การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ

The motion of the light and the hypothetical space

นางสาวสวรัตน์ ตั้งจิตกุศลกุล

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2560 - 2561

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

.....คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ มณีรัตน์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มล.โอภาษจรัส นันทวัน)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว)

..... กรรมการ
(อาจารย์ณัฐณรัณ บัวลอย)

..... กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ จันทร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อศิลปนิพนธ์	การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ
	The motion of the light and the hypothetical space
ชื่อ	นางสาวสวรัตน์ ตั้งจิตกุศลกุล
รหัสนักศึกษา	57020526
สาขาวิชา	จิตรกรรม
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2560 - 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน หนูเขียว

บทคัดย่อ

"การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ" ได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของสังคมแบบชนบทที่มีธรรมชาติเป็นตัวกำหนดกับสังคมเมืองที่มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดทำให้มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สังคมแบบเดิมเราสามารถหาความสุนทรียทางอารมณ์ได้จากธรรมชาติรอบๆตัว อาทิ ต้นไม้ สายน้ำ ภูเขา แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีแต่อาคาร ตึกสูง เมื่อเราต้องมาอยู่กับความเจริญทางด้านวัตถุ เราจึงคิดแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ พบว่าสังคมเมืองมีสิ่งที่สังคมแบบเดิมๆไม่มี คือแสงไฟที่สว่างไสวไม่เคยหยุด การเคลื่อนไหวของแสงไฟในยามค่ำคืนสร้างความงามและความประทับใจ แสงไฟจากสถานที่ต่างๆอาทิ ตึก บ้าน อาคาร รถยนต์บนท้องถนน เมื่ออยู่รวมกันเราสามารถมองเห็นถึงความงาม และจินตนาการถึงพื้นที่สมมุติ จินตนาการการเคลื่อนไหวในรูปแบบธรรมชาติที่เคยพบเห็นเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของแสงไฟเปรียบเสมือนการเคลื่อนที่ของสายน้ำ ที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด

การแสดงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ธรรมชาติในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายแก่ผู้ชม จึงเลือกใช้การหักเหของแสงที่ใช้กับน้ำ และวิธีการติดตั้งผลงานเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้ชม สร้างความแปลกตาและน่าสนใจ การจัดวางภาพบนกำแพงที่แสงสะท้อนผิวน้ำมีการเคลื่อนไหวในมุมมองที่ต่างจากธรรมชาติปกติ ที่เราจะเห็นผิวน้ำบนพื้นเท่านั้น เมื่อภาพเกิดบนกำแพงก็ให้ความรู้สึกใหม่แก่ผู้ชม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน หนูเขียว ที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนให้ความรู้ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่างๆและแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนทำให้ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ จนทำให้ศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว สำหรับกำลังใจ ความรัก ความเมตตา ส่งเสียและสนับสนุนให้ลูกได้ศึกษาในสายศิลปะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่คอยอยู่ เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันและกัน ขอบคุณตนเองที่ไม่ย่อท้อ และอดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่พบตลอดการเรียนที่ผ่านมาอย่างมีสติ สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เขียน

สวรัตน์ ตั้งจิตกุศลกุล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	**ก**
กิตติกรรมประกาศ	**ข**
สารบัญ	**ค**
สารบัญภาพ	**จ**
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขอบเขตของผลงาน	2
1.5 ข้อมูลการค้นคว้า	3
1.6 คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ในผลงานศิลปนิพนธ์	4
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์	
2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญาและทฤษฎีต่างๆ	5
2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน	11
2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์	14
บทที่ 3 วิธีดำเนินการสร้างสรรค์	
3.1 แนวความคิดสร้างสรรค์	17
3.2 วิธีการสร้างสรรค์	17
3.3 ภาพร่าง (ช่วงที่ 1)	20
3.4 การพัฒนาภาพร่าง	23
3.5 การพัฒนาเสียงประกอบภาพร่าง	25
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์	
4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม	27
4.2 ความหมายและการสร้างภาพ	27
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล	28
4.4 การทำภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง	28
4.5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	32
4.6 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 บทสรุป	39
เอกสารอ้างอิง	40
ภาพผลงานศิลปะ	41
ประวัติผู้เขียน	46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.2.1	Urban Light by daylight as seen from Wilshire Blvd.	12
2.2.2	Olafur Eliasson, 'Notion motion',2005.Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterda,2005.	13
2.2.3	David Gilliver,Light Painting	14
3.2.1.1	สะพานตากสิน	18
3.2.1.2	ดาดฟ้า TCDC	18
3.2.2.1	ขั้นตอนการสร้างสรรค์โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6	19
3.2.2.2	ขั้นตอนการสร้างสรรค์โดยโปรแกรม Adobe After Effects CS6	19
3.3.1	ภาพร่างชิ้นที่ 1	20
3.3.2	ภาพร่างชิ้นที่ 2	20
3.3.3	ภาพร่างชิ้นที่ 3	20
3.3.4	ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 1 (ช่วงที่ 1)	21
3.3.3	ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 2 (ช่วงที่ 1)	22
3.3.6	ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 3 (ช่วงที่ 1)	22
3.4.1	ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 1	23
3.4.2	ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 2	23
3.4.3	ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 3	23
3.5.1	ขั้นตอนการทำเสียงประกอบภาพร่างชิ้นที่ 1	25
3.5.2	ขั้นตอนการทำเสียงประกอบภาพร่างชิ้นที่ 2	25
4.4.1.1	สถานที่การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ดาดฟ้า TCDC	28
4.4.1.2	มุมมองจากดาดฟ้า TCDC	29
4.4.1.3	สถานที่การบันทึกภาพเคลื่อนไหว สะพานตากสิน	29
4.4.1.4	มุมมองจากสะพานตากสิน	30
4.4.1.5	ฟิลเตอร์สำหรับกล้อง SQ PL G-58	30
4.4.2.1	ขั้นตอนการตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro CS6	31
4.4.2.2	ขั้นตอนการตัดต่อในโปรแกรม Adobe After Effect CS6	31
4.4.2.3	ขั้นตอนสร้างภาพร่างการจัดวางในโปรแกรม SketchUp 2017	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

4.5.1.1	โปรเจคเตอร์	32
4.5.1.3	ปลั๊กพ่วง	33
4.5.1.4	กล่องดิจิตอล	33
4.6.1.1	ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1	34
4.6.1.2	ภาพวิเคราะห์ของสมดุลผลงานชิ้นที่ 1	35
4.6.1.3	ภาพวิเคราะห์ความเด่นผลงานชิ้นที่ 1	35
4.6.2.1	วิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 2	36
4.6.2.2	ภาพวิเคราะห์ของสมดุลผลงานชิ้นที่ 1	37
4.6.2.3	ภาพวิเคราะห์ความเด่นผลงานชิ้นที่ 2	37
4.6.3.1	ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3	38
5.1	ภาพการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมุมติ”	42
5.2	ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1	43
5.3	ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2	44
5.4	ภาพผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

สังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้า ขณะที่บางสังคมเปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างสำคัญ แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่แล้ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบ คือมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น และสิ่งที่มีอยู่เดิมสิ้นสภาพหรือถูกทำลายไป การเปลี่ยนแปลงในทางที่มีสิ่งใหม่หรือเพิ่มขึ้นที่เห็นชัด ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นวัตถุสิ่งของ เทคนิค วิธีการ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเมือง การสื่อสารและการคมนาคมที่รวดเร็วและสะดวก ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่แบบเรียบง่าย ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เปลี่ยนมาเป็นต้องอาศัยแสงจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทำให้เมื่อเราเดินทางไปยังที่ต่างๆ ที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเห็นการใช้ไฟในการตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงาม ทำให้มีความงามที่เกิดจากแสงไฟที่สะท้อนความงามแห่งศิลปะที่ออกมาอย่างไม่จำเจ

ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวนั้น ทำให้ผู้เขียนเกิดความสนใจ ที่จะนำเสนอความงามของการเคลื่อนที่ของแสงไฟในรูปแบบศิลปะนามธรรม ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ และนำเสนอความงามที่ผู้เขียนประทับใจ ถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้และหลงใหลประทับใจมีจินตนาการร่วมในความงามของการเคลื่อนที่ของสี แสงไฟ และเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ๆ ให้คนเมืองได้ผ่อนคลายในรูปแบบศิลปะ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

สังคมเมืองในปัจจุบันที่กำลังพัฒนา มีการแข่งขัน เร่งรีบ สภาวะการจราจรติดขัด มลภาวะต่างๆ ตึก อาคาร บ้านเรือน ที่แออัด มองหาพื้นที่ธรรมชาติแทบไม่เจอนั้น หากเรามองอีกมุมหนึ่ง เราจะสังเกตเห็นความงาม บรรยากาศของเมือง ยามค่ำคืนที่มีแสงไฟจากตึก อาคาร บ้านเรือน การจราจรบนท้องถนน แสงไฟจากสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่รวมกัน กลายเป็นภาพใหม่ที่สามารถสร้างจินตนาการซึ่งเป็นการพักผ่อน คลายความคิดจากเรื่องเครียดๆได้เช่นกัน ความงามของแสงไฟทำให้ผู้เขียนประทับใจและมีจินตนาการร่วม เมื่อเห็นความงามของสี แสงไฟ ที่มีการเคลื่อนไหวร่วมด้วย จึงหยิบยกความสนใจนี้มาสร้างสรรค์เป็นงานชุดนี้ โดยใช้เทคนิคที่ทำให้เกิดผล (Effect) ของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหวภาพภูมิทัศน์ยามค่ำคืน ว่าภาพที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวนั้นมีความงามอย่างไร

ความงามของแสงไฟจากเมือง และเทคนิคการวาดเส้นไฟจากงานภาพถ่ายเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกทำงานชุดนี้ โดยเลือกเอาทัศนธาตุของสีและแสงไฟจากสังคมเมืองในยุคสมัยนี้มาสร้างความรับรู้ใหม่ เพราะรู้สึกว่าธรรมชาติของยุคนี้มันคือความคุ้นชินและมีอิทธิพลในปัจจุบัน แสง สี การเคลื่อนไหว ความรวดเร็ว ฉับไว คือความยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้น ผู้เขียนจึงเลือกใช้องค์ประกอบของเมือง สี แสงไฟ การเคลื่อนไหวมาเปลี่ยนบริบทและ มาจัดองค์ประกอบใหม่ โดยใช้เทคนิคสร้างการเคลื่อนไหวเลียนแบบความเป็นธรรมชาติ ที่ยังคงความงามของสีและแสงไฟต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นภาพภูมิทัศน์ตามอุดมคติ

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

1. นำเสนอความงามของการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ในรูปแบบศิลปะนามธรรม ศิลปะเซอร์-เรียลลิสม์ ศิลปะการจัดวาง
2. นำเสนอความงามที่ผู้เขียนประทับใจ ถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้และหลงใหลประทับใจจินตนาการร่วมในความงามของการเคลื่อนที่ของสี แสงไฟ ด้วยเทคนิคภาพเคลื่อนไหว
3. หาคำนิยามความงามของแสงไฟในรูปแบบศิลปะสื่อผสม
4. หาวิธีการอยู่ร่วมกับสังคมเมืองที่มีสภาวะเครียด เร่งรีบตลอดเวลาในมุมมองใหม่ที่สามารถผ่อนคลายความเครียดนั้นในรูปแบบศิลปะของผู้เขียน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. **ด้านเนื้อหา** ถ่ายทอดความประทับใจในความงามของธรรมชาติในอุดมคติของผู้เขียนที่มีต่อยุคสมัยปัจจุบันให้เห็นถึงความงามของ สี แสงไฟจากตึก อาคาร บ้าน สถานที่ต่างๆ ในยามค่ำคืนที่มีแสงไฟสวยๆ
2. **ด้านรูปแบบ** ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะนามธรรม (Abstract) ศิลปะเซอร์-เรียลลิสม์ (Surrealism) และศิลปะการจัดวาง (Installation)
3. **ด้านเทคนิค** สร้างสรรค์และถ่ายทอดด้วยเทคนิคภาพเคลื่อนไหว

1.4 ขอบเขตของผลงาน

ผลงานชุดนี้ของผู้เขียนประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด ทั้งหมด 3 ชิ้น

1. **ขนาด :** 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s
   ระยะเวลา : 5 นาที
   เทคนิค : Video, Installation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. **ขนาด :** 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s

   ระยะเวลา : 5 นาที

   เทคนิค : Video, Installation

3. **ขนาด :** 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s

   ระยะเวลา : 8 นาที

   เทคนิค : Video, Single Screen

1.5 ข้อมูลการค้นคว้า

ศึกษาจากหนังสือความเจริญทางด้านสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ เว็บไซต์สอนโปรแกรมการตัดต่อ และเว็บไซต์ข้อมูลการปรับตัวในสภาพแวดล้อมของมนุษย์

1.5.1 หนังสือความเป็นมาและความเจริญของสังคมเมือง

1.5.1.1 เมืองของผู้คน (Cities for People) ญาณ เกห์ล (Jan Gehl) ผู้เขียน ศรีสุเมธ ฤทธิไพโรจน์ ผู้แปล

1.5.1.2 การอนุรักษ์ชุมชนเมือง (Urban Conservation) ปรานอม ตันสุขานันท์ ผู้เขียน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.5.1.4 เมืองคืออะไร? ถ้าเป็นเพียงคำถามไร้สาระ ("What Is It Merely a Nonsense Question?) ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ ผู้เขียน

1.5.1.3 ATLAS OF CITIES edit by Paul Knox

1.5.2 เอกสารประกอบการสอน

1.5.2.1 ผู้เขียน ทัศนา พฤติการณ์กิจ เรื่อง บริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Community Context Under the Semi-Urban, Semi-Rural Society) มหาวิทยาลัยฟาร์-อีสเทอร์น

1.5.3 เอกสารวิทยานิพนธ์

1.5.3.1 นายทวี ตั้งมงคลวณิช ผู้เขียน วิทยานิพนธ์หัวข้อ "ทิวทัศน์ของความเจริญที่แทรกตัวอยู่ในธรรมชาติ" วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2545

1.5.3.2 นางสาวกิริณี มนุญการ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อ "นิมิตแห่งการเจริญงอกงาม" วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2548

1.5.4 เว็บไซต์สอนการใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS6

1.5.4.1 Oktoberfest 2013 Light painting Time-lapse

https://www.youtube.com/watch?v=KR9BL6i_MgQ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5.4.2 Light Painting Video Effect Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=N4GbwBk4PDA&t=117s

1.5.4.3 Wave Warp Tutorial | After Effects

https://www.youtube.com/watch?v=TUG27flvUT8

1.5.4.4 https://www.youtube.com/watch?v=sm-HbbalEy8

1.5.4.5 https://www.youtube.com/watch?v=ghNd6E3dcOo

1.6 คำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ในผลงานศิลปนิพนธ์

1. Effect (เอฟเฟ็กต์) คือ เทคนิคที่ใช้สำหรับการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม
2. Video (วิดิโอ) คือ ภาพเคลื่อนไหว
3. Surrealism (เซอเรียลลิสต์) คือ ศิลปะลัทธิเหนือจริง
4. Installation คือ ศิลปะการจัดวาง
5. Abstract คือ ศิลปะนามธรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์

2.1 อิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญาและทฤษฎีต่างๆ

สังคมมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งหากแต่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นแนวโน้มโดยทั่วไปของสังคมจึงอยู่ในสภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความหมายของการเปลี่ยนแปลงสามารถพิจารณาในลักษณะของการเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งๆหนึ่ง ในเวลาต่างกันการเปลี่ยนแปลงจึงเกี่ยวข้องกับเวลา หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พิจารณาในแง่การเปรียบเทียบ ความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งในเวลาที่ผ่านไป

วิลเบอร์ มัวร์ ได้ให้คำนิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า "เป็นการเปลี่ยนแปลงโครง-สร้างของสังคมอย่างมีนัยสำคัญซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการกระทำและการพบปะสังสรรค์ รวมทั้งผลของการกระทำและโครงสร้างที่ก่อให้เกิดปทัสถานอย่างเห็นได้ชัด"

"เมือง" เป็นคำนิยามที่ใช้กำหนดอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นเขตเมืองของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยบางประเทศใช้ขนาดจำนวนประชากรในอาณาบริเวณนั้นเป็นตัวชี้วัด บางประเทศก็ใช้ขนาดประชากรตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และก็มีบางประเทศใช้ความหนาแน่นหรือจำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตรมากำหนด แต่นิยามคำว่าเมือง สำหรับประเทศไทย "เขตเมือง" หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาล ซึ่งได้แก่ท้องถิ่นที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน พรบ.เทศบาล 2496 แบ่งเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนครแนวคิดและทฤษฎีของคำว่า เมือง *Gould and Kobb (1964:739 อ้างใน http://www.dpt.go.th/Sub-web/itdb/ txt/ pop/ urban4.htm)* อธิบายว่า ความเป็นเมืองมีหลายความหมายดังนี้

1. ความเป็นเมืองอาจหมายถึงการกระจาย (Diffused) ของอิทธิพลสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท คำว่า "อิทธิพล" ที่ได้กระจายไปนั้นหมายถึงขนบธรรมเนียมและลักษณะ (Trait) ของเมือง

2. ความเป็นเมืองหมายถึง ปรากฏการณ์ของลักษณะสังคมเมืองที่เกิดขึ้น หรือลักษณะของสังคมเมืองในแง่ประชากร คำนิยามนี้พบเสมอๆ ในหนังสือของสังคมวิทยาชนบท กล่าวคือการปฏิวัติ ทางด้านวัฒนธรรมในเขตชนบทได้กลายเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง

3. นักประชากรศาสตร์เข้าใจความเป็นเมืองว่า เป็นกระบวนการของประชากรที่มารวมกันอยู่อย่างหนาแน่น มีความหมายสำคัญที่ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการเคลื่อนไหวจากที่ไม่ใช่สังคมเมืองไป เพื่อให้ดึงความสมบูรณ์ของลักษณะเมืองของประชาชนที่มารวมอยู่อย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนาแน่น ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการของการรวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรซึ่งในอัตราของประชากรในเมืองต่อประชากรทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ *Hawley (1981 อ้างใน ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2539 : 38)* ให้คำจำกัดความของกระบวนการกลายเป็นเมือง หรือ Urbanization ว่าเป็นการเคลื่อนไหวจากหน่วยเรียบง่ายและมีความเป็นท้องถิ่นสูง ไปสู่ระบบที่ซับซ้อนและมีการขยายอาณาบริเวณออกไป โดยมีการจัดองค์กรแบบเมือง การที่อัตราและระดับของกระบวนการเป็นเมืองจะเพิ่มขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่อย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้ เกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อให้ทุกๆ ส่วนประสานสัมพันธ์กัน *Edwin Eames and Judith Goode (อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธ์, 2545)* กล่าวว่า Urbanization หมายถึง กระบวนการของการเป็นเมือง เนื่องมาจากการอพยพทางประชากรจากเขตที่ไม่ใช่เมือง ไปยังเขตเมืองหรือเนื่องมาจากการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยที่ ไม่ใช่เมืองมาก่อน ทั้งในด้านรูปแบบและหน้าที่ (Forms และ Functions) ของการตั้งถิ่นฐานนั้นๆ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้น *Werner Z. Hirsch (1973 อ้างใน กฤช เพิ่มทันจิตต์ 2536 : 22)* ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ พิจารณากระบวนการเกิดเมืองในแง่ของกระบวนการ และปัญหาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจชนบทถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปสู่เศรษฐกิจเมือง ดังนั้นกระบวนการเกิดเป็นเมือง จึงเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพประชากร กระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองของเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนพื้นที่ มีลักษณะการใช้แรงงานเข้มข้น และมีความเป็นปัจเจกภาพสูง ไปสู่ฐานะของเศรษฐกิจเมืองซึ่งมีการกระจุกตัวกัน บนพื้นที่ค่อนข้างมาก มีความชำนาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าและการบริการสูง และมีการพึ่งพาต่อกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจเมืองมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovation) และลักษณะของการประกอบการในระดับสูงนอกจากนี้สิ่งที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดเมืองโดยเฉพาะคือ การกระจุกตัวกันของประชาชนบนพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า ความหนาแน่น (Density) ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางพื้นที่อย่างใกล้ชิดของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางพื้นที่อย่างใกล้ชิด ประกอบกับความชำนาญทางการผลิตเฉพาะอย่างส่งผลให้เกิดการพึ่งพาต่อกัน ระหว่างผู้ประกอบการต่างๆ ในชุมชนเมืองความหนาแน่นของประชากรทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และการเพิ่มงบประมาณของรัฐบาล

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 337) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทั้งสิ้น ปัจจัยที่ทำให้สังคมเมืองมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงเข้ากับความเป็นปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยภายใน คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ลักษณะของพื้นที่ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดการจัดระเบียบและสภาพต่างๆในสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ปัจจัยภายนอก คือ สังคมที่อยู่โดดเดี่ยวและสังคมที่มีการติดต่อสมาคม สังคมที่มีการติดต่อสมาคมกับบุคคลหรือกลุ่มต่างๆบ่อยครั้ง จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ว ในทำนองเดียวกันสังคมที่อยู่โดดเดี่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือเกิดการคงที่ทางโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมสังคมที่มีการแข่งขันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากกว่าสังคมที่มีแบบแผนหรือโครงสร้างของ สังคมและวัฒนธรรมในแบบเดียวกัน ทัศนคติและค่านิยมเฉพาะสังคม สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ทัศนคติและค่านิยมเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงไรเช่น ในสังคมที่ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมจะเป็นสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลงน้อยและช้ามาก ส่วนสังคมที่มีค่านิยมที่ส่งเสริมการยอมรับให้มีสิ่งใหม่ๆ ก็จะเกิด การเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว ความต้องการที่รับรู้สิ่งใหม่ของมนุษย์ทำให้เป็นปัจจัยที่ช่วยบอกทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น เมื่อมีความต้องการที่แน่นอนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็จะ มีการตอบสนองต่อความต้องการนั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด

ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างเปรียบเทียบเท่ากับโลกธรรมชาติโลกกายภาพหรือโลกวัตถุ "ธรรมชาติ" หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล คำว่า Nature มาจากคำภาษาละติน Natura หรือคุณสมบัติสำคัญพื้นนิสัยสืบทอด และในสมัยโบราณตามตัวอักษรหมายถึง “กำเนิด” Natura เป็นคำแปลภาษาละตินของคำภาษากรีก physis (φύσις) ซึ่งเดิมเกี่ยวข้องกับลักษณะภายในซึ่ง พืช สัตว์ และลักษณะเฉพาะ (Feature) อื่นของโลกพัฒนาแนว (Accord) ของตนมโนทัศน์ธรรมชาติโดยรวมจักรวาลทางกายภาพ เป็นหนึ่งในหลายการต่อขยายของความคิดดั้งเดิม เริ่มต้นด้วยการประยุกต์ใช้แก่นบางอย่างของคำว่า φύσις โดยนักปรัชญายุคก่อนโสเครติส และได้รับความแพร่หลายอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นการใช้นี้ได้รับการยืนยันระหว่างการมาถึงของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในหลายศตวรรษหลัง “ธรรมชาติ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ ภาพภูมิประเทศที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง สิ่งที่เกิดเอง สิ่งที่เป็นเองตามธรรมดา ธรรมชาติ ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการและสุนทรียภาพ เกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นๆ ปัจจุบัน “ธรรมชาติ” มักหมายถึงธรณีวิทยาและสัตว์ป่า ธรรมชาติอาจหมายถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึงขบวนการซึ่งเกี่ยวข้อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับวัตถุไร้ชีวิต เช่น ลมฟ้าอากาศและธรณีวิทยาของโลกและสสารและพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ ธรรมชาติยังสามารถจัดตามลักษณะและคุณสมบัติอย่างกว้างๆ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้โดยระบบของตัวเอง เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า หรือสัตว์น้ำ เป็นต้น

2. ธรรมชาติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงหรือฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อถูกทำลายก็จะหมดไป เช่น ภูเขา ถ้ำ น้ำตก หนองน้ำ ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย หาดหินและแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์ เป็นต้น ในปัจจุบันมีการทำลายธรรมชาติอยู่ทั้งสองประเภทจำนวนมาก โดยเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ เกิดจากฝีมือมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพและหารายได้ เป็นต้น ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันธรรมชาติก็เริ่มหมดไปอย่างต่อเนื่อง เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า ประโยชน์ของธรรมชาติ คือ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สำคัญที่สุดของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับป่าไม้ให้เกิดความงดงาม การทำลายพื้นที่ป่าจึงเสมือนทำลายสัตว์ป่าด้วย ธรรมชาติเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสีสัน ความเขียวชอุ่ม ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสบายตาเมื่อพบเห็นความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น น้ำในลำธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนของชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่าทั้งหลาย ทำให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วงวันหยุดต่างๆ จะพบเห็นประชาชนทั้งในท้องถิ่นและในเมืองจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่ง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากป่าไม้เป็นตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในอากาศจึงเกิดขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พืชในตระกูลสูงสามารถดูดกลืนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วเปลี่ยนแปลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่บรรยากาศแล้วจึงดึงกลับมาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลากลางวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต้นไม้มีประโยชน์มากในการช่วยกำจัดคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ป่าคอนกรีตและไม่ค่อยมีต้นไม้ อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงการปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วยลดปริมาณก๊าซทั้งสองชนิดนี้ลงได้ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงใช้ธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของตนเพื่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นสิ่งดึงดูดเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันให้มาเที่ยวที่บ้านของตน ผลที่ตามมาคือคนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานไกลๆ และนอกจากนั้นมนุษย์บางกลุ่มยังใช้ธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วย

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าเมืองและธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอยู่ จากเมืองที่มีขนาดพื้นที่เล็กๆ อาคาร บ้านเรือน ตึก ยานพาหนะ เส้นทางการคมนาคมยังไม่ถูกพัฒนาขยับขยาย มีพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่สีเขียวเป็นอาณาบริเวณเยอะกว่าพื้นที่ของเมือง แต่เมื่อมีความเจริญทางการเมืองก็ดี ความเจริญทางเทคโนโลยีก็ดี จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันของแต่ละพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้แต่ละพื้นที่ขยายอาณาเขตเมือง และนำความเจริญ เทคโนโลยีต่างๆเข้ามา เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานต่างๆ เริ่มมีความคิดนำความสะดวกสบายทางการคมนาคมเพื่อพัฒนาระบบขนส่งเข้ามาทำให้จำเป็นต้องใช้พื้นที่ธรรมชาติมาสร้างเป็นพื้นที่เมืองแทน มนุษย์ก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ทันยุคสมัยที่พัฒนามาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันเห็นได้ว่าพื้นที่เมืองมีอาณาบริเวณเยอะกว่าพื้นที่สีเขียวอย่างมาก เพียงภายในไม่กี่ปีมนุษย์จำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่และใช้ชีวิตในเมืองจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้ เมื่อมนุษย์ต้องอยู่กับสภาวะเร่งรีบ มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ ควัน ไอเสีย จากรถยนต์บนท้องถนน ในช่วงเวลาของการเดินทางทุกวัน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยใจก่อให้เกิดความเครียด มนุษย์จึงพยายามหนีและหาวิธีบำบัดความเครียด พักผ่อนร่างกาย จิตใจ ด้วยวิธีต่างๆ และวิธีที่หลายคนให้ความสนใจคือการกลับไปหาธรรมชาติ ไปเที่ยว ภูเขา แม่น้ำ ทะเล น้ำตกเป็นต้น แต่ด้วยเวลาว่างของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ความสะดวกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติจริงๆนั้น บางคนก็ไม่สะดวกและยังมีคนที่มีความเหนื่อยล้า ความเครียดจากการใช้ชีวิตในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทางจิตวิทยาและทางการแพทย์ จึงมีวิธีการรักษาและบำบัดที่เรียกว่า “ธรรมชาติบำบัด” ขึ้นมา แพทย์และนักจิตวิทยาอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดไว้ดังนี้ ธรรมชาติบำบัดคือ การดูแลรักษา กาย ใจ โดยขบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู่บนหลักว่าโรคทุกชนิด ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเราสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ และรับประทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน เช่น เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะหรือ รับประทานยาหรือฉีดยาที่ทำจากสารเคมีสารเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายมาก หรือการใช้ชีวิตที่เครียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ พักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้น การดูแลสุขภาพของคนเราจะเน้นเรื่องอาหาร การรับประทานอาหารที่ดีก็จะทำให้มีสุขภาพดี สุขภาพของคนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการรับประทานอาหาร แบคทีเรีย (Bacteria) ไม่มีผลทำให้เกิดโรคต่อร่างกาย การเจ็บป่วยของคนล้วนเกิดจากอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนที่คนเรารับประทานเข้าไป นอกจากการรับประทานอาหารตามธรรมชาติหรือออแกนิคจะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้ว นักจิตวิทยาและแพทย์ยัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แนะนำวิธี เสียงบำบัดจิตและสมองที่กลุ่มดนตรีบำบัดสังเคราะห์ขึ้นประกอบด้วยเสียง 3 ประเภท ได้แก่

1. เสียงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เสียงน้ำตก เสียงนก เสียงน้ำไหล เสียงลม
2. เสียงดนตรี ซึ่งเป็นดนตรีประเภท Trance music หรือ Rhythmic music ซึ่งมีลักษณะเสียงวนต่อเนื่อง
3. เสียงความถี่บิต ซึ่งในแต่ละเพลงจะใช้ความถี่ต่างกันตามผลที่ต้องการ ผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้หรือได้ยิน เนื่องจากเสียงความถี่บิตมักมีความถี่ต่ำกว่าช่วงคลื่นที่หูมนุษย์ได้ยิน แต่จะถูกส่งผ่านกะโหลกศีรษะไปยังสมองโดยที่ผู้ฟังไม่รู้ตัว

เสียงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ตามประสบการณ์ในอดีตที่สัมพันธ์กับเสียงนั้นๆ และช่วยหลอกล่อให้สมองและจิตใจไม่ให้จดจ่อกับเสียงความถี่บิตที่แฝงไว้ ส่วนเสียงดนตรีที่เป็น Trance หรือ Rhythmic music ทำให้เกิดจินตภาพและกำหนดตำแหน่ง 3 มิติของเสียงที่ใช้กระตุ้นใน สมองส่วนต่างๆ ทางการแพทย์แนะนำว่าหากเหนื่อยล้า และเครียดจากการทำงาน เราควรพักสมองโดยสามารถเปิดเสียงน้ำไหล เสียงฝนตก เสียงคลื่นทะเลฟังได้เพราะจะทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดเหล่านั้นได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์พยายามกลับไปหาธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ ถึงแม้จะเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้มีบรรยากาศและพื้นที่ธรรมชาติในอาณาบริเวณสังคมเมืองเท่าที่ทำได้

2.1.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย

เป็นการคาดคะเนกันว่าสังคมมนุษย์นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจากสังคมเล็กๆได้เติบโตเป็นสังคมใหญ่ขึ้นมีจำนวนประชากรมาก มีโครงสร้างสังคมสลับซับซ้อน เนื่องจากการแบ่งงานกันเป็นชุมชนอยู่กับที่ทำให้สามารถขยายออกไปเป็นชุมชนใหญ่ ๆ อย่างเช่นมหานครต่างๆ แนวโน้มปัจจุบันจะเห็นได้ว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์เรามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้น เดิมในสังคมโบราณก็เพียงการล่าสัตว์ เก็บพืชผักผลไม้เป็นอาหาร แทบไม่กระทบกระเทือนธรรมชาติแวดล้อมเลย ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์ มนุษย์เปลี่ยนแปลงธรรมชาติแวดล้อมมากขึ้นและ ในยุคอุตสาหกรรมมนุษย์ก็ทำลายสิ่งแวดล้อมมากจนกลายเป็นอันตรายต่อตัวมนุษย์เอง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นรากฐานของวิวัฒนาการทางสังคมเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ ขยืดความสามารถของร่างกายออกไปมากมาย กล้องจุลทัศน์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ทำให้คนเรามองเห็นได้มากขึ้นได้ยินไกลขึ้น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ทำให้เราไปได้ไกลขึ้นและรวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของมนุษย์เทียบได้กับวิวัฒนาการทางร่างกายสัตว์ย่อมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเปลี่ยนไป ความเจริญขึ้นของสังคม ทำให้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย มนุษย์เริ่มห่างหายจาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ธรรมชาติ เนื่องจากการรุกล้ำและต้องการใช้พื้นที่ที่มากขึ้นเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ แต่เมื่อนานไปมนุษย์ก็ต้องการพื้นที่ธรรมชาติ การอยู่กับพื้นที่ที่มีแต่เทคโนโลยี ความเร่งรีบ อากาศไม่บริสุทธิ์ก่อความเครียด กดดันให้มนุษย์แสวงหาพื้นที่ที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติจึงเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ต้องการเพื่อการพักผ่อน ผ่อนคลาย หรือบำบัดจิตใจและร่างกายก็ดี

ผลงานชุดนี้ได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของผู้เขียนโดยตรง เนื่องจากผู้เขียนอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ สายน้ำ ที่สามารถพบได้ง่าย แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีแต่อาคาร ตึกสูง ความประทับใจจากประสบการณ์การเดินทางไปสถานที่ธรรมชาติที่ต่างๆ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เมื่อได้เดินทางมาเรียนในกรุงเทพมหานครฯ สภาพแวดล้อมรอบตัว วิถีชีวิตที่เคยอยู่กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป จากต้นไม้ก็พบเจอแต่ ตึกสูง อาคาร บ้านเรือน ผู้เขียนรู้สึกถึงความเป็นเมืองและวิถีชีวิตที่ไม่เคยหลับใหลของเมือง มีการเคลื่อนไหว มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา จึงต้องปรับตัวให้อยู่กับสังคมใหม่ที่มีความเร่งรีบ วุ่นวาย ผู้เขียนจึงแสวงหาความงามในธรรมชาติของสังคมเมือง พบว่าสังคมเมืองมีแสงไฟที่ไม่เคยหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวของแสงไฟในยามค่ำสร้างความงามและความประทับใจ แสงไฟจากสถานที่ต่างๆ อาทิ ตึก บ้าน อาคารรถยนต์บนท้องถนน เมื่ออยู่รวมกันผู้เขียนมองเห็นถึงความงามและจินตนาการถึงพื้นที่สมมุติ จินตนาการการเคลื่อนไหวในรูปแบบธรรมชาติที่เคยพบเห็นจากประสบการณ์ที่เคยได้ไปเที่ยว อุปมาการเคลื่อนไหวของแสงไฟเปรียบเสมือนสายน้ำ ที่ไหลไปไม่มีสิ้นสุด เหมือนสังคมเมืองที่ไม่เคยหลับจากแสงสี จึงนำความประทับใจทั้งสองนี้มาสร้างสรรค์ผลงานชุด "การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ"

2.2 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

1. คริส เบอร์เด็น (Chris Burden) เกิดเมื่อ 11 เมษายน 1946 และเสียชีวิตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2015 เป็นศิลปินชาวอเมริกันที่ทำงานประติมากรรมและศิลปะการจัดวาง

ผลงานที่มีอิทธิพล Urban Light (2008)

Urban Light (2008) เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่รวบรวมโดย คริส เบอร์เด็น ซึ่งตั้งอยู่ที่ Wilshire Boulevard ทางเข้าของ Los Angeles County Museum of Art Installation 2008 ประกอบด้วยเสาไฟริมถนนที่ถูกเก็บไม่ได้ใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 1920 - 1930 ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นถนนแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปภาพที่ 2.2.1 Urban Light by daylight as seen from Wilshire Blvd

วิเคราะห์อิทธิพลที่ได้จากศิลปิน

แนวความคิดของ คริส เบอร์เด็น ที่รวบรวมเสาไฟริมทางที่เคยถูกใช้ในเมือง มาติดตั้งเอาไว้เสมือนเสาไฟเหล่านี้เป็นตัวแทนและ ถูกใช้งานจริงอยู่กับบรรยากาศเหตุการณ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมของแต่ละยุคสมัยช่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคมด้วยการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของยุคสมัยทำให้มีการถูกรื้อถอนเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้ทันสมัยขึ้นเสาไฟเหล่านี้ที่มีรูปร่างการออกแบบที่แตกต่างกันทำให้เห็นถึงการพัฒนาความเจริญของสังคม ความนิยมที่เปลี่ยนไป การปรับรูปแบบการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆแนวความคิดนี้มีอิทธิพลต่อแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เขียน ด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคม ความเจริญที่เข้ามาทำให้พื้นที่ธรรมชาติลดน้อยลงไป มีตึก อาคาร บ้าน เส้นทางการคมนาคมเข้ามาแทนที่ และทำให้ผู้เขียนสนใจสภาพแวดล้อม บรรยากาศของเมืองในยุคปัจจุบัน ค้นหาความงามจากองค์ประกอบที่อยู่ในเมือง จากตึก อาคาร บ้าน ที่มาแทนพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

2. โอลาเฟอ อีเลียซัน (Olafur Eliasson) เกิดปี 1967 ศิลปินชาวไอซ์แลนด์ – เดนมาร์กที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมและศิลปะการจัดวางขนาดใหญ่ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น แสง น้ำและอากาศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ชมงานเขาก่อตั้งสตูดิโอ โอลาเฟอ อีเลียซัน ในเบอร์ลิน ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงพื้นที่ โอลาเฟอ อีเลียซัน แสดงงานที่เดนมาร์ก 50 ปี เวนิสเบียนเนเลย์ ในปี 2003 ศิลปินมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งการแทรกแซงแม่น้ำสีเขียว ดำเนินการในเมืองต่างๆ ระหว่างปี 2541 และ 2544; Serpentine Gallery Pavilion 2007, London

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศาลาชั่วคราวที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวนอร์เวย์ Kjetil Thorsen; และ The New York City Waterfall ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Public Art Fund ในปีพ.ศ. 2551 เขาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึงปีพศ. 2557 และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Alle School of Fine Arts and Design เมืองแอดดิสอาบาบาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ผลงานที่ได้รับอิทธิพล 'Notion motion'

การเคลื่อนที่ประกอบด้วยการติดตั้งสามส่วนที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง น้ำ แสง และมุมมองการติดตั้งระลอกน้ำที่สะท้อนแสงซึ่ง โอลาเฟอ อีเลียซัน มองเห็นคลื่นแสง Notion Motion เป็นงานอันมีเสน่ห์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆ โอลาเฟอ อีเลียซัน ดื่มด่ำผู้ชมด้วยประสบการณ์การรับชมภาพที่เรียบง่ายและต่ำ แต่ยังครอบงำโดยการมีส่วนร่วมของแสงและน้ำ

รูปภาพที่ 2.2.2 Olafur Eliasson, 'Notion motion', 2005. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2005. Photo: Hans Wilschut

วิเคราะห์อิทธิพลที่ได้จากศิลปิน

การเลือกแสดงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ธรรมชาติในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายแก่ผู้ชมผู้เขียนสนใจวิธีการถ่ายทอดผลงาน การเลือกใช้การหักเหของแสงที่ใช้กับน้ำ และวิธีการติดตั้งผลงานเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้ชมนั้น สร้างความแปลกตาและน่าสนใจ เมื่อวิธีการจัดวางภาพบนกำแพงที่แสงสะท้อนผิวน้ำมีการเคลื่อนในมุมมองที่ต่างจากธรรมชาติปกติ ที่เราจะเห็นผิวน้ำบนพื้นเท่านั้น เมื่อภาพเกิดบนกำแพงก็ให้ความรู้สึกใหม่แก่ผู้ชม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. เดวิด กิลลิเวอร์ (David Gilliver)

จบการศึกษาจากหลักสูตร Fine Art Photography (BA Hons) ที่ Glasgow School of Art ในปี 2001 และได้ทำงานช่างภาพอาชีพและเป็นศิลปินยอดเยี่ยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศิลปินเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพระยะยาว (ศิลปะของ 'Light Painting') รวมทั้งการถ่ายภาพมาโคร (ชุด "Little People" ของฉัน)

ผลงานที่ได้รับอิทธิผล Light Painting

ศิลปินสนใจและมองเห็นความพิเศษของภาพเหล่านี้ที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพนานมากและสร้างขึ้นในเวลากลางคืนที่ต้องการความมืดมาก โดยใช้เทคนิคทางภาพถ่าย ลักษณะของการเปิดรับแสงที่ยาวนานช่วยให้ศิลปินมีเวลาในการเดินเข้าไปในภาพ ในขณะที่ตั้งกล้องถ่ายภาพไว้อยู่ ศิลปินจะเคลื่อนที่โดยใช้แสงไฟแบบพกพาเพื่อสร้างสีและรูปร่างในแต่ละภาพ

รูปภาพที่ 2.2.3 David Gilliver , Light Painting

วิเคราะห์อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

วิธีการเปิดกล้องเพื่อรับแสงให้นานกว่าปกติ แล้วทำการวาดเส้นสายเป็นรูปร่างที่หลากหลายด้วยแสง สีต่างๆ เป็นเทคนิคการสร้างภาพที่แปลกตา แบบที่นิยมเรียกว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าศิลปินใช้เทคนิคทางภาพถ่ายเพื่อบันทึกการเคลื่อนที่ของแสงไฟนี้ สร้างรูปร่างด้วยแสงและสีของหลอดไฟแบบพกพา รูปร่างต่างๆ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยศิลปิน ภาพถ่ายที่ได้สามารถสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ชมเป็นสิ่งใหม่ อาจจะนึกไปถึงวัตถุใหม่ๆ สถานที่ใหม่ การเคลื่อนไหวที่ดูแล้วรู้สึกถึงสิ่งใหม่ เช่น แม่น้ำ กระแสน้ำ เป็นต้น ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการวาดเส้นด้วยแสงไฟของเทคนิคภาพถ่าย สามารถสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ชม และรองรับแนวความคิดของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้เขียนเองที่ต้องการนำเสนอการเคลื่อนที่ของแสงไฟ จึงนำวิธีการนี้มาปรับใช้ในผลงานภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

2.3 แนวความคิดสร้างสรรค์

บรรยากาศของเมืองที่ประกอบไปด้วย ตึก อาคาร บ้าน ที่ผู้เขียนต้องเจอทุกวันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั้น บรรยากาศที่เร่งรีบ มลภาวะ คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนจึงคิดหาวิธีผ่อนคลายจากสภาวะเร่งรีบ มลภาวะ ความเครียด โดยการมองความงามจากบรรยากาศของเมือง ผู้เขียนรู้สึกประทับใจแสงไฟจาก ตึก อาคาร บ้าน เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่รวมกัน ทำให้ผู้เขียนรู้สึกประทับใจและมีจินตนาการร่วมโดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ อาทิ การไหลของสายน้ำ น้ำตก ทะเล เลือกนำเสนอความประทับใจมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวชุดนี้ ถ่ายทอดจินตนาการออกมาในพื้นที่ที่สมมุติขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการสร้างสรรค์

จากทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่นำเสนอโดยดาร์วินและวอลเลซ ซึ่งกล่าวถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไป ถ้าเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะอยู่รอดได้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้ว การกระทำของมนุษย์ยังมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทำนองเดียวกัน สิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ มนุษย์สามารถนำสิ่งแวดล้อมหนึ่งมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ พฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นไปตามสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเพื่อมิให้เราทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีจำนวนมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงมีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการมากขึ้นทำให้มนุษย์หาทางที่จะใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมนุษย์ ก็ได้สร้างสิ่งที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษจากการจราจร ทำให้อากาศเป็นพิษ น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและสารพิษ กล่าวโดยสรุปคือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมมีผลให้รูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันออกไป การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมนุษย์ได้กระทำต่อเนื่องกันมานาน นับตั้งแต่มนุษย์อุบัติขึ้นบนพื้นผิวโลกการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอย่างไม่มีการหยุดยั้ง มนุษย์เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทุ่งหญ้า ป่าไม้ ให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทให้เป็นชุมชนเมือง มีการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เปลี่ยนแปลงเมืองเล็กให้เป็นเมืองใหญ่ มีการเปลี่ยนระดับของเทคโนโลยีจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำในแม่น้ำ มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในทะเล มีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่มนุษย์ได้กระทำให้เกิดบนพื้นโลกนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลทั้งในทางบวกและทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งตัวมนุษย์เองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า มนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ไม่อาจแยกตัวเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้ ในเมื่อมนุษย์มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธภาระความรับผิดชอบต่อการพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อความอยู่รอดของตัวมนุษย์เอง

3.1 แนวคิดการสร้างสรรค์

แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เขียนที่อ้างอิงมาจากบทความความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อม ที่มีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ทางความรู้สึกระหว่างผู้เขียนกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหม่เมื่อเริ่มย้ายการอยู่อาศัยมาในกรุงเทพมหานครฯ สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยตึกสูง อาคาร บ้านเรือน การจราจร การเคลื่อนไหวของกิจกรรมจากวิถีชีวิตของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างจากถิ่นฐานที่ผู้เขียนเคยอยู่นั้น การปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดอย่างมีความสุขไม่เคร่งเครียดกดดันตามสภาพแวดล้อมจึงสำคัญสำหรับผู้เขียนอย่างมาก การมองหาวิธีการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมของผู้เขียนจึงเริ่มจากการมองหาความงามของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ความงามในความวุ่นวาย เร่งรีบ ทำให้ผู้เขียนพบว่า เสน่ห์ของสังคมที่ไม่เคยหลับไหลนั้นถูกประกอบไปด้วยแสงไฟที่งดงามยามค่ำคืน แสงไฟจากสถานที่ต่างๆ อาทิ ตึกสูง บ้าน อาคาร รถยนต์บนท้องถนน มีความงามที่น่าประทับใจ และเมื่อแสงไฟเหล่านี้ทำงานร่วมกับกระบวนการทางความคิดที่ผู้เขียนจินตนาการ และนึกถึงความผ่อนคลายของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เคยสัมผัสนั้น จึงเกิดการคิดต่อพื้นที่สมมุติที่มีแสงไฟ และการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ อาทิ การไหลของสายน้ำ ประกอบสร้างร่วมกัน ความประทับใจทั้งสองนี้จึงก่อให้เกิดผลงานชุด “การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ” ถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพเคลื่อนไหวและการจัดวาง

3.2 วิธีการสร้างสรรค์

เมื่อผู้เขียน ได้ทำความเข้าใจกับแนวความคิดสร้างสรรค์ที่รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วนั้น กระบวนการคิดต่อวิธีการสร้างสรรค์ต่อมาคือ การคิดภาพรวมหลักของผลงานชุด “การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ” ผู้เขียนเริ่มต้นจากการคิดแบบภาพร่างอย่างรวดเร็วในความคิด ทั้งรูปแบบของผลงานในชุดนี้และวิธีการจัดวางผลงานทั้งหมด 3 ชิ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาแบบภาพร่างของแต่ละชิ้นได้ โดยทั้ง 3 ชิ้นนั้นยังคงนำเสนอออกมาภายใต้แนวความคิดการสร้างสรรค์เดียวกัน

3.2.1 การเลือกสถานที่

ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวก่อนนำไปสู่กระบวนการการตัดต่อในโปรแกรม ผู้เขียนต้องการให้ภาพต้นฉบับ (footage) เห็นแสงไฟในลักษณะภาพทิวทัศน์สังคมเมือง (cityscape) แสงไฟที่บันทึกมาจากตึกสูง อาคาร บ้าน ที่ทับซ้อนกันอยู่โดยธรรมชาติ จึงเลือกบันทึกภาพจากมุมมองที่ผู้เขียนอยู่บนสะพานสูง ดาดฟ้า เป็นหลัก แสงไฟที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์บนท้องถนน ผู้เขียนจะเลือกมุมมองบันทึกภาพจาก เกาะกลางถนน สะพานลอยที่ไม่สูงมากจากระดับพื้น

รูปภาพที่ 3.2.1.1 สะพานตากสิน

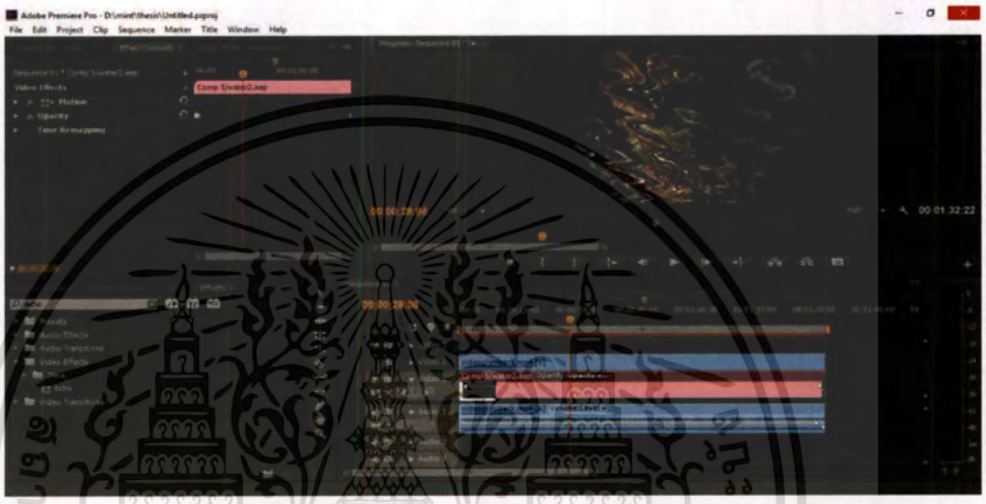
รูปภาพที่ 3.2.1.2 ดาดฟ้า TCDC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 โปรแกรมและขั้นตอนการสร้างสรรค์

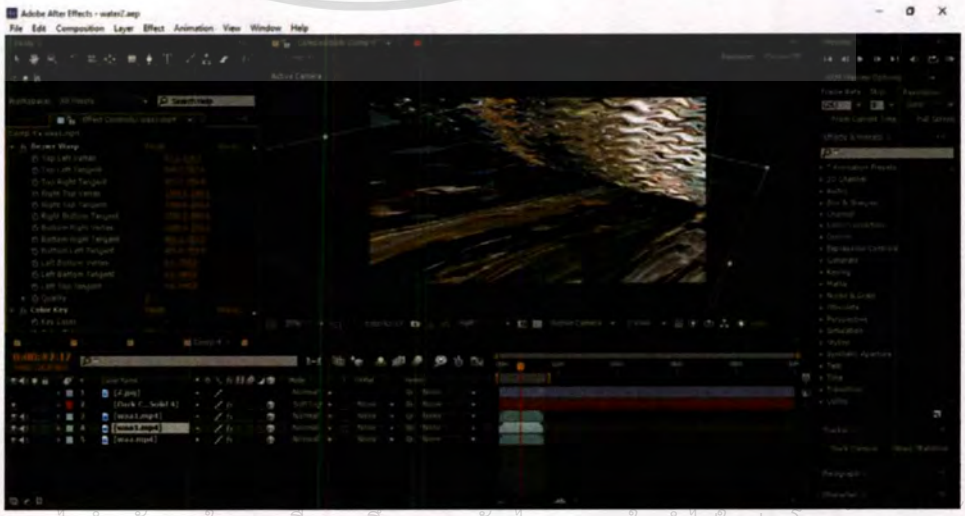
ผู้เขียนใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS6 และโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 สำหรับขั้นตอนการตัดต่อ และใส่เทคนิคที่ทำให้เกิดผล (Effect) ภาพแสงไฟที่บันทึกมาแล้วใช้โปรแกรม Sketch Up 2017 สำหรับสร้างภาพร่างการจัดวางโดยรวมอย่างคร่าวๆ เพื่อให้เห็นการจัดวางผลงานทั้ง 3 ชิ้น เทคนิคที่ทำให้เกิดผล (Effect) ที่เลือกใช้ในโปรแกรมแบ่งได้ ดังนี้

1. Adobe Premiere Pro CS6 > Time > Echo



รูปภาพที่ 3.2.2.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

2. Adobe After Effects CS6 > Distort > Wave Warp
3. Adobe After Effects CS6 > Distort > Bezier Warp
4. Adobe After Effects CS6 > Perspective > CC Spotlight
5. Adobe After Effects CS6 > Stylize > CC Glass
6. Adobe After Effects CS6 > Keying > Color Key
7. Adobe After Effects CS6 > Color Correction > Levels



รูปภาพที่ 3.2.2.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์โดยโปรแกรม Adobe After Effects CS6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ภาพร่าง (ช่วงที่ 1)

รูปภาพที่ 3.3.1 ภาพร่างชิ้นที่ 1

รูปภาพที่ 3.3.2 ภาพร่างชิ้นที่ 2

รูปภาพที่ 3.3.3 ภาพร่างชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

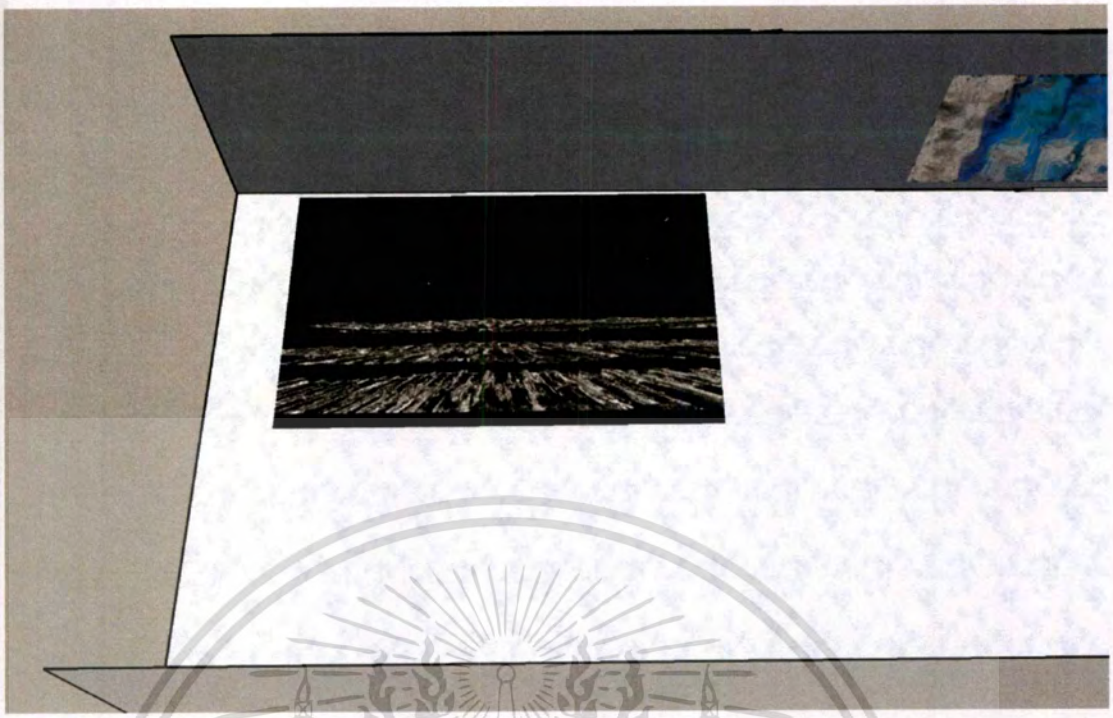
วิเคราะห์ภาพร่าง (ช่วงที่ 1)

ภาพร่างทั้ง 3 ชิ้นนี้ ผู้เขียนนำเสนอมุมมองของภาพเคลื่อนไหวแบบการตั้งกล้องนิ่งและนานในจุดโฟกัสเดียว โดยมีการเคลื่อนไหวของแสงไฟ ซึ่งภาพร่างชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 มีการอ้างอิงการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติร่วมกับเสียงการไหลของสายน้ำในภาพร่างชิ้นที่ 1 เสียงคลื่นและลมทะเลในภาพร่างชิ้นที่ 2 สะกดผู้ชมเพื่อให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายปล่อยวางและว่างเปล่า ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมนึกถึงช่วงเวลาที่เคยไปสัมผัสและอยู่ในสถานที่ธรรมชาติที่เคยไปท่องเที่ยว ความรู้สึกที่เคยผ่อนคลายไม่เร่งรีบ ได้มีเวลาอยู่กับความคิด ความรู้สึกของตนเองในช่วงเวลานั้นๆ ภาพร่างชิ้นที่ 3 ผู้เขียนนำเสนอมุมมองของท้องฟ้ายามค่ำที่มีดาวหลายๆ ดวงค่อยๆ เคลื่อนที่อย่างช้าๆ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเสมือน การเงยหน้ามองท้องฟ้า การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และการกระพริบของแสงไฟจากดาวที่เกิดจากแสงไฟของตึก สัญญาณไฟ ทำให้ผู้ชมผ่อนคลายและให้เวลากับความนึกคิดของตนเอง ค่อยๆ มองและสังเกตดาวแต่ละดวงว่าแท้จริงแล้วคือดาวจริงๆ หรือแสงไฟจากตึก

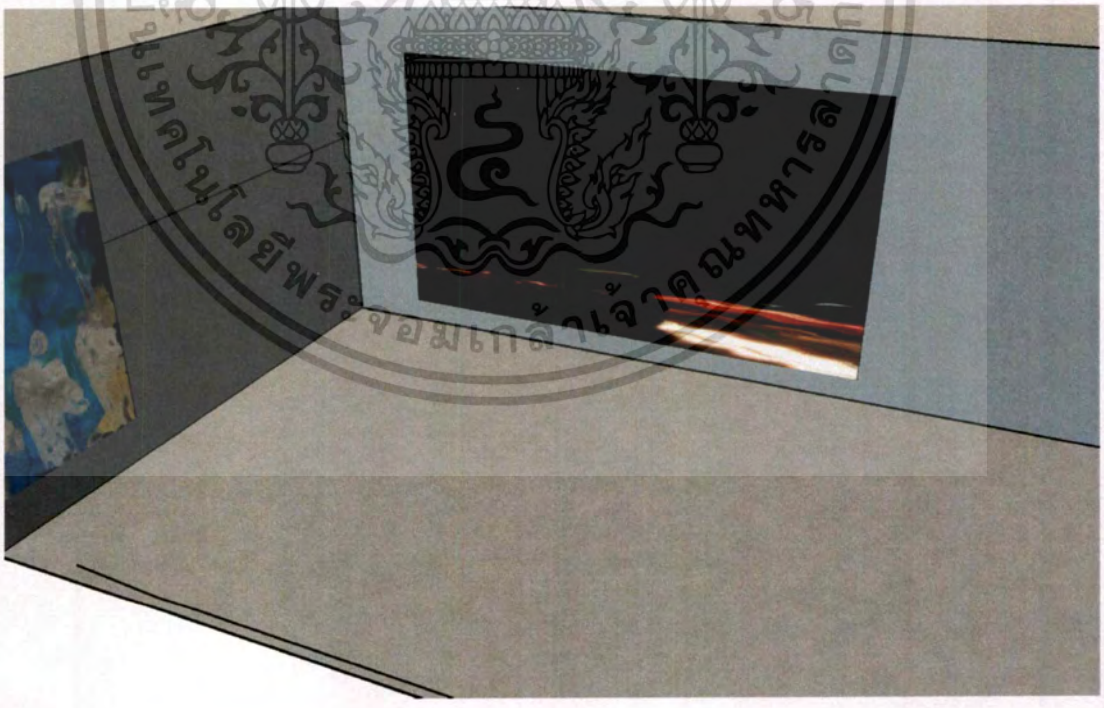
ภาพร่างการจัดวางผลงาน (ช่วงที่ 1)

รูปภาพที่ 3.3.4 ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 1 (ช่วงที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 3.3.5 ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 2 (ช่วงที่ 1)



รูปภาพที่ 3.3.6 ภาพร่างการจัดวางชิ้นที่ 3 (ช่วงที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาที่พบในภาพร่าง (ช่วงที่ 1)

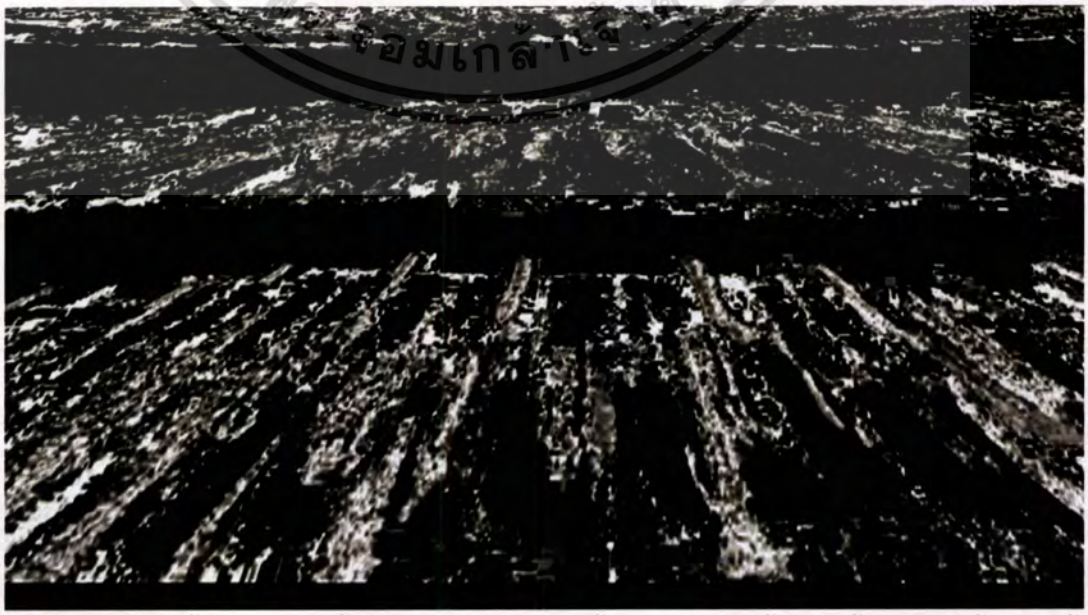
1. ภาพร่างชิ้นที่ 1 ผู้เขียนรู้สึกว่าการเคลื่อนไหว องค์ประกอบของภาพและสีของแสงไฟที่ไฟถ่ายมานั้นยังไม่ให้ความรู้สึกถึงการไหลของสายน้ำ และไม่รู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอ

2. ภาพร่างชิ้นที่ 2 เมื่อนำภาพร่างไปลองทำการจัดวางในโปรแกรม Sketch Up 2017 แล้วมุมมองที่ผู้เขียนสร้างขึ้นไม่เหมาะสมกับการจัดวางแบบที่ผู้เขียน ต้องการนำเสนอจึงต้องมีการพัฒนาภาพร่างใหม่

3. ภาพร่างชิ้นที่ 3 สิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดนั้นดูนิ่งจนเกินไป มีแค่ภาพท้องฟ้าที่เคลื่อนไหวช้าๆ ไปเรื่อยๆนั้นอาจจะทำให้ผลงานชุดนี้ดูน่าเบื่อมากกว่ารู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากภาพร่างชิ้นที่ 1 และภาพร่างชิ้นที่ 2 ผู้เขียนมีการนำเสนอมุมมองแบบตั้งกล้องนิ่งๆ แล้วผู้เขียนจึงคิดว่าภาพร่างชิ้นที่ 3 ควรเป็นภาพที่นำเสนอถึงหัวข้อการเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติในรูปแบบอื่น ให้แตกต่างกับภาพร่าง 2 ชิ้นแรก

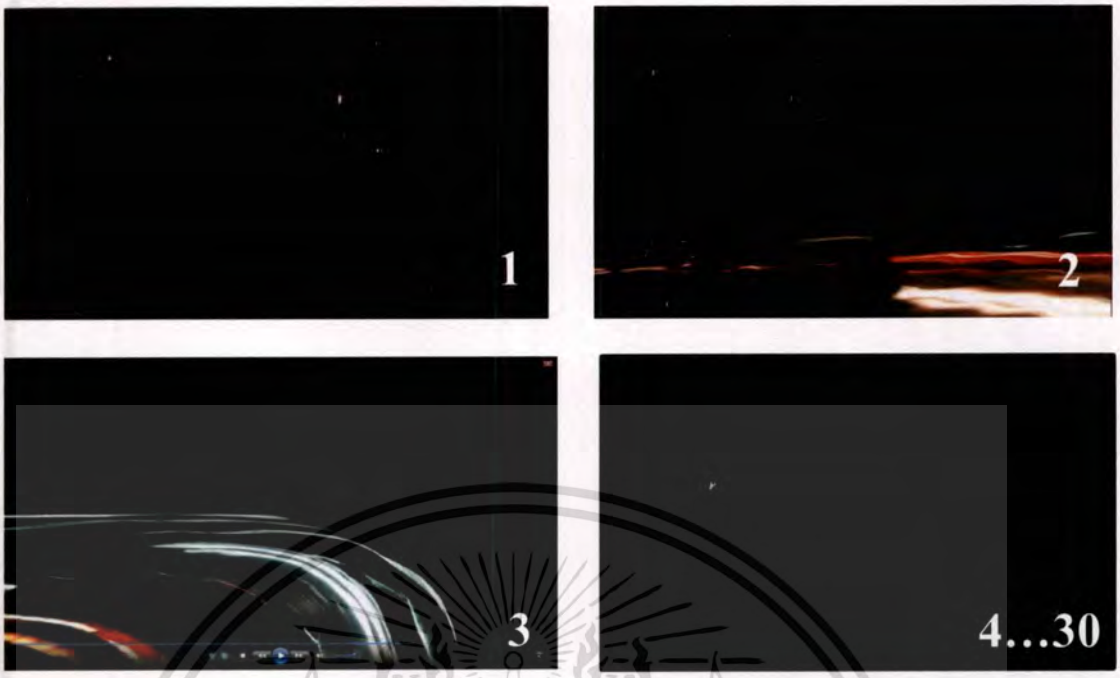
3.4 การพัฒนาภาพร่าง

รูปภาพที่ 3.4.1 ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 1



รูปภาพที่ 3.4.2 ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 3.4.3 ภาพร่างที่พัฒนาจากภาพร่างชิ้นที่ 3

วิเคราะห์การพัฒนาภาพร่าง

1. การพัฒนาภาพร่างชิ้นที่ 1 จากปัญหาที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลังการทดลองทำภาพร่างช่วงที่ 1 มานั้น ผู้เขียนจึงเลือกเปลี่ยนการนำเสนอมุมมองตั้งกล้องนิ่ง ถ่ายทอดมุมมองเดียวมาเป็น 2 มุมมอง และมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ช้าจนเกินไป ประกอบกับเสียงสายน้ำไหล มุมมองที่นำเสนอถูกถ่ายทอดในอีกมุมมองต่างจากภาพร่างชิ้นที่ 1 ช่วงแรก ที่นำเสนอให้เหมือนกับมองสายน้ำที่ไหลจากด้านบน การพัฒนาภาพร่างนี้ผู้เขียนนำเสนอการเคลื่อนไหวของสายน้ำ ในมุมมองใต้น้ำ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงพื้นที่และมุมมองใหม่ องค์ประกอบ และชุดสีที่อ้างอิงมุมมองจากใต้ทะเล เห็นพื้นและผิวน้ำดูลึกลับแต่ไม่น่ากลัว สะกดให้ผู้ชมผ่อนคลายและมีความประทับใจ กับจินตนาการที่ผู้ชมมีร่วมกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบที่สร้างสรรค์ขึ้น

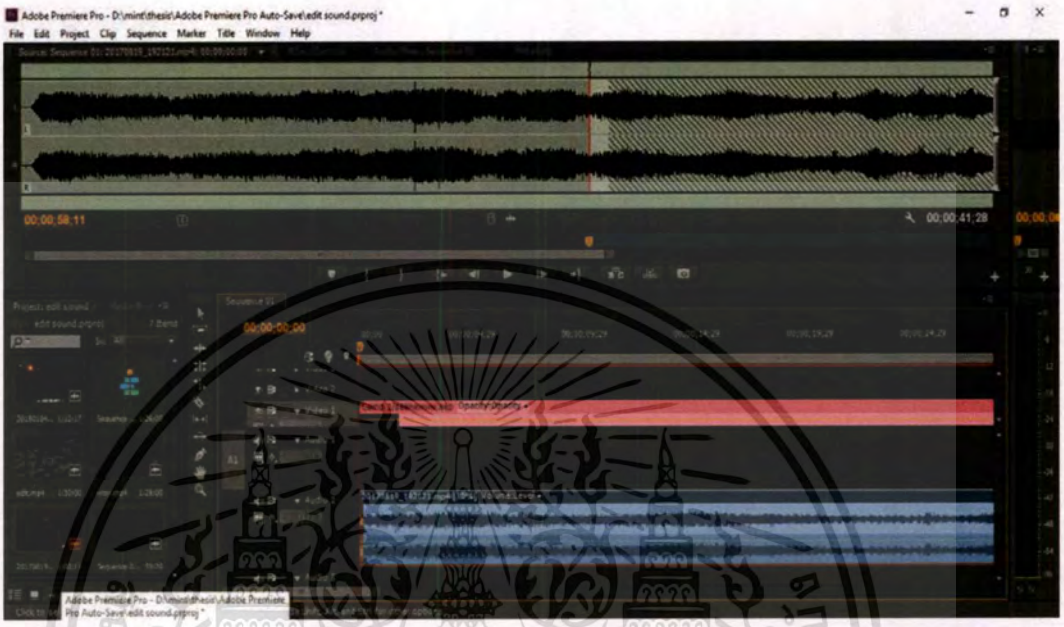
2. การพัฒนาภาพร่างชิ้นที่ 2 ผู้เขียนยังคงถ่ายทอดมุมมองการตั้งกล้องนิ่ง เพื่อให้ผู้ชมโฟกัสกับการเคลื่อนไหวของสายน้ำ ที่เสมือนคลื่นทะเลพัดเข้าหาตัว จากปัญหาการสร้างสรรค์ภาพร่างชิ้นที่ 2 ช่วงแรกนั้น องค์ประกอบของภาพไม่เหมาะสมกับการจัดวางที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ จึงได้พัฒนาองค์ประกอบใหม่ และมีการใส่เทคนิคที่ทำให้เกิดผล (Effect) ให้แสงไฟทำเป็นคลื่นน้ำนั้นดูเหมือนฟองระยิบระยับ และสร้างเงาใต้แสงไฟสีขาว เพื่อให้น้ำนั้นดูลอยเหนือขึ้นมาจากพื้น

3. การพัฒนาภาพร่างชิ้นที่ 3 ผู้เขียนเปลี่ยนการนำเสนอแบบการตั้งกล้องนิ่ง เป็นการนำเสนอแบบภาพสารคดีภาพภูมิทัศน์ โดยฉากแต่ละฉากเป็นการใช้แสงไฟมาสร้างการเคลื่อนไหว แต่ยังคงอ้างอิงการเคลื่อนไหวของสายน้ำอยู่ และใช้แสงไฟในการเชื่อมพื้นที่ของแต่ละฉาก โดย

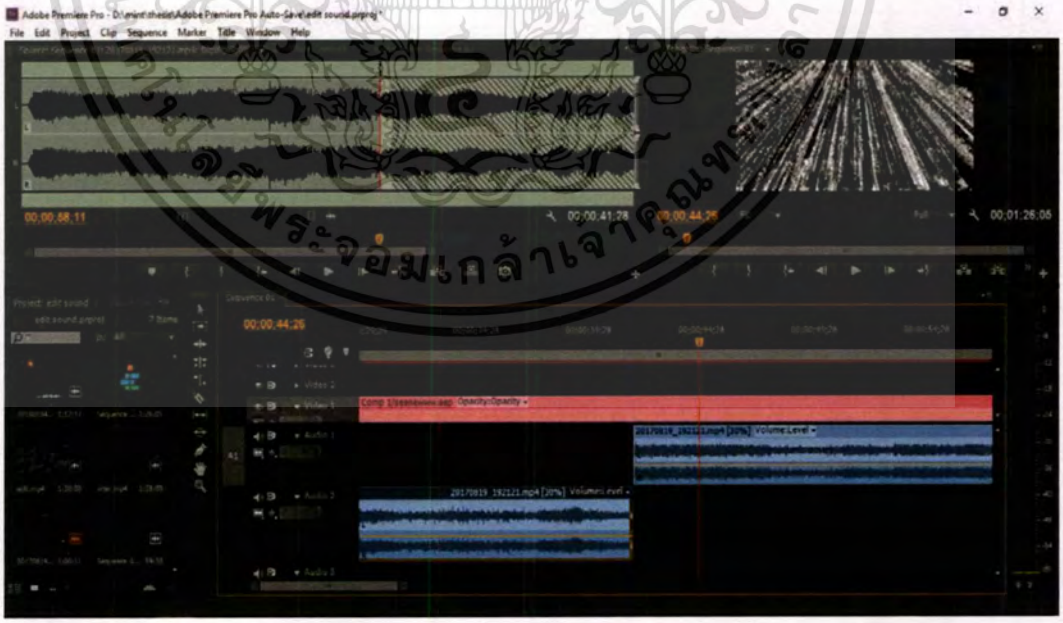
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้เขียนไม่กำหนดอย่างชัดเจนว่าผลงานชิ้นนี้แต่ละฉากนั้นคือสถานที่ใด ผู้เขียนต้องการให้ผู้ชมมีจินตนาการร่วมกับพื้นที่แต่ละฉากที่สร้างสรรค์ขึ้นและใช้สำนึกของความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลในการมองว่าพื้นที่แต่ละฉากนั้นเหมือนพื้นที่ธรรมชาติที่ใด

3.5 การพัฒนาเสียงประกอบภาพร่าง



ภาพที่ 3.5.1 ขั้นตอนการทำเสียงประกอบภาพร่างชิ้นที่ 1



ภาพที่ 3.5.2 ขั้นตอนการทำเสียงประกอบภาพร่างชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์การพัฒนาเสียงประกอบภาพร่าง

1. ผลงานภาพร่างชิ้นที่ 1 และผลงานภาพร่างชิ้นที่ 2 ในขั้นตอนการพัฒนาภาพร่าง ผู้เขียนเลือกใช้เสียงประกอบเป็นเสียงการไหลของสายน้ำ และเสียงคลื่นทะเลที่มาจากธรรมชาติจริงๆ เมื่อมาประกอบกับผลงานที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ ทำให้การรับรู้ของผู้ชมนึกถึงสายน้ำ และทะเลจนเกินไป ผู้เขียนจึงแก้ไขเสียงประกอบของผลงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 โดยใช้เสียงบรรยากาศในเมือง เสียงรถยนต์ มาปรับให้เสียงเหมือนการไหลของสายน้ำ และคลื่นทะเล แทนการใช้เสียงที่มาจากธรรมชาติจริงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและการรับรู้ของผู้ชมที่แตกต่างจากเดิม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ กล่าวได้ว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เขียนอ้างอิงมาจากความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในสังคมเมืองหลวง จากแสงไฟที่งดงามไม่เคยหลับยามค่ำคืน ความประทับใจเหล่านี้หลอมรวมเป็นกระบวนการทางความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะตามจินตนาการ ในผลงานชุด "การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ"

4.1 วิเคราะห์ผลงานโดยรวม

ผู้เขียนสร้างสรรค์งานโดยได้แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมรอบตัว กระบวนการคิดต่อวิธีสร้างสรรค์ต่อมาคือ การคิดภาพรวมหลักของผลงาน คิดแบบภาพร่างอย่างรวดเร็วในความคิดและพัฒนาภาพร่างทำสเกต โดยการเริ่มต้นจากการถ่ายภาพต้นฉบับ (footage) ของแสงไฟ จาก ตึก อาคาร บ้านเรือน การจราจร ผู้เขียนต้องการความทับซ้อนโดยธรรมชาติของแสงไฟ จากตึกสูง อาคาร ในลักษณะภาพทิวทัศน์สังคมเมือง (cityscape) จึงเลือกถ่ายบันทึกภาพจากมุมมองที่ผู้เขียนอยู่บนสะพานสูง ดาดฟ้าเป็นหลัก และนำภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกนั้นมาตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 และ Adobe After Effect CS6 วิธีการจัดวางนำเสนอผลงานทั้ง 3 ชิ้น ผู้เขียนยังคงนำเสนอออกมาภายใต้แนวความคิดเดียวกัน

4.2 ความหมายและการสร้างภาพ

ความหมายและการสร้างภาพในผลงานของผู้เขียน ริเริ่มจากสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้เขียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างภาพผลงานชุด "การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ" ผลงานทั้ง 3 ชิ้น ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 2 แบบ คือสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ที่มีต้นไม้ สายน้ำ น้ำตก และสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ที่มีตึกสูง อาคาร บ้านเรือน การจราจร ประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งสองนั้น การปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องเจอ ซึ่งแต่ละสภาพแวดล้อมก็มีสิ่งที่ผู้เขียนประทับใจแตกต่างกันไป ผู้เขียนประทับใจรูปแบบการเคลื่อนไหว ความผ่อนคลายของสายน้ำ น้ำตกในธรรมชาติ และประทับใจในแสงไฟ สีสันของแสงไฟ จาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สภาพแวดล้อมของสังคมเมือง ผู้เขียนจึงนำความประทับใจมาสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้โดยใช้แสงไฟมาถ่ายทอดการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติ

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อมีประเด็นและความสนใจที่ชัดเจนในการสร้างความหมายของภาพแล้ว ผู้เขียนเริ่มต้นจากการสร้างภาพร่างในความคิดและหาสถานที่ที่จะเก็บข้อมูลภาพ เพื่อนำมาพัฒนาภาพร่างต่อ สถานที่ที่ผู้เขียนเลือกบันทึกภาพเคลื่อนไหวนั้น ผู้เขียนเลือกมุมมองจากมุมสูง ภาพกว้างในลักษณะภาพทิวทัศน์สังคมเมือง (Cityscape)

4.4 การทำภาพร่างและการพัฒนาภาพร่าง

กระบวนการทำงานผู้เขียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การถ่ายทำ และ 2. งานส่วน Software หลังจากการเก็บข้อมูลในส่วนของการถ่ายทำผู้เขียนได้นำภาพต้นฉบับ (Footage) ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวมาใส่เทคนิคทำให้เกิดผล (Effect) ในส่วนของ Software โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 และโปรแกรม Adobe After Effect CS6 ผลงานภาพร่าง 3 ชิ้นผู้เขียนจะคิดภาพรวมการจัดวางผลงานโดยใช้โปรแกรม SketchUp 2017

4.4.1 งานส่วนการถ่ายทำ

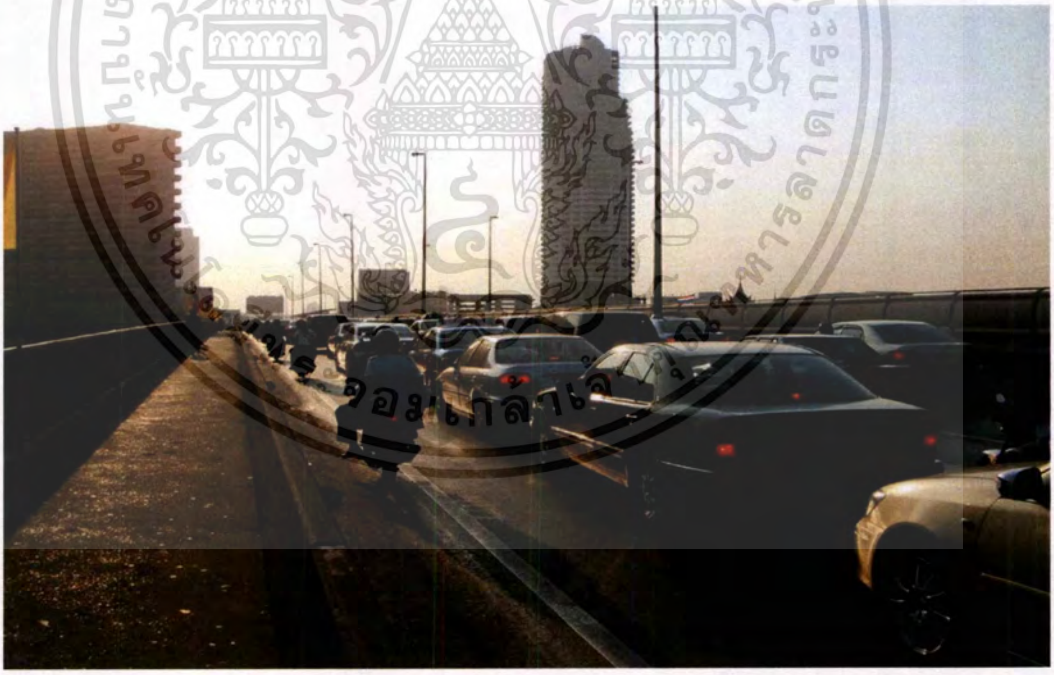
1. สถานที่

ผู้เขียนเลือกสถานที่การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากมุมสูงให้ได้ภาพมุมกว้างในลักษณะภาพทิวทัศน์สังคมเมือง (Cityscape) จึงเลือกมุมมองที่ผู้เขียนอยู่บนสะพานสูง ดาดฟ้า

รูปภาพที่ 4.4.1.1 สถานที่การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ดาดฟ้า TCDC

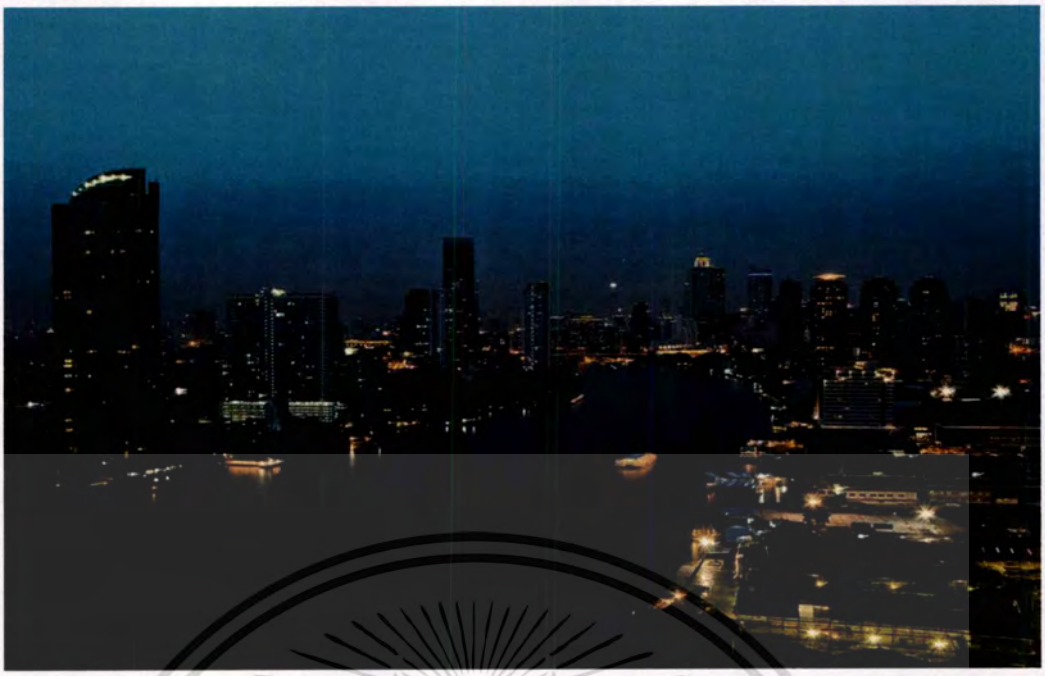
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปภาพที่ 4.4.1.2 มุมมองจากดาดฟ้า TCDC



รูปภาพที่ 4.4.1.3 สถานที่การบันทึกภาพเคลื่อนไหว สะพานตากสิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 4.4.1.4 มุมมองจากสะพานตากสิน

2. การถ่ายทำ

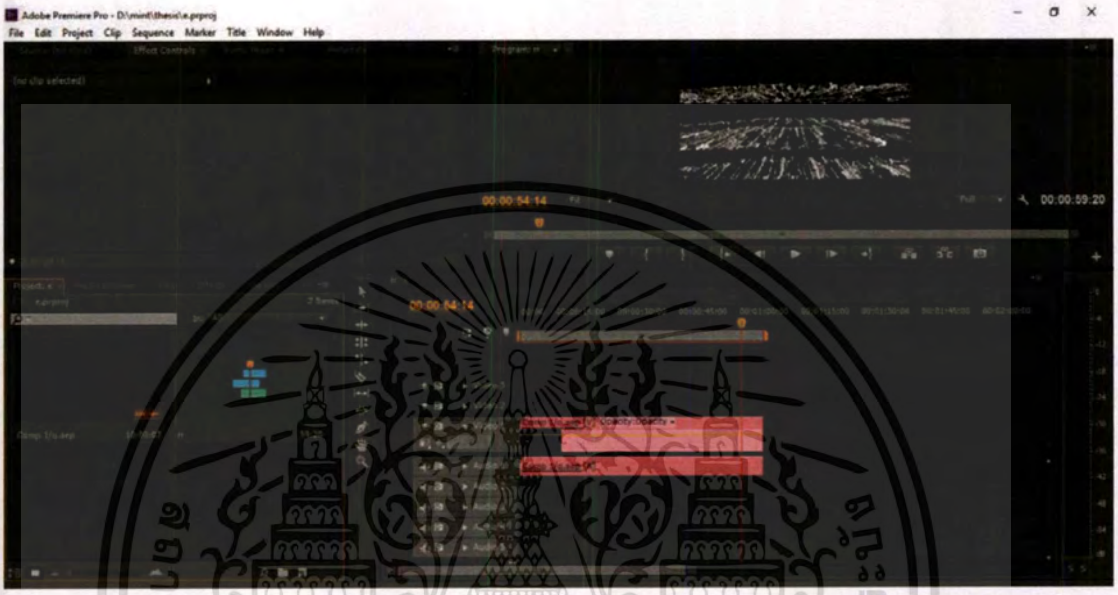
การถ่ายทำผู้เขียนต้องการใช้แสงไฟจากบรรยากาศในเมือง การถ่ายทำจึงเป็นช่วงกลางคืนผู้เขียนใช้ฟิลเตอร์สำหรับกล้อง SQ PL G-58 เพื่อช่วยตัดแสงรบกวนจากแสงไฟที่ไม่ต้องการ

รูปภาพที่ 4.4.1.5 ฟิลเตอร์สำหรับกล้อง SQ PL G-58

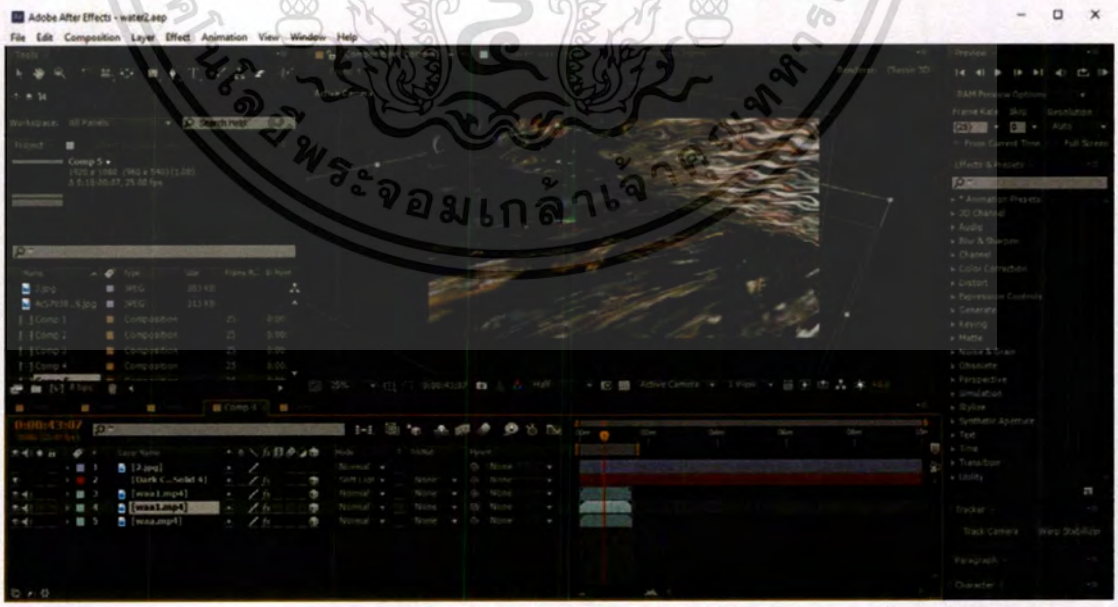
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4.2 งานส่วน Software

หลังจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผู้เขียนนำมาใส่เทคนิคทำให้เกิดผล (Effect) ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 การตัดต่อในโปรแกรม Adobe After Effect CS6 และสร้างภาพร่างการจัดวางในโปรแกรม SketchUp 2017

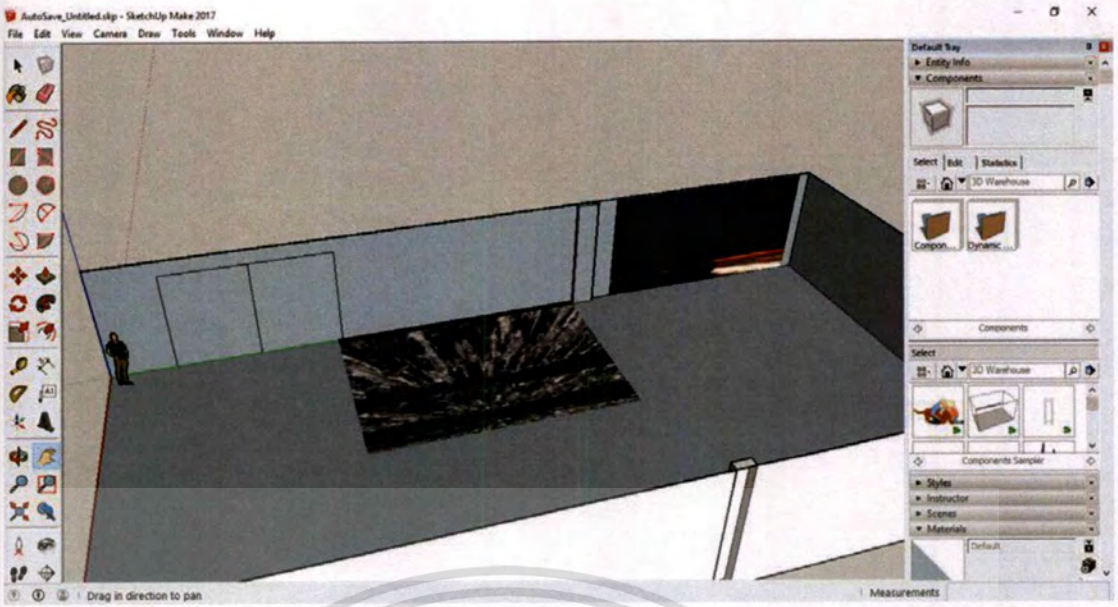


รูปภาพที่ 4.4.2.1 ขั้นตอนการตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro CS6



รูปภาพที่ 4.4.2.2 ขั้นตอนการตัดต่อในโปรแกรม Adobe After Effect CS6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

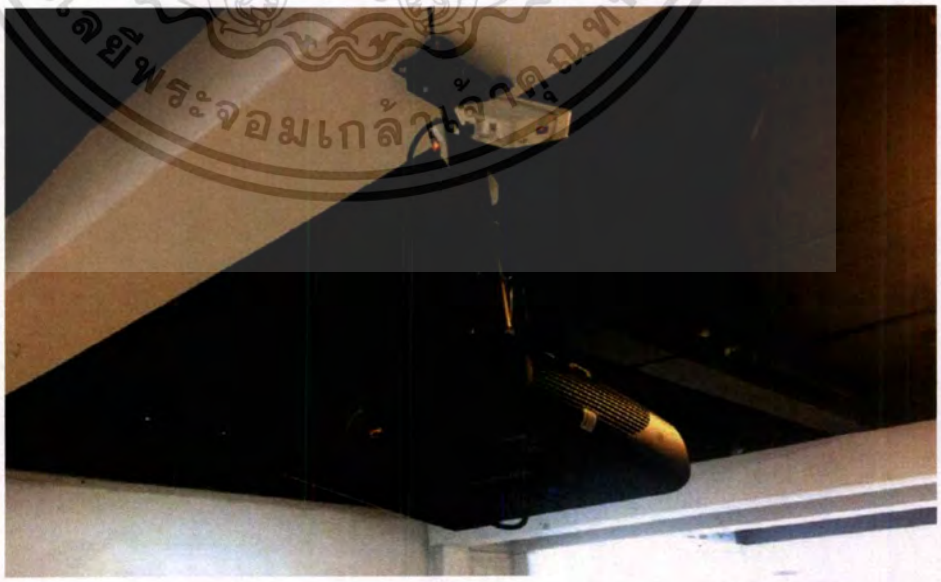


รูปภาพที่ 4.4.2.3 ขั้นตอนสร้างภาพร่างการจัดวางในโปรแกรม SketchUp 2017

4.5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

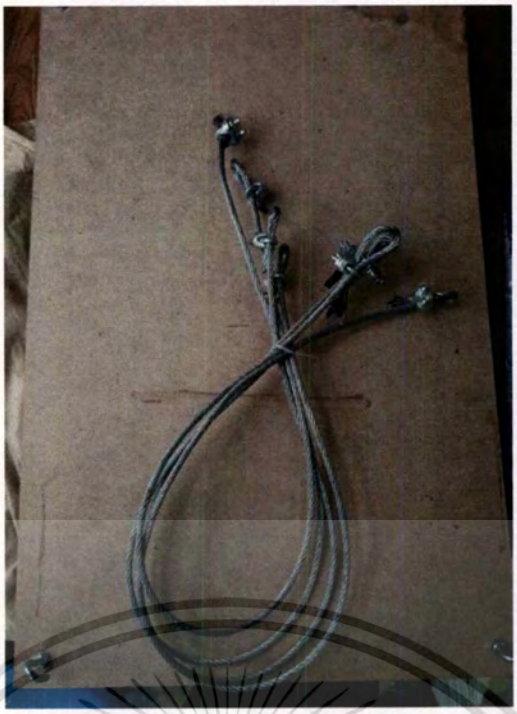
ผู้เขียนได้นำภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก มาตัดต่อและใส่เทคนิคที่ทำให้เกิดผล (Effect) ในโปรแกรมสร้างภาพต้นฉบับ (Footage) เพื่อนำมาสู่ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง เมื่อได้ภาพร่างของผลงานทั้ง 3 ชิ้นแล้วผู้เขียนได้นำภาพร่างมาจำลองการจัดวางในโปรแกรม SketchUp 2017 เพื่อให้เห็นความกลมกลืนของผลงานทั้ง 3 ชิ้น นำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาภาพร่างเพื่อปรับแก้ผลงาน และนำไปสู่การจัดแสดงผลงานจริงทั้ง 3 ชิ้น

4.5.1 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

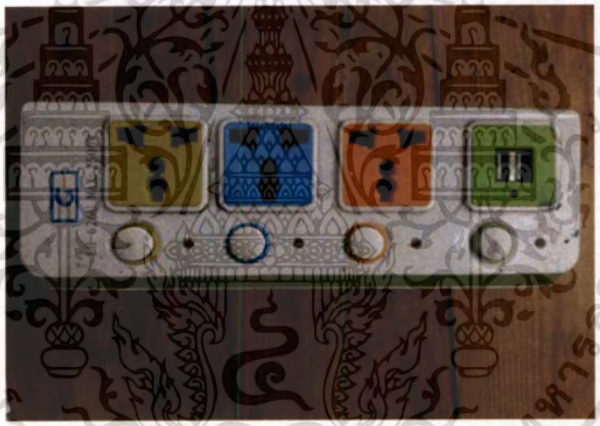


ภาพที่ 4.5.1.1 โปรเจคเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.5.1.2 ไม้กระดานและลวดสลิง



ภาพที่ 4.5.1.3 ปลั๊กพ่วง

ภาพที่ 4.5.1.4 กล่องดิจิตอล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์

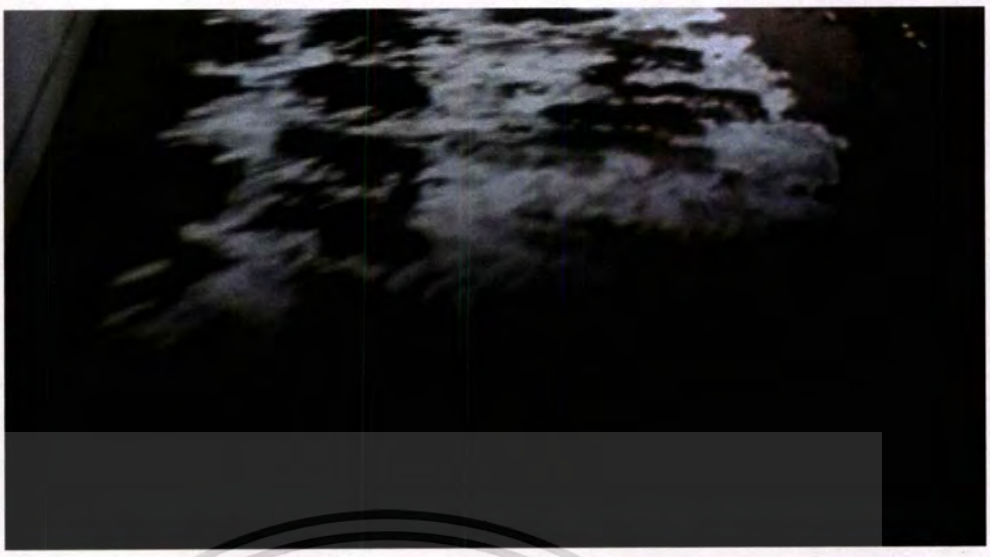
การสร้างผลงานศิลปะ เป็นการถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความงาม ผลงานที่สร้างขึ้นนั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบศิลป์ รูปทรง สี ความคิดและเนื้อหาที่ทำให้เกิดลักษณะของผลงานที่ต้องการถ่ายทอด ผลงานของผู้เขียนเป็น ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) เป็นการสร้างผลงานศิลปะโดยเลือกใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหว และการศิลปะการจัดวาง ในการถ่ายทอดการแสดงออกผลงานทั้ง 3 ชิ้น รูปแบบการถ่ายทอดต้องการให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าถึงผลงานได้ องค์ประกอบศิลป์ในผลงานของผู้เขียนจึงรวมไปถึงการติดตั้งผลงาน บรรยากาศโดยรอบผลงานและผู้ชม ผลงานทั้ง 3 ชิ้น มีการจัดวางการนำเสนอที่แตกต่างกันตามลักษณะแนวความคิดและความต้องการที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด องค์ประกอบของผลงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้ความเข้าใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เขียนได้นำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ดังนี้

4.6.1 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 4.6.1.1 ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 1

ความกลมกลืน (Harmony) ผู้เขียนใช้ความกลมกลืนระหว่างพื้นที่และทิศทางการเคลื่อนไหวของผลงานภาพเคลื่อนไหว ในการจัดวางผลงานชิ้นนี้ ผู้เขียนเลือกจัดวางผลงานไว้ที่พื้นและให้ขอบเฟรมด้านบนติดกับขอบพื้นอย่างพอดี เพื่อให้ดูเสมือนว่าเส้นแสงไฟนั้นเคลื่อนที่ออกมาจากขอบกำแพง เพื่อสร้างความรู้สึกให้ผู้ชมจินตนาการถึงการเคลื่อนที่ของทะเล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 4.6.1.2 ภาพวิเคราะห์ของสมดุลผลงานชิ้นที่ 1

ความสมดุล (Balance) การจัดวางองค์ประกอบผลงานชิ้นที่ 1 ผู้เขียนให้ความสำคัญด้านดุลยภาพ โดยคำนึงถึงความคมชัดของขอบเฟรมภาพเคลื่อนไหว ผู้เขียนใช้วิธีการเบลอขอบเฟรมด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ความเบลอช่วยให้งานดูสมดุลและไม่แยกส่วน มีความกลมกลืนไปกับพื้นที่

รูปภาพที่ 4.6.1.3 ภาพวิเคราะห์ความเด่นผลงานชิ้นที่ 1

ความเด่น (Dominance) จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ ผู้เขียนเลือกการจัดวางผลงานที่พื้นและจัดวางให้ภาพเคลื่อนไหว ดูเหมือนมีการเคลื่อนที่ออกมาจากขอบพื้น เพื่อดึงสายตาและความสนใจของผู้ชม ผู้เขียนสร้างชั้น (Layer) อีก 1 ชั้นในผลงานเพื่อให้แสงไฟสีขาวมีความเด่นขึ้นมา และดูลอยขึ้นมาจากพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ปัญหาที่พบในผลงาน ปัญหาที่พบคือผลงานที่ต้องมีการจัดวางเข้ามาเกี่ยวข้อง ขนาดของผลงานมีการแปรผันตามพื้น ทำให้ความต้องการที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดนั้นออกมาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากผู้เขียนต้องการให้ผลงานมีการเคลื่อนที่ออกมาจากมุมพื้นขนาดของผลงานจึงต้องมีขนาดตามความกว้างของกำแพง ระยะความสูงจากพื้นและความห่างจากกำแพงของการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่จำกัด ทำให้ผลงานดูชิ้นเล็กกว่าที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดออกมา

4.6.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 2

รูปภาพที่ 4.6.2.1 ภาพวิเคราะห์ความกลมกลืนผลงานชิ้นที่ 2

ความกลมกลืน (Harmony) ผลงานชิ้นที่ 2 ผู้เขียนต้องการให้มีขนาดใหญ่ ให้ผู้ชมกลมกลืนไปกับงานภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกถึงมุมมองที่อยู่ใต้น้ำ ผู้เขียนจึงเลือกใช้กำแพงสูงและกว้างให้การฉายภาพเคลื่อนไหว

\

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปภาพที่ 4.6.2.2 ภาพวิเคราะห์ความสมดุลผลงานชิ้นที่ 2

ความสมดุล (Balance) ผู้เขียนต้องการให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ผลงานที่นำเสนอจึงมีขนาดใหญ่และสูงกว่าคนมาก พื้นที่ที่ผู้เขียนเลือกใช้อย่างเหมาะสมทำให้ระยะของส่วนที่เป็นผิวน้ำและใต้น้ำแยกสัดส่วนกันอย่างสมดุล ความสูงของส่วนที่เป็นผิวน้ำอยู่สูงกว่าศีรษะของคนขึ้นไป

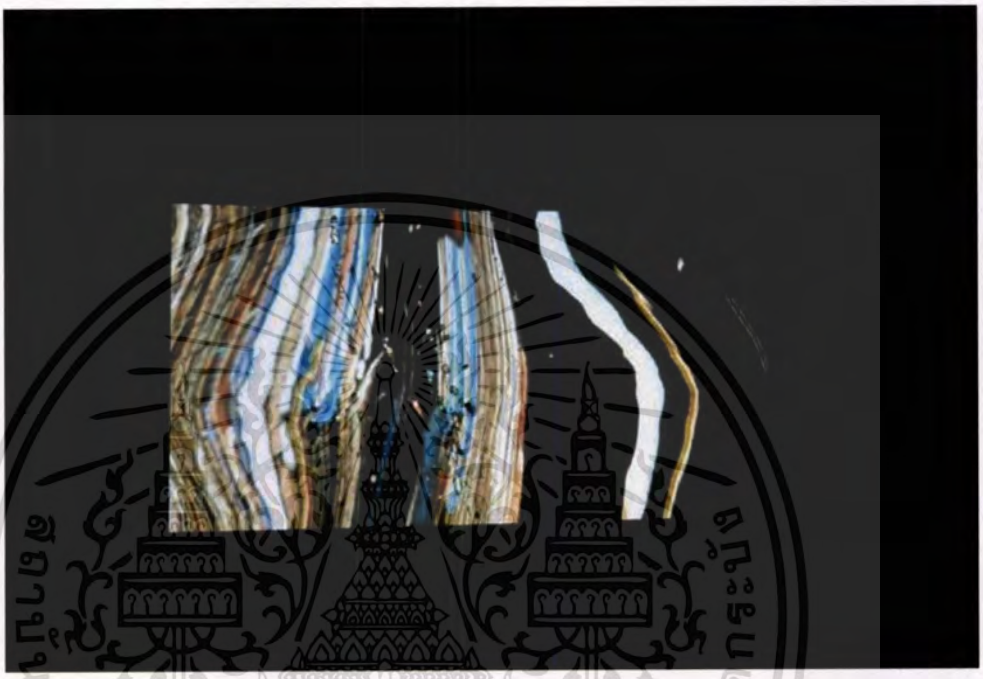
รูปภาพที่ 4.6.2.3 ภาพวิเคราะห์ความเด่นผลงานชิ้นที่ 2

ความเด่น (Dominance) ผู้เขียนกำหนดจุดเด่นของสว่างของผลงานให้ดูเหมือนแสงที่ส่องมาจากมุมข้างด้านบนและอยู่ในระดับสายตาพอดี ค่อยๆไล่ระดับความมืดด้านข้างสร้างระยะให้กับผลงานทำให้ดูลึก และขนาดที่ใหญ่ช่วยเสริมให้ความเด่นนี้ดึงดูดสายตาของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิเคราะห์ปัญหาที่พบในผลงาน ปัญหาที่พบในผลงานชิ้นที่ 2 คือ การติดตั้งผลงาน ระยะความสูงจากพื้นถึงเพดานทำให้การฉายโปรเจคเตอร์ถึงกำแพงมีระยะไม่สูงมาก ทำให้ผู้ชมเดินเข้าไปชมงานในระยะใกล้ๆจะเกิดเงาขึ้นในงาน ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด ให้ดูเหมือนอยู่ใต้น้ำได้อย่างเต็มที่ และคุณภาพของโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเล็กทำให้ภาพไม่คมชัด

4.6.3 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ผลงานชิ้นที่ 3



รูปภาพที่ 4.6.3.1 ภาพวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้ผู้เขียนถ่ายทอดในรูปแบบสารคดีภาพภูมิทัศน์ การจัดวางเป็นแบบฉายลงบนกำแพง ตั้งนิ่งๆ มุมมองของภาพเคลื่อนไหวเป็นเหมือนกล้องที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบศิลป์ของผลงานชิ้นนี้ ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละเฟรมให้เชื่อมต่อกัน ด้วยสีของแสงไฟในงาน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงไฟ มุมมองการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของกล้อง สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความกลมกลืนของพื้นที่ในแต่ละเฟรมให้เชื่อมต่อกัน การฉายจอภาพนิ่งๆ ใช้บรรยากาศรอบห้องให้มืดและแสดงการเคลื่อนที่แบบมุมมองการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของกล้อง ผู้เขียนต้องการให้ผลงานและประสบการณ์ของผู้ชมทำงานร่วมกัน จินตนาการของผู้ชมแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การได้ไปท่องเที่ยวหรืออาศัยในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผู้เขียนอ้างอิงการเคลื่อนไหวของสายน้ำในการถ่ายทอดเท่านั้น

วิเคราะห์ปัญหาที่พบในผลงาน ปัญหาที่พบในผลงานชิ้นที่ 3 คือการเชื่อมต่อแต่ละเฟรมยังไม่กลมกลืม เนื่องจากภาพต้นฉบับ (Footage) ที่นำมาตัดต่อแต่ละอันผู้เขียนบันทึกภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลื่อนไหวมาจากหลายสถานที่ ชุดสีของแสงไฟในงานแต่ละเฟรมมีความแตกต่างกัน ทิศทางการเคลื่อนไหวในภาพเคลื่อนไหวแต่ละเฟรมต่างการ ทำให้การตัดต่อในบางเฟรมนั้นดูไม่ต่อเนื่อง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุป

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด “การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมมุติ” เพื่อต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์ทุกคนย่อมเคยมีประสบการณ์ร่วมกับทุกๆสถานที่ สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญต่อความคิด วิถีชีวิต แต่ละบุคคล แต่ละสถานที่ มีทั้งประสบการณ์ที่ประทับใจและไม่ประทับใจ มนุษย์ทุกคนจึงมีการปรับตัวเพื่อให้ตนเอง อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างมีความสุข ผู้เขียนจึงสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวความคิดที่อ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง แต่ผู้ชมสามารถมีจินตนาการร่วมกับผลงานได้ โดยจินตนาการของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตนเอง

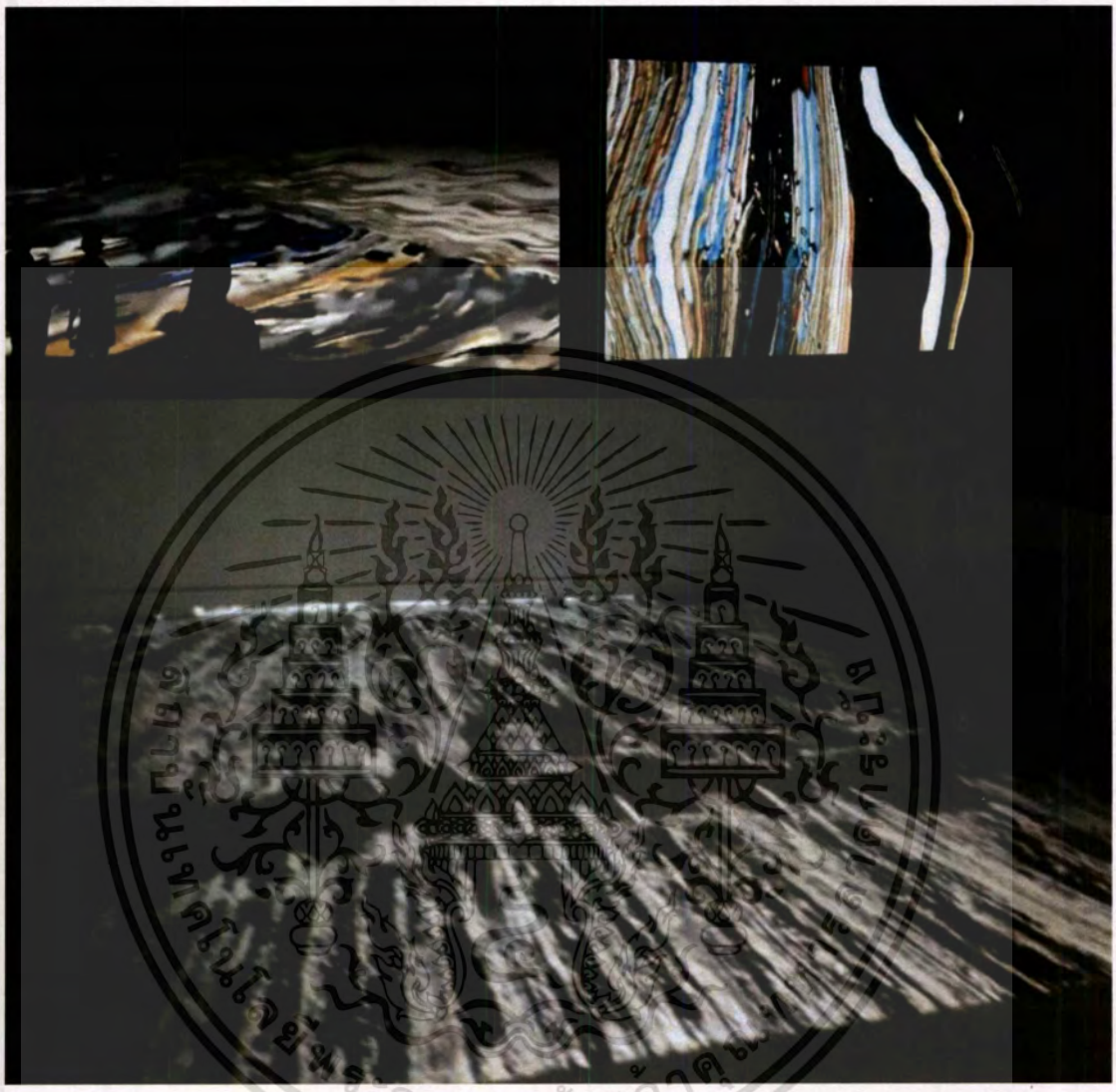
แนวความคิดของผลงานชุดนี้ได้อ้างอิงจากประสบการณ์ความประทับใจของผู้เขียนระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ผู้เขียนได้เคยอาศัย ไปท่องเที่ยวและพบเจอ อาทิ สายน้ำ น้ำตก ทะเล เป็นต้น และประสบการณ์การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยตึกสูง อาคาร บ้านเรือน การจราจร ผู้เขียนมองเห็นความงามของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ความงามในความวุ่นวาย เสน่ห์ของสังคมที่ไม่เคยหลับใหล ประกอบไปด้วย แสงไฟที่งดงามยามค่ำคืน แสงไฟจากสถานที่ต่างๆ เป็นความงามที่น่าประทับใจ ผู้เขียนจึงอยากถ่ายทอดความประทับใจทั้งสองนี้ โดยเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง ทดลองเทคนิคต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการการแสดงออกตามแนวความคิดมากที่สุด จากผลการศึกษา ทดลองเทคนิคต่างๆแล้วนั้น ผู้เขียนได้เลือกศิลปะสื่อผสม เทคนิคงานวิดิโอและการจัดวางในการถ่ายทอดผลงานชุดนี้

ผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างงาน องค์ประกอบการจัดวางผลงาน ทำให้ผู้เขียนเห็นถึงปัญหาในการทำงานมาโดยตลอด และมีการพัฒนา ปรับแก้มาเรื่อยๆ ผู้เขียนหวังว่าในภายภาคหน้าผู้เขียนจะได้ใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ที่เห็นถึงจุดเด่น จุดอ่อนในผลงานมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในผลงานชุดต่อไป เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

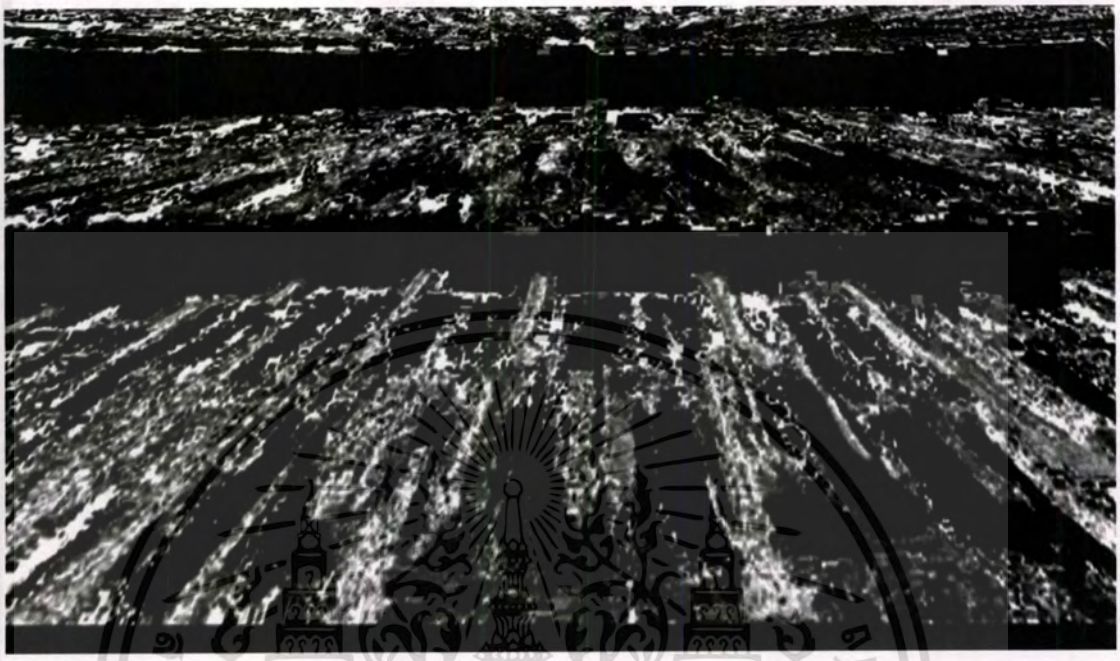
ภาพผลงานศิลปะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 5.1 ภาพการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “การเคลื่อนที่ของแสงไฟในพื้นที่สมุมติ”

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



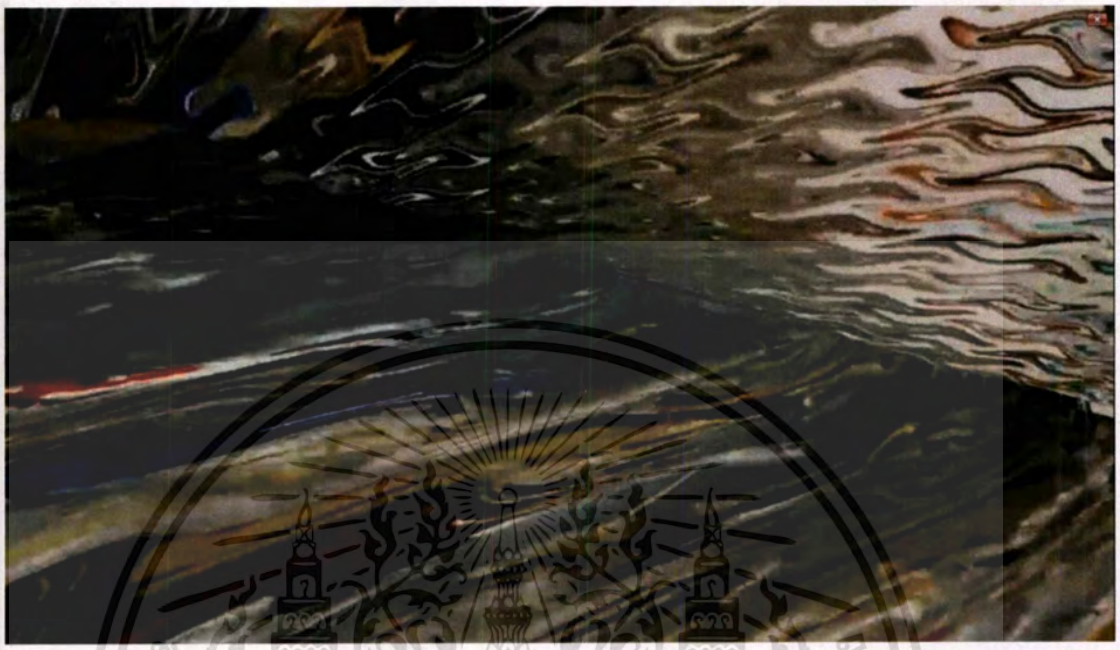
รูปภาพที่ 5.2 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน : Sea

ขนาด : 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s

เทคนิค Video, Installation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



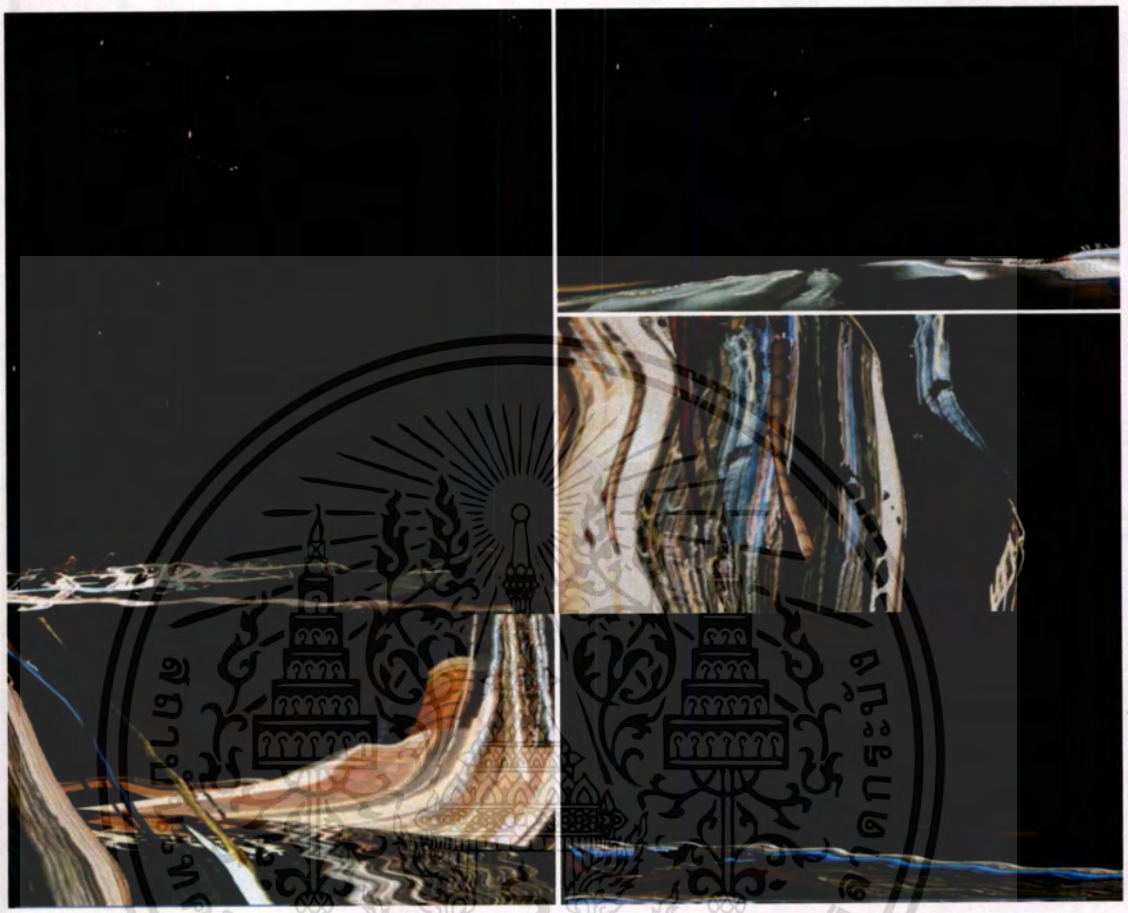
รูปภาพที่ 5.3 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน : UnderWater

ขนาด : 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s

เทคนิค Video, Installation

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปภาพที่ 5.4 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน : The motion of the light and the hypothetical space

ขนาด : 1920x1080 px HDTV 1080 25 f/s

เทคนิค Video, Single Screen

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

ญาณ เกห์ล (Jan Gehl). ศรีสุเมธ ฤทธิไพโรจน์. 2559. **เมืองของผู้คน (Cities for People).** กรุงเทพฯ : Li-Zenn Publishing.

ปรานอม ตันสุขานันท์. 2559. **การอนุรักษ์ชุมชนเมือง (Urban Conservation).** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. 2552. **เมืองคืออะไร? ฤาเป็นเพียงคำถามไร้สาระ ("What Is It Merely a Nonsense Question?).** กรุงเทพฯ.

Paul Knox. 2557. **ATLAS OF CITIES.** Princeton, NJ : Princeton University Press.

FlowMotion1001. 2556. **Oktoberfest 2013 Light painting Time-lapse.** [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=KR9BL6i_MgQ. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มกราคม 2561)

Super Frog Saves Tokyo. 2556. **Light Painting Video Effect Tutorial**. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=N4GbwBk4PDA&t=117s. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มกราคม 2561)

SUBZIKID. 2555. **Wave Warp Tutorial | After Effects.** [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=TUG27flvUT8. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มกราคม 2561)

Show It Better. 2560. How to do an ANIMATION in Sketchup!! Enscape 3d. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=ghNd6E3dcOo. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มกราคม 2561)

VinhSon Nguyen. 2560. After Effects: Liquid Water with Trapcode Mir Tutorial. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=sm-HbbalEy8. (วันที่ค้นข้อมูล: 17 มกราคม 2561)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสวรัตน์ ตั้งจิตกุศลกุล
วัน เดือน ปีเกิด	29 เมษายน 2538 ที่นครราชสีมา
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 345/3 หมู่ 1 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นท์วิลล์-บ้านสามยอด
	ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
	รหัสไปรษณีย์ 30000
	โทร. 094 468 4161
ประวัติการศึกษา	2555 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
	2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม
ประวัติการแสดงงาน	พ.ศ. 2561 นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ PI-R2 ณ หอศิลป์ g23
	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้