอาโครงสร้างแบบ “Merz” และนำเศษวัสดุมาใช้ โดยมาจากชิ้นส่วนที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ ได้ถูกนำไปใช้งาน Collage

ต่อมากลุ่มศิลปะนี้ได้สลายตัวลง ไปรวมกับกลุ่ม เหนือความจริง “Surrealists” ซึ่งมีกิจกรรมทางการสร้างสรรค์ทางศิลปะมากกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.3 ภาพผลงานของ Kurt Schwitters เป็นงานแบบ Merz

2.4 Surrealism

ลัทธิเหนือความเป็นจริงเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะ ที่เริ่มขึ้นที่กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ. 1924 โดย อังเดร เบรอตง (Andre Breton, 1896) โดยที่ศิลปินกลุ่มนี้ พยายามเน้นให้เห็นอำนาจแห่งความฝัน (The omnipotence of the dream) ทุกอย่าง แล้วนำไปสู่การร่วมกันของจิตใต้ภาวะสำนึก (Subconscious mind) ปราศจากความสัมพันธ์กับความเป็นจริง ภายนอก (External realism) หรือเหตุผล ซึ่งเป็นการดำเนินไปเองอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งมุ่งในการแสดงออกทั้งถ้อยคำหรือในการเขียนหรือในวิถีทางอื่นๆ เป็นกรรมวิธีอันแท้จริงของความคิด เป็นการกำหนดเอาเองตามใจชอบว่างจากการควบคุมด้วยเหตุผลใดๆ และความเป็นอิสระแห่งสุนทรียภาพ หรือจริยธรรมอันมาจากเดิม

ศิลปินกลุ่มนี้ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อกลุ่ม ดาดา ซึ่งสลายตัวไป และต่อจิตกรรมเกี่ยวกับ “อภิปรัชญา” ซึ่งคือหลักแห่งความรู้และความจริง

ลัทธินี้สำคัญมากต่อการเคลื่อนไหวด้านการเทคนิคตัดต่อภาพ Montage เนื่องจากการ Montage เป็นการรวมเอารูปหรือวัตถุที่แปลกแยกกัน โดยสิ้นเชิงทั้งทางด้านรูปร่างภายนอก และตัววัสดุ นำมารวมกันบนพื้นราบแบบ สองมิติ ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมต่องานศิลปะของ Surrealism ที่มีลักษณะเป็นแฟนตาซี เหนือพื้นฐานความเป็นจริงที่จะเป็นไปได้ แสดงถึงความฝันจินตนาการ ซึ่งวัสดุที่นำมาทำให้สัมพันธ์กัน โดยสื่อความหมายของจิตใต้สำนึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Surrealism เพราะการถ่ายภาพสามารถที่จะบิดเบือนความจริงได้เช่นกัน ด้วยเทคนิค และวิธีการต่างๆมากมายศิลปินในลัทธินี้ก็ทำงานที่ไม่ได้มีอยู่จริงอยู่แล้วทั้งในด้านเวลาและสถานการณ์นั้นๆ แต่สร้างสรรค์จากจิตใต้สำนึก ทำให้ ศิลปิน Surrealism ได้ใช้วิธีการต่างๆของการถ่ายภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการแสดงออก โดยเทคนิคที่นำมาใช้ เช่น Photograms ของ Man Ray ,Solarizations การถ่ายภาพซ้อน, การอัดฟิล์มซ้อน(Multiple combination printing) การอัดฟิล์มจากการโดนความร้อน, การตัดต่อภาพ (Photo collage) ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ สามารถตัดทอนความเป็นจริงเหมือนจริงได้

ภาพที่ 2.4 ผลงานงานของ Man Ray ที่ใช้เทคนิค Photograms

2.5 PopArt

ยุคนี้เริ่มต้นช่วงกลางยุค 50 (1950-1959) มารุ่งเรืองที่สุดในยุค 60 (1960-1969) การเคลื่อนไหวของ pop art นั้นดำเนินไปในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ Collage ตรงที่ มีการใช้เรื่องราวของ Collage เป็นสื่อ โดยเฉพาะเรื่องการแบ่ง พื้นที่ต่างๆ และการนำเอารูปทรงต่างๆมาใช้ทั้งในการถ่ายภาพ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตสื่อจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบ ของภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยนตร์ ,โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, แฟชั่น ,การโฆษณา ซึ่งนั่นทำให้ขอบเขตการทำงานศิลปะในรูป
แบบของภาพนั้นเพิ่มขยายตามไปด้วย

ศิลปินAndy Warhol (1931-1987) ได้มีการทำงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และดาราเอาสิ่งที่เป็นที่
นิยมในกระแสวัฒนธรรม ในขณะนั้น มาใช้ในการทำงานของเขา ,ศิลปินRobert Rauschenberg
เป็นผู้ที่นำเอาวัตถุต่างๆมารวมกับการเพนท์ได้อย่างดีเยี่ยม ดังจะเห็นจากตัวอย่างงานเพนท์แรก ๆ
ของเขาที่ได้มีการนำเอาเรื่องของสีและลักษณะพื้นผิว ต่างๆมา Collage รวมกันกับวัสดุหลายชนิด

3. การแบ่งประเภทของการ Collage

3.1 แบ่งได้ตามประเภทของวัสดุและวิธีการ

3.1.1.Paper

เป็นการ Collage ที่มีการใช้แต่กระดาษอย่างเดียว อาจมีวัสดุอื่นร่วมด้วยแต่น้อยใช้กระดาษเป็น
หลัก

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างการ Collage กระดาษ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.2.Mechanical Reproduction

เป็นการ Collage ที่มุ่งเน้นนำเทคนิค และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพมาใช้ โดยผลงานที่ได้ออกมาจะเน้นไปทางภาพถ่ายเสียเป็นส่วนใหญ่

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการ Collage แบบ Mechanical Reproduction ภาพที่ 1

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการ Collage แบบ Mechanical Reproduction ภาพที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.3.Mixed Media

เป็นการรวมเอาวัสดุที่ต่างๆชนิดกัน มารวมกันโดยการ Collage มักขึ้นอยู่กับความต้องการของศิลปินที่ต้องการจะสื่อความหมายอย่างไร

3.2 แบ่งตามการจัดวางภาพ

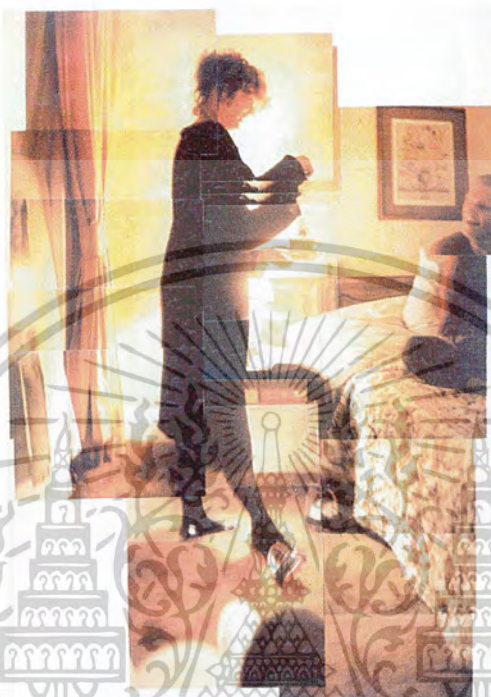
3.2.1.ภาพทั้งหมดเป็นภาพเดียว

โดยการที่ภาพรวมทั้งหมดเป็นภาพเดี่ยวนั้น การจัดวางภาพอาจเป็นแบบที่แต่ละภาพมีขอบเขตการแบ่งพื้นที่ที่แน่นอนอยู่แล้ว หรืออาจจะทับซ้อนกัน ไปมาแต่ก็ยังเป็นภาพเดียวเช่นเดิม

ภาพที่ 2.8 ภาพตัวอย่าง การCollage ในลักษณะ ภาพเดียวแบ่งช่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.9 ภาพตัวอย่างการ Collage ในลักษณะภาพเดี่ยวซ้อนทับกัน

3.2.2.ภาพรวมหลายภาพมาประกอบกัน

เช่นเดียวกับการที่ภาพรวมทั้งหมดเป็นภาพเดี่ยว การที่นำภาพมาประกอบกันนั้นก็สามรถทำได้ทั้งที่แบ่งพื้นที่ และสัดส่วนที่แน่นอน หรืออาจทับซ้อนกันไปมาก็ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.10 ภาพตัวอย่างการ Collage ในลักษณะหลายภาพแบบแบ่งช่อง

4. ศิลปินที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับการ Collage

4.1 David Hockney

เกิดเมื่อปี 1937 ที่เมือง Yorkshire ประเทศอังกฤษ David Hockney เข้าเรียนในโรงเรียน Royal College of Art ในกรุงลอนดอน ต่อมาเขาได้กลายเป็นจิตรกรในปี 1963 หลังจากที่เขาได้เขียนภาพชุดที่จินตนาการทางด้าน Homocotic ของเขาใน California ภาพเหล่านี้เป็นภาพสระว่ายน้ำ ได้ทำให้เขาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงศิลปะ Pop Art ทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกา ช่วงยุค 60

หลังจากได้พบแนวทางในการทำงานที่เรียบง่าย ทั้งภาพบุคคลและทิวทัศน์ เขาได้กลายเป็นจิตรกรที่สำคัญทางด้านการวาดภาพเหมือนบุคคล และทิวทัศน์ ที่น่าสนใจ โดยการใช้องค์ประกอบที่เรียบง่ายและลงตัว สีสว่างสดใส งานของเขายังได้ขยายไปสู่การออกแบบฉากสำหรับการแสดง Performing art ในโรงภาพยนตร์ และโรงละครโอเปร่า ในประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส,

ต่อมาในช่วงปี 1980 เป็นต้นมา Hockney ได้เริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ Hockney ได้ทำการทดลองอย่างมากเรื่อง Photocollage และสร้างผลงานที่เขาเรียกว่า Joiners ซึ่งประกอบด้วยงานหนึ่งชุดของภาพถ่ายที่ถ่ายจากมุมมองที่ต่างกัน โดยมีการจัดเรียงให้ซ้อนทับกันบางส่วน เพื่อสร้างภาพรวมที่เป็นชิ้นเดียว โดยมีการเตรียมการ โดยถ่ายเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้มุมมองที่ถูกเลือกไว้มาจัดเรียงอย่างถูกต้อง ในการทำงานครั้งนี้ Hockney สามารถทำให้พื้นที่และรูปร่างต่างๆ เปลี่ยนไปได้และมีการใช้เรื่องของแสงกับเวลาเข้ามามีผลในงานของเขาด้วย งานช่วงแรกๆ ของเขาในช่วง 5 ปีนี้เน้นเป็นการถ่ายภาพในเชิงทดลอง โดย Hockney ได้ทดลองเพื่อหาเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุด เช่นผลงาน Walking in the Zen Garden at the Ryoanji Kyoto (1983), The Dask(1984)

ในช่วงแรกๆของการทำงาน เขาใช้กล้อง Polaroid ในการทำงาน ถึงแม้ว่าจะได้ความชัดซ้อของส่วนที่ซ้ำซ้อนกันเพิ่มมากขึ้นก็ตาม เขาก็ได้เปลี่ยนมาใช้กล้อง Pentax 110 ซึ่งทำให้เขาสามารถเพิ่มส่วนรายละเอียดชัดซ้อของงานมากขึ้นอีก ภาพต่อของ Polaroid ที่ยาวที่สุดของเขาใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมงในการทำงานส่วนภาพต่อที่ยาวที่สุดของกล้องPentax คือ ภาพ Pearblossom Highway (1986); Place furstenberg,(1985)และ Interior,Pembroke Studios (1986) ซึ่งภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพต่อที่มีขนาดใหญ่ภาพสุดท้ายของเขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานของ Hockney นั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ Cubism โดยที่ได้นำปัจจัยทางศิลปะ 3 อย่างที่ไม่มีในรูปถ่ายเดี่ยวมารวมกันในงานของเขา นั่น คือความต่างของกาลเวลา, พื้นที่, และการบรรยายเรื่องราว ซึ่ง 2 อย่างแรกที่เรากล่าวถึงภาวะหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถจะแสดงเวลาหรือบรรยายเรื่องราวได้

“Cubism นั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของทัศนวิสัยทั้งหมด มันเป็นเรื่องของตา 2 ข้างของเราที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ภายถ่ายเหล่านั้นได้โดยถูกถ่ายทอดเรื่องราวของการมองเห็นในครั้งเดียว สิ่งที่เราต้องการจะบอกก็คือ ภายถ่ายธรรมดาเหล่านั้น ได้ถูกถ่ายทอดมาจากการมองเห็นที่หยุดนิ่งของคนหนึ่งเท่านั้น”

ท้ายที่สุดมุมมองของพื้นที่ต่างๆก็มีผลต่อภาพของ Hockney ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกต่อความเป็นจริงของภาพ ซึ่งเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมองเห็นตามความเป็นจริงได้ทั้งหมด ยังมีสิ่งที่ไม่แสดงถึงจินตนาการมากเท่าไรก็ยังเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมได้มากตามไปด้วย เขาทำการสำรวจและทดสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการทำงานของเขา ในภาพ Pearblossom Highway (1986) ซึ่งทางด้านซ้ายของภาพนั้นจะประกอบไปด้วยวัตถุและสิ่งต่างๆจากข้างทาง ส่วนด้านขวา นั้นจะเป็นการนำเอาองค์ประกอบต่างๆ ที่พบเห็นตามถนนหนทางมา รวมกัน เนื่องจากเขายึดหลัก ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ที่โดยสารรถยนต์นั้นจะนั่งที่เบาะทางด้านซ้ายซึ่งมักจะให้ความสนใจกับวิวข้างทาง ส่วนผู้ที่เป็นคนขับนั้นจะนั่งที่ตำแหน่งเบาะขวา ก็จะให้ความสนใจกับถนนหนทางละป้าย บอกทางต่างๆ อีกตัวอย่าง ของจินตนาการที่เขานำมาใช้คือเรื่องราวของ Perspective ที่กลับด้าน ซึ่งหมายถึง สิ่งต่างๆนั้นจะมีขนาดเล็กลงเมื่อมันเข้ามาใกล้มากขึ้น ในงานชื่อ Chair, Jardin de Luxembourg, Paris (1985) ประกอบด้วยภาพของเก้าอี้ที่มี Perspective ที่ย้อนกลับ แง่มุมที่น่าสนใจของการนำเอาเทคนิคนี้มาใช้ คือ ทำให้เราสามารถมองเห็นถึง 3 ด้านของวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อ Hockney ความจริงแล้วเรื่องของการใช้ Perspective ที่ย้อนกลับนั้นมีมานานแล้ว ในสมัยยุคเริ่มแรกของ Renaissance และในการวาดภาพของญี่ปุ่น ซึ่งมันช่วยให้ผู้ที่ดูภาพนั้นสามารถเห็นถึงภาพรวมที่กว้างขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

4.2 นพดล ชาวสำอางค์

เป็นศิลปินช่างภาพที่มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์ ในแวดวงภาพถ่ายภาพในประเทศไทย นพดล ชาวสำอางค์ งานส่วนมากของเน้นการถ่ายด้านสถาปัตยกรรม การถ่ายภาพขาวดำ ปัจจุบันเป็นช่างภาพอิสระ และเป็นที่ปรึกษาด้านการถ่ายภาพในแก่นิตยสารชั้นนำของเมืองไทย

บทสัมภาษณ์บางส่วน ของนพดล ชาวสำอางค์ ในนิตยสาร DNA

คุณเริ่มถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่เมื่อไร?

“เริ่มจากงานถ่ายแฟชั่นก่อน แต่ก็มียานถ่ายสถาปัตยกรรมด้วยเหมือนกัน มาถ่ายจริงจังๆตอนไปอยู่ที่นิวยอร์ก เพราะเดินไปไหนก็เจอแต่ตึก แล้วตึกที่นั่นก็เป็นตึกเก่า สวยมาก อยู่ที่นั่นหกเดือน ก็เลยถ่ายรูปไว้เรื่อยๆ และแอบถ่ายแบบ Candid คนตามถนน ก็ไม่ได้รูปที่ดีๆ ก็เลยหันมาถ่ายตึกที่เราเดินไปเจอทุกวัน เพราะมันไม่เคยลื่นไหว “

จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของคุณ?

“มองได้ว่าภาพขาวดำมันคลาสสิก ไม่มีวันล้าสมัย อยู่ได้นาน เหมือนกับPainting มันมีชีวิตอยู่ในนั้น ไม่ชอบภาพที่คมชัด เย็นสวยเท่ากันทั้งภาพ มันดูเหมือนไม่มีวิญญูณ อย่งภาพถ่ายคนสมัยเก่ากลับไปดูทุกครั้งมันยังมีเรื่องราวซ่อนอยู่ มันมีเสน่ห์ ชอบเน้นที่เส้นกับ แสงเงา ทำให้เวลามองตึกหรืองานสถาปัตยกรรม นี้จะเน้นที่เส้นและแสงเงาที่ตกกระทบก่อนอื่น”

เหมือนกับว่าคุณจะถ่ายงานจากยุคModern มากกว่ายุคอื่นๆ?

“ผมชอบรูปและตึกของBauhaus เป็นขาวๆดำๆ เส้นเอะๆและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูปคนหรือสถาปัตยกรรม เพราะมันมีเส้นชัดกว่างานในยุคอื่นๆมันมีเหลี่ยมมุมที่หักเหแสงทำให้เกิดเงาไคมากกว่าในยุค '60 และ '70 ที่เส้นจะยุ่งและเซพจะเออะแล้ว”

งานภาพเหมือนกับศิลปะด้านอื่นๆหรือเปล่าที่มีการนำเอาของเก่ามาใช้ใหม่อยู่ตลอด?

“ใช่ ก็เหมือนกับ แฟชั่น วิธีการหรือลुकเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเรื่องราวไปนั่นเอง”

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน

3.1 การรวบรวมแนวความคิดและเป้าหมาย

ศึกษาผลงาน ความคิด และข้อมูลของการ Collage ว่าเทคนิคการ Collage นั้นมีลักษณะมาจากการติดปะ โดยข้าพเจ้า นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเทคนิค ที่นำมารองรับแนวความคิด ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า”(Relationship Between Environment and me) ที่ข้าพเจ้านำโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เกิดจาก ความมีระบบระเบียบ แบบแผนที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ แบบแผนนี้สามารถพบเห็นได้ชัด เช่น เทคโนโลยี โครงสร้างที่มีเหลี่ยม มุม การหักเหของแสง เงา รวมไปถึง ร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์ ในส่วนที่ข้าพเจ้าประทับใจ และสัมผัสใกล้ชิด เช่น ห้องพัก ภาพตึกที่มองเห็นได้จากห้องเพื่อน ถนนที่สามารถมองเห็นจากห้องนอนที่บ้าน ไฟจราจรที่ข้าพเจ้าต้องติดไฟแดงทุกวันในช่วงหนึ่ง เพื่อหยุดมุมมองเหล่านั้นในช่วงหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งในแง่ทัศนศิลป์ของ สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มา และข้าพเจ้านำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานสร้างภาพถ่ายขาว-ดำที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการ Collage เพื่อให้ภาพลงตัวและสามารถถ่ายทอดความคิดของข้าพเจ้าออกมาชัดเจนที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมงานแบบร่าง

รวบรวมภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกล้อง ขนาด 135 โดยถ่ายสภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า สภาพปกติของในเมืองหลวงที่อาศัยตามแนวคิด เพื่อนำมาออกแบบร่าง โดยตามความต้องการคือ ต้องการภาพทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นแบบตัดทอนรูปทรง โครงสร้างของสถาปัตยกรรม เพื่อนำเสนอในรูปแบบ กึ่งนามธรรม รวมถึงกราฟฟิก ทั้งเรื่องเส้น แสงและเงาการเลือกใช้ภาพถ่ายนั้นจะเลือกสิ่งที่พบเจอมากที่สุดเป็นเรื่องหลัก ใช้มุมมองตามที่ข้าพเจ้าและมนุษย์ทุกคนเห็น จะไม่ใช่ ภาพที่มีมุมแปลก แต่ต้องการนำมาร่างแบบที่ดูแล้วมีมุมที่แปลกตา

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างภาพที่ใช้เป็นภาพข้อมูลก่อนการออกแบบภาพที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างภาพที่ใช้เป็นข้อมูลก่อนการออกแบบภาพที่ 2

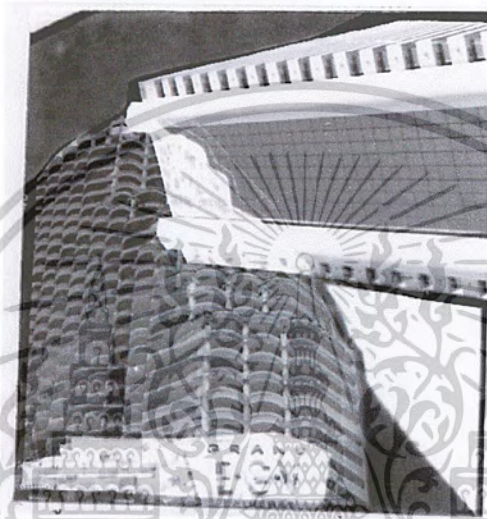
3.3 การทำการทดลองทางด้านเทคนิค

3.3.1 จุดประสงค์การทดลอง

1. ศึกษาชนิดต่างๆของฟิล์ม เมื่อนำมาอัดบนกระดาษขาวดำ ว่ามีลักษณะ อย่างไร อาทิ ฟิล์มสไลด์
2. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผลงานจริง จากผลลัพธ์ที่ได้ ใช้ให้เกิด การสร้างสรรค์ผลงาน ที่แปลกใหม่ สวยงาม เพิ่มมิติและมุมมอง ที่จะสามารถสื่อให้ตรงแนวความคิดของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 ผลการทดลอง

ภาพที่ 3.3 फिल्मขาวดำ+ฟิล์มขาวดำ

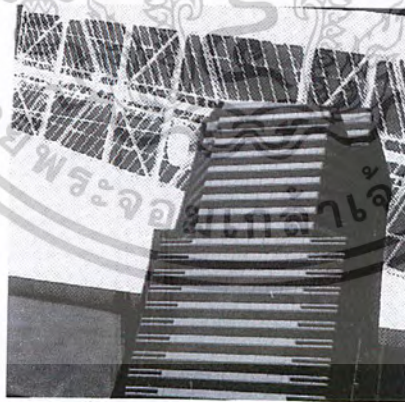
เมื่อข้าพเจ้านำฟิล์มทั้งสองชนิดมาทับซ้อนกัน ผลที่เกิดจากการอัดโดยปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอโดยปกติอยู่แล้ว คือ การเกิดภาพของแต่ละฟิล์มไม่เท่ากัน เพราะเนื่องจากเวลาถ่ายภาพคนละเวลา ดังนั้น เราจึงต้อง มีการเพิ่มเวลา และลดเวลาในบางส่วนอยู่แล้ว และเมื่อเรานำฟิล์มมาซ้อนกัน ชั้นของฟิล์มจะหนาขึ้น แสงผ่านลำบาก ทำให้ส่วนที่ทับซ้อนกันไม่ค่อยปรากฏภาพ ทำให้ต้องมีการเพิ่มเวลาเฉพาะส่วนมากขึ้น เกือบเป็นเท่าตัวของเวลาปกติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.4 फिल्मสไลด์+ฟิล์มขาวดำ

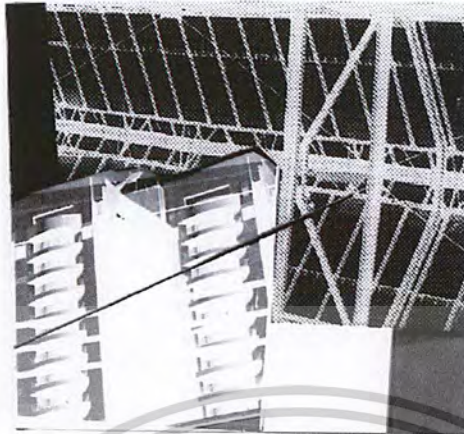
เมื่อนำมารวมกัน ฟิล์มขาวดำกับฟิล์มสไลด์ ฟิล์มสไลด์มีเวลาในการเกิดภาพ นานกว่า เนื่องจากเนื้อฟิล์มสไลด์หนากว่าฟิล์มขาวดำ และเวลาของการเกิดภาพขึ้นอยู่กับสีของสิ่งที่เราถ่าย เช่น ถ้าถ่ายตึกสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีเข้ม การเกิดภาพจะยาก หรือ ไม่เกิดภาพขึ้นเลย และภาพที่ได้จากฟิล์มสไลด์จะเป็นภาพกลับ เนกาตีฟ

ภาพที่ 3.5 ฟิล์มขาวดำ+เม็คสกรีน

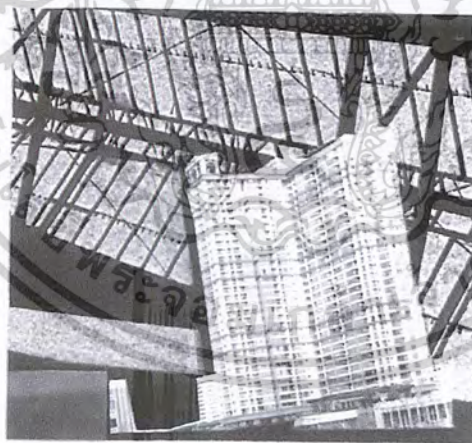
จากการนำฟิล์มขาวดำไปถ่ายเม็คสกรีน เบอร์ 50 แล้วนำมาอัดเป็นภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดมิติที่ดูแปลกตา ปัญหาในการอัดไม่ประสบปัญหาอะไรกับการอัดเม็คสกรีนบนกระดาษขาวดำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.6 फिल्मสไลด์+เมดสกรีน

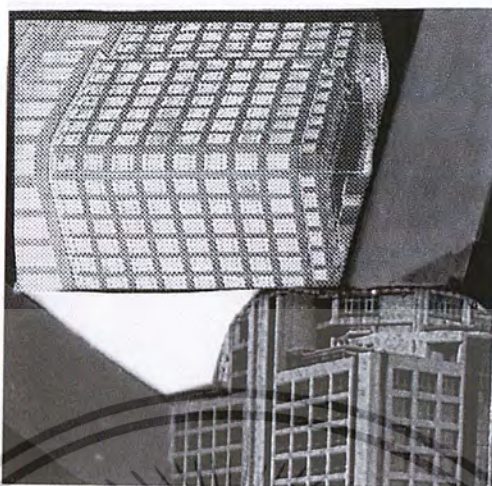
ได้ภาพที่ดูแปลกตามากขึ้น เพราะผลที่เกิดจากชนิดของฟิล์มทั้งสอง แต่ปัญหาอยู่ที่การเกิดภาพที่เวลาในการเกิดของฟิล์มทั้งสอง ต่างกันมากอย่างชัดเจน

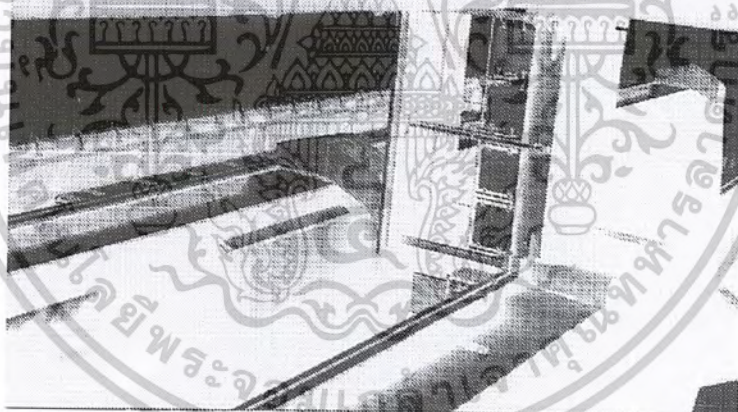
ภาพที่ 3.7 फिल्मขาวดำ+การซีร็อก

เนื้อฟิล์มขาวดำกับการซีร็อก แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านความละเอียด คุณภาพของเนื้อฟิล์ม สำหรับการซีร็อก การเกิดภาพจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เพราะเนื้อของแผ่นใสที่บาง ภาพออกมาไม่ค่อยมีลายละเอียด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.8 เม็ดสกรีน+การซีร็อก

ภาพที่ 3.9 เม็ดสกรีน

3.3.3 สรุปผลการทดลอง

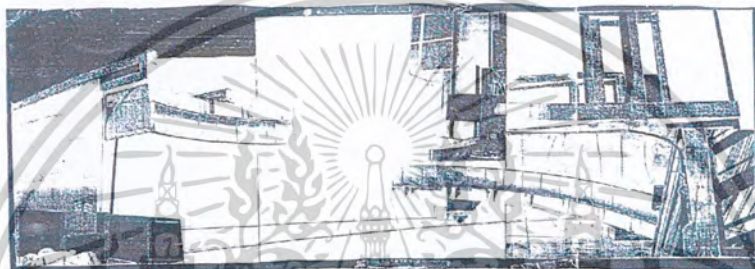
การเกิดภาพในการCollage พบว่าการCollage ฟิล์ม เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ทั้งในเรื่องของน้ำหนัก และการใช้วัสดุต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้ที่จะสามารถตอบสนองแนวความคิดของงานได้มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 แบบร่างภาพ

3.4.1 แบบร่างที่ 1

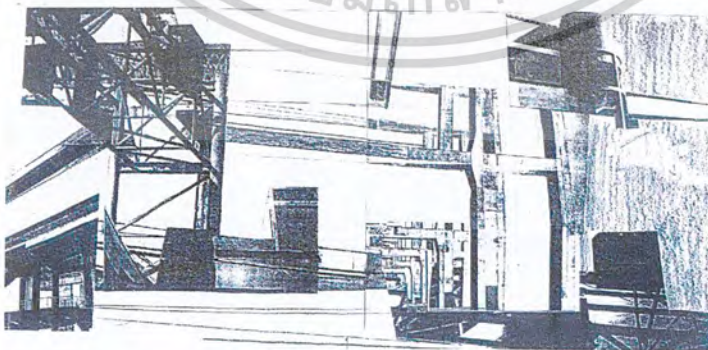
ต้องการให้ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมทั้งหมดรวมเป็นภาพเดียวโดยอาศัยน้ำหนักของขาวดำ ทำให้เกิดความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม จาก ซ้ายของภาพจะพบว่ามี ร่องรอยของการอยู่อาศัย ของมนุษย์ แล้วนำไปสู่การรกร้าง ว่างเปล่าของซาก โครงสร้างของสถาปัตยกรรม ที่มนุษย์ กระทำขึ้นมาอย่างไม่สนใจธรรมชาติรวมถึงการทำลายร้าง ของสิ่ง แวดล้อม

ภาพที่ 3.10 ภาพร่างโดยคร่าวของแบบร่างที่ 1

3.4.2 ภาพร่างที่ 2

แนวความคิดของแบบร่างที่ 2 คือต้องการเน้น ความเป็นรูปทรงดั้งเดิมของ ทุกสิ่งที่อยู่ล้อม ข้างเข้าเช่น เสาไฟฟ้าจรจร โครงตึกที่เป็นเหลี่ยมมุม นำมาเชื่อมภาพให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่โดยรวมแล้วยังคงความเป็นภาพรวมเอาไว้

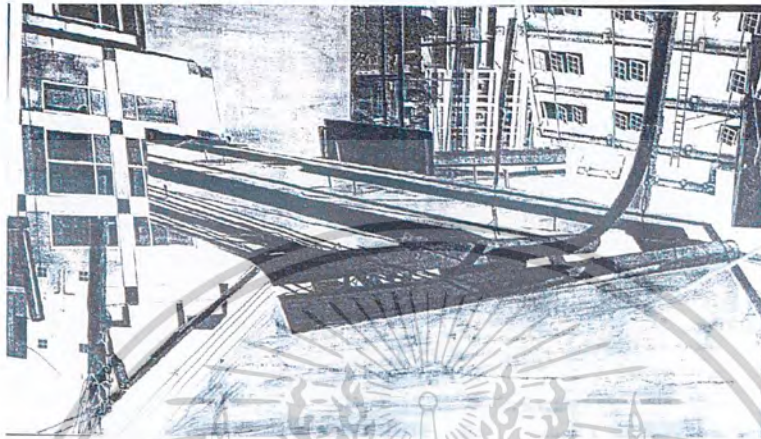

ภาพที่ 3.11 ภาพร่างโดยคร่าวของแบบร่างที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.3 ภาพร่างที่ 3

ทำเป็นภาพเดี่ยวที่จบในตัวที่มีการใช้สภาพแวดล้อม โครงสร้างที่ ใกล้ ตัว เช่น หอพัก ภาพตึกที่ ถัดจาก ห้องเพื่อน ที่เราพบเห็นทุกวันแต่ลืมเลือนมันไป เห็นจนเป็นภาพที่ชินตา

ภาพที่ 3.12 ภาพร่างโดยคร่าวของแบบร่างที่ 3

3.4.4 ภาพร่างที่ 4

มีการร่างแบบที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่เด่นชัดเพียงแบบเดียว แล้วมีการใช้ภาพย่อย เช่น ไฟ จราจร เป็นส่วนที่เสริม โครงสร้างใหญ่ เพื่อสื่อแนวความคิดที่ ในปัจจุบันมนุษย์มักจะละเลยเรื่อง เล็ก ไปมองแต่เรื่องใหญ่ มีการวางภาพแบบ ที่มี การสอดแทรก การซ้อนทับ ตัดเจาะ เพื่อ ให้เกิด การมองเห็นที่ชัดเจน โดยใช้น้ำหนักเป็นตัวเชื่อม

ภาพที่ 3.13 ภาพร่างโดยคร่าวของแบบร่างที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของแบบร่าง

ข้อบกพร่องที่ปรากฏ เกิดจาก ความซับซ้อนในการต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้สอดคล้องกับแนวคิดตามที่กำหนดไว้ ให้ออกมาเชื่อมโยงกัน รวมไปถึง การที่มีข้อจำกัดในการถ่ายเพื่อที่จะนำมาใช้ในการ collage ทั้งในเรื่อง ระยะเวลาและสัดส่วนที่ลงตัว และแบบร่างบางแบบ ยังไม่สามารถสะท้อนเรื่องราวในแต่ละแง่มุมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากความแตกต่าง และหลากหลายรูปแบบของ สถานที่และวัตถุ มากเกินไป แม้ว่าจะมีการนำหน้าหน้าหนาว-คำ เส้น มาใช้เชื่อม เพื่อให้ภาพสอดคล้องเป็นภาพเดียวกันแล้วก็ตาม

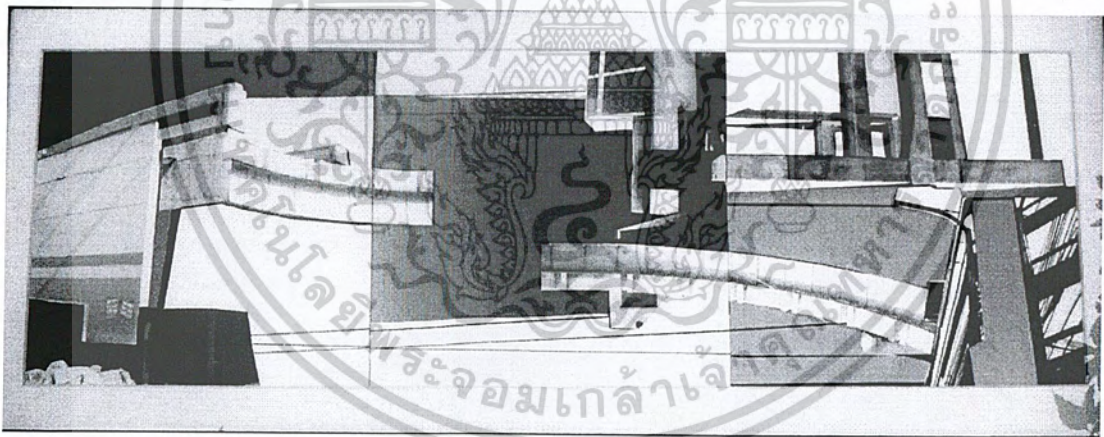

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

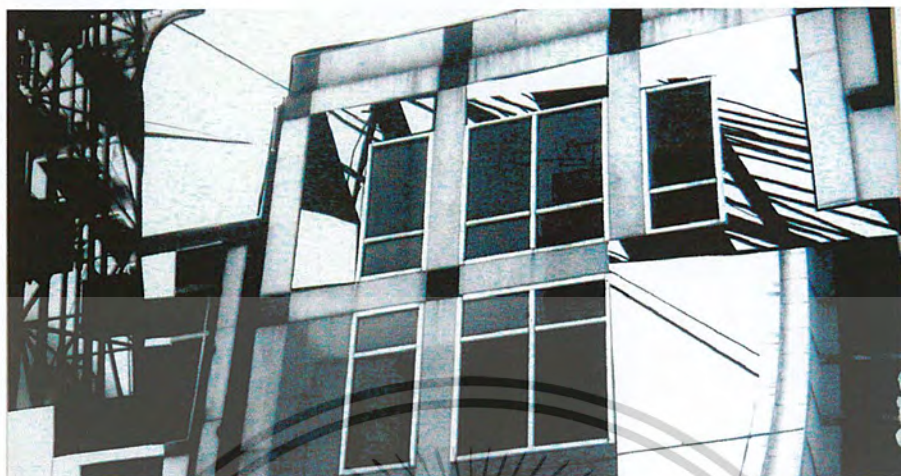
ผลงานจริง

4.1 ภาพผลงาน

ภาพที่ 4.1 ภาพผลงานจริงภาพที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

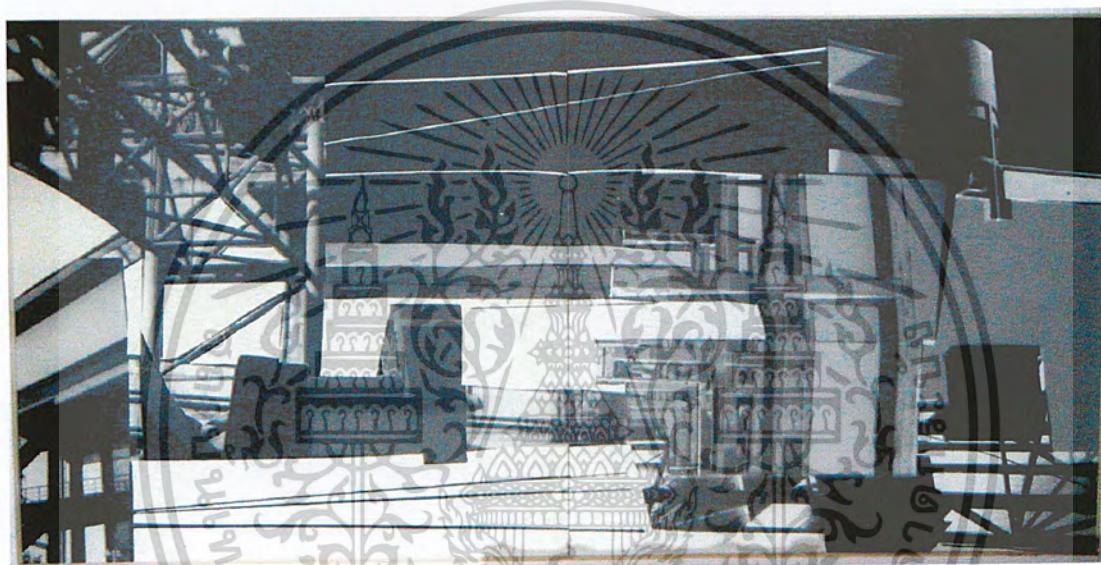

ภาพที่ 4.2 ภาพผลงานจริงภาพที่ 2

ภาพที่ 4.3 ภาพผลงานจริงภาพที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.4 ภาพผลงานจริงภาพที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปและเสนอแนะ

การทำงานครั้งนี้ทำงานภายใต้วัตถุประสงค์ของการศึกษาเทคนิคการ Collage ทางด้านลัทธิศิลปะโดยทำการรวบรวมข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพทางศิลปะ เพื่อนำเสนอความแปลกใหม่ บนพื้นฐาน ของความดั้งเดิม ซึ่งการ Collage นั้นได้มีมาแล้วตั้งแต่ สมัยยุคประวัติศาสตร์ราวหลายร้อยปี ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิค ความงาม และการประยุกต์ใช้ และยังได้มีอิทธิพลต่อลัทธิทางศิลปะหลายหลากรูปแบบ ทั้งอดีตและปัจจุบัน คงเป็นเพราะการ Collage สามารถประยุกต์ได้ง่าย และการ Collage นั้นก็มีหลายรูปแบบ แบ่งได้ตามวิธีการ และการใช้วัสดุ ทั้งการ วางทับซ้อนกันเป็นรูปเดียว การนำหลายรูปมาประกอบกัน หรือแม้แก่การแบ่งตามวัสดุ เช่น การ Mix Media การใช้แต่เพียงกระดาษอย่างเดียว รวมถึงการใช้เทคนิคทางการอัดรูป เพื่อสร้างภาพ

ซึ่งข้าพเจ้า ได้นำมาใช้โดยประยุกต์เทคนิคนี้มาใช้ในงานถ่ายภาพเพื่อสร้างความแปลกใหม่ และข้าพเจ้าคิดว่าสามารถสร้าง เทคนิค มาใช้ประกอบกับหัวข้อที่ข้าพเจ้าเลือก คือ ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า โดยสิ่งที่ได้นำขึ้นมา คือ รูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม สิ่งที่พบเห็นได้โดยง่าย ร่องรอยของมนุษย์ การอยู่อาศัยการทำลาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ โคน เน้น ถึง เส้น แสง มง ความงามของ การสอดประสานกัน ความกลมกลืน ของภาพแต่ละภาพ ที่มีความแตกต่างกัน มารวมกันเป็นภาพเดียว โดยมีการร่างแบบร่างที่ใช้ทั้งเส้น น้ำหนัก เพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม ตามหลักทัศนศิลป์ โดยภาพแบบร่างนั้นมีการใช้มุมมองการถ่ายที่ธรรมดา แล้วนำเทคนิค Collage มาทำให้เกิดความแปลกใหม่

บทสรุปของการทำงานโครงการภาพถ่ายเชิงศิลปะปะติดฟิล์ม เรื่อง ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกับข้าพเจ้า นั้น ข้าพเจ้าได้พึงพอใจ ในระดับหนึ่งตามความเห็นของข้าพเจ้า ปัญหาโดยรวมที่พบ คือการที่ทำให้ภาพออกมาลงตัวทั้งความงามและแนวความคิด รวมถึงปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของขอบเขตการสื่อสารแนวความคิดที่ปรากฏในภาพเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวล และพบว่าปัญหาใหญ่ ที่ไม่สามารถทำให้คนทุกคนเข้าใจในงานของข้าพเจ้าได้อย่างไรก็ตามผลงานที่สำเร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ออกมานั้นก็ยังคงเป็นผลงานที่น่าพอใจ เนื่องจากผลงานได้แสดงตัวตน และมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพแวดล้อมโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจนและลงตัวที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

Hockney,David.Cameraworks

Hockney,David.That's The way I See It

Dada Art And Anti-Art

สงวน รอดบุญ. ลัทธิและสกุลช่างศิลปะตะวันตก,นาย สงวน รอดบุญ,โรงพิมพ์การศาสนา 2522

Simon Larbalestier.The Art and Craft of Montage. London; Mitchell Beazley International Ltd.,1993

<http://www.art.net>

<http://geocities.com>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้แต่ง

เอมิลา ภมรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาที่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศึกษาชั้นมัธยมต้นถึงปลายที่ โรงเรียนบดินทรเดชา 3 แล้วจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้