

ภาพถ่ายเชิงศิลป์เรื่อง “ฝนตกที่พระจันทร์”

FINEART PHOTOGRAPHY TITLED RAINING ON THE MOON

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาควิชาศิลปะศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบอนุญาตศิลปนิพนธ์

ภาพถ่ายเชิงศิลป์ ชุด “ฝนตกที่พระจันทร์”

FINE ART PHOTOGRAPHY TITLED RAINING ON THE MOON

นางสาวศิริภัทร ภัทรวารินทร์
Miss SIRAPART PARTTARAVARIN

ภาควิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการถ่ายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์..... วันที่ ๘๖๖ ๖๓
(อาจารย์พิทักษ์ หนันชัยบุตร)

หัวหน้าภาควิชา..... วันที่ ๘๖.๕.๓๗
(อาจารย์วิศักดิ์ รักใหม่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์	ฝนตกที่พระจันทร์
	Raining on the Moon
ชื่อ	นางสาวสิริภัทร ภัทรวารินทร์
สาขาวิชา	การถ่ายภาพ
ภาควิชา	นิเทศศิลป์
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อ.พิทักษ์ หนั้นชัยบุตร
ปีการศึกษา	2550

บทคัดย่อ

Raining on the Moon เป็นเรื่องราวที่หยิบยืมมาจากความทรงจำในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้พบกับ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด จากการเปลี่ยนแปลงทำให้ข้าพเจ้าจมอยู่กับความรู้สึกมากมายตลอดมา ในบางครั้งข้าพเจ้าก็ขวนเวียนกับความรู้สึกเดิมๆ ถึงแม้ว่าเวลาและสถานที่ที่จะเปลี่ยนไปก็ตาม เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยว โหยหา และสับสน ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้ขึ้น โดยผ่านการใช้วัตถุ ที่ว่าง และความทรงจำ ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสื่อมายะให้ผู้ชมได้รู้สึกไปด้วยกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ
คุณเตี้ยวีระ ภัทรวารินทร์
คุณแม่สมศรี ภัทรวารินทร์
และคนในครอบครัวทุกท่านที่คอยดูแลหลานคนนี้

ขอขอบคุณ

อาจารย์พิชญ์ชนัน ชัยบุตร สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแค่คำว่าครู
อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา สำหรับกำลังใจทางโทรศัพท์และไฮ 5 (พร้อมตัวหนังสือ) ที่มีให้เสมอมา
อาจารย์กิตติชัย เกษมสานต์ สำหรับความบันเทิงแค่ความเป็นเด็กของพวกเรา
และอาจารย์ทุกคน(ครูนิค ครูใต้ ครูกันต์ ครูบอล หอพักครูแสง) ที่ได้ให้ความรู้และคำสั่งสอน
พี่หวานและลุงโรจน์ สำหรับความห่วงใย และความช่วยเหลือที่มีให้ (รักและคิดถึงเสมอ นะคะ)
สุดาลักษณ์ เลิศวสิน สำหรับมิตรภาพที่เริ่มต้นในสมุดจริยะ
พร้อมพร พันนา, วิจิตรา อุทัยภาณุมาศ, ณิชารีย์ เกษร์อังกูร, ขจิรวรรณ หาสิน, ศศิศ เจริญงาม
สำหรับชีวิตมหาลัยที่มากกว่าครึ่ง
หมกมุ่นไปกับเกมส์วี (ใครเอามาปล่อยช่วงชิลิสเนี่ย กรี้ดดดด)
เพื่อนๆ โฟโต้ซัน 22 ทุกคน นิค ,บอล (สำหรับน้องแฮสและขาตั้งกล้องตลอดชิลิส), จอม, ...
เหล่านีเทศทุกคน ชิง, เจน, พี แหล่ง ไอเอซิสของฉันทัน
และสำหรับมิตรภาพทุกรูปแบบในลาดกระบัง
บรรดานางแบบ พี่น้อง, น้องปลา, น้องส้ม, แอล, เมเม่, ออย, บี (มือเธอนั้นที่สร้างโลก), เป้อ, จี, เม ลลิต
เมเม่, พี่า และกลุ่มสุขภณท์ ที่ร่วมผจญภัยไปด้วยกัน
กาแพ่ที่อบอุ่นที่สุดในเมืองกาญ

พี่เอ พี่บี ร้านเอเฟรม สำหรับกรอบรูปงานตัวทุกคน และมีห้องน้ำสุดสวยในหัวตะเข้
เพื่อนเก่าทุกคน นัท (เข้ามาแบบได้จังหวะชีวิต), นัท (ที่โทรถามร้านทำผมตอนฉันทันพีเรนซ์ชิลิส),
หนก, นงลักษณ์ สำหรับภาษาอังกฤษแบบ FAST ENGLISH
แอล, เอ็ม, ส้ม, ชมพู่ กับการเป็นเจ๊วณของน้องๆ
และบุคคลอีกมากมาย...

สิริภัทร ภัทรวารินทร์

10 มีนาคม 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญภาพประกอบ	ง
บทที่	
1. บทนำ	1
2. วัตถุประสงค์ และความทรงจำ	2
ศิลป์ที่นำมาศึกษารูปแบบและแนวความคิด	
2.1 Janne Lehtinen	4
2.2 Ritta Paivalainen	5
2.3 Anni Leppälä	6
2.4 บทวิเคราะห์และสรุป วัตถุประสงค์ และความทรงจำ	8
3. แนวความคิดและรูปแบบผลงานที่นำมาศึกษา	12
3.1 Yoshitomo Nara	13
3.2 Audrey Kawasaki	15
3.3 สัญลักษณ์ในงานภาพเขียน	17
3.4 ช่วงภาพที่ประยุกต์ใช้ในงานถ่ายภาพ Anna Gaskell	18
3.5 วิเคราะห์ประยุกต์กับงานภาพถ่าย	20
4. ขั้นตอนการทำงาน	
4.1 ร่างความคิด	22
4.2 การเลือกอุปกรณ์	23
4.3 ช่วงเวลาในการถ่ายภาพ	23
4.4 เทคนิคทางการถ่ายภาพ	23
4.5 สถานที่	23
4.6 ขั้นตอนการล้างอัด	24
4.7 ขั้นตอนเลือกรูปและการจัดวางองค์ประกอบ	24
4.8 ตารางการทำงานและงบประมาณ	40
4.9 ภาพผลงาน	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. บทสรุป	44
บรรณานุกรม	53
ประวัติผู้เขียน	54

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 1-2 ภาพผลงานของ Janne Lehtinen	5
รูปที่ 3-4 ภาพผลงานของ Ritta Paivalainen	6
รูปที่ 7 ภาพผลงานของ Anni Leppälä	7
รูปที่ 8 Ukiyo-e งานภาพเขียนงานแกะสลักไม้	12
รูปที่ 9 ผลงานแนว Performance arts	12
รูปที่ 10 ภาพผลงานของ Yoshitomo Nara	14
รูปที่ 11 ภาพ Mermaids ของ Gustav Klimt	15
รูปที่ 12 ภาพผลงานของ Audrey Kawasaki	16
รูปที่ 13 Alice in Wonderland	17
รูปที่ 14 ภาพในบทภาพยนตร์ Wizard of Oz, 1939	17
รูปที่ 15 ภาพผลงานในซีรีส์ wonder, override, hide ของ Anna Gaskell	19
รูปที่ 16 ภาพร่างจากความคิดของข้าพเจ้า	22
รูปที่ 17, 18, 19, 20 ภาพตัวอย่าง	25
รูปที่ 21, 22, 23, 24 ภาพตัวอย่าง	26
รูปที่ 25, 26 ภาพตัวอย่าง	27
รูปที่ 27 ภาพตัวอย่าง	28
รูปที่ 28 ภาพเซตสีเหลือง	29
รูปที่ 29 ภาพเซตสีแดง	30
รูปที่ 30 ภาพเซตสีเขียว	31
รูปที่ 31 ภาพเซตสีฟ้า	32
รูปที่ 32 รูปในโทนสีเหลืองเมื่อจัดองค์ประกอบ	34
รูปที่ 33 รูปแบบการไล่โทนสี	35
รูปที่ 34 การจัดวางภาพสีแดง (โทนร้อน)	36
รูปที่ 35 การจัดวางภาพสีเขียว	37
รูปที่ 36 การจัดวางภาพสีฟ้า	38
รูปที่ 37 ภาพจำลองผลงานจริง	39
รูปที่ 38 ภาพผลงาน	42-43
รูปที่ 39 - 51 คอนแทคชีท	46-52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 1 Fly,2003	5
รูปที่ 2 Circle,2006	5
รูปที่ 3 VESPERTINE II, 2002	6
รูปที่ 4 White dress, 2000	6
รูปที่ 5 Facade,2005	6
รูปที่ 7 From the Series Possibility of Constancy	7
รูปที่ 8 Ukiyo-e งานภาพเขียนงานแกะสลักไม้	12
รูปที่ 9 ผลงานแนว Performance arts	12
รูปที่ 10 ภาพผลงานของ Yoshitomo Nara	14
รูปที่ 11 ภาพ Mermaids ของ Gustav Klimt	15
รูปที่ 12 ภาพผลงานของ Audrey Kawasaki	16
รูปที่ 13 Alice in Wonderland	17
รูปที่ 14 ภาพในบทภาพยนตร์ Wizard of Oz,1939	17
รูปที่ 15 ภาพผลงานในซีรีส์ wonder,override,hide ของ Anna Gaskell	19
รูปที่ 16 ภาพร่างจากความคิดของข้าพเจ้า	22
รูปที่ 17,18,19,20 ภาพตัวอย่าง	25
รูปที่ 21,22,23,24 ภาพตัวอย่าง	26
รูปที่ 25,26 ภาพตัวอย่าง	27
รูปที่ 27 ภาพตัวอย่าง	28
รูปที่ 28 ภาพเซทสีเหลือง	29
รูปที่ 29 ภาพเซทสีแดง	30
รูปที่ 30 ภาพเซทสีเขียว	31
รูปที่ 31 ภาพเซทสีฟ้า	32
รูปที่ 32 รูปใน โทนสีเหลืองเมื่อจัดองค์ประกอบ	34
รูปที่ 33 รูปแบบการไล่โทนสี	35
รูปที่ 34 การจัดวางภาพสีแดง(โทนร้อน)	36
รูปที่ 35 การจัดวางเซทสีเขียว	37
รูปที่ 36 การจัดวางเซทสีฟ้า	38

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 37 ภาพจำลองผลงานจริง	39
รูปที่ 38 ภาพผลงานจริงและวิธีการนำเสนอ	42-43
รูปที่ 39 - 51 คอนเทคซีท	46-52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ที่ข้าพเจ้าผูกพัน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ในวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าจมอยู่กับความรู้สึกมากมาย ตลอดมา บางครั้งข้าพเจ้ายังวนเวียนกับความรู้สึกเดิมๆ ถึงแม้ว่าเวลาและสถานที่เปลี่ยนไปก็ตาม เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยว โหยหา และสับสน ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึก ที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของข้าพเจ้ามาถ่ายทอดเป็นผลงานภาพถ่ายเชิงศิลป์

วัตถุประสงค์

สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้า โดยนำเสนอผ่านการใช้สัญลักษณ์ คือ เด็กสาวในชุดคลุมสีแดง และภาพทิวทัศน์ เป็นเหมือนเรื่องราวในนิทานสมัยเด็ก แสดงถึงจินตนาการ ความเพ้อฝัน โดยผ่านนัยยะที่ซ่อนอยู่ในภาพ

แนวความคิด

พระจันทร์เป็นเหมือนโลกในความฝันที่มนุษย์อยากจะไปสัมผัสว่าจะมีสิ่งมีชีวิตโดยอยู่เหมือนบนโลกหรือเปล่า แต่เมื่อมนุษย์คนแรกได้ไปเหยียบดวงจันทร์ก็กลับพบความว่างเปล่ามหาศาล ปราศจากสิ่งมีชีวิตโดยอยู่ในโลกแห่งนี้เลย ข้าพเจ้าจึงเปรียบเทียบดวงจันทร์กับสถานที่ที่ข้าพเจ้าผูกพัน แต่ในเวลานี้กลับพบกับความว่างเปล่า

ประเด็นศึกษา

- 1.การใช้ วัตถุ,ที่ว่าง และความทรงจำ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก โดยวิเคราะห์ศึกษาจากศิลปินช่างภาพร่วมสมัยชาวฟินแลนด์ ได้แก่ janne Lethinen,Ritta Paivalainen,Anni Leppala
- 2.ศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น ได้แก่ Yoshitomo Nara, Audrey Kawasaki
- 3.ศิลปินช่างภาพที่ประยุกต์คล้ายกับงานศิลปินภาพเขียน ได้แก่ Anna Gaskell

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

วัตถุที่ว่าง และความทรงจำ

จุดเด่นของการถ่ายภาพ คือการหยุดชั่วเวลาขณะนั้นไว้ เป็นการบันทึกเวลาเสี้ยววินาทีไว้เป็นความทรงจำที่ไม่มีทางหวนคืนกลับมา ศิลปินช่างภาพส่วนใหญ่ใช้วิธีการของการถ่ายภาพเพื่อสร้างผลงาน อาจเป็นความทรงจำ หรือประสบการณ์ส่วนตัวใส่ลงไปในภาพ เพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะต่างๆ ในภาพทุกภาพมีอารมณ์ของมันและสามารถที่จะสื่อสารต่อผู้ชมในความรู้สึกต่างๆ โดยสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาคือการใช้การใช้วัตถุที่ว่าง และความทรงจำ ทำให้ให้เกิดการกระทบใจผู้ชมได้อย่างไร สิ่งที่ศิลปินซ่อนนัยยะ ใจความบางอย่างอยู่ในผลงานของพวกเขา

การถ่ายภาพมีแนวทางชัดเจนในแต่ละประเทศในแถบยุโรป ในที่นี้ข้าพเจ้าศึกษาศิลปินร่วมสมัยชาวฟินแลนด์ ที่ศิลปินถ่ายทอดออกมามักเป็นภาพถ่าย ทิวทัศน์ บุคคล หรือสิ่งของต่างๆ ที่ดูแล้วสงบนิ่ง เยียบเหงา และซึมซับเข้าสู่จิตใจ เหมือนมาจากในจินตนาการ ในความฝัน ประหนึ่งเรื่องราวในเทพนิยาย สะท้อนถึงสังคมสภาพแวดล้อมของประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่เต็มไปด้วยหิมะความหนาวเย็น ต้นกำเนิดของดินแดนซานตาครอส หรือนิทานพื้นบ้านของยุโรป

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เช่น เยอรมัน ที่ถ่ายทอดอย่างตรงๆ เรียบเฉย ค้านชา ดูแล้วไร้อารมณ์ เนื่องจากผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปฏิวัติการปกครองในช่วงนั้นที่เข้มงวดกับประชาชนของเขาจึงไม่สามารถแสดงออกทางสีหน้า หากเปรียบเทียบกับฟินแลนด์เป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่มีอยู่ในงานภาพถ่ายเหล่านี้มักมีนัยยะ(meaning) หรือ สัญลักษณ์ (sign) คือประสบการณ์ (referent) ความเข้าใจในภาพอยู่ในระดับหนึ่ง อย่างเรื่องความแตกต่างของงานสองสไตล์นี้มีปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ

ในที่นี้ศิลปินก็เช่นกันอาจเป็นความรู้สึก ประสบการณ์ หรือเรื่องราวที่กระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ทำให้ศิลปินได้หยิบยกมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เพื่อนำเสนอเรื่องราวทั้งหมด โดยถ่ายทอดเรื่องผ่านการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Meaning) ที่สามารถให้ผู้ชมงานรู้สึกได้

อาจบอกได้ว่าความทรงจำเป็นรหัสของเหล่าศิลปินทั้งหลายในการถ่ายทอดผลงานออกมาเพื่อแสดงออกทางงานศิลปะ เมื่อผู้ชมมองภาพก็จะคิด(ถอดรหัส)ไปในตามประสบการณ์(Reference) ของตน ตามที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ สิ่งนี้เรียกว่า “วิถีแห่งความตาย”¹ ซึ่งให้เห็นถึงปรัชญาของศิลปะ ภาพถ่ายได้อย่างแยกคาย เมื่อบาร์ธส์อุปทาถึงนักแสดงที่สวมบทบาทของความตาย หากเราสามารถเข้าใจภาพของความตายที่ถูกแสดงจากนักแสดงที่มีชีวิตได้ เราก็ควรจะแยกความจริงออกจากภาพที่เหมือนจริงราวกับมีชีวิตได้ การอธิบายถึงหัวใจสำคัญของศิลปะภาพถ่ายข้อนี้ บาร์ธส์พาเราไปไกลถึงกำเนิดถึงศิลปะโบราณอันเกิดจากแรงขับพื้นฐานจากจิตใจมนุษย์ (ที่หนีและต่อต้านความตาย แต่กลับถูกดึงดูดและไม่อาจปฏิเสธมันได้) และศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเช่นการถ่ายภาพก็เช่นกัน ที่ไม่อาจหนีจากแรงขับตามธรรมชาติข้อนี้ไปได้พัน อำนาจดึงดูดใจของภาพลักษณ์ที่ปรากฏในภาพถ่ายแท้จริงแล้วก็คือ อำนาจปรารถนาในจิตใจมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาต่อความตายนั่นเอง ยิ่งสื่อของศิลปะ “ดูเหมือนจริงราวกับมีชีวิต” ได้มากเท่าไร มันก็ยังมีอำนาจต่อจิตใจของมนุษย์ได้มากเท่านั้น แล้วเราในฐานะผู้ชมวิเคราะห์ไปตามความคิดประสบการณ์ตามแต่ละบุคคล เพราะสัญญาในงานของช่างภาพสามารถสื่อได้ออกมาในรูปแบบ ทั้งทางโดยตรง และทางอ้อม นี่คือเสน่ห์ของงานศิลปะทุกๆแขนงไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ เพราะสามารถสื่ออารมณ์ถึงผู้ชมงานได้

¹ จักรพันธ์ วัลลภสินกุล, Camera Lucida, พลังการวิจารณ์ : ทศนศิลป์, หน้า 755-762

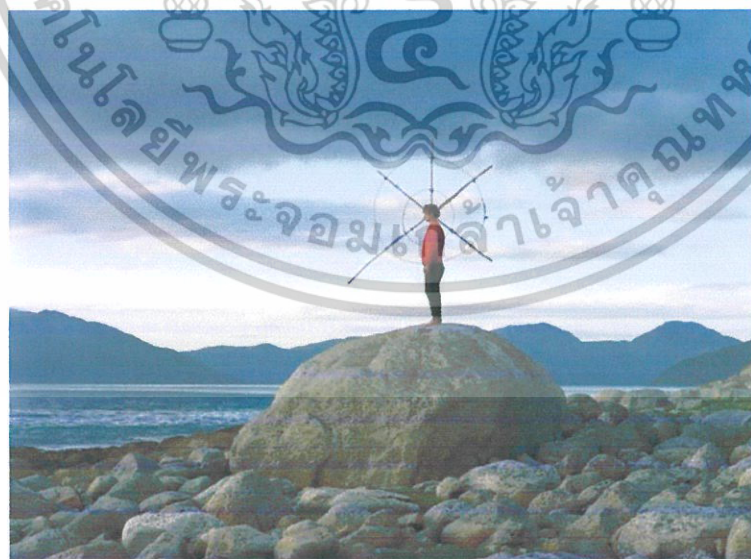
ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากงานกลุ่มฟินแลนด์ 3 คนที่มีความเชื่อมโยงในอารมณ์เดียวกัน
ได้แก่ วัตถุ,ที่ว่าง และความทรงจำ (object,space and memory)

Janne Lehtinen

Myth and mission in Janne Lehtinen's "*Sacred bird*"

รูปที่ 1 Fly,2003

รูปที่ 2 Circle,2006

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Ritta Paivalainen

Vestige-Series “ Unwritten history, memory, landscape”

รูปที่ 3 VESPERTINE II, 2002

รูปที่ 4 White dress, 2000

รูปที่ 5 Facade, 2005

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Anni Leppälä

From the Series Possibility of Constancy

ภาพที่ 7 From the Series Possibility of Constancy

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงานนั้นมีอารมณ์สื่อถึงตัวข้าพเจ้า สร้างความสะเทือนอารมณ์ สัมผัสได้กับความเหงา เป็นอารมณ์ของภาพนั้นหรือ จนทำให้ข้าพเจ้านึกไปถึงบทวิเคราะห์ของ Roland Barthes² (นักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส) ในบทความของหนังสือ Camera Lucida ที่วันหนึ่งที่เขาได้พินิจไปที่ภาพถ่ายเฉมโรมน้องชายของนโปเลียน และได้รู้สึกมีความรู้สึกกับภาพนั้น เอกลักษณ์ของภาพถ่าย จะไม่โดดเด่นเลย หากปราศจากเรื่องประสพการณ์ (referent) มันไม่ได้สำคัญที่ทุกคนจะรับรู้ตัวหมายของภาพถ่าย แต่ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของเราหรือสิ่งที่เราคำนึ่งถึง โดยธรรมชาติแล้ว จุดประสงค์ของภาพถ่ายคือให้พวกเราทั้งหมดสามารถรู้ได้ทั่วไป ที่มีสัญญาณบอกอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับประสพการณ์ร่วมของแต่ละบุคคลที่ได้เรียนรู้ ยกตัวอย่างในภาพของเจอโรมน้องชายของนโปเลียน บาร์ธส์ซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสย่อมรู้ว่าคนนี้เป็นศักดิ์นาเป็นชนชั้นเดียวกับกษัตริย์ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอาจมองเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าหรูหราเพียงเท่านี้เป็นการสื่อความหมายแตกต่างกันออกไปตามประสพการณ์(Reference) ของแต่ละคน จะคิดตามสิ่งที่พวกเขาเห็น

² โรลองด์ บาร์ธส์(ฝรั่งเศส:Roland Barthes 1919-1980) นอกจากเป็นนักภาษาศาสตร์และนักวรรณคดี และนักทฤษฎีคนสำคัญที่ทำให้เกิดสำนัก “โครงสร้างนิยม” Structuralism บาร์ธส์ยังเป็นที่รู้จักดีในฐานะนักวิจารณ์อีกด้วย แม้บาร์ธส์จะไม่ได้วิจารณ์งานทัศนศิลป์ไว้จะแจ้ง แต่ผลงานของบาร์ธส์ก็มักถูกอ้างอิงในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์อยู่เสมอโดยเฉพาะผลงาน “Mythologies” ในผลงานดังกล่าวบาร์ธส์วิเคราะห์ให้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมและสิ่งของที่เรเห็นซ้ำซากในชีวิตประจำวันของสังคมยุคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงภาพยนตร์และภาพถ่ายด้วย แต่บาร์ธส์ก็ได้มีวิถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ทั้งสองในฐานะของศิลปะ เป็นแต่เพียงยกตัวอย่างจากสื่อทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของบุคคลและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะท้อนอยู่ในนั้น ต่างไปจากผลงานที่เผยแพร่เป็นชิ้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ชื่อ Camera Lucida ซึ่งบาร์ธส์กล่าวถึงสถานะของภาพถ่ายที่เป็นศิลปะโดยตรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาข้อมูลของช่างภาพอื่นๆเมื่อได้มองภาพงานศิลปะในนาที่แรกข้าพเจ้ารู้สึกความเชื่อมโยงในงานทั้งสามไม่ว่าในเรื่อง โทน และอารมณ์ของภาพที่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังใช้วัตถุ(object) ที่ว่าง (space)และความทรงจำ(memory)ในงานเหมือนกัน แต่หยิบยกความทรงจำของแต่ละคน ข้าพเจ้าได้แยกตามวิธีของสัญวิทยา เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์งานดังนี้

องค์ประกอบของสัญวิทยา(sign)³ ความหมายของสิ่งๆหนึ่งที่หมายถึงมากกว่าตัวของมันเอง สิ่งศิลปะนี้ได้หยิบยกวัตถุศิลปะ(object)แตกต่างกันออกไป ได้แก่

ศิลปิน	ของจริง (object)	ตัวหมาย (signifier)	ตัวหมายถึง (signified/concept)
Janne Lehtinen	คนกับอุปกรณ์การบินที่ทำขึ้นมาเอง	คนกับเลนส์เคลปในภาพถ่ายมุมกว้าง	ภารกิจการบิน โดยไม่พึ่งเทคโนโลยี, ความพยายาม โง่ๆที่จะบิน, ความดีร้าย, ความกล้าแข็งวีรบุรุษ, ความโดดเดี่ยว
Ritta Paivalainen	เสื้อผ้ามือสอง	เสื้อผ้ากับเลนส์เคลป	ความทรงจำที่ไม่ได้ถูกบันทึก, ร่องรอยของคนเคยอยู่, วิญญาณ, การชุมนุมในความฝัน, การจากไปของคนที่เคยอยู่มาก่อน
Anni Leppälä	คนหรือสิ่งของหรือพื้นที่ต่างๆ	คนหรือสิ่งของกับสเปซ	อดีตที่รางเลือน, ความทรงจำที่ปรากฏให้เห็น, วิญญาณ, ความโดดเดี่ยว, ความเศร้า, ความเจ็บปวด, ความเจ็บ, ความสับสน

³ ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงความหมายของสัญวิทยาเพียงคร่าวๆ ก่อนว่า สัญวิทยา<sign> หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความหมาย<meaning> แทนความจริง/ตัวจริง <object> ในตัวบท<text> และในบริบท<context> หนึ่งๆตัวอย่างเช่น “แหวนหมั้น” เป็นสัญวิทยาใช้แทนความหมายที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งในสังคมตะวันตก(หากเป็นบริบทของสังคมอื่นก็อาจใช้หมูใช้กำไล ใช้ของอื่นๆเป็นสัญวิทยาแทน) และหากเปลี่ยนสัญวิทยาไปเป็น “แหวนแต่งงาน” ซึ่งแทนความหมายของความผูกพันในระดับที่สูงและลึกซึ้งกว่าการหมั้นหมาย

สิ่งที่นำมาใช้ในสัญวิทยานั้น อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ได้ยกตัวอย่างมา อาจจะเป็นรูปภาพ และสัญวิทยาที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือ ภาษา ถึงแม้ว่า “สัญวิทยา”จะเป็นเพียงตัวแทนความหมายของความจริง แต่นั่นก็มิได้ทำให้สัญวิทยาที่มีความสำคัญคณน้อยลงเลย เพราะเราจะเห็นความสำคัญและพลานุภาพของสิ่งที่เรียกว่า “สัญวิทยา” ดังที่ปรากฏในวรรณกรรม ตำนาน คัมภีร์ทางศาสนา อ้างจาก อ.กาญจนา แก้วเทพ : การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค, กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(wishfulfillment) สิ่งที่เคยพบเจอในชีวิตประจำวัน เรื่องราวของครอบครัว ที่สื่อถึงอารมณ์(mood and tone) ที่เสียบเหงาเหมือนกัน แต่สื่อความหมายไปคนละเรื่อง

ตารางความสัมพันธ์

ศิลปิน	OBJECT <CODE>	SPACE	MEMORY <reference of artist>	MEANING <Decoding by spectator>
Janne Lehtinen	คนกับ อุปกรณ์ การบินที่ ทำขึ้นมา เอง	แลนด์สเคป ในภาพถ่ายมุม กว้าง	มีพ่อเป็นนักบินจึง อยากจะปลดปล่อย ตัวเองออกจากสิ่งที่ เป็นอยู่	ภารกิจการบิน โดยไม่พึ่ง เทคโนโลยี, ความพยายาม โง่งงที่จะบิน, ความดีใจ, ความกล้าแข็งวีรบุรุษ, ความโดดเดี่ยว
Ritta Paivalainen	เสื้อผ้ามือ สอง	แลนด์สเคปที่ เป็นต้นไม้, หิมะ, ความ แห้งเหี่ยว	ได้ซื้อเสื้อผ้าจากร้าน ขายเสื้อผ้ามือสอง ทำ ให้คิดถึงคนที่เคยใส่ เสื้อตัวนี้มาก่อน	ความทรงจำที่ไม่ได้ถูก บันทึก, ร่องรอยของคนเคย อยู่, วิญญาณ การชุมนุมในความฝัน, การ จากไปของคนที่เคยอยู่มา ก่อน
Anni Leppälä	คนหรือ สิ่งของ หรือ สถานที่ ต่างๆ	คนหรือ สิ่งของ กับสเปซที่เว้น ที่ว่างไว้	ความรู้สึกที่ลาจาก ไปในอดีต เป็นความ เจ็บปวด โดดเดี่ยว กลางเดือน	อดีตที่รางเลือน, ความทรง จำที่ปรากฏให้เห็น, วิญญาณ, ความโดดเดี่ยว, ความเศร้า, ความเจ็บปวด, ความเจ็บ, ความสับสน

ยกตัวอย่าง **Ritta** ได้ซื้อ ได้ทูลีดำจากร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ทำให้เธอนึกถึงคนที่เคยใส่เสื้อตัวนี้มาก่อน จึงออกมาเป็นผลงานประสพการณ์ที่ไม่เคยถูกเขียนขึ้น เป็นความสงสัย เธอจึงนำเสื้อผ้าไปแช่แข็งเพื่อจะหยุดความทรงจำใครที่เคยได้ใส่เสื้อตัวนี้ไว้ จะมีตัวคนเป็นเช่นไรในความทรงจำตามสไตล์ของเสื้อผ้าที่ซ่อนเร้นเอาไว้ นอกจากนี้แลนด์สเคปที่เป็นธรรมชาติก็มีนัยยะซ่อนอยู่ ภาพทิวทัศน์ทำให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เกิดมุมมองที่ลึกลงไป สามารถช่วยเล่าเรื่องราวของเสื้อผ้าให้เห็นถึงความทรงจำ,ความรู้สึก,การเริ่มต้นของเรื่องราวในจินตนาการ ตัวคนที่ซ่อนอยู่ของคนในภาพให้ความรู้สึกเปิดเผย และปิดบัง ไปพร้อมกัน การจัดวางเสื้อผ้าให้เกิดจังหวะสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเรื่องได้ เป็นความสัมพันธ์ของเสื้อผ้าที่แสดงตัวตนในความทรงจำเหล่านั้น แต่ในทางกลับกันเมื่อไม่มีคนมาใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นจะเห็นความเป็นวิญญูณซึ่งหมายถึงคนที่ตายไปแล้วก็เป็นได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในงานของเธอ

พอพูดถึงเรื่องวิญญูณจะนึกถึงงานของ Anni สนใจในเรื่องความไม่ชัดเจนบนพื้นผิวมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นเป็นการถอดรหัสอย่างหนึ่ง ที่ผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะคิดเหมือนกันหรือไม่ เพราะไม่เคยมีและไม่จำเป็นต้องถอดรหัสอย่างเดียวกัน เนื่องจากฝ่ายผู้รับสารเองก็มีกรอบอ้างอิง<referent>ที่นำมาสร้างรหัสต่างๆมากมาย เพราะนั่นจึงไม่ใช่การถอดพลาต แต่เป็นเพียงการถอดรหัสที่ต่างไปจากผู้ส่งสารเท่านั้น ทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานของศิลปิน ว่าด้วยเรื่องความเป็นวิญญูณ ร่องรอยและไม่ชัดเจน ต่างกันตรง objectเท่านั้น เมื่อถอดรหัสเรื่องเสปซ มีการใช้เสปซทำให้เกิดการเล่าเรื่องเหมือนกันทั้งสามคนเลยส่วนมากจะถ่ายในภาพมุมกว้างให้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมด และทิ้งเสปซให้เกิดการปะทะกันระหว่างวัตถุกับพื้นที่ว่างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับเสปซเพื่อบอกบรรยากาศและเล่าเรื่องควบคู่กัน เกิดสัญลักษณ์(meaning) เรื่องความเหงา ความโดดเดี่ยวในภาษาภาพ เพราะศิลปินทั้งสามใช้รหัสภาพ(code)เรื่องเสปซอย่างเดียวกัน Anniจะเป็นเสปซที่ต่างจากคนอื่นเพราะไม่ได้ใช้ทิวทัศน์เหมือนคนอื่น แต่ภาพของเธอก็มีแลนด์สเคปในตัวงาน เธอจะถ่ายภาพโดยทิ้งเสปซให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย หวาดระแวง ความเจ็บปวด ความเลือนลาง ความเหงา ความเศร้า

ส่วนของJanne Lehtinen มีสัญลักษณ์(meaning) ถึงความโดดเดี่ยว ความเหงา ที่ต้องพยายามจะบินด้วยตัวเอง โดยไม่มีใครสนใจเหมือนคนบ้า เป็นที่น่าหัวเราะของคนอื่น แต่ในมุมกลับกันก็มองได้ว่าเขาเป็นเหมือนฮีโร่ที่กล้าทำในสิ่งที่กล้าหาญ เช่นกัน

อาจบอกได้ว่าความทรงจำเป็นรหัสของเหล่าศิลปินทั้งหลายในการถ่ายทอดผลงานออกมา เพื่อแสดงออกทางงานศิลปะ เมื่อผู้ชมมามองภาพก็จะคิด(ถอดรหัส)ไปในตามประสบการณ์(Reference) ของตน ตามที่เราเรียนรู้ประสมมา สิ่งนี้เรียกว่า “วิถีแห่งความตาย” ตามที่บาร์ธได้กล่าวมาเปรียบเสมือนของแกนหลักของภาพถ่าย แล้วเราในฐานะผู้ชมวิเคราะห์ไปตามความคิดประสบการณ์ตามแต่ละบุคคล เพราะสัญลักษณ์ในงานของช่างภาพสามารถสื่อได้ออกมาในรูปแบบ ทั้งทางโดยตรงและทางอ้อม นี่คือเสน่ห์ของงานศิลปะทั้งแขนงไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ เพราะสามารถสื่ออารมณ์ถึงผู้ชมงานได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้าพเจ้าได้ใช้ทฤษฎีสัญญาวิทยาเป็นกรอบในการวิเคราะห์งานถ่ายภาพ ในผลงานของศิลปินช่างภาพชาวฟินแลนด์ทั้งสามคน ที่มีโทนภาพไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความเดียดาย เคืองคว้าง อาจมีมากน้อยหรือสัญญาอื่นอาจมีอิทธิพลมากกว่าแตกต่างกันไป แต่ก็ให้อารมณ์ (mood and tone) ในลักษณะเดียวกัน ศิลปินเลือกที่จะหยิบยกสัญลักษณ์กันคนละอย่าง ตรงที่วัตถุ(object) ที่ว่าง(space) และประสบการณ์ส่วนตัว(memory) เพื่อสื่อถึงความคิดที่แตกต่างกันออกไป(meaning) ทำให้ค้นพบว่าภาพทุกภาพมีสัญญาในตัวของมันเอง อาจไม่จำเป็นต้องเป็นสัญลักษณ์ที่เรารู้จักเสมอไป สิ่งของรอบตัวบางอย่าง หรืออะไรก็สามารถสื่อได้ หากผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมเหมือนเรา ในหัวข้อวิจัยนี้ศิลปินทั้งสามอาจหยิบยกเรื่องความ โดดเดี่ยว ความเหงา แต่จริงๆแล้ว “ทุกสิ่งสามารถแปรเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์ได้” ตามการวิเคราะห์ของโรลองด์ บาร์ธส์ ไม่ว่าจะความรู้สึกอัจฉริยะ ความจงนงสงสัย ความตื่นเต้น ความเงิบ ความตาย ฯลฯ เราก็สามารถที่จะสื่อถึงได้ หากเราสามารถค้นพบสัญญานั้นเจอ และได้แปลความหมายสัญญานั้นออกมา ซึ่งคนหลายคนก็แปลความหมายแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์(reference) ที่ตนได้เรียนรู้มา คือการบรรลุจุดประสงค์ของการทำงานศิลปะเพื่อให้ผู้ชมนำไปคิดต่อ (เหมือนกับภาพยนตร์ที่ทิ้งปมให้คิดต่อเอง)

ไม่ว่าในงานศิลปะประเภทใดก็ตามต่างซ่อนสัญญาในงานของตน ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ว่าการทำงานต้องสื่อความรู้สึกถึงผู้ชมให้ได้ เราสามารถดึงสัญญาอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันของเรามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยการใช้วัตถุ(object),ที่ว่าง(space) และความทรงจำ(memory) และนำมาสังเคราะห์ในการทำงานศิลปะ แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้ หากเราสื่อสารไม่ได้นั้นก็คือจุดจบในการทำงานศิลปะของเรานั้นเอง

บทที่ 3

แนวความคิดและรูปแบบผลงานที่นำมาศึกษา

ข้าพเจ้าได้หยิบยกศิลปินกลุ่ม Drop Dead Cute ที่มีความใกล้เคียงกับความรู้สึกของข้าพเจ้ามาศึกษา ซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น (Japan pop art 90's) ป๊อปอาร์ตของญี่ปุ่นมีความโดดเด่นบ่งบอกเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยตัวแบบและสไตล์ของภาพ ศิลปินป๊อปญี่ปุ่นส่วนมากได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนอนิเมชัน และงานแกะสลักไม้และภาพเขียนที่เรียกว่า “ukiyo-e” ในยุคเอโดะที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติ และทิวทัศน์ มีลักษณะงานเป็นเอกลักษณ์ของภาพเขียนญี่ปุ่น จนในศิลปะยุคปัจจุบันของญี่ปุ่นก็ยังได้แรงบันดาลใจและหล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก เช่น ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวในจอโทรทัศน์ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองของญี่ปุ่น ซึ่งเป้าหมายคือกลุ่มเยาวชนของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบฟิกเกอร์จากพลาสติกขนาดใหญ่ ศิลปินป๊อปญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ความเป็นเซอร์เรียลและไม่มีคำตอบชัดเจน เป็นผลงานในลักษณะที่ช็อกผู้ชม (Performance arts) ซึ่งศิลปินป๊อปส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนอนิเมชันจากตะวันตก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ในทุกๆ ด้านของสังคม ยกตัวอย่างเช่น ได้แก่การ์ตูนของซีกตะวันตก เช่น Waltz Disney รวมทั้งเทคโนโลยี ตลอดจนวัฒนธรรมของโลกตะวันตก และพัฒนาต่อมาจนเกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในที่สุด

รูปที่ 8 Ukiyo-e งานภาพเขียนงานแกะสลักไม้
ในสมัยเอโดะ

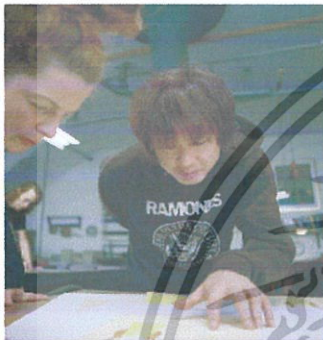

รูปที่ 9 ผลงานแนว Performance arts
ของ Takeshi Muragami ศิลปินญี่ปุ่นร่วมสมัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานศิลปิน ที่ใช้ความน่ารักไร้เดียงสา ความเปราะบางของเด็กและสัตว์เลี้ยงที่น่าเอ็นดู แต่ได้ซ่อนความโหดร้ายให้คนได้ขบคิดกันไป แสดงออกมาในรูปแบบของความแฟนตาซีที่สะท้อนถึงวัยเยาว์ หรือความเพื่อฝันของหญิงสาว ได้แก่

3.1 Yoshitomo Nara

นาระเป็นศิลปินในยุคป๊อปอาร์ตในปี 90 งานของเขาส่วนใหญ่เป็นงานปั้นและงานพิมพ์ในรูปแบบการ์ตูนที่เรียบง่าย ซึ่งดำเนินเรื่องด้วยความไร้เดียงสาของสัญลักษณ์ที่เป็นสากล ได้แก่ภาพสีพาสเทลของเด็กและสัตว์ที่แสดงออกอย่างมั่นใจ โดยลายเส้นการ์ตูน ที่เน้นที่ตัวแบบเท่านั้น ที่แสดงถึงความน่ารักและกบฏไปด้วยกัน บางครั้งเราจะเห็นเด็กถืออาวุธอยู่ในมือได้แก่ มีด หรือเลื่อย และตาขวงๆที่แสดงถึงความก้าวร้าวที่ทำให้มองดูเป็นพฤติกรรมที่กวนประสาท กระตุ้นให้เกิดความขุ่นเคือง ที่แสดงถึงการแสดงออกที่บริสุทธิ์ถึงความเกลียดชังอย่างใสซื่อของตัวละคร

แต่อย่างไรก็ตามนาระกล่าวถึงงานตัวเองว่า “ภาพที่ถืออาวุธของเด็ก ไม่ได้หมายถึงความก้าวร้าว เพราะอาวุธเด็กที่ถืออยู่นั้นเล็กจนเหมือนกับขลุ่ยของเล่น ไม่สามารถที่จะเอาไปสู้กับใครเขาได้หรอก แต่ในทางกลับกันในสังคมภายนอก คนไม่ศรัทธาตัวเด็กเหล่านี้กลับถืออาวุธที่ใหญ่กว่าและร้ายแรงกว่าอยู่ไม่ไต่หระอ”

อิทธิพลในงานของนาระรวมทั้งศิลปินส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจาก การ์ตูนญี่ปุ่นและอนิเมชันในปี 1960 ในวัยเด็ก ไม่ว่าจะสไคล์หรือดวงตาขนาดใหญ่ ศิลปินส่วนใหญ่ใช้ความน่ารักของการ์ตูน แต่ก็ก็แฝงไปด้วยความหลอนไว้ในจินตนาการ ที่แฝงด้วยด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนสังคมที่เข้มงวดของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

ตัวนาระเองที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของสังคมญี่ปุ่น หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาระ โตขึ้นในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตก ได้วัฒนธรรมป๊อป , หนังสือการ์ตูน , การ์ตูนอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ และเพลงร็อกของตะวันตก และตัวของนาระเองที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างโดดเดี่ยวในสังคมชนบท เป็นเด็กที่ต้องอยู่บ้านตามลำพังหลังจากกลับจากโรงเรียนโดยไม่มีใครดูแลเนื่องจากพ่อแม่ไปทำงาน เขาจึงถูกทิ้งอยู่อย่างลำพังในจินตนาการวัยเด็กของเขา ในงานของเขาสะท้อนความเป็นตัวเขาในวัยเด็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะเห็นสัญลักษณ์ในงานของนาระคือเด็กที่มีผ้าพันแผล พลาสติกหรือไม้ก้ำกึ่งของมีคมไว้ในมือ ในตอนแรกอาจตีความได้ก็คือเด็กไร้เดียงสาที่ทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บตามประสา แต่ถ้าคิดต่อคือผู้ใหญ่ได้ละเลยเด็กเหล่านี้ ให้พวกเขาเล่นไปโดยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรก็เป็นได้ หรือไม้ก้ำกึ่งของมีคมไว้ในมือ อาจมองว่าเด็กเหล่านี้โหดร้าย ทำให้เห็นถึงความโหดร้ายของสังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อเด็ก สะท้อนไปถึงวัยเยาว์ของนาระได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 10 ภาพผลงานของ Yoshitomo Nara

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 Audrey Kawasaki

ลักษณะของงานเป็นภาพเขียนบนไม้ โดยเขียนภาพหญิงสาวที่ไร้เดียงสา ในกริยาอาการเข้ายวน และเศร้าสร้อย เย็นชาออกมาทางสายตาของภาพผู้หญิง ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากงาน Manga Comic⁴ และ Art Nouveau⁵ เห็นได้ชัดในงานของ Gustav Klimt⁶ ที่ว่าด้วยเรื่องอิโรติกของสตรีเพศ และความตาย ในงานของ Audrey นำเสนอด้วยภาพของเด็กสาวที่มีความลึกลับ ให้ความรู้สึกเหมือนกับภาพวิญญานที่เป็นปริศนาและมีความวิปริตซ่อนอยู่ในงาน

ศิลปินบอกว่าการเขียนบนกระดาษมันสว่างเกินไป ทำให้โทนของภาพสื่อถึงอารมณ์ที่หมองหม่น ลึกลับ แฝงไว้ด้วยความโหดร้าย แต่ก็ให้ความรู้สึกที่โหยหาในขณะเดียวกัน

มีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในงานของ Audrey ที่นำเสนอถึงความลึกลับ และความตาย ไม่ว่าจะเป็น กระดุก, สัตว์กลางคืน, รอยเลือด, ลักษณะที่แห้งเหี่ยว, บรรยากาศที่คลุมเครือไม่ชัดเจน สื่อถึงความลึกลับ และโหยหาอย่างน่าประหลาด

รูปที่ 11 ภาพ Mermaids ของ Gustav Klimt

⁴ **Manga Comic** งานการ์ตูนของญี่ปุ่น พัฒนมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตก และเติบโตจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะอย่างหนึ่ง เป็นการ์ตูนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความฝัน จินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การผจญภัย เรื่องเศร้า เรื่องขำขัน เรื่องลึกลับ หรือแม้แต่เรื่องเพศ

⁵ **Art Nouveau** เป็นสไตล์งานศิลปะ ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่ได้รับการนิยามอย่างแพร่หลายศตวรรษที่ 20 (1880-1914) แสดงถึงรสนิยมอันเลิศหรู การเจริญเติบโต การพลวัติใหม่ของลวดลายธรรมชาติ ได้แก่ดอกไม้ และพืชพรรณทางธรรมชาติ

⁶ **Gustav Klimt** (1862-1918) ศิลปินออสเตรีย และเป็นหนึ่งในกลุ่มอาร์ตนูโว (Vienna Secession) งานของเขามีเรื่องราวของผู้หญิงที่แสดงท่าออกอย่างพิรุฬหาว อิโรติก และสวยงาม สื่อถึงสตรีเพศ และความตาย ผลงานที่ชื่อ ได้แก่ The Kiss

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 12 ภาพผลงานของ Audrey Kawasaki

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

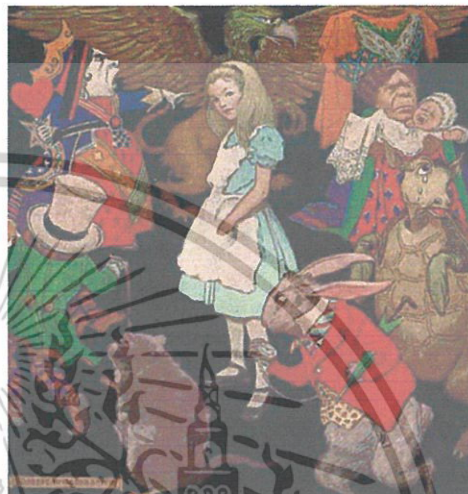
3.3 สัญลักษณ์ในงานภาพเขียน

ภาพวาดเหล่านี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ไซ้เด็กผู้หญิงที่แทนความน่ารักเปราะบาง ขวนฝัน และสัตว์เลี้ยงที่น่ากอด ที่ให้ความรู้สึกถึงความน่ารัก และมิตรภาพ ทำให้ดูมีความเป็นมนุษย์ ขวนให้นึกถึงการเล่าเรื่องแบบนิทานได้แก่

Alice in Wonderland ที่เล่าเรื่องการผจญภัยของเด็กสาว ที่หลงเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ ในโลกของเทพนิยายแฟนตาซี พร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเธอ

Wizard of Oz, เรื่องของหนูน้อยโคโรรีที่หลุดเข้ามาผจญภัยในดินแดนของโลกเวทมนตร์ และได้รับความช่วยเหลือจากแม่แม่มดใจดี พร้อมด้วยสุนัขของเธอ และจบลงอย่างมีความสุข

ซึ่งตรงกันข้ามกับงานของศิลปินที่สื่ออารมณ์ในด้านความโดดเดี่ยวของสังคมในงานของ Nara ที่มีเด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่าง โดดเดี่ยว หรือจะเป็นในงานของ Audrey ที่สื่ออารมณ์ความโหยหา เหมือนกับวิญญูณในดินแดนที่มีความเป็นแฟนตาซี และลึกลับในขณะเดียวกัน

รูปที่ 13 Alice in Wonderland

รูปที่ 14 ภาพในบทภาพยนตร์ Wizard of Oz, 1939

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 ช่างภาพที่ประยุกต์ใช้ในงานภาพถ่าย

Anna Gaskell

ศิลปินหญิงชาวอเมริกา ที่ใช้การเล่าเรื่องของภาพถ่าย โดยการปรุงแต่งให้เหมือนจริง เซอสนใจในเรื่องของความน่าหวาดหวั่นของการแยกตัว (isolate dramatic moment) โดยได้หยิบยกจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland มาเล่าเรื่องโดยการ “แทนที่” ผ่านความรุนแรงของเด็กช่วงก่อนเติบโตเป็นวัยรุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับนิทานที่เป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาที่หลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความไร้เดียงสาในวัยเด็ก Anna Gaskell ไม่ได้เล่าเรื่องออกมาโดยตรง แต่ใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ออกมาเหมือนกับเสื้อผ้าของอลิซในนิทานที่สื่อถึงวัยเด็ก แต่ทำไมเด็กเหล่านี้จึงแสดงออกมาอย่างบ้าคลั่ง เหมือนการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ Anna สื่อถึงเรื่องในจิตใจของมนุษย์ผ่านการแสดงออกอย่างรุนแรง คู่มือกลับ คล้ายกับพิธีกรรมในศาสนา เกิดการเปรียบเทียบถึงจิตใจอันสับสน หรือจิตใจที่เป็นด้านมืดของมนุษย์ ในภาพจะเป็นเด็กผู้หญิง ที่ทะเลาะกัน มีการแสดงออกมาอย่างโหดร้ายเหมือนกับซีนหนัง เป็นการแสดงออกอย่างดุเหมือนมีชีวิต และเป็นความฝันที่สะท้อนถึงโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้าย ความมีอำนาจ ความกลัดกลุ้มภายในจิตใจ และในภาพยังสะท้อนถึงสิ่งที่สื่อออกมาทางเพศ ความยั่วยวน ความแปลกแยกเข้าขั้นถึงวิปริตเหมือนพฤติกรรมของพวกถ้ำมอญ

Anna ต้องการนำเสนอสิ่งที่เหล่านี้ออกมาเป็นรูปธรรม จึงใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลคือนิทานของเด็กสาวไร้เดียงसानำเสนอในรูปแบบความรุนแรง ทำให้ผู้ชมเกิดความสงสัย ว่าทำไมถึงเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นในทางที่โหดร้าย ซึ่งโดยปัจจุบันแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องในด้านมืดของจิตใจมนุษย์ โดยสื่อผ่านพฤติกรรมของเด็กผู้หญิง และใช้การเล่าเรื่องในนิทานอลิซ เด็กสาวนั้นแทนความรู้สึกที่ไร้เดียงสา อ่อนโยน และน่าทะนุถนอมมาโดยตลอด สื่อถึงพฤติกรรมวัยรุ่นที่แสดงออกมาอย่างรุนแรง การอิจฉา การกลั่นแกล้ง การต่อต้าน และในเรื่องของเพศที่เปิดเผยในสังคมของโลกตะวันตก

รูปที่ 15 ภาพผลงานในซีรีส์ wonder, override,hide

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.5 วิเคราะห์ประยุกต์กับงานภาพถ่าย

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนของญี่ปุ่นทั้งสอง ลักษณะการเพนท์ภาพ โทนสีของภาพ เพื่อสื่อถึงความโหดร้าย เศร้าสร้อย โดดเดี่ยวที่ต้องอยู่อย่าง โดดเดี่ยวในสถานที่ที่ผูกพันประยุกต์ใช้ในงานภาพถ่ายของข้าพเจ้าที่สื่อถึง การเว้นที่ของเสปซที่ให้เห็นถึงบรรยากาศรอบข้าง ให้สื่อถึงความว่างเปล่า โดดเดี่ยว ที่เกิดขึ้น

โดยการใช้สัญลักษณ์

1.การใช้การเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานที่พูดถึงการผจญภัย หรืออาศัยอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ สื่อถึงเรื่องราวประสบการณ์ในวัยเด็กจากนิทาน ให้เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกของจินตนาการ ความฝัน ที่ไม่เหมือนจริง

2.การใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนของ Yoshitomo Nara และ Audrey Kawasaki

- 2.1 สถานที่ Location เพื่อที่จะสะท้อนถึงอารมณ์ที่โดดเดี่ยว ความเหงา ความเศร้า สถานที่ธรรมชาติ ที่ถูกปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ สื่อถึงสิ่งที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างเดียวดาย
- 2.2 ตัวแบบ ใช้เด็กสาวเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเพ้อฝัน ความมีชีวิตชีวา หลงเข้าไปในจินตนาการ
- 2.3 สิ่งของที่สื่อถึงวัยเยาว์ เช่น ของเล่นในวัยเด็ก สัตว์เลี้ยง
- 2.4 โทนของภาพที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน สื่อถึงความลึกลับ ดินแดนที่ไม่เปิดเผย

บทที่ 4

ขั้นตอนการทำงาน

หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดต่างๆ ข้าพเจ้าได้แบ่งขั้นตอนการทำงาน
 อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นและเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

1. ร่างภาพคร่าวๆจากจินตนาการความคิด เพื่อถ่ายทอดการเข้าใจทั้งต่อผู้อื่นและตนเอง เป็นการตั้ง
 มั่นว่าภาพจะสอดคล้องกับแนวความคิดให้อยู่ในอารมณ์และ โทนเดียวกัน
2. การเลือกอุปกรณ์ สืบเนื่องจากข้อ 1 เมื่อเรารู้ว่าเราจะถ่ายอะไร เราจึงเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 กับการถ่ายภาพของเรา
3. ช่วงเวลาในการถ่ายภาพ เป็นส่วนสำคัญมากในการเล่าเรื่องของภาพถ่าย เพราะเราไม่สามารถที่
 จะหยุดเวลาไว้ได้ จึงต้องเก็บเวลาให้ทัน เพราะอารมณ์และ โทนของภาพเปลี่ยนไปตามสภาวะ
 แสง
4. เทคนิคทางการถ่ายภาพ เพื่อสร้างอารมณ์ของภาพให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง
5. สถานที่ เป็นตัวเล่าเรื่องราวในภาพมีความสำคัญมาก เราควรมีสถานที่ถ่ายทำของเราอยู่จริง เพื่อ
 ไม่ให้เสียเวลาในหาสถานที่
6. ขั้นตอนการล้างอัด เนื่องจากข้าพเจ้าใช้ฟิล์มสีในการถ่ายภาพผลงานชิ้นนี้ ทำให้ต้องเสียเวลา
 กับการล้างอัด รวมทั้งไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าจะเป็นแลบมืออาชีพก็
 ตาม เพราะฉะนั้นควรทำใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายด้วย
7. ขั้นตอนเลือกรูปและการจัดวาง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ ต้องคำนึงถึงภาพรวมว่าต้องการ
 ภาพรวมเป็นอย่างไร ต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก และซึมซาบในความงาม
 ทางด้านความคิด ทัศนคติ และรูปลักษณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1 ภาพร่างจากความคิด

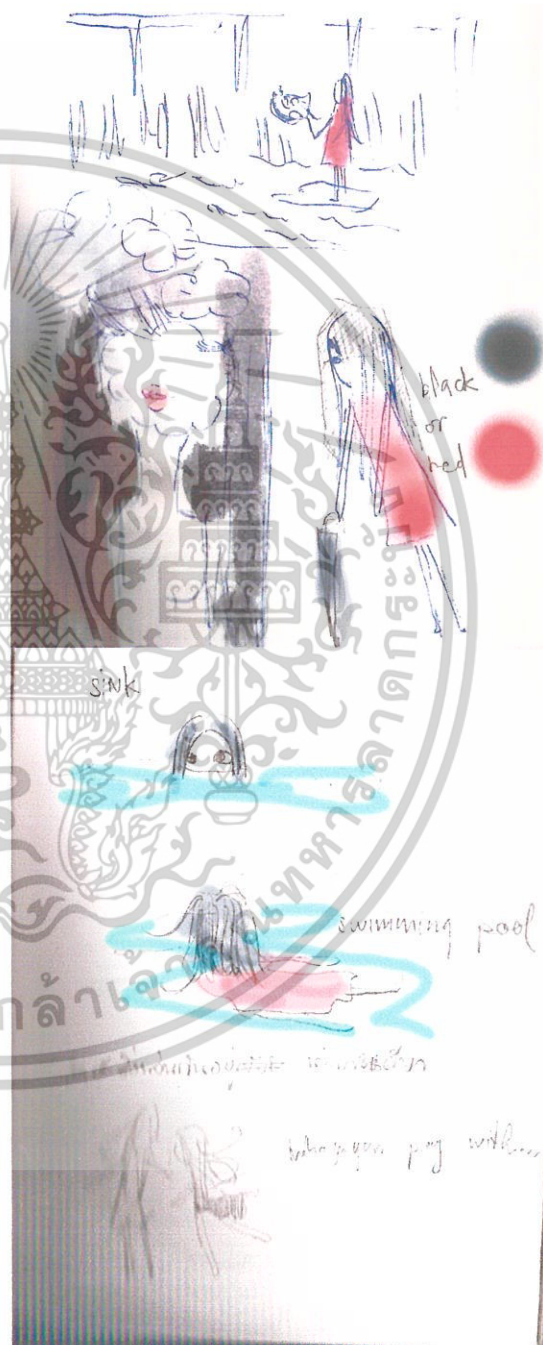
การใช้สัญลักษณ์ในงาน Symbolic Meaning

1. การใช้การเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานที่พูดถึง การผจญภัย หรืออาศัยอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ สื่อถึงเรื่องราวประสบการณ์ในวัยเด็ก จากนิทาน การ์ตูน โดยสื่อผ่านสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ อาจเป็นป่า ทุ่งหญ้า ที่ถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง เพื่อสะท้อนถึงอารมณ์ที่โศกเศร้า เดียวดาย ความเศร้า

2. การใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนของศิลปิน Yoshitomo Nara และ Audrey Kawasaki

- ตัวแบบ เด็กสาวสื่อถึงความเพ้อฝัน
- สิ่งของที่สื่อถึงวัยเยาว์ เช่น ของเล่นสำหรับเด็ก ในวัยเด็ก สัตว์เลี้ยง
- การใช้สีแดง สีแดงเป็นสีที่ดูโดดเด่น แสดงถึงความสดใส ร้อนแรง แต่ในทางกลับกันก็แสดงอันตราย สีเลือด ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เสื้อคลุมสีแดงที่คล้ายกับหนูน้อยหมวกแดงเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับนิทานในสมัยเด็ก
- ท่าโพส ใช้โพสในลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ มีทั้งเคลื่อนไหว และสงบนิ่ง ทั้งนี้ข้าพเจ้าคำนึงให้สอดคล้องกับลักษณะแสง ในขณะที่ถ่ายด้วย

โทนของภาพที่ดูคลุมเครือไม่ชัดเจน สื่อถึงความลึกลับ สิ่งที่ไม่เปิดเผย

รูปที่ 16 ภาพร่างจากความคิดของข้าพเจ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การเลือกอุปกรณ์

ข้าพเจ้าเลือกใช้กล้อง Medium Format ยี่ห้อ Hasselblad ขนาด 6*6 เป็นการแสดงลักษณะที่ซ้ำๆ ก่อให้เกิดจังหวะในเรื่องราวเดียวกัน และง่ายต่อการขนย้ายไปตามที่ต่างๆ สามารถถือถ่ายเมื่อต้องการความรวดเร็วในบางอารมณ์ และฟิล์มสี Kodak 160vc

4.3 ช่วงเวลาในการถ่ายภาพ

ข้าพเจ้าเลือกถ่ายตอนเช้าในช่วง 6 โมงครึ่งถึง 8 โมง และตอนเย็น 5 โมงครึ่งถึง 1 ทุ่ม เพราะในช่วงที่ถ่ายนี้ไม่มีแสงอาทิตย์มารบกวน แสงแสดงถึงการเปิดเผย ความหวัง ความอบอุ่น ทำให้โทนของภาพสื่อความหมายดีไป และในตอนเช้าจะมีหมอกในบางครั้ง หมอกทำให้บรรยากาศมีความวังเวง ซัดซา บอกถึงอารมณ์ที่ลึกกลับ ไม่เปิดเผยได้เป็นอย่างดี

4.4 เทคนิคทางการถ่ายภาพ

ข้าพเจ้าใช้แสงตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในขณะนั้น อุณหภูมิสีเป็นตัวแปรสำคัญในการเล่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า เช่น ในช่วงเวลาทั้งวันจะมีสีไม่เหมือนกัน คือ ในช่วงเช้าประมาณตี 5 ถึง 6 โมงครึ่งและ 6 โมงเย็นก่อนฟ้ามีดบรรยากาศจะมีโทนสีฟ้า ในเรื่องความหมายสีฟ้าสื่อถึงอารมณ์ที่เงียบสงบ เศร้าสร้อย หรือในช่วงที่แดดส่องทำให้บรรยากาศเป็นสีเหลืองส้ม ทำให้ภาพมีโทนสีเหลือง สามารถที่จะเชื่อมโยงภาพที่อยู่ในโทนเหลืองได้ โดยไม่จำเป็นต้องหาสถานที่ที่มีสีเหลืองเสมอไป ทำให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่เดียวกันเสมอไปจึงจะจัดให้อยู่ในเซตเดียวกัน และการเลือกใช้ภาพที่ไหว เบลอ จนถึงภาพที่โอเวอร์และอันเดอร์มากเกินไปอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสนอความรู้สึกของข้าพเจ้าที่เศร้า เจ็บปวด สับสน และลึกกลับ เหมือนเรื่องราวที่พร้อมเปิดเผย และไม่เปิดเผยในขณะเดียวกัน

4.5 สถานที่

ข้าพเจ้าเลือกใช้สถานที่ตามธรรมชาติ ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ได้แก่ หุ่นหญา ป่าไม้ บึง ทะเลสาบ ทะเล เพราะสิ่งเหล่านี้มีสัญลักษณ์ของตัวเอง โดยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นอยากแทนสถานที่ที่ผูกพันเหมือนกับโลกในจินตนาการ ที่มีตัวละครได้อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสถานที่แห่งนั้น

4.6 ขบวนการการล้างอัด

เนื่องจากปัจจุบันเลบส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถอัดภาพจากฟิล์มได้ ข้าพเจ้าจึงต้องใช้วิธีสแกนฟิล์ม ซึ่งการสแกนฟิล์มในแต่ละครั้งทำให้สีของภาพเพี้ยนไม่ได้ตามต้องการ จึงต้องเข้าขบวนการปรับสีในโพโต้ชอปใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงมากที่สุด ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เพราะฉะนั้นควรคำนึงถึงขั้นตอนนี้ตั้งแต่แรก

4.7 ขั้นตอนการเลือกรูปภาพและจัดวางองค์ประกอบ

เนื่องจากภาพถ่ายของข้าพเจ้ามีจำนวนเยอะมาก ในสถานที่เดียวกันข้าพเจ้าใช้ฟิล์มตั้งแต่ 1 ม้วนจนถึง 3 ม้วน ทำให้เป็นการยากที่จะเลือกภาพหนึ่งภาพออกมาจากทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงมีวิธีเลือกรูปดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกรูปออกมาก่อน โดยพิจารณาดังนี้

1. เลือกตามความชอบส่วนตัว ทั้งนี้ข้าพเจ้าคำนึงถึงความสวยงาม องค์ประกอบ จนถึงสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ในภาพ
2. เลือกภาพที่มีอารมณ์และ โทนเดียวกัน ในที่นี้แบ่งตามโทนสี และสถานที่ที่ไปถ่าย
3. เลือกภาพที่มีองค์ประกอบที่ดูไม่ซ้ำคตา ไม่รก และดึงอารมณ์ให้กับภาพต่อไป
4. เลือกทางแสงและ โทนสีของภาพให้เข้ากับภาพอื่นๆ

วิธีทำข้าพเจ้านำภาพจากคอนแทคซีท ที่มีโทนภาพในทางเดียวกันมาแยกออกจากกันและพิจารณาดูทีละภาพ โดยดูจากองค์ประกอบโดยรวม ความสวยงามของการวางภาพทั้งหมด แล้วค่อยพิจารณาจากตัวแบบ ไม่ว่าจะเป็นท่าโพสของแบบ มีความเป็นธรรมชาติ ไม่ขัดต่อความรู้สึก และเมื่อมาอยู่กับสถานที่แล้วดูขัดแย้งกันเกินไปหรือไม่

ยกตัวอย่างจาก ภาพเซท 1 สีเหลือง (โทนกลาง)

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

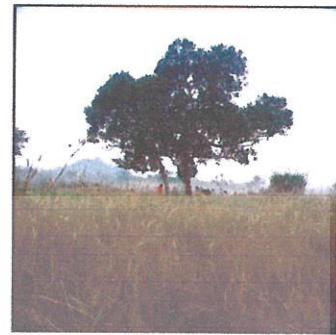

รูปที่ 20

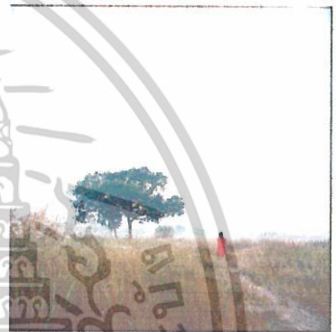
จากภาพในองค์ประกอบเดียวกัน เมื่อเลือกองค์ประกอบภาพเสร็จ จากนั้นพิจารณาที่แบบจะเห็นว่าแบบจากรูป 18,19,20 เป็นภาพแบบที่กำลังอยู่นิ่งๆ แต่รูปที่ 17 ใช้เทคนิคภาพซ้อน ทำให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว และความชัดเจน คล้ายภาพวิญญานที่กำลังปรากฏตัว หรือบางครั้งก็ดูเหมือนคล้ายจะเลื่อนหายออกไป สื่อถึงความผูกพันกับสถานที่ได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

ในภาพลักษณะที่องค์ประกอบภาพใกล้เคียงกัน ข้าพเจ้าเลือกภาพที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภาพอื่นได้ โดยพิจารณาจากการมองและเปรียบเทียบกับภาพอื่นที่เลือกไว้ ว่าดูไม่ขัดตา ไม่รก และดึงอารมณ์ภาพข้างเคียง เช่น ในที่นี้ข้าพเจ้าเลือกรูปที่ 21 ไว้ในเซทเดียวกับรูปที่ 23 ที่เป็นทุ่งหญ้า ข้าพเจ้ามีรูป 24 ที่เน้นทุ่งหญ้าโดยเฉพาะ ข้าพเจ้าจึงไม่เลือกภาพที่ 22, 23 ที่เน้นทุ่งหญ้าเหมือนกัน เพื่อให้เวลาชมภาพแล้วเกิดการซ้ำที่จะทำให้ดูเบื่อ

รูปที่ 24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 25

รูปที่ 26

ภาพที่ 25,26 เป็นภาพที่มีลักษณะ
อารมณ์ใกล้เคียงกัน ให้ความรู้สึกที่ลึกลับ
เป็นปริศนา เหมือนหลงอยู่ในดินแดน
ลึกลับ เป็นเรื่องราวที่ไม่เปิดเผย เพราะมี
สัญลักษณ์ที่เป็นป่าทึบเหมือนกัน แต่
ต่างกันตรงสถานที่ และท่าโพส ในรูปที่
25 ตัวแบบแสดงถึงการเคลื่อนไหว คล้าย
กับวิ่งหนีจากบางสิ่ง ส่วนภาพที่ 26 เป็น
ภาพที่แบบยืนนิ่งมองเข้าหาทิศทางของ
แสงซึ่งจะต้องการเผยอะไรบางอย่าง ทำ
ให้สองภาพนี้ดูเป็นปริศนา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 27

ในภาพนี้ข้าพเจ้าเลือกถ่ายกับพื้นน้ำ เพราะน้ำมีความหมายในเรื่องความลึก การหยั่งไม่ถึง เป็นประตูเชื่อมต่อดูโลกอีกโลกหนึ่งได้ (limbo) และในโทนของภาพนี้มีสีเหลืองเหมือนกันจึงจัดให้อยู่ในเซทสีเหลืองนอกจากพื้นหญ้า ไม่จำเป็นต้องใช้สีจากสถานที่เสมอไป เราสามารถใช้เรื่องอุณหภูมิต่ำในโทนของภาพได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อนำภาพมาวางรวมกันแล้ว จะได้ภาพที่กลมกลืนกันไม่ขัดแย้ง ข้าพเจ้าจัดวางให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกการมองภาพ แบ่งตามโทนสีได้ดังนี้

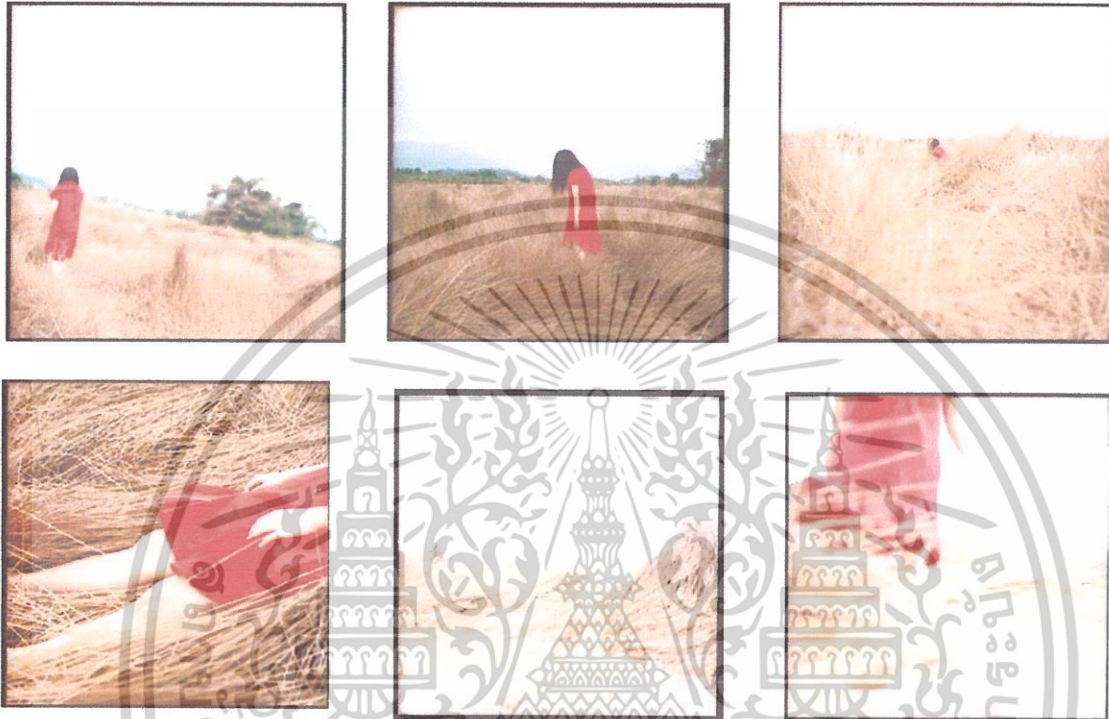
เซต 1 เซตสีเหลือง ซึ่งเป็นสีโทนกลางสามารถเป็นโทนร้อนและเย็นในขณะเดียวกัน

รูปที่ 28 ภาพเซตสีเหลือง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เขต 2 เขตสีแดง ที่ให้โทษร้อน

รูปที่ 29 ภาพเขตสีแดง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

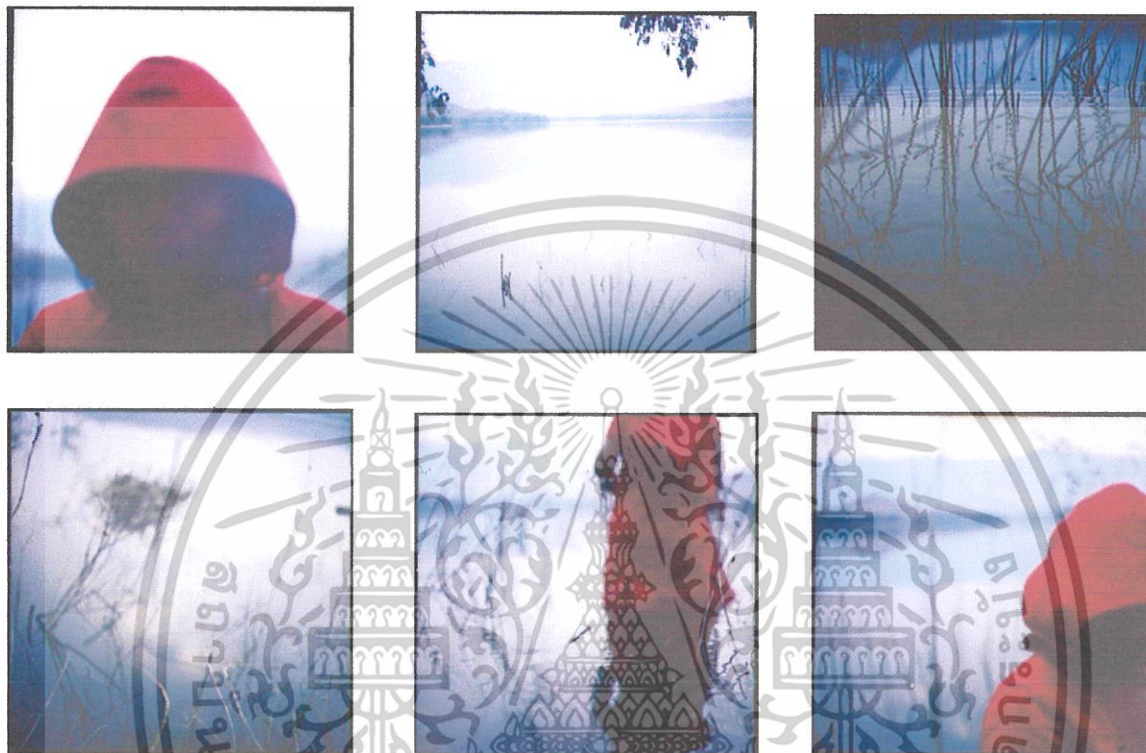
เขต 3 เขตสี่เขียว จัดอยู่ในโทนเย็นและโทนกลางได้

รูปที่ 30 ภาพเขตสี่เขียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เขต 4 เขตสี่ฟ้า จักอยู่ในโทนเย็น

รูปที่ 31 ภาพเขตสี่ฟ้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากขั้นตอนการเลือกรูปข้างต้น ข้าพเจ้าได้แบ่งภาพเป็นกลุ่มตามโทนสีที่มีโทนเดียวกันได้แก่ โทนเหลือง โทนสีแดง โทนสีเขียว และ โทนสีฟ้า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คือ การขาดความเชื่อมโยงในแต่ละกลุ่ม ทำให้ภาพขาดจุดเด่น และเมื่อพิจารณาภาพแล้วดูเป็นคนละงานกัน ข้าพเจ้าจึงจัดเรียงกลุ่มใหม่ทั้งหมด โดยอาศัยวิธีการจัดวางองค์ประกอบ (Installation) เพื่อช่วยให้ภาพแต่ละภาพมีการเชื่อมโยงดูเป็นงานเดียวกัน และสามารถสื่อเรื่องราวได้

โดยนำรูปที่ได้เลือกไว้มาลองจัดเรียงใหม่ในคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักในการจัดองค์ประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 การจัดเรียงองค์ประกอบ Installation

1. เนื่องจากปัญหาของงานข้าพเจ้าขาดจุดเด่นในการมองภาพ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกรูปที่เป็นตัวหลัก ในรูปนั้นต้องมีเรื่องราวและเสนอวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นจุดสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลงาน
2. เนื่องจากภาพมีจำนวนมาก การจัดภาพแบบโดยรวม หรือการจัดระเบียบเป็นกลุ่มก้อน เป็นวิธีที่ทำให้งานเกิดความเชื่อมโยง โดยการจัดหมวดหมู่นั้นแยกตามโทนสี แต่นำมาเรียงกันให้ไล่โทน คือ ไล่โทนร้อนไปยัง โทนเย็น ดังนี้
โทนสีแดง(ร้อน) → โทนสีเหลือง(กลางร้อน) → โทนสีเขียว(กลางเย็น) → โทนสีฟ้า(เย็น)
3. จัดองค์ประกอบของภาพให้ง่ายๆ และทำให้ภาพเกิดน่าสนใจ ให้มีจุดเด่นจุดรอง คัดส่วนที่ทำให้ภาพเกิดความสับสนและควบคุมส่วนอื่นๆ ให้ส่งเสริมจุดสำคัญของภาพเด่นและสะดุดตาในตัวของมันเอง

การจัดองค์ประกอบข้างต้นนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาพ การถ่ายทอดว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไร ต้องการนำเสนอเรื่องราวอะไร และต้องการให้คนดูเห็นอะไร การจัดวางที่คั่นต้องกำหนดสายตาของคนดูให้ดูจุดแรกและนำไปสู่จุดสุดท้ายได้อย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน แนะนำให้เปิดเพลงที่คิดว่าสื่อถึงอารมณ์งานเรา จะช่วยให้เราจัดวางภาพได้ง่ายขึ้นจริงๆ

⁷ Soy un caballo <Pop/Indie> www.myspace.com/soyuncaballo

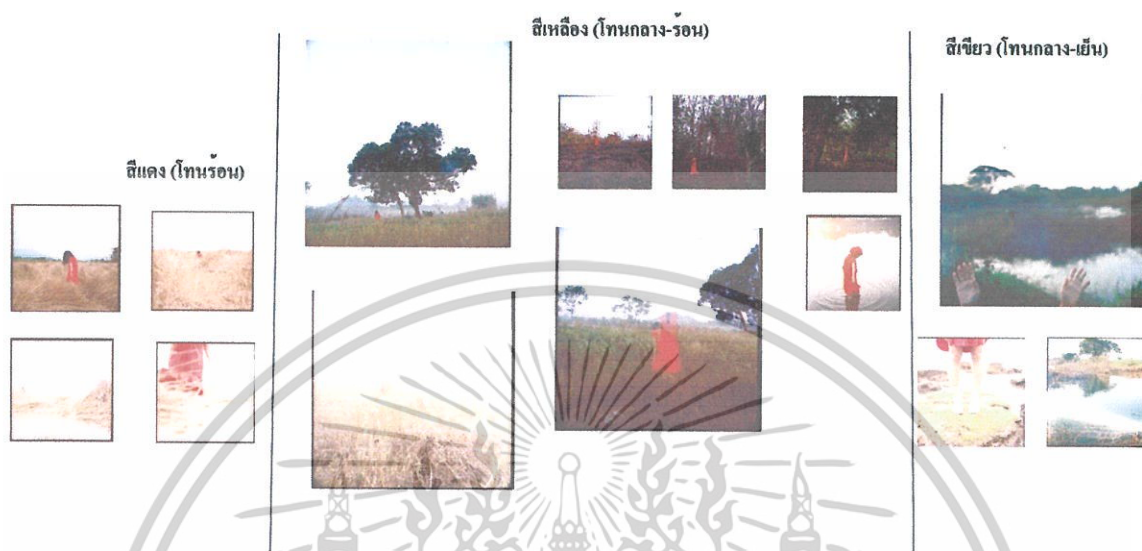
ขั้นตอนการจัดวาง

รูปที่ 32 รูปใน โทนสีเหลืองเมื่อจัดองค์ประกอบ

ข้าพเจ้าเริ่มวางภาพ โทนเหลือง ซึ่งเป็นสี โทนกลาง ให้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสะดวกในการเชื่อมโยง

ข้าพเจ้า ได้เลือกรูปบางรูปมาขยายใหญ่เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับงาน รูปที่เป็นรูปใหญ่นั้นต้องสามารถเล่าเรื่องราวได้ในแวบแรก เพราะจะเป็นภาพที่ดึงดูดความสนใจของคนดูได้มากที่สุด ให้มีจุดเด่นจุดรอง และจัดให้ภาพเล็กเสริมภาพใหญ่เพื่อช่วยในเรื่องการเชื่อมโยงผลงานแต่ละ โทนสีให้เข้าด้วยกัน

รูปที่ 33 รูปแบบการได้โทนสี

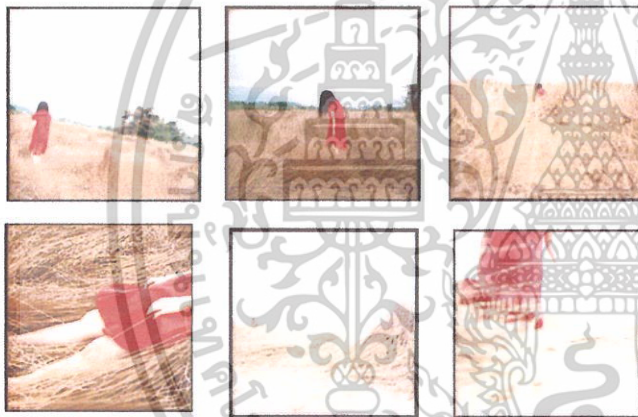
ข้าพเจ้าใช้การได้โทนสีมาเชื่อมต่อรูปแต่ละรูปเข้าด้วยกัน เพื่อให้มองภาพแล้วให้เกิดความกลมกลืน ทำให้ไม่รู้สึกรัดแข็งกันเองในภาพรวมทั้งหมด โดยข้าพเจ้าได้โทนสีจากซ้ายไปขวา ดังนี้

โทนสีแดง(ร้อน) → โทนสีเหลือง(กลางร้อน) → โทนสีเขียว(กลางเย็น) → โทนสีฟ้า (เย็น)

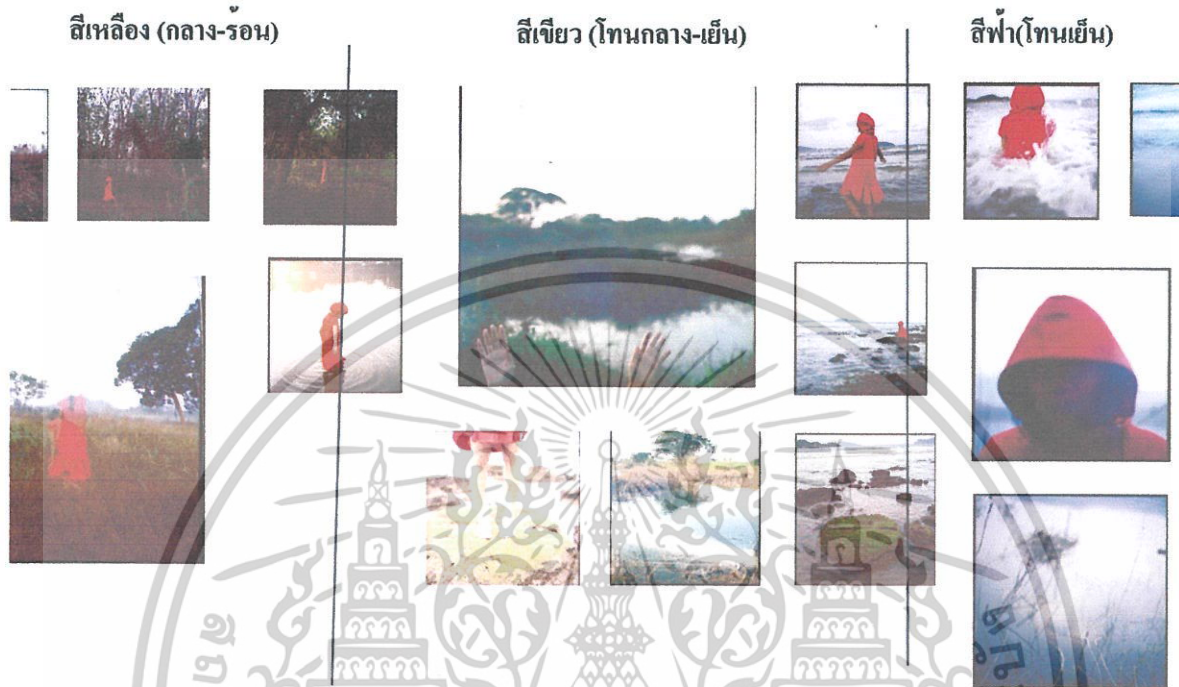
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 34 การจัดวางภาพสี่แดง (โทนร้อน)

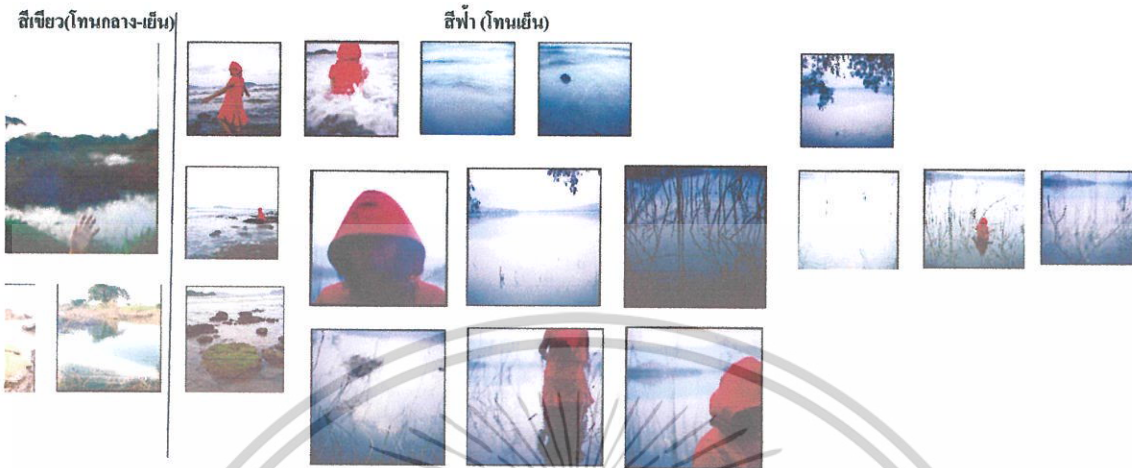
จากภาพเซตสี่แดงนี้ ข้าพเจ้าใช้การจัดภาพเล็ก 6 ภาพ ให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อต้องการให้มองภาพโดยรวมก่อนแล้วจึงพิจารณาส่วนประกอบย่อยหรือรายละเอียดทีหลัง เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ เหมือนกับเด็กสาวที่วิ่งเล่นไปตามที่ต่างๆ ที่ตนเองจินตนาการได้ โดยจะเชื่อมโยงสีกับภาพท่วงท่าของภาพโทนเหลืองได้ ทำให้งานดูเกิดความกลมกลืน

รูปที่ 35 การจัดวางเขตสีเขียว

คล้ายกับวิธีจัดภาพในเขตสีเหลืองคือทำเป็นรูปใหญ่เพื่อสร้างจุดสนใจ โดยเลือกรูปมือที่ถ่ายครอบเฉพาะส่วน เพื่อสร้างปริศนา เป็นภาพที่ถ่ายทอดความรู้สึกของข้าพเจ้า ใช้ภาพเด็กเป็นภาพขบขัน โชคดีที่แสดงถึงขาของเด็กผู้หญิง และภาพที่เกิดจากการฟอกของฟิล์ม เชื่อมกับภาพโชคดีที่เป็นโทนกลางได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

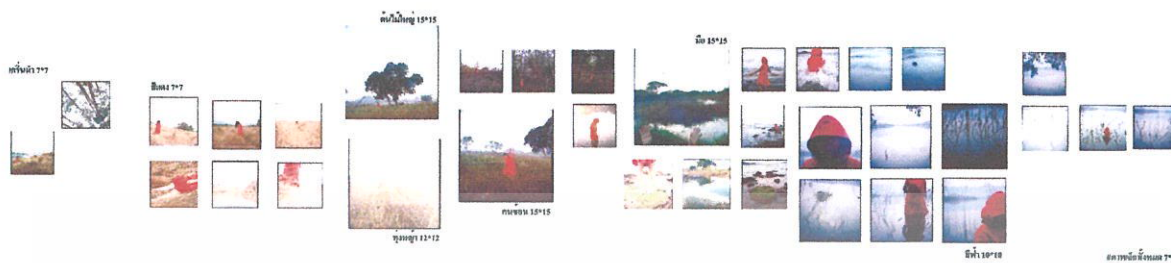

รูปที่ 36 การจัดวางเขตสี่ฟ้า

สำหรับเขตสี่ฟ้า ให้อารมณ์เศร้า ลึกลับได้อย่างชัดเจน โทนภาพดูสงบนิ่ง ภาพทะเลสาบ ให้ความรู้สึกกว้างใหญ่ และภาพที่ถ่ายกอนห้วยาแห้งๆ ให้ความรู้สึกที่น่ากลัว ลึกลับ ไม่สามารถหยั่งลึกได้ ข้าพเจ้าให้แบบเดินลงไปในน้ำ ให้ความรู้สึกว่าถึงแม้จะน่ากลัว แต่ผู้หญิงคนก็ยังเดินเข้าไป เหมือนกับวิญญาณ ที่คล้ายจะลาจากไปจากโลกนี้ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกนิ่งสงบ ข้าพเจ้าจึงจัดให้มีภาพเล็กออกไปทางริมขวาของภาพ คล้ายกับจะค่อยขางหายออกไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 37 ภาพจำลองผลงานจริง

เมื่อมองภาพโดยรวมแล้วจะเห็นได้ชัดว่าการจัดเรียงแบบไล่โทน ช่วยทำให้การมองภาพดูไม่ขัดตา มองดูรื่นเริง มีภาพเล็กในการช่วยนำสายตาผู้ชม ไปสู่จุดสนใจของภาพสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ ในภาพได้ และยังทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เป็นการเดินทางคล้ายกับจังหวะดนตรี

หลังจากได้ลองจัดวางภาพในคอมพิวเตอร์แล้ว จึงคิดขนาดภาพออกมาได้ดังนี้

1. 15*15 จำนวน 3 ภาพ ได้แก่ ภาพต้นไม้ใหญ่(เหลือง),ภาพคนช้อน(เหลือง),ภาพมือ(เขียว)
2. 12*12 จำนวน 1 ภาพ ได้แก่ ภาพทุ่งหญ้า(เหลือง)
3. 10*10 จำนวน 6 ภาพ ได้แก่ ภาพเซทสีฟ้า (ฟ้า)
4. 7*7 จำนวน 24 ภาพ ได้แก่ ภาพเล็กทั้งหมด

โดยกำหนดจากการจัดวางที่เป็นไปได้จริง เพราะเมื่อคำนวณออกมาต้องใช้พื้นที่จัดวางประมาณ 5 เมตร

วิธีการนำเสนอภาพ นำภาพทั้งหมดใส่กรอบลอย ให้เห็นเนื้อไม้(แสดงถึงธรรมชาติ) เพื่อต้องการเน้นตัวภาพ และสามารถให้ผู้ชมเข้าถึงได้

ตารางการทำงาน

- เสาร์ที่ 10 พ.ย. 2550 นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมข้อมูลประกอบ
- เสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2550 นำเสนอข้อมูลอ้างอิง
- พุธที่ 5 ธ.ค. 2550 ถ่ายจริงครั้งที่ 1 ที่จันทบุรี
- เสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2550 นำเสนอขั้นเตรียมงานพร้อมปฏิบัติจริง (Preproduction)
- พุธที่ 17 ม.ค. 2551 ถ่ายจริงครั้งที่ 2 ที่กาญจนบุรี
- เสาร์ที่ 19 ม.ค. 2551 นำเสนอความคืบหน้า พร้อมส่งบทที่ 1 และ 2 ของภาคนิพนธ์
- เสาร์ที่ 26 ม.ค. 2551 ถ่ายจริงครั้งที่ 3 ที่จันทบุรี
- จันทร์ที่ 28 ม.ค. 2551 ถ่ายจริงครั้งที่ 4 ที่เพชรบูรณ์
- เสาร์ที่ 2 ก.พ. 2551 ถ่ายจริงครั้งที่ 5 ที่ชุมพร
- ศุกร์ที่ 8-9 ก.พ. 2551 สแกนฟิล์ม
- จันทร์ 11-15 ก.พ. 2551 อัดรูป-เข้ากรอบ
- เสาร์ที่ 16 ก.พ. 2551 นำเสนอผลงานสมบูรณ์ทั้งหมด
- พุธที่ 5 มี.ค. 2551 ส่งภาคนิพนธ์
- ศุกร์ที่ 28 มี.ค. 2551 นำเสนอภาคนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

งบประมาณ

1. ฟิล์ม 160 vc จำนวน 25 ม้วน	3,250 บาท
2. ล้างฟิล์ม (ม้วนละ 50 บาท)	1,250 บาท
3. คอนแทคชิต (แผ่นละ 70 บาท)	1,750 บาท
4. อัดรูป ประมาณ	4,500 บาท
5. กรอบรูป	2,300 บาท

เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายประมาณทั้งหมด 13,050 บาท

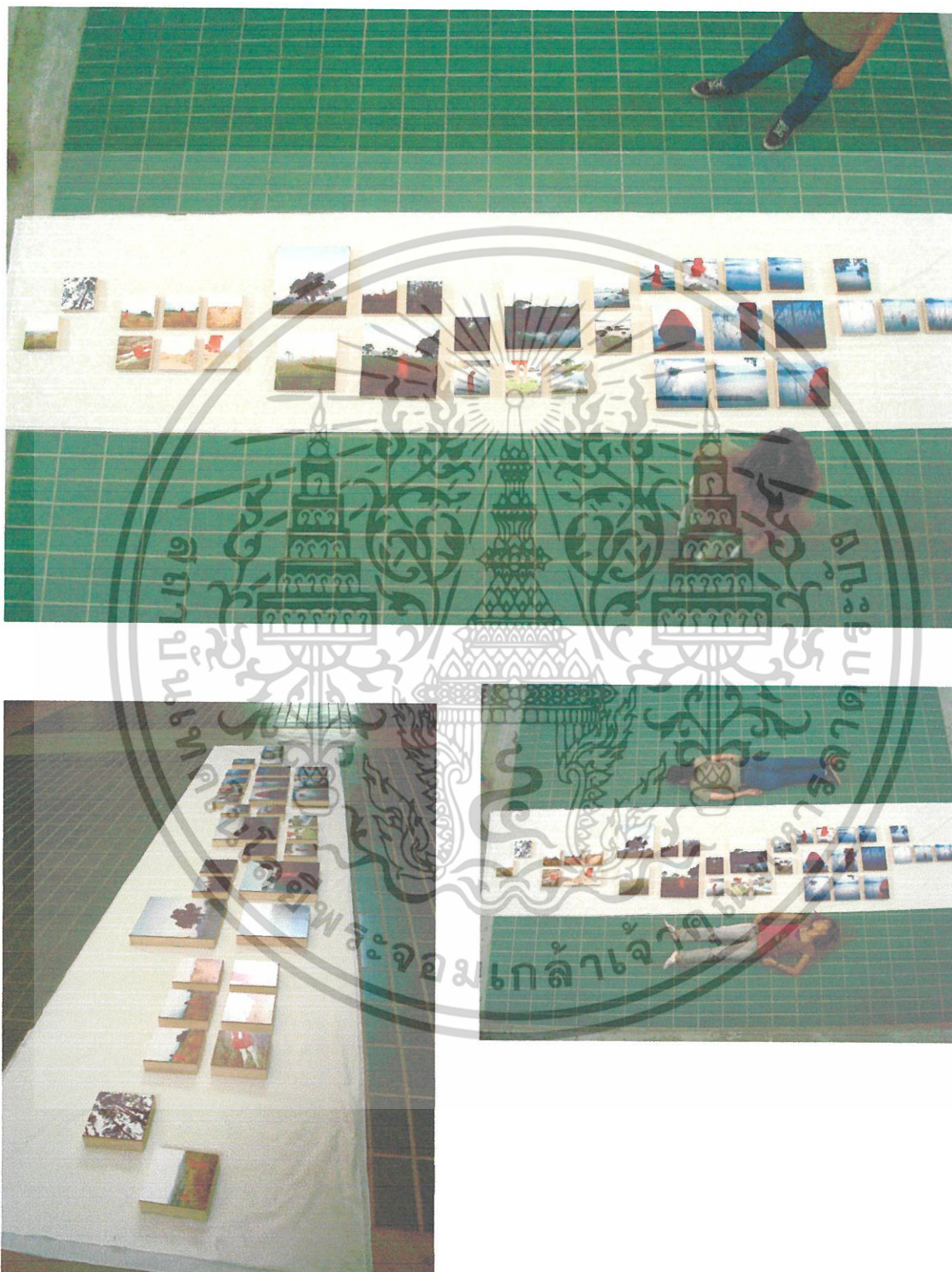
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพผลงาน
พร้อมวิธีการนำเสนอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การถ่ายภาพเชิงศิลป์ในครั้งนี้ มาจากความทรงจำของข้าพเจ้าที่ได้รู้สึกจึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่าย ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเป็นจำนวนมาก ที่มีแนวคิดสอดคล้องคล้ายภาพถ่ายของข้าพเจ้า ตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพมา ไม่ใช่ถ่ายแบบนี้ใครก็ถ่ายได้ แต่ทุกอย่างล้วนผ่านกระบวนการคิดมาแล้วทั้งสิ้น การได้อ่านวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำมาตอบคำถามตัวข้าพเจ้าเองในการถ่ายภาพครั้งที่แล้วๆมา โดยเรียนรู้ผ่านการใช้สัญลักษณ์ ดังคำพูดของโรลองด์ บาร์ธซ์ “ทุกสิ่งสามารถแปรเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์ได้” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกก็ตาม

ปัญหาในขั้นตอนถ่ายภาพ

1. ปัญหาด้านสถานที่ ควรมีสถานที่ที่จะถ่ายจริงอยู่ เพราะจะทำให้สะดวก รวดเร็วในการทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาในการหาสถานที่ และที่สำคัญควรมีรถเป็นของตัวเองจะสะดวกมากๆ
2. การถ่ายที่มีนางแบบทำให้มีอุปสรรคในการพานางแบบ ไปยังสถานที่ถ่ายทำลำบาก ถึงแม้แบบจะเป็นเพื่อนของคุณเองก็ตาม ไม่ควรใช้แบบที่เป็นเพื่อนภาคเดียวกันเป็นอย่างยิ่ง เพราะเพื่อนก็ทำงานของตัวเองเช่นกัน
3. สภาพแสง การตื่นแต่เช้ามารอพระอาทิตย์ขึ้น ต้องใช้ความอดทนสูง แลมน่ากลัวอีกต่างหาก หากเป็นสถานที่ๆไม่คุ้นเคย ควรระวังความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง (แต่เมื่อได้สัมผัสพระอาทิตย์ยามเช้า มักนำความประทับใจให้เราเสมอ)
4. การถ่ายภาพต้องอาศัยความรวดเร็ว ไม่ว่าจะแข่งกับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือการถ่ายจับจังหวะของภาพ หากพลาดไปโมเมนต์นี้ก็ไม่กลับมาเป็นครั้งที่ 2 อีก
5. การถ่ายภาพใกล้น้ำ ไม่ควรเก็บฟิล์มไว้กับตัว ไม่งั้นน้ำอาจพาฟิล์มลงน้ำโดยไม่รู้ตัว
6. สำคัญสุด คือการกำหนดประเด็นที่จะถ่าย ให้มีเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องราวของเราเอง ทำให้ไม่ถ่ายออกนอกประเด็น ซึ่งหลุดออกไปจากงานของเรา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาในขั้นตอนการล้างอัด

1. การถ่ายรูปด้วยฟิล์ม ควรทำใจไว้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย ไม่ว่าจะฟิล์มเสีย ฟิล์มเป็นรอย ฝุ่นกระจาย ถึงแม้จะเป็นแลบ โปรก็ตาม
2. ไม่มีแลบที่รองรับการอัดรูปจากฟิล์ม ถึงมีก็ราคาสูงมาก ทำให้ต้องใช้วิธีการสแกนฟิล์ม ซึ่งเสียเวลา เสียเงิน ควรคิดรอบคอบให้คิดตั้งแต่ขั้นแรกว่าจะใช้ฟิล์มหรือดิจิทัล
3. การสแกนฟิล์ม มีข้อเสียคือสีภาพจะผิดเพี้ยนไป ทำให้ต้องปรับสีในโพโต้ชอปให้เป็นสีตามคอนเทคซ์ท ทำให้เสียเวลามาก และอาจปรับไปก็ไม่เหมือนแบบ
4. ขั้นตอนการอัด ควรเลือกใช้แลบที่มีการทดสอบได้ เพื่อให้เห็นสีที่ใกล้เคียงงานจริงที่สุด และเมื่ออัดรูปจริงเสร็จ ควรนำไปจัดเรียงภาพคร่าวๆก่อน เพื่อตรวจสี ดูโทนภาพรวมทั้งหมด ควรเพื่อขั้นตอนนี้เป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนส่งงาน เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก

การถ่ายภาพครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ อาจไม่ใช่ด้วยเทคนิคทางการถ่ายภาพ ข้าพเจ้าได้พบบุคคลมากมายที่ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างถึงที่สุด บางคนอาจได้รู้จักกันครั้งแรกจากการเดินทางในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจกับการเดินทางครั้งนี้ ไม่ว่าจะกับผู้คน ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก และสถานที่ๆไม่เคยได้เข้าไปสัมผัส ถึงแม้จะมีอุปสรรค แต่ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทำให้ได้พบว่าการเดินทางได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆแก่เราเสมอ หากเพียงแต่เราได้เริ่มทำ และทำงานถึงที่สุด

ตัวอย่างคอนแทคชีท

รูปที่ 39 คอนแทคชีท

รูปที่ 40 คอนแทคชีท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 41 คอนแทคซีท

รูปที่ 42 คอนแทคซีท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 43 คอนเทคซีท

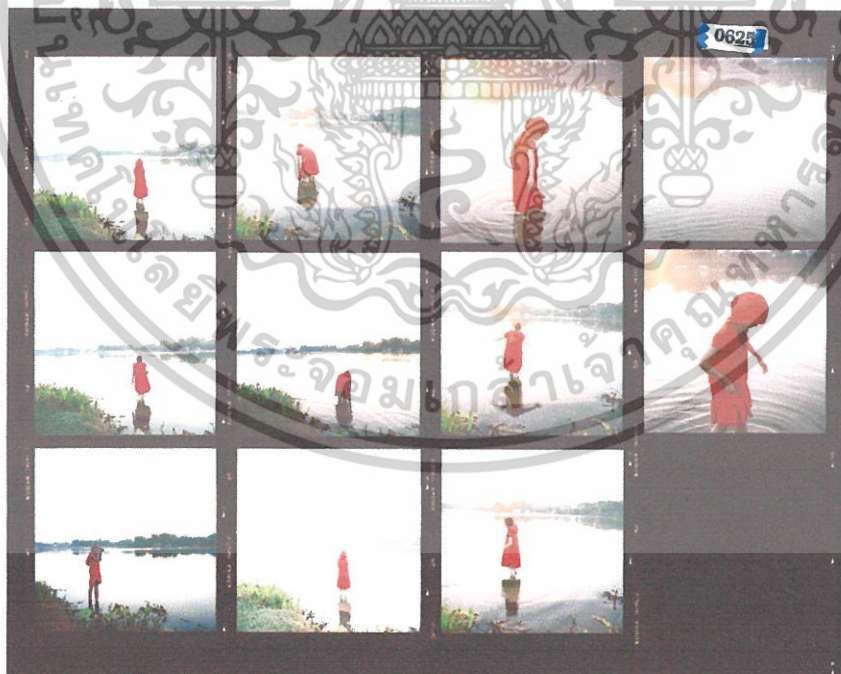

รูปที่ 44 คอนเทคซีท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

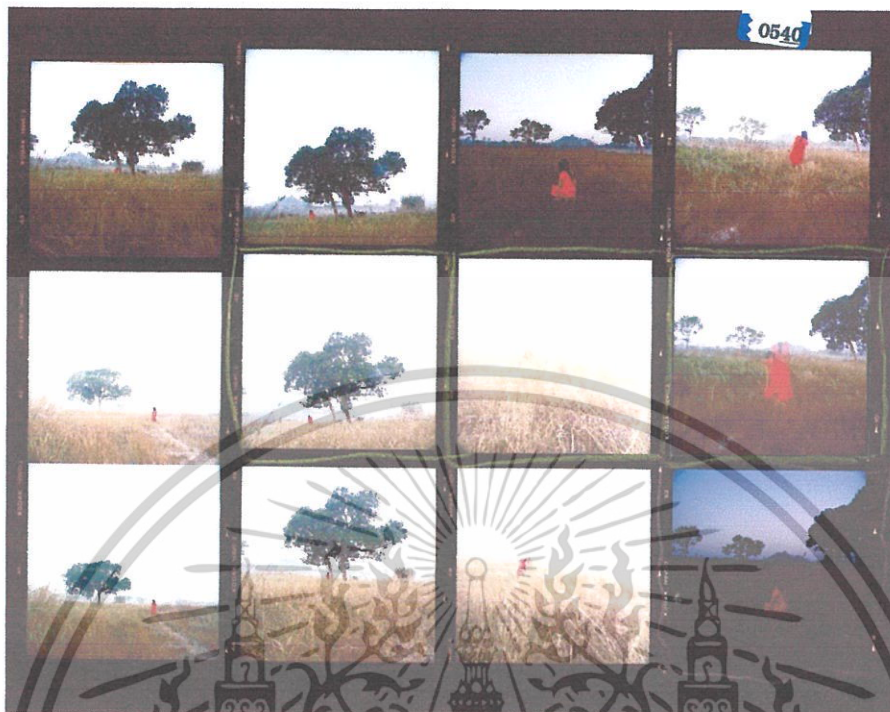

รูปที่ 45 คอนแทคซีท

รูปที่ 46 คอนแทคซีท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

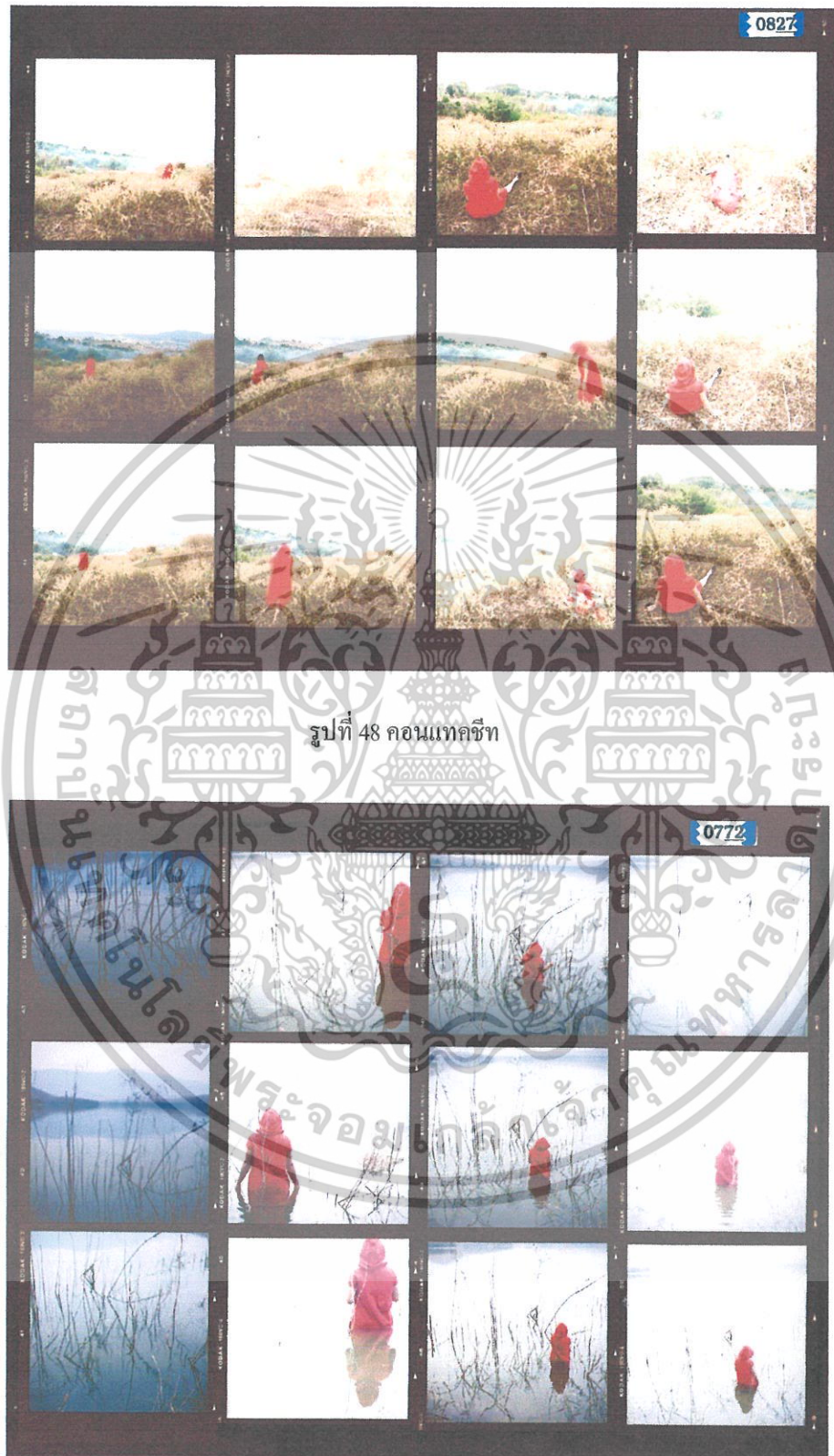

รูปที่ 46 คอนแทคซีท

รูปที่ 47 คอนแทคซีท

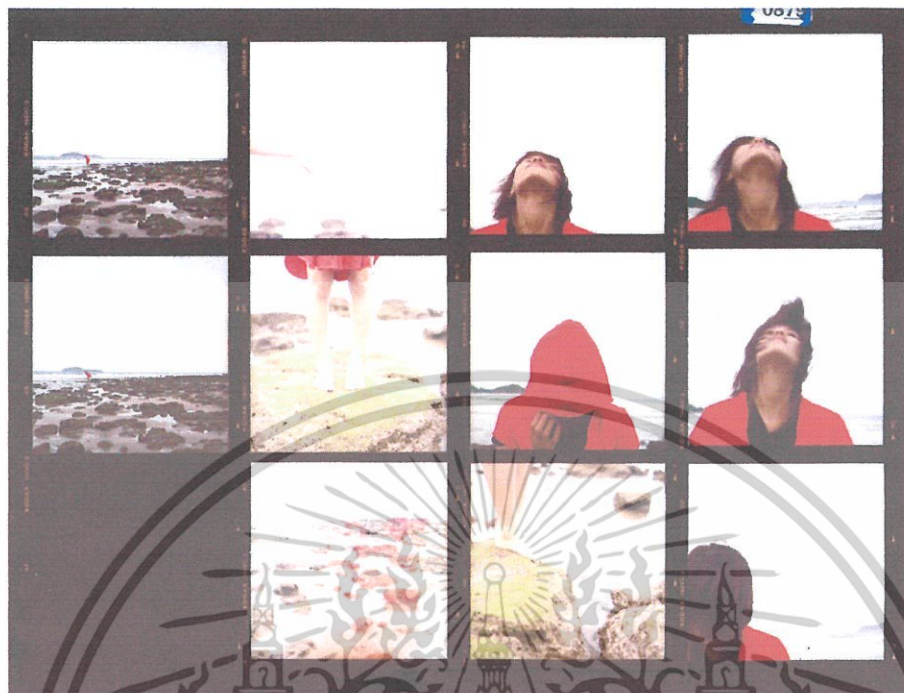
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

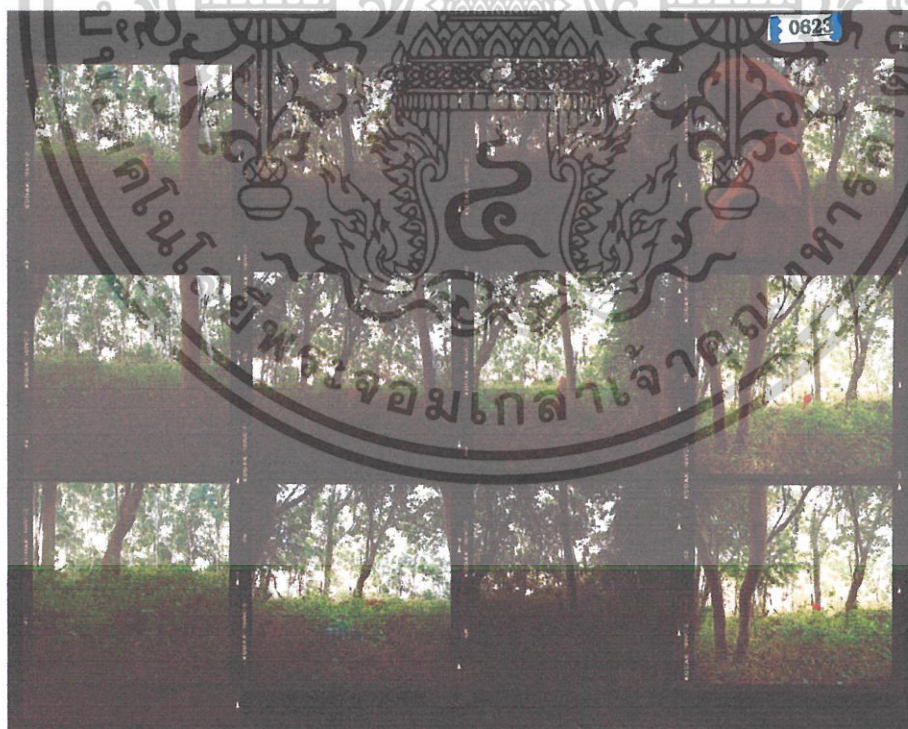
รูปที่ 48 คอนแทคชิต

รูปที่ 49 คอนแทคชิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 50 คอนแทคชิต

รูปที่ 51 คอนแทคชิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- Ivan Vartanian : Drop Dead Cute : Chronicle Books,2005
- Yoshitomo Nara ,Hiroshi Sugito : Over the Rainbow ,Hatje Cantz Publishers, 2005
- Roland Barthes :Camera Lucida,Vintage edition,U.K.,1993
- จักรพันธ์ วัฒสินีกุล,Camera Lucida,พลังการวิจารณ์ : ทศนศิลป์,หน้า 755-762
- กาญจนา แก้วเทพ : การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541
- <http://www.helsinki.fi/helsinki/artist/12/2007>
- Yoshitomo_Nara/ [en.wikipedia.org/wiki /12/2007](http://en.wikipedia.org/wiki/12/2007)
- www.blumandpoe.com/yoshitomonara/12/2007
- www.audrey-kawasaki.com/11/2007
- Anna Gaskell/ http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_works_191_0.html/12/2007
- www.myspace.com/soyuncaballo/11/2007

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นางสาวสิริภัทร ภัทรวารินทร์

เกิด 5 กรกฎาคม 2529

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

อุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม สาขาการถ่ายภาพ

การจัดแสดงงาน

- 2549 - A DECADE OF LIGHT AND SHADOW ณ i-Gallery (ไอคิวแกลบ สาขาเพชรบุรี)
- COMM'ART 2006 งานลาดกระบังนิทรรศ 2549 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- 2550 - SEE ALL SCENCE ณ ศูนย์การค้า THE ESPLANADE กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้