

ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอในยุคใหม่

THE CHANGE OF PEOPLE'S PORTRAITS THROUGH SCREENS
IN THIS ERA



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2557

KMITL-2014-AR-M-005-044

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**THE CHANGE OF PEOPLE'S PORTRAIT'S THROUGH SCREEN
IN THIS ERA**



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
FACULTY OF ARCHITECTURE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
2014
KMITL-2014-AR-M-005-044**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



COPYRIGHT 2014

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอในยุคใหม่
THE CHANGE OF PEOPLE'S PORTRAITS THROUGH SCREENS IN THE ERA
นักศึกษา นายก้อง พันธุ์จินดา
รหัสประจำตัว 55621011
ปริญญา ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม -

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ลายมือชื่อ
รองศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพ็ชร	
รองศาสตราจารย์ กันจณา คำโสภี	
รองศาสตราจารย์ มัลลิกา มังกรวงษ์	
รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงเสนี	
อาจารย์ อรรถชัย พongsumthor	

วัน / เดือน / ปี ที่สอบ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.
สถานที่สอบ สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับรองแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอในยุคใหม่

นักศึกษา

นายก้อง พันธุมจินดา

รหัสประจำตัว

5562101

ปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ทัศนศิลป์

พ.ศ.

2557

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ อลิตา จันผิงเพชร

บทคัดย่อ

ผลงานศิลปกรรม ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอยุคใหม่ นี้เป็นการนำเสนอหัวข้อทางภาพถ่ายในมุมมองของศิลปะซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวกับการถกเถียงถึงพฤติกรรมการบริโภคภาพถ่ายผ่านสื่อหน้าจอในยุคปัจจุบัน โดยการสังเกตการณ์พัฒนาการของการบริโภคดังกล่าวรวมไปถึงการค้นคว้าทฤษฎีของการบริโภคทางสายตาซึ่งเกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายนั้นเป็นหนึ่งในสื่อสำคัญที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางการมองในยุคปัจจุบันซึ่งมีอิทธิพลกว้างขวาง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายและการบริโภคภาพถ่ายนั้นมีส่วนในการสร้างข้อถกเถียงมากมายให้กับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภคทางสายตา อีกทั้งภาพถ่ายก็ถูกใช้เพื่อสื่อของการสร้างการยอมรับว่าเป็นจริงหรือเป็นข้อมูลที่ใช่เชื่อมต่อไปยังความจริงในแง่ของกายภาพมาตลอด ผ่านการตรวจสอบพิจารณาในความเป็นภาพถ่ายทั้งในแง่ของต้นทางการผลิตและในแง่ของปลายทางซึ่งเป็นการบริโภค ผู้วิจัยได้พัฒนาขอบข่ายการวิจัยซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ทางศิลปะและพฤติกรรมการบริโภคของสื่อชนิดนี้

ด้วยการสร้างบทสนทนาถึงภาพถ่ายในแง่ของการเป็นสื่อศิลปะและการเป็นสื่อบริโภคเพื่อโยงไปหาข้อมูลความจริงทางสายตา ข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะร่าง โครงสร้างทางแนวคิดของการบริโภคข้อมูลความจริงในภาพถ่ายจากต้นแบบภาพบุคคล ขยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเนื่องจนเกิดภาพใหม่ (new image) เป็นชุดความจริงในอีกลักษณะ รวมถึงเกิดความงามในทัศนธาตุทางศิลปะซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานจิตรกรรม โดยวิธีการถ่ายภาพ ผลงานชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด 8 ชิ้น

ภาคเอกสารวิทยานิพนธ์กล่าวถึงบทบาทของภาพถ่ายตั้งแต่ถูกคิดค้นขึ้นมาไปจนถึงบทบาทของภาพถ่ายที่มีในสังคมจนปัจจุบัน ซึ่งในที่นี้จึงหมายถึงการที่ภาพถ่ายได้ถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในสื่อที่แสดงออกถึงความเป็นศิลปะ และควบคู่กันไปกับภาพถ่ายก็ถูกพิจารณาให้เป็นสื่อสำคัญทางการสื่อสารที่ถูกพัฒนามาจนถึงขั้นไร้พรมแดนผ่านสื่อหน้าจอในปัจจุบันด้วย ในผลงานวิจัยนี้แนวความคิดต่างๆ ที่นำเสนอจะถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านทางผลงานบทความที่เหมาะสมเป็นต้นทางและเสริมให้แข็งแรงด้วยวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ ตลอดจนวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงบทสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต่อจากนี้ไปจึงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	The change of people's portraits through screens in this era
Student	Mr. Kong Pantumachinda
Student ID	55621011
Degree	Master of Fine Arts
Program	Visual Arts
Year	2014
Thesis Adviser	Assoc.Prof.Alita Junfungetch

ABSTRACT

“The change of people's portraits through screens in this era” is a set of images talking to the audience about people's behavior of consuming images and the role photography plays in today's society. The concept was developed by observing people's behaviors as well as visual and consumption theories that are relevant to it.

Photography has been one of the most crucial tool and powerful mean in visual communication. Interactions between photography and consumption are analyzed as an important discussion on issues of visual consumerism. Through a selective review of photography focused on the production and consumption of photographic representation I developed a framework that deals with questions of art and consumption.

This set of images was designed to discuss about photography as art and also a medium that today's society use to obtain information of realities. I intend to build the frame work around the idea of photographing all of the information from a portrait when it's displayed on a screen so as to get a new image with another set of reality. Also, I intend to show visual aesthetic I get from this method of creating new image.

The paper discusses the role of photography since its invention and the role it plays in today's society. Photography is considered an artistic form of expression but also a vital tool of economy. These concepts will be explored through an analysis of appropriate literature resources.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆจากบุคคลรอบข้างตั้งแต่ครอบครัวของข้าพเจ้า คณาจารย์ และเพื่อนร่วมสาขาวิชาชีพอีกหลายๆท่าน ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าทำงานสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา รวมไปถึงน้องสาวของข้าพเจ้าที่สนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ การตัดสินใจของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการศึกษาเสมอมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ อติดา จันผิงเพชร ผู้คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำต่อผลงานของข้าพเจ้าอย่างจริงใจและเอาใจใส่เสมอมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในสาขาทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า รวมไปถึงขอบพระคุณคณาจารย์ของ University of the Arts London หลายๆ ท่านที่ยังคงให้คำปรึกษาและแนะนำแก่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นศิษย์ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วก็ตาม ขอกราบโมทนาคุณพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้า ให้เดินทางผ่านเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้ามาจนถึงวันนี้

ก้อง พันธุ์จินดา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	IV
สารบัญ.....	V
สารบัญภาพ.....	VII
ศิลปศัพทวิทยา.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์.....	1
1.2 แนวความคิดในการสร้างสรรค์.....	1
1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4.1 เนื้อหาของโครงการ.....	2
1.4.2 เทคนิควิธีการ.....	2
1.4.3 จำนวนผลงาน.....	3
1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์.....	3
1.5.1 ค้นหาภาพบุคคล.....	3
1.5.2 ทดลองทางเทคนิค.....	3
1.5.3 ร่างแบบติดตั้ง.....	3
บทที่ 2 อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	4
2.1 การเกิดขึ้นของภาพถ่าย.....	4
2.2 การบริโภควิวภาพถ่าย.....	5
2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน.....	5
2.3.1 Thomas Ruff.....	5
2.3.2 Wolfgang Tillman.....	6
2.3.3 Duane Michals.....	7

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.3.4 Roy Lichtenstein.....	8
2.4 สรุปอิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม.....	9
บทที่ 3 การดำเนินการสร้างสรรค์.....	11
3.1 การรวบรวมภาพต้นทาง.....	11
3.2 การทดลองทางเทคนิค.....	12
3.2.1 ผลจากการทดลองตามแนวคิด.....	16
3.2.2 ปัญหาที่พบในการทดลอง.....	17
3.3 การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	17
3.3.1 เครื่องพิมพ์.....	17
3.3.2 การเลือกกระดาษที่ใช้พิมพ์.....	17
3.4 สรุปผลที่ได้รับจากการหาเทคนิคเฉพาะตัว.....	17
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค์.....	19
4.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ.....	19
4.2 การวิเคราะห์ทางคอนเซ็ป.....	23
บทที่ 5 สรุปผลการสร้างสรรค์.....	25
5.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ.....	26
บรรณานุกรม.....	27
ประวัติผู้เขียน.....	37

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 Thomas Ruff, 2003,Substrats, printed semi gloss paper, 50x40inches.....	5
2.2 WolfgangTillman, 2006,Abstract Expressionism Photographs, semigloss.....	6
2.3 Duane Michals, 1983, Untitled.....	7
2.4 Roy Lichtenstein, 1965, The Melody Haunts My Reverie, 24x30 inches.....	8
2.5 Roy Lichtenstein, 1965, M-May be, 60x60 inches.....	9
2.6 Roy Lichtenstein, 1963, Drowning Girl, 67 5/8x66 3/4 inches.....	9
3.1 ภาพถ่ายบุคคล.....	11
3.2 ภาพถ่ายจากหน้าจอ.....	12
3.3 ภาพถ่ายซ้ำหลายครั้งจากหน้าจอ.....	13
3.4 แสดงค่าขนาดของไฟล์ปกติ.....	14
3.5 แสดงการตั้งค่าค่าขนาดของไฟล์ที่ถูกย่อลง.....	14
3.6 แสดงการตั้งค่าค่าขนาดของไฟล์ที่ถูกขยายใหญ่.....	15
4.1 ตัวอย่างของจุดสีเมื่อถูกขยาย.....	23
4.2 ภาพระยะไกลของผลงานชิ้นที่ 1.....	24
4.3 ภาพระยะใกล้ของผลงานชิ้นที่ 1.....	24
4.4 ตัวอย่างจุดสีที่พัวเลือน.....	25
4.5 ภาพเมื่อมองในระยะไกลของผลงานชิ้นที่2.....	25
4.6 ภาพเมื่อมองในระยะใกล้ของผลงานชิ้นที่2.....	25
4.7 ตัวอย่างการซ้อนทับของสี.....	26
4.8 ตัวอย่างของผลงานที่มีทั้ง harmony และ contrast ของสี.....	26
4.9 ตัวอย่างของภาพที่มี asymmetry สูง.....	27
4.10 ตัวอย่างจากส่วนของภาพที่มีการซ้ำ.....	27
4.11 ตัวอย่างของmovementที่มีมากเพราะมีเส้นขนาดเล็ก.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำศัพท์อธิบาย

หน้า

Calotype	กรรมวิธีการถ่ายภาพซึ่งสามารถทำการผลิตซ้ำได้ชนิดแรกในโลก.....	5
Camera Obscura	วิธีการใช้ห้องมืดที่มีรูเล็กรับภาพจากภายนอก ฉายออกมาเป็นภาพกลับหัว.....	4
Daguerreotype	การบันทึกภาพลงบนแผ่นไวแสง.....	4,5
DPI	“dot per inches” เป็นค่าบอกความหนาแน่นของเม็ดสีต่อตารางนิ้ว.....	13
Fine art matte paper	กระดาษผิวสัมผัสด้าน ใช้สำหรับพิมพ์งานศิลปะในแกลเลอรี.....	17
Graphis	ภาษากรีก แปลว่า วาดด้วยพู่กัน.....	4
Heliograph	การใช้น้ำยาเคมีมาบันทึกภาพจากการฉายภาพแบบcamera obscuraอีกต่อหนึ่ง.....	4
Industrial printing	การพิมพ์ชนิดที่ใช้สำหรับพิมพ์ปริมาณมากๆ พิมพ์ด้วยระบบสีCMYK.....	8
Ink jet	ระบบการพิมพ์แบบคุณภาพสูงใช้สำหรับพิมพ์ภาพงานในแกลเลอรี.....	17
Phos	ภาษากรีก แปลว่า แสง.....	4
Photochemistry	ชื่อกรรมวิธีทางเคมีของheliograph.....	4
Semi gloss	กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายที่มีพื้นผิวค่อนข้างมันแต่ยังคงความสากไว้เล็กน้อย.....	6,7
USB	อุปกรณ์พกพาสำหรับการบันทึกไฟล์ประเภทดิจิทัล.....	3,15,17

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการใคร่ครวญในพฤติกรรมการเสภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มสูงในการการเสภาพผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต และในหลายๆ ครั้งใช้การเสภาพผ่านสื่อเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อเติมจินตนาการและโอกาสในการรับรู้ของตน และเมื่อผู้บริโภคสื่อเหล่านี้สามารถที่จะลงรูปภาพของตนเองผ่านสื่อหน้าจอไปยัง websites ต่างๆ โดยที่เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีสื่อต่างๆ นี้เพื่อที่จะนำกระแสของสื่อต่างๆ มาอยู่ภายใต้การควบคุมและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคคนอื่นๆ (Jenkins, 2007) ความสนใจและพึงพอใจและหลงใหลในภาพลักษณ์ของบุคคลจากภาพในโลกออนไลน์ก็ได้แผ่กระจายไปทั่วโลกที่เราอาศัยอยู่

การที่เข้าของภาพเลือกภาพหรือแต่งเติมภาพเพื่อให้ตนมีภาพลักษณ์เป็นที่สนใจของบุคคลที่ตนต้องการจะให้สนใจ อีกทั้งการที่บุคคลที่เสภาพปลายทางนั้นหมกมุ่นและคิดจินตนาการต่อไปถึงตัวจริงของบุคคลในภาพผ่านโลกออนไลน์นั้นดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายไปเสียแล้ว และอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็นับเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ อันมีผลจากการที่ประมาณ 50% ของสมองส่วน cerebral cortex ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการมอง (Mirzoeff, 2002)

ผลงานนี้ของข้าพเจ้าจึงถูกนำเสนอผ่านมุมมองและการสังเกตของข้าพเจ้าที่มีต่อภาพที่บุคคลต่างๆ ใช้แสดงตัวผ่านสื่อออนไลน์ และสะท้อนมุมมองการสังเกตของข้าพเจ้านั้นออกมาเป็นภาพถ่าย ซึ่งแสดงออกถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นด้วยสายตาของศิลปินภาพถ่าย โดยเอกสารวิทยานิพนธ์นี้นั้น ถูกแบ่งออกเป็น 5 บทหลัก แจกแจงถึงขั้นตอนการรวบรวมความคิดและแรงบันดาลใจ การดำเนินการทดลองและสร้างสรรค์ อีกทั้งบทวิเคราะห์และสรุป เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อไปของข้าพเจ้า

1.2 แนวความคิดสร้างสรรค์

ถึงข้าพเจ้าจะสามารถนำแนวคิดดังที่กล่าวมานั้น มาสร้างเป็นผลงานภาพถ่ายได้ แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงตระหนักว่า ถึงแม้ว่าภาพถ่ายจะสร้างผลงานซึ่งสามารถเรียกว่าศิลปะได้ เหตุว่าภาพถ่ายมีความเป็นอัตวิสัย และหลอกสายตาของผู้ชมได้ อีกทั้งยังมอบความสุขทางความงามให้แก่ผู้ชมได้ แต่กระนั้นก็ดีในแรกเริ่มภาพถ่ายไม่ได้เป็นศิลปะใดๆ ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับภาษาอันเป็นสื่อกลางที่ถูกใช้สร้างผลงานศิลปะ Sontag (1979:148) ข้าพเจ้าจึงยังปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าในแง่ของความเป็นไปได้ของความงามหรือแรงปะทะของผลงานที่มีต่อคนดู เพื่อให้ตัวเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สว่นไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอญูดให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานสามารถดึงดูดให้คุณเข้ามาสู่เรื่องราวที่อยู่ในตัวผลงานของข้าพเจ้าได้

1.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.3.1 เพื่อนำเสนอวิธีการแสดงออกทางศิลปะภาพถ่ายที่เกิดจากการถ่ายซ้ำจากหน้าจอและการเพิ่มและลดขนาดไฟล์จนเกิดเป็นผิวสัมผัสทางการมองใหม่เป็นการสร้างทัศนธาตุใหม่ในรูปแบบเดียวกับงานจิตรกรรมโดยใช้ระบบภาพดิจิทัลในการสร้างผลงาน
- 1.3.2 เพื่อนำเสนอความงามในรูปแบบใหม่ซึ่งถูกสร้างจากสิ่งที่ผู้คนบริโภคทางสายตาเพื่อความพึงพอใจในความงามอีกแบบหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว
- 1.3.3 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไปได้ทางการมองในแบบที่ต่างออกไป อีกทั้งยังเพื่อเกิดการใคร่ครวญถึงปริมาณของข้อมูลความจริงที่สื่อภาพถ่ายนำเสนอในโลกปัจจุบัน

1.4 ขอบเขตโครงการ

1.4.1 เนื้อหาของโครงการ

เป็นการพูดถึงชุดความจริงต่างๆ ที่อยู่ในการมอง โดยรวมของการมองภาพผ่านสื่อหน้าจอ อีกทั้งยังกล่าวถึงความงามที่เกิดจากการพิจารณาชุดความจริงนั้น เพื่อทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของภาพบุคคลในสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาพที่มนุษย์ในปัจจุบันเสพอยู่อย่างแพร่หลาย

1.4.2 เทคนิควิธีการ

รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเป็นการเลือกภาพถ่ายบุคคลมาถ่ายซ้ำผ่านหน้าจอโดยเป็นการทดลองเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางความงาม ผู้ศึกษาจะทำการทดลองถ่ายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยการย่อและขยายภาพในขนาดที่ต่างๆ กันไปเพื่อจะทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของความเป็นไปได้ทางความงามที่เกิดจากการย่อ ขยาย และนำมาถ่ายซ้ำเหล่านั้น

เมื่อเข้าใจถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวแล้ว จึงจะนำภาพที่ได้เหล่านั้นมาย่อและขยาย และทำการบันทึกทับซ้ำไปซ้ำมาอีกทีหนึ่งเพื่อหาความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลังจากนั้นจึงนำภาพทั้งหมดมาทำการทดลองโยกย้ายผ่านอุปกรณ์บันทึกประเภท USB ชนิดต่างๆ เพื่อทดลองหาความเป็นไปได้ทางคามเปลี่ยนแปลงอีกชั้นหนึ่ง โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ เป็นการจำลองมาจากพฤติกรรมการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลของคนทั่วไปในยุคใหม่

1.4.3 จำนวนผลงาน

- จำนวนผลงานทั้งสิ้นมีจำนวน 8 ชิ้น โดยพิมพ์ลงบนกระดาษ fine art matte ซึ่งมีขนาดดังนี้
- 40 x 30 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น
 - 30 x 23 นิ้ว จำนวน 7 ชิ้น

1.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์

ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการแสดงออกผ่านงาน จากนั้นจึงหาวิธีการทางเทคนิคที่เหมาะสมแก่เรื่องราว โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.5.1 ค้นหาภาพบุคคล

ภาพบุคคลที่ข้าพเจ้าสนใจและคิดว่าเหมาะสมต่องานนั้น เป็นภาพบุคคลที่ข้าพเจ้าถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วทั้งสิ้น โดยเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าเองหรือเป็นภาพบุคคลที่ข้าพเจ้าถ่ายไว้และถูกเก็บไว้ในหน้าจอบริษัทต่างๆ

1.5.2 ทดลองทางเทคนิค

ข้าพเจ้าถ่ายจากหน้าจอต่างๆ เพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมต่อเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งการทดลองนั้นอยู่ภายใต้รูปแบบการถ่ายภาพจากหน้าจอและภาพบุคคลที่กล่าวมาในข้างต้น

1.5.3 ร่างแบบติดตั้ง

ข้าพเจ้ากำหนดระยะการมอง โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของขนาดภาพที่ต้องใช้ และระยะทางการมองของคนดู เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการจะแสดงผลของการย่อและขยาย และผิวสัมผัสที่ได้จากการทดลองในระยะต่างๆ ข้าพเจ้าจึงต้องการระยะเริ่มต้นที่ผิวสัมผัสมีน้อยที่สุดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าใกล้จากขนาดของผลงานทั้งหมด ระยะที่ข้าพเจ้าต้องการนั้นคือ 8 เมตรขึ้นไป และติดตั้งผลงานบนผนังเรียบแบบธรรมดา

บทที่ 3

การดำเนินงานสร้างสรรค์

จากแรงบันดาลใจทั้งทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย รวมไปถึงแรงบันดาลใจจากศิลปินต่างๆ ที่ทำการค้นคว้ามา ข้าพเจ้านำมาวิเคราะห์ ตีความ และสร้างแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาดังนี้

3.1 การรวบรวมภาพต้นทาง

ข้าพเจ้าทำการรวบรวมภาพต้นทางที่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลทางทฤษฎีที่ข้าพเจ้าค้นคว้ามา ภาพทั้งหมดถูกนำมาจากอินเทอร์เน็ตและเลือกซ้ำ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในการถ่าย ทั้งในแง่ของขนาด คุณภาพ และเรื่องราวในภาพ

ในขั้นตอนนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมภาพถ่ายของบุคคลหลากหลายที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายไว้ และถูกบุคคลเหล่านั้นหรือสื่อต่างๆ นำภาพเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าถ่ายไปแสดงบนอินเทอร์เน็ต การรวบรวมนี้ถูกเลือกจากบุคคลที่มีผู้คนสนใจในรูปร่างหน้าตามากกว่าคนทั่วไป โดยสังเกตได้จากความสนใจจากผู้คนในโลกออนไลน์ เช่น ข้อความแสดงความคิดเห็น และการถูกนำไปแสดงซ้ำต่างๆ

ข้าพเจ้าเก็บรวบรวมภาพเหล่านี้มาพิจารณาตามลักษณะที่เมื่อถูกมองผ่านหน้าจอไปแล้ว บวกกับพิจารณาถึงความเห็นไปได้ทั้งในขนาด และรายละเอียดที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในมือ



ภาพที่ 3.1 ภาพถ่ายบุคคล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพเหล่านี้ ข้าพเจ้าถ่ายเก็บมาจากหน้าจอเนื่องจากข้าพเจ้าต้องการลักษณะที่ภาพเหล่านี้เป็นอยู่จริงๆ ตั้งแต่ในขั้นต้น เพื่อที่ขั้นตอนต่อไปจะได้ถูกระทำผ่านภาพต้นทางที่เป็นเช่นที่สายตาของผู้คนมองอย่างแท้จริง



3.2 การทดลองทางเทคนิค

เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับแนวความคิด ข้าพเจ้าทำการทดลองการถ่ายโดยผ่านช่วงเลนส์ที่มีกำลังขยายสูง และด้วยกล้องที่ให้ภาพคมชัดเพื่อให้ได้ความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด จากนั้นจึงทดลองพิมพ์เพื่อทดสอบความสามารถในการอัดขยายของไฟล์จากกล้องต่างๆ ชนิดเหล่านั้น เนื่องจากตัวงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายให้มีขนาดที่เห็นผลทางสายตาต่อผู้ชม

ข้าพเจ้าได้มองหาและสังเกตลักษณะของภาพผ่านหน้าจอเหล่านี้ในทุกๆ การขยายที่ข้าพเจ้าสามารถจะทำได้ อีกทั้งยังได้มองไปถึงที่มาของการที่ภาพเหล่านี้ถูกบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถูกขยายหรือย่อส่วนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถูกลงบนเว็บเพจและบันทึกออกมามีครั้งแล้วครั้งเล่า อันเป็นพฤติกรรมการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มองและบริโภครูปภาพในยุคนี้อย่างแท้จริง

ดังนั้น ขั้นตอนในการดำเนินงานนี้ จึงเป็นการค้นหามากกว่าการร่างขึ้นมาเหมือนการผลิตศิลปะชนิดอื่นๆ เนื่องจากว่าภาพถ่ายนั้นเกิดขึ้นจากการนำสายตาของช่างภาพเองที่รู้จักที่จะค้นหาสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา มานำเสนอซ้ำให้กับคนดูผ่านทางกรพิมพ์หรือโพสต์ในเว็บไซต์ก็ตาม

ข้าพเจ้าได้นำภาพต่างๆ มาโพสต์ลงบนพื้นที่ว่างทางดิจิทัลต่างๆ และถ่ายซ้ำ อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงขนาดต่างๆ ดังนั้น การถ่ายภาพของข้าพเจ้าจึงเป็นการตามหาความเป็นไปได้ของปลายทางที่จะเกิดขึ้นของภาพที่ผู้คนต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบันได้ฝากไว้บนโลกออนไลน์และระบบดิจิทัลต่างๆ

ภาพแสดงผลจากการถ่ายซ้ำหลายๆครั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

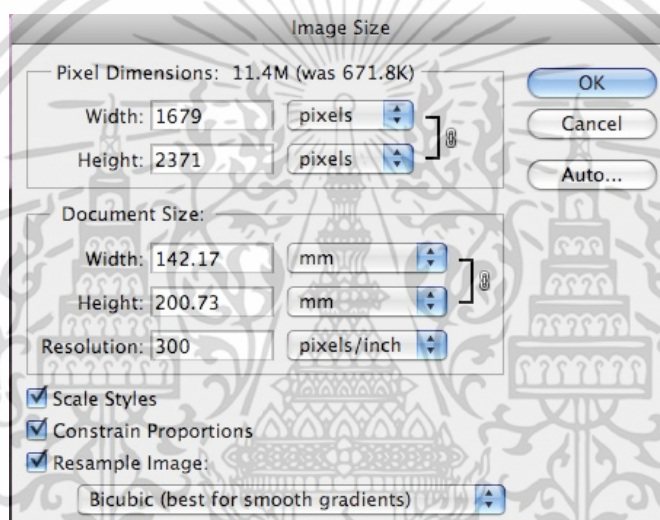


ภาพที่ 3.3 ภาพถ่ายซ้ำหลายๆครั้งจากหน้าจอ

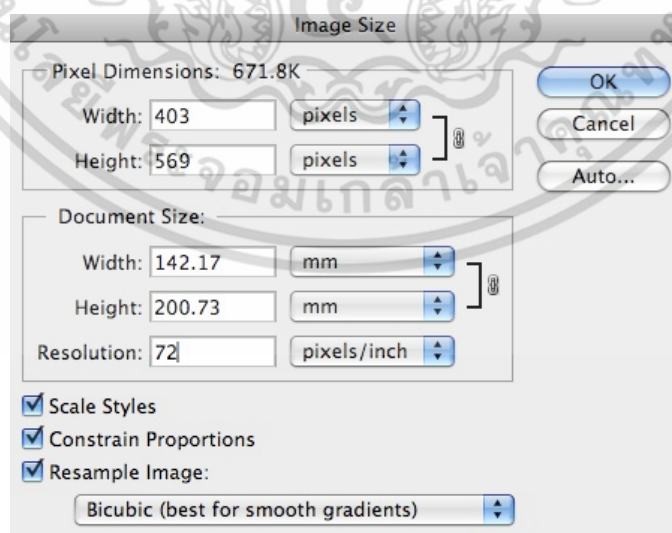
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อภาพเหล่านี้ได้ถูกกระทำดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาในขั้นต้นแล้ว ทั้งสีและรายละเอียดต่างๆรวมถึงเส้น
 หน้าจอที่เกิดจากการถ่ายซ้ำได้ทำให้ภาพนั้นผิดเพี้ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้ผลดังนี้แล้ว ข้าพเจ้าจึงทำ
 ขั้นตอนทั้งหมดให้เร็วขึ้น ถัดขึ้น และบันทึกทับให้มากขึ้น จนท้ายที่สุดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้ทาง
 ความงามใหม่ๆ รออยู่จากการบันทึกภาพบุคคลเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ส่วนในการย่อและขยายขนาดของไฟล์นั้น ข้าพเจ้าทดลองย่อไฟล์ลงไปต่ำจนเหลือ 72 dpi ซึ่ง
 หมายถึงความหนาแน่นของเม็ดสีเหลือเพียง 72 จุดต่อตารางนิ้ว แล้วขยายจนไปถึง 8000 dpi ซึ่งเท่ากับ
 มีเม็ดสี 8000 จุดต่อตารางนิ้ว ทั้งหมดทำในโปรแกรม Photoshop ของบริษัท ADOBE

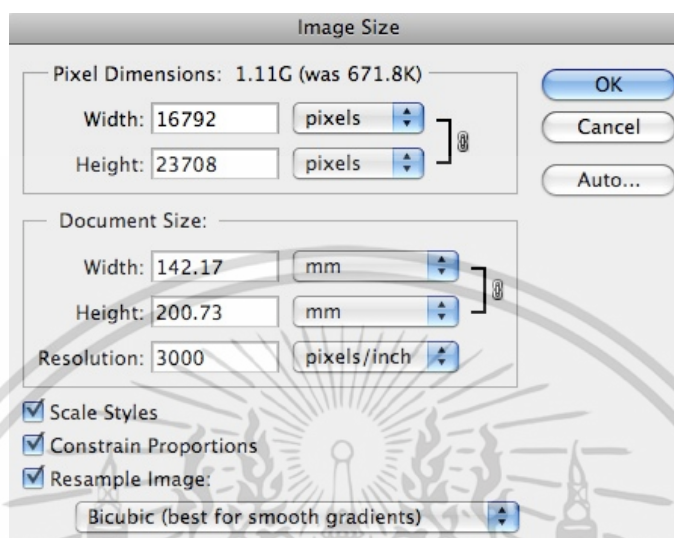


ภาพที่ 3.4 แสดงค่าขนาดของไฟล์ปกติ



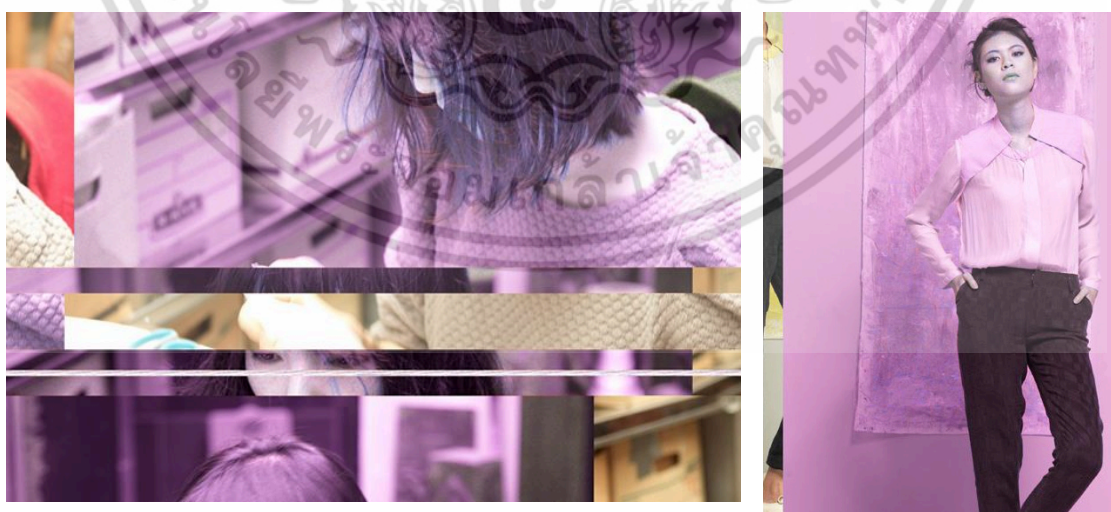
ภาพที่ 3.5 แสดงการตั้งค่าค่าขนาดของไฟล์ที่ถูกย่อลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.6 แสดงการตั้งค่าขนาดของไฟล์ที่ถูกขยายใหญ่

หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้นำไฟล์ทั้งหมดมาโยกย้ายถ่ายโอนผ่านอุปกรณ์บันทึกดิจิทัลจำพวก USB หลายครั้ง และระหว่างนั้นก็ขยาย ข้อนขนาด และถ่ายซ้ำจากหน้าจอไปด้วย เมื่อผ่านไปเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนและภาพเหล่านั้นบางภาพเริ่มได้ที่จะเปลี่ยนแปลง และไม่แสดงผลปกติอีกต่อไป



ภาพ 3.7 ตัวอย่างภาพที่เริ่มแสดงอาการผิดเพี้ยนไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.1 ผลจากทดลองการตามแนวคิด

โดยผ่านการทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยอุปกรณ์กล้อง Leica DMR ร่วมกับเลนส์ 35-70 f4 ROM และ Ipad mini กับคอมพิวเตอร์สำหรับถ่ายซ้ำจากหน้าจอและย่อจนไปถึงขยายภาพซ้ำ ภาพที่ผิดเพี้ยนไปบางภาพได้กลายเป็นภาพใหม่โดยไม่เหลือเค้าโครงในภาพเดิม อีกทั้งภาพจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นภาพใหม่โดยไม่มีอาการผิดเพี้ยนมาก่อนหน้าเลย



ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างของภาพที่ผิดเพี้ยนไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2 ปัญหาที่พบในการทดลอง

ปัญหาหลักซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเดียวที่พบคือระยะเวลาและความไม่แน่นอน เหตุเพราะการเลียของไฟล์แต่ละไฟล์นั้น ไม่มีความแน่นอนเลย อีกทั้งยังยากมากที่จะคาดเดา ไฟล์บางภาพนั้นมีอาการลัวหน้าเล็กน้อยดังภาพที่กล่าวมา หากแต่บางภาพนั้นไม่ส่งสัญญาณใดๆมาก่อนก็สามารถเปลี่ยนไปได้

ระยเวลานานี่ใช้ไปทั้งสิ้น 1-2 เดือนในการถ่ายและย่อและขยายเข้าไปเข้ามา รวมไปถึงโยกย้ายไฟล์ไปมาโดยใช้อุปกรณ์จำพวก USB จากภาพทั้งหมด 48 ภาพ ได้ภาพที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง 17 ภาพ ซึ่งหลังจากนั้นไปอีกก็แทบไม่มีไฟล์ที่เสียเพิ่มขึ้นเลย การทดลองนี้จึงต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างมากในการทำขั้นตอนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไม่หยุด

3.3 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

3.3.1 เครื่องพิมพ์

เมื่อทดลองจนแน่ใจแล้ว ข้าพเจ้าจึงนำภาพเหล่านั้นมาพิมพ์ลงบนกระดาษอัดภาพคุณภาพสูงที่สามารถแสดงผลงานออกมาในรายละเอียดที่ครบถ้วนตามเรื่องราวที่ได้วางเอาไว้ ขนาดของการพิมพ์นั้น ยังต้องดูจากระยะห่างของผู้ชมกับตัวผลงานและผิวสัมผัสทางสายตา ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องพิมพ์แบบ ink jet ของ EPSON รุ่น 9900 ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพขนาดหน้ากว้างได้ตั้งแต่ 13 x 19 นิ้ว ไปจนถึงความกว้าง 1.2 เมตร

3.3.2 การเลือกกระดาษที่ใช้พิมพ์

เนื่องจากผลงานของข้าพเจ้านั้นต้องการแสดงรายละเอียดสูงในทุกกระยะทางการมอง อีกทั้งข้าพเจ้าไม่ต้องการเงาสะท้อนจากแสงไฟบนพื้นผิวของกระดาษ เพราะเงาสะท้อนจะทำลายรายละเอียดของงานที่อยากจะทำให้ผู้ชมได้เห็น ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะใช้กระดาษ fine art matte ซึ่งมีคุณลักษณะไม่สะท้อนแสงและเก็บรายละเอียดได้ดีในจุดเล็กๆ

3.4 สรุปผลที่ได้รับจากการค้นหาเทคนิคเฉพาะตัว

การสร้างสรรค์ผลงานจริงของข้าพเจ้าเจ้านั้น คือการรอเวลาและการเสี่ยงที่จะได้ผลหรือไม่ได้อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความเป็นไปได้ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นสิ่งสวยงามอย่างยิ่งในการถ่ายภาพ เพราะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมหยุดที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆ ของช่างภาพ ถึงจะยังไม่เห็นก็ตาม แม้ในโลกที่ผู้คนจำนวนมากครอบครองความสามารถที่จะมองเอาไว้อยู่กับตัว

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบที่ปลายทางนั้น คือการที่ไฟล์ภาพดิจิทัลที่ถูกกระทำตามขั้นตอนดังกล่าว บางไฟล์เกิดแบกรับภาระที่จะถูกเซฟทับและวางซ้ำลงบนพื้นที่ว่างทางดิจิทัลต่อไปไม่ไหว ในท้ายที่สุดแล้ว ไฟล์เหล่านั้นเกิดอาการล้มเหลวที่จะคงสภาพของภาพเดิมเอาไว้อย่างสิ้นเชิง เกิดความเป็นไปได้ใหม่ให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงปลายทางที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาพดิจิทัลที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนอยู่ในโลกของเรา

ผลงานในชุดนี้จึงเป็นก้าวต่อไปจากผลงานในชุดก่อนหน้านี้ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการพูดถึงรายละเอียดที่อยู่ในการมองเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งๆ



ภาพที่ 3.9 ภาพผลงานในชุดก่อนวิทยานิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอในยุคใหม่” เป็นการค้นหาลายทางของภาพดิจิทัลที่ถูกใช้ผ่านสื่อหน้าจอต่างๆ เป็นการย้ำเตือนและบอกเล่าถึงความไม่แน่นอนของทุกสิ่งในโลกที่ผู้คนมากมายอาจจะนึกถึงสื่อภาพถ่ายดิจิทัลในยุคปัจจุบันว่าเป็นข้อยกเว้นตราใบที่ยังมีไฟล์และถูกบันทึกใหม่ซ้ำลงไปเรื่อยๆ ตัวผลงานนั้นถูกนำเสนอในลักษณะภาพพิมพ์ในขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดผลต่อการพินิจพิจารณา ตัวผลงานถูกออกแบบการสร้างไว้ 8 ชิ้นงาน เนื้อหาของผลงานสามารถถูกวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

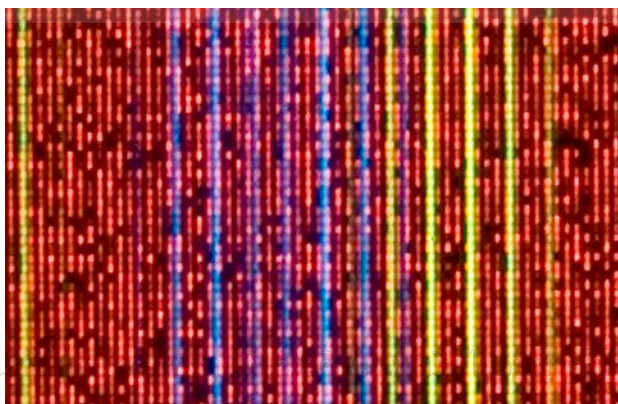
4.1 การวิเคราะห์ทางทัศนธาตุ

ผลที่ได้รับนั้นคือภาพที่ไม่มีมิติและน้ำหนัก อีกทั้งยังไม่มีความเป็นจริงใดๆ ทางกายภาพ หลงเหลืออยู่ในภาพเลย โดยภาพที่ได้นั้น มีลักษณะเป็นแถบของสีต่างๆ ซึ่งมีขนาดต่างกัน และไม่มีความเป็นระเบียบในการไล่แถบสีใดๆ อยู่เลย อีกทั้งในภาพแต่ละภาพก็จะมีจุดสีอยู่ในแถบแต่ละแถบอีกที่ การเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนี้เป็นการค้นพบใหม่ทางการมอง

ผลงานชิ้นที่ 1

1. จุด (dots)

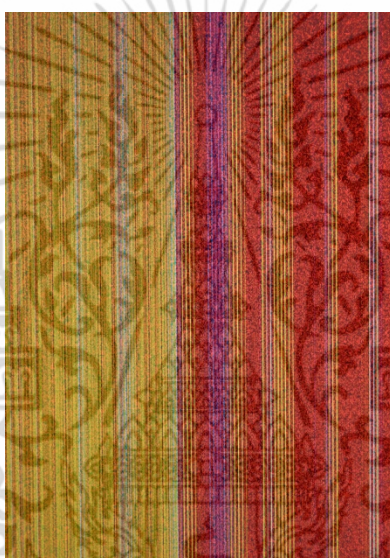
โดยแท้จริงแล้ว ภาพทั้งภาพถูกประกอบขึ้นด้วยจุดจำนวนมาก หากแต่ว่าการที่มีจุดสีที่มีโทนสีสะดุดตาว่าสีอื่นในแนวตั้งนั้นทำให้เกิดเส้นขึ้นมา ซึ่งการมองในระยะไกลนั้นจะทำให้ความคมชัดของเส้นพรางเลือนไปและความเป็นจุดเด่นชัดขึ้นมาแทนที่



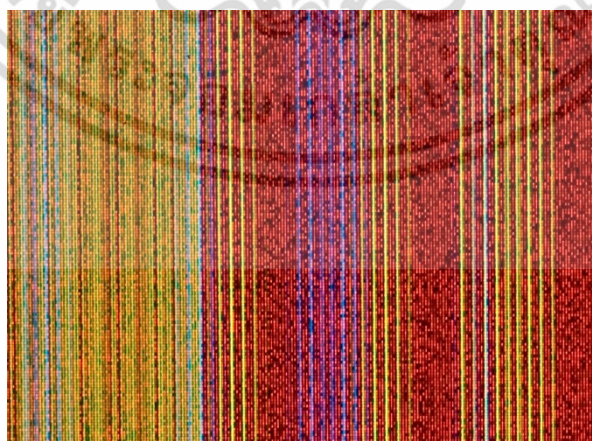
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอก แพร่กระจาย และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างของจุดสีเมื่อถูกขยาย

2. เส้น (Lines)

เป็นกลุ่มของเส้นตรงแนวตั้งที่มีองศาไม่ตรงพอดีทุกเส้น และมีสีต่างๆ กันไป ทำให้เกิดเส้นที่มีน้ำหนักโดดเด่นกว่าเส้นอื่นๆ เหมือนขีดทับอยู่ด้านบนพื้นผิวอีกทีหนึ่ง และเมื่อมองในระยะไกลความที่เส้นตรงไม่ได้ลากตรงลงมาพอดี ทำให้เกิดการหลอกตาว่าเหมือนกับเส้นมีการทับกันอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างความไม่แน่ใจในการมองต่อผู้ชมทำให้ต้องเดินเข้าและออกเพื่อดูงานถึงจะเข้าใจ



ภาพที่ 4.2 ภาพระยะไกลของผลงานชิ้นที่ 1



ภาพที่ 4.3 ภาพระยะใกล้ของผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. โทนมสี (colour palette)

โทนมสีของผลงานชิ้นที่ 1 นั้นมีความเป็นสีโทนร้อนอยู่สองสีที่เห็นได้ชัดคือสีเหลืองและสีแดง ในขณะที่เดียวกันก็มีสีแดงเข้มที่สร้างน้ำหนักหน้าหลังให้กับภาพ และมีสีน้ำเงินซึ่งมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทั้งภาพกลายเป็นเส้นอยู่ทำให้สร้างความขัดแย้งของสีให้กับภาพ

โดยรวมแล้วโทนมสีที่ได้จากการถ่ายภาพลักษณะนี้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 6 สี คือ สีแดง สีแดงเข้ม สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีชมพู (ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก) แต่การปรากฏของสีนั้นไม่มีความแน่นอนว่าจะมีสีใดขึ้นมาเป็นสีหลัก และสีใดจะปรากฏเป็นเพียงเส้นในปริมาณที่น้อยกว่า ในกรณีที่บางครั้งสีหลักมีปริมาณมาก จะทำให้ผู้ชมเห็นเป็นแถบสีชัดเจนในระยะไกล

ผลงานชิ้นที่ 2

1. จุด (dots)

ความเป็นจุดของผลงานชิ้นที่สองนี้นั้น ไม่แสดงออกชัดเจนมากนักและมองเห็นได้ยากกว่าชิ้นที่ 1 เนื่องมาจากการเบียดกันของเม็ดสีจนเหมือนกับจุดนั้นซ้อนกันอยู่

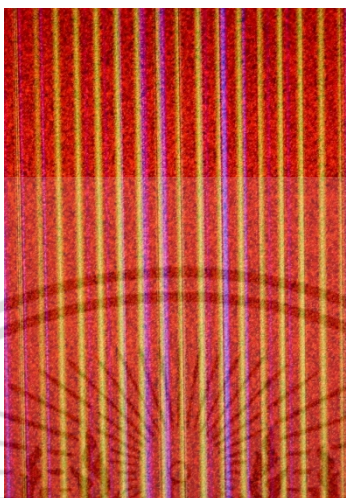


ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างจุดสีที่พราเลือน

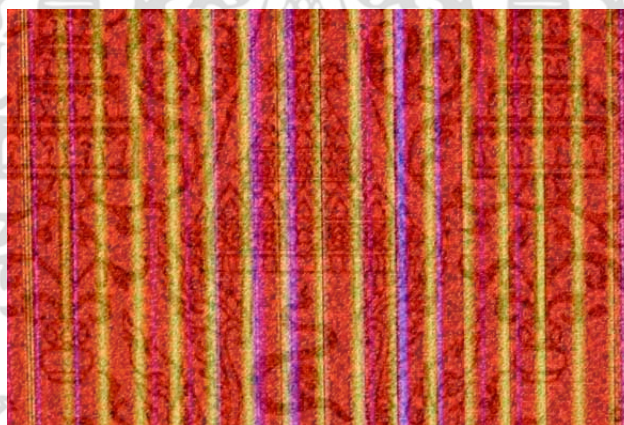
2. เส้น (lines)

ความเป็นเส้นในผลงานชิ้นที่สองนี้นั้นยังมีอยู่ แต่ว่าความคมนั้นกลับน้อยลง เส้นสีแดงนั้นอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ และเส้นสีอื่นๆ กับเส้นสีแดงนั้นก็ถูกแบ่งขนานกันเป็นเส้นเล็กๆ ตลอดทั้งภาพ

และเมื่อมองในระยะใกล้หรือไกลแล้ว ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างทางความคมชัดเหมือนผลงานชิ้นที่ 1 หากแต่ว่าเป็นความคลุมเครือของแถบสีขึ้นมาแทน ให้ความรู้สึกเหมือนเส้นที่ถูกขีดด้วยสีชอล์ก



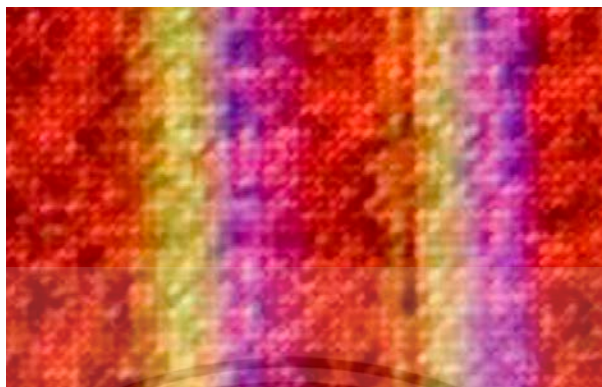
ภาพที่ 4.5 ภาพระยะไกลของผลงานชิ้นที่ 2



ภาพที่ 4.6 ภาพระยะใกล้ของผลงานชิ้นที่ 2

3. โทนสี (colour palette)

โทนสีนั้นยังอยู่ภายใต้โทนสีทั้งหมดสีที่เจอในการถ่ายภาพชนิดนี้ แต่ว่าในผลงานชิ้นที่ 2 นั้น พบว่ามีการเบียดกันของสีแดง ชมพูและน้ำเงินอยู่ทำให้เส้นบางเส้นจะมองเห็นเป็นสีม่วงในระยะไกล ซึ่งก็เป็นการหลอกทางสายตาต่อคนดู ซึ่งคนดูนั้นต้องเปลี่ยนระยะการชมไปมาจึงจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

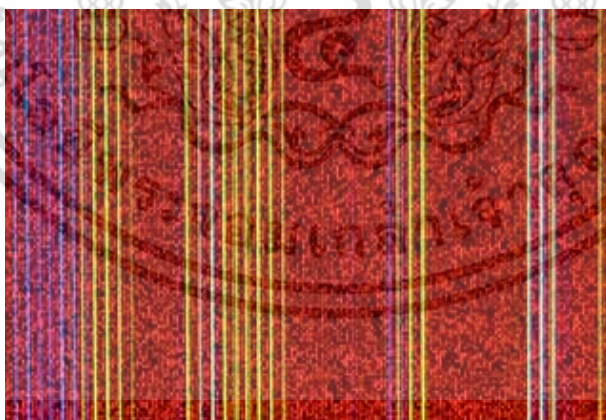


ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการซ้อนทับของสี

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

1. ความกลมกลืนและความขัดแย้ง(Harmony และ Contrast)

ภาพแต่ละภาพในผลงานชุดนี้มีความกลมกลืนกันของสีอยู่ในภาพมาก เพราะสีส่วนใหญ่ของภาพจะเป็นสีโทนเดียวกัน อีกทั้งจะมีสีที่ไม่อยู่ในโทนเดียวกันแทรกเด่นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ แต่ก็นับเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของภาพโดยรวม ดังนั้นผลงานชุดนี้จึงไม่ได้มีสัดส่วนของ contrast ของสี ในระดับที่มาก หากแต่เป็นการแทรกตัวอยู่เล็กน้อยแต่ก็สะดุดตา



ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างของผลงานที่มีทั้ง harmony และ contrast ของสี

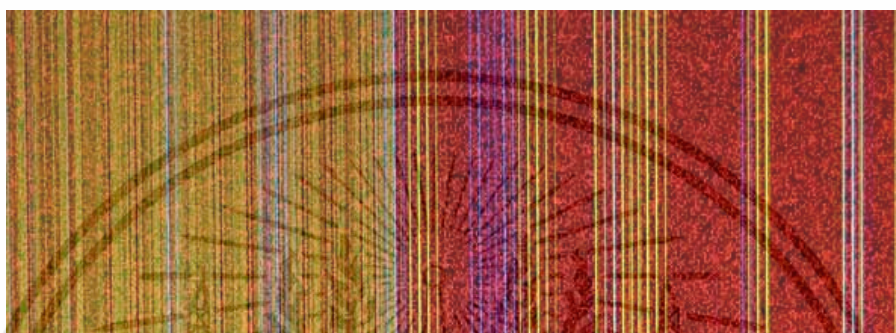
2. ความสมดุลย์(Balance)

Asymmetric Balancing หรือความไม่เท่ากันนั้นเด่นชัดมากในผลงานนี้หลายๆ ชิ้น มีลักษณะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของความหนาแน่นของเส้นและสีที่มีมากอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของภาพเป็นจำนวนมากในหลายๆ ภาพ แต่ขณะเดียวกัน น้ำหนักของภาพนั้นก็ถูกสมดุลด้วยฝั่งที่มีความหนาแน่นของเส้นน้อยกว่าแต่มีสีที่มีน้ำหนักมากเช่นสีแดงอยู่

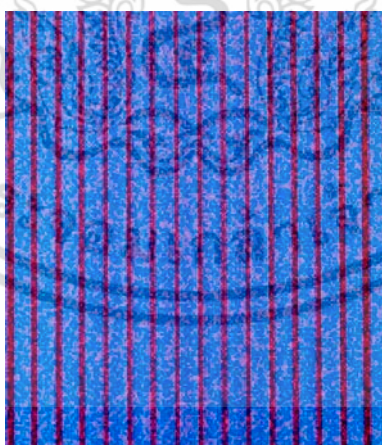
โดยรวมทั้งชุดแล้วผลงานทั้งหมดมีระดับของ asymmetry อยู่ไม่มากนักน้อย แต่จะไม่มีชิ้นใดเลยที่มีความเท่ากัน symmetry อยู่ทั้งภาพ



ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างของภาพที่มี asymmetry สูง

3. การซ้ำ

Repetition หรือการซ้ำนั้นมิให้เห็นอยู่ไม่มากนักน้อยในทุกชิ้นงานและ โคนส่วนใหญ่จะมีอยู่มาก ซึ่งการซ้ำนี้มีผลทำให้น้ำหนักของภาพที่จุดใดจุดหนึ่งมีสูงขึ้น ซึ่งการซ้ำนี้ในบางครั้งเกิดจากเส้นเล็กๆ ในภาพที่มีสีเดียวกันชัดเจนและบางครั้งเกิดจากเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเส้นแต่มีสีเดียวกัน ซึ่งการซ้ำนี้มีผลทำให้หลอกสายตาของผู้ชมได้



ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างจากส่วนของภาพที่มีการซ้ำ

4. ความเคลื่อนไหว(Movement)

Movement หรือการเคลื่อนไหวของผลงานชุดนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นแนวตั้ง และเนื่องจากผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชุดนี้เกิดจากเส้นจำนวนมากประกอบกัน จึงทำให้การเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้แข็งแรงมาก และในภาพที่มีเส้นเล็กๆ รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก การเคลื่อนไหวที่เกิดจากเส้นในภาพก็แข็งแรงมากขึ้นไปอีก



ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างของ movement ที่มีมากเพราะมีเส้นขนาดเล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการศึกษาทางการถ่ายภาพที่กว้างขวางทั้งในเรื่องของคอนเซ็ปต์ทางการถ่ายภาพ และการบริโภคภาพถ่าย การศึกษาของข้าพเจ้าจึงต้องทำให้แคบลงมาในแต่ละขั้นตอน โดยในช่วงแรก ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์และที่มาของการถ่ายภาพเพื่อที่จะบอกเล่าในบริบทที่กว้างกว่าของกระบวนการการถ่ายภาพ จากนั้นจะกล่าวถึงพฤติกรรมกรรมการบริโภคภาพถ่าย และท้ายที่สุดจะกล่าวถึงศิลปินที่สร้างผลงานโดยใช้คุณลักษณะของภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดการทำงานของข้าพเจ้า

2.1 การเกิดขึ้นของภาพถ่าย

แนวคิดทางการถ่ายภาพนั้น มีมาตั้งแต่ก่อนที่กล้องถ่ายภาพจะถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยบทบาทของศิลปะสื่อการมองเห็น เริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะสร้างภาพใกล้เคียงของบางบุคคล หรือบางสิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นค่าแก่การจดจำ (Hirsch, 2000:3)

คำว่า “การถ่ายภาพ” นั้นถูกใช้ครั้งแรกโดย Sir John Herschel ในปี ค.ศ. 1839 อันเป็นที่ซึ่งกรรมวิธีทางการถ่ายภาพได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก คำคำนี้มาจากคำภาษากรีกว่า “phos” อันหมายถึงแสง รวมกับคำว่า “graphis” อันหมายถึงการวาดด้วยพู่กัน รวมกันแล้วจึงหมายถึง “การวาดด้วยแสง” ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการรวมของสองกรรมวิธี กรรมวิธีแรกเรียกว่าเรียกว่า “Camera Obscura” ซึ่งเป็นการใช้ห้องมืดที่มีรูเล็กๆ หรือหน้าต่างเปิดปิดได้ ซึ่งทำให้เกิดภาพกลับหัวจากสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องถูกฉายอยู่บนผนังในห้อง (Gernsheim, 1965:10) ส่วนอีกกรรมวิธีเรียกว่า “photochemistry” (Gernsheim, 1965)

Gernsheim ได้กล่าวว่า “Joseph Nicephore และ Claude Nicepce นั้นเป็นบุคคลแรกที่ทดลองบันทึกภาพที่เกิดจากกรรมวิธี Camera Obscura ด้วยการใช้น้ำยาเคมี” โดยทดลองในปี 1827 ผลที่ได้รับคือ พวกเขาเป็นบุคคลแรกที่สร้างภาพถ่ายขึ้น โดยในเวลานั้นพวกเขาเรียกมันว่า “heliograph” ในปี 1829 Niepce ได้เซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับ Louis Jacques Mandé Daguerre ผู้ซึ่งทดลองต่อไปอีกจนค้นพบกรรมวิธีถ่ายภาพลงบนแผ่นไวแสงซึ่งถูกเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกในปี 1839 และถูกเรียกว่า “Daguerreotype” (Gernsheim, 1965) และกรรมวิธีนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วจนนำอศรรยใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปีเดียวกันนั้น William Henry Fox Talbot ได้คิดค้นกรรมวิธีที่เรียกว่า “Calotype” ซึ่งทำในสิ่งที่กรรมวิธี Daguerreotype ทำไม่ได้ นั่นก็คือการผลิตซ้ำ Edgar Alan Poe นักเขียนชื่อดังได้เรียกถึงประดิษฐ์ใหม่นี้ว่า “ชัยชนะอันสำคัญที่สุดและอาจจะพิเศษที่สุดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” (Clarke, 1997:15)

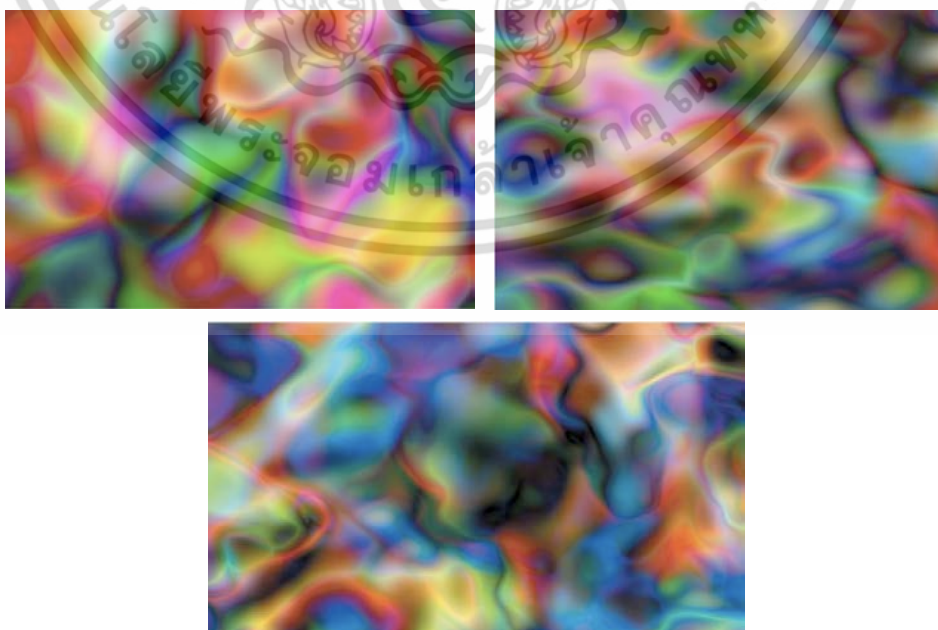
2.2 การบริโภคภาพถ่าย

“ทุกวันนี้ ฉันมองเห็นภาพถ่ายในทุกๆ ที่ เช่นกันกับคนอื่นๆ” (Barthes, 2000:16)

ความสามารถในการผลิตได้เป็นจำนวนมากของภาพถ่ายทำให้ผู้คนแบ่งปันภาพที่ทำให้การมีตัวตนอยู่ของบุคคลนั้นๆ หนักแน่นมากขึ้นในสังคมมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ “ในปี 1971 เพียงปีเดียวนั้น เฉพาะในอังกฤษภาพสีจำนวนราวๆ 325 ล้านภาพถูกตีพิมพ์” (Clarke, 1997:7) จนถึงยุคปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ต ภาพที่แสดงการคงอยู่ของเรานั้นหนาแน่นกว่ายุคใดๆ ที่เคยมีมา โดยมีเหตุมาจากการรวมกันของยุคอินเทอร์เน็ตกับการถ่ายภาพแบบดิจิทัล ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ผลิตภาพและเผยแพร่ภาพ และในปัจจุบัน ภาพถ่ายได้กลายมาเป็นที่มาของการถกเถียงที่เปิดกว้างและไม่มีที่สิ้นสุดถึงปัญหาที่ว่า ผู้คนมากมายเชื่อว่าภาพถ่ายทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสะท้อนถึงสิ่งต่างๆ และภาพต่างๆ ของโลกแห่งความเป็นจริง และเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ (Scott, 1994)

2.3 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

2.3.1 Thomas Ruff



ภาพที่ 2.1 Thomas Ruff, 2003, Substrats, printed semi gloss paper, 50x40inches

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาก่อนหน้า เมื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

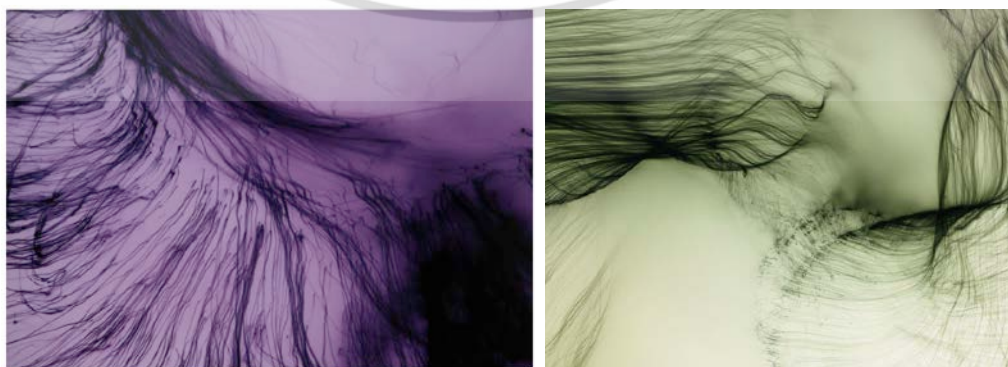
Thomas Ruff นั้นเกิดในปีค.ศ. 1958 จบการศึกษาจาก Staatlicheng เมืองดุสเซลดอร์ฟ ผลงานของเขาถูกนำเสนอโดย David Zwirner งานของเขาถูกจัดแสดงเป็นงานแสดงเดี่ยวไปทั่วโลก ผลงานส่วนใหญ่ของเขามีทั้งแบบที่เป็นภาพถ่ายนามธรรมและแบบ conceptual ปัจจุบันเขาทำงานและอาศัยอยู่ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

ผลงานนี้ Ruff ได้ใช้ภาพต้นทางเป็นการดูญี่ปุ่นที่หาได้จากอินเทอร์เน็ต แล้วจึงขยายเข้าไปใกล้และปรับเปลี่ยนสีจนเกิดเป็นผลงาน abstract ชุดนี้ขึ้น ชุดความจริงที่เป็นภาพต้นทางนั้นได้หายไปจนไม่เหลือ และความจริงชุดใหม่นั้นเกิดเป็นความงามใหม่ขึ้นมา

2.3.2 Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans เกิดที่เมือง Remscheid ประเทศเยอรมนีในปีค.ศ.1968 แรกเริ่มเขาทำงานและอาศัยในเมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี จากนั้นจึงย้ายไปศึกษาต่อทางด้านการศึกษาที่เมือง Bournemouth ประเทศอังกฤษ ในปีค.ศ.1990 หลังจากนั้นก็มีผลงานแสดงเดี่ยวเป็นครั้งแรกที่ Photographer's Gallery ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และเริ่มถ่ายคอลัมน์ให้กับ i-D แมกกาซีน ซึ่งเป็นแมกกาซีนแฟชั่นของประเทศอังกฤษ ในปีค.ศ.2000 Tillmans ได้กลายเป็นศิลปินภาพถ่ายคนแรกและศิลปินซึ่งไม่ได้เป็นคนอังกฤษคนแรกที่ได้รับรางวัล Turner Prize ผลงานของเขาส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพจำนวนมากซึ่งนำมาติดตั้งในที่แสดงงาน และยังมีผลงานอีกหลายชุดที่เป็นลักษณะการถ่ายภาพแบบ abstract expressionism

ผลงานในแนว abstract ของเขานั้น ถูกเรียกว่าเป็นการสร้างศิลปะ abstract expressionism โดยใช้การถ่ายภาพ Tillmans ถ่ายภาพโดยไม่ใช้กล้องแต่เป็นการฉายไฟลงกระดาษอัดภาพในห้องมืดโดยตรง เขาให้คำตอบถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องเป็นภาพถ่ายว่า การวาดนั้น ทุกครั้งที่ป้ายสีลงไปเป็นความจงใจแฝงอยู่ทั้งสิ้น แต่สำหรับเขา ช่างภาพเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้บันทึกมา สิ่งที่เขาถ่ายมานั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง และเขาเป็นเพียงผู้บันทึกมาเท่านั้น



ภาพที่ 2.2 Wolfgang Tillman, 2006, Abstract Expressionism Photographs, semigloss

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.2 (ต่อ)

2.3.3 Duane Michals

Duane Michals นั้นเป็นศิลปินภาพถ่ายชาวอเมริกัน เกิดในปีค.ศ.1932 จบการศึกษาจาก Carnegie Museum of Art ในเมือง Pittsburgh งานของเขานั้นเป็นการพูดถึงความไม่จริงของภาพถ่ายอยู่เสมอเนื่องจากเขาต้องการยืนยันว่าภาพถ่ายทุกภาพนั้น เป็นเพียงนามธรรมของความจริง แต่คนจำนวนมากกลับเชื่อว่าภาพถ่ายนั้นสามารถบันทึกความจริงได้ดังที่เขาเองก็เคยเชื่อเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น ผลงานของเขานั้นเริ่มอ้างอิงปรัชญามากขึ้นเมื่อเขาได้เป็นเพื่อนกับ Rene Magritte และ Balthus ซึ่งเป็นศิลปินภาพวาด นอกจากนี้นอกจากจะเป็นศิลปินภาพถ่ายแล้ว เขาก็ยังทำงานเป็นช่างภาพcommercialอีกด้วย

งานของ Michals เป็นการโต้แย้งการที่ผู้คนเชื่อว่าภาพถ่ายเป็นการบันทึกความจริงอยู่เสมอ ผลงานชุดนี้ของเขาแสดงถึงการที่มนุษย์เชื่อในข้อมูลที่เห็นจากในภาพถ่ายภาพหนึ่ง และถูกโต้แย้งด้วยภาพต่อไปเรื่อยๆ จนในที่สุดไม่สามารถทราบได้ว่าภาพไหนเป็นภาพต้นทางที่แท้จริง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับภาพที่ 2.3 Duane Michals, 1983, Untitled หน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.3 (ต่อ)

2.3.4 Roy Lichtenstein

Roy Lichtenstein เกิดที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1932 จบการศึกษาจาก Ohio State College ในปีค.ศ.1943 และเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จนถึงปีค.ศ.1951 งานแสดงเดี่ยวครั้งแรกจัดขึ้นที่ Carlebach Gallery ในเมืองนิวยอร์กในปีค.ศ.1951 แต่เดิมเขาเริ่มจากการวาดแบบ non-figurative และ abstract expressionism แล้วจึงมาเปลี่ยนเป็นวาดภาพโดยเอาตัวอย่างมาจากตัวการ์ตูน ซึ่งงานลักษณะนี้ของเขาเริ่มถูกกล่าวขานและเป็นที่ยอมรับอย่างเต็มที่ในช่วงปีค.ศ.1961 เขาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กตลอดชีวิตและถึงแก่กรรมในปีค.ศ. 1997

ศิลปินอเมริกันปีปอาร์ตผู้นี้มีผลงานซึ่งนำชุดความจริงของการพิมพ์แบบ industrial printing มาขยายผลให้คนดูได้เห็นชุดความจริงที่ทับซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง และเห็นถึงความงามที่เกิดจากรายละเอียดของจุดที่เลียนแบบจุดที่เกิดจากการพิมพ์แบบนี้ซึ่งปกติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า



ภาพที่ 2.4

The melody haunts my reverie

ค.ศ. 1965 ขนาด 24x30 นิ้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2.5

M-Maybe

ค.ศ. 1965 ขนาด 60 x 60 นิ้ว



ภาพที่ 2.6

Drowning Girl

ค.ศ. 1963 ขนาด 67 5/8 x 66 3/4 นิ้ว

2.4 สรุพอธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม

ในผลงานชุดนี้ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลทางความคิดเป็นอย่างสูงจาก Duane Michals ในแง่ของแนวคิดที่ว่าภาพถ่ายนั้นไม่สามารถบันทึกความจริงได้ เมื่อมองถึงพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันที่มีความสนใจและเชื่อถือข้อมูลต่างๆ ในสื่อผ่านหน้าจอว่าเป็นความจริงมากกว่ายุคสมัยใดๆ นี้แล้ว ข้าพเจ้าจึงได้นำพฤติกรรมการเสพผ่านสื่อหน้าจอของผู้คนมาพัฒนาเป็นแนวคิดในการทดลองของข้าพเจ้าได้

โดยการเสภาพแบบดิจิทัลผ่านหน้าจอชนิดต่างๆ นั้นงานของ Roy Lichtenstein ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากในการพยายามมองหาชุดความจริงใหม่ที่อยู่ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะ Lichtenstein นั้นเป็นบุคคลซึ่งสังเกตเห็นชุดความจริงที่ซ่อนอยู่ในสื่อภาพพิมพ์อันเป็นสื่อการมองที่แพร่หลายในยุคของเขา ข้าพเจ้าจึงพยายามมองหาชุดความจริงใหม่ๆ ผ่านสื่อหน้าจออันเป็นสื่อทางการมองที่แพร่หลายในยุคปัจจุบันเช่นกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนผลงานแบบ abstract expressionism ของ Thomas Ruff และ Wolfgang Tillmans นั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะมองหาความเป็นไปได้ทางความงามที่ซ่อนอยู่ในชุดความจริงใหม่ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบ ทำให้โอกาสในการมองหาความงามจากสิ่งใหม่ๆ ที่ข้าพเจ้าพบเจอนั้นเปิดกว้างมากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการสร้างสรรค์

โดยทางคอนเซ็ปต์แล้ว ผลงานชุดนี้ถูกจำลองมาจากพฤติกรรมการบริโภคภาพดิจิทัลในยุคใหม่ ซึ่งเป็นการถ่ายซ้ำจากหน้าจอเพื่อความสะดวก แล้วนำมาขยายหรือลดขนาดเมื่อต้องการพิมพ์หรือโหลดลงอินเทอร์เน็ตตามแต่สะดวก อีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ USB ต่างๆ หากแต่พฤติกรรมเหล่านี้ถูกนำมาทำให้ถี่ขึ้นเร็วขึ้นโดยตัวศิลปินเอง

งานชุดนี้จึงเป็นการค้นคว้าและตามหาจุดสิ้นสุดที่เป็นไปได้ของภาพดิจิทัลในอนาคตด้วยตัวศิลปินเอง เป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วไปกับภาพถ่ายอันเป็นผลงานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อภาพเหล่านั้นในอนาคตต่อผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมได้วิเคราะห์และพิจารณาอีกครั้งกับความเป็นไปได้ที่ภาพเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไป และสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อภาพเหล่านั้นในแบบปัจเจก เนื่องมาจากการที่ภาพที่บันทึกความทรงจำนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอื่นย่อมมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนต่างๆ กันออกไป

ดังนั้นตัวศิลปินจึงเป็นเพียงทางผ่านหรือตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อแสดงให้เห็นตอนจบที่เป็นไปได้ของภาพถ่ายที่ใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบัน เป็นพฤติกรรมในยุคใหม่ที่ทุกคนทำ โดยความงามของภาพที่ได้มาในตอนจบนั้นเป็นภาพถ่ายเชิง abstract ที่มีความงามในลักษณะของภาพวาด

ในการสร้างสรรค์ผลงาน “ความเปลี่ยนแปลงของภาพบุคคลผ่านสื่อหน้าจอในยุคใหม่” นี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอจุดหนึ่งในอนาคตของภาพบุคคลที่ถูกเก็บไว้ในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมีการศึกษาข้อมูลทั้งในแง่ทฤษฎีและปรัชญาการถ่ายภาพต่างๆ

ผ่านการวิเคราะห์และการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้ ข้าพเจ้าได้ค้นพบภาพสุดท้ายซึ่งให้เนื้อหาที่ subjective แก่ผู้ชม ซึ่งสามารถตีความต่างๆ กันไปทางความคิด ตั้งแต่ในแง่ของคอนเซ็ปต์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพไปของภาพ หรือสามารถมองความงามแบบนามธรรมก็ได้ ส่วนข้าพเจ้านั้น มองเห็นความเปลี่ยนแปลงและเลือนหายของภาพที่ข้าพเจ้าถ่ายขึ้นมาเองและเคยถูกใช้ผ่านมือคนหลายๆคน เกิดเป็นทรรศนะคติใหม่ที่มีต่อการถ่ายภาพ เกิดเป็นความเข้าใจในระดับใหม่ซึ่งมาจากการทดลองด้วยตนเองซึ่งสำหรับข้าพเจ้าแล้วมีค่าไม่แพ้การอ่านทฤษฎีทางการมองต่างๆ

ในสังคมปัจจุบันนั้น หลายสิ่งหลายอย่างยังเป็นสิ่งใหม่และผู้คนที่เพิ่งจะรับมาใช้ได้ไม่นาน เราจึงเกิดวัฒนธรรมการบริโภคเทคโนโลยีจำนวนมากและพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านั้นตลอดเวลาเป็นชีวิตประจำวัน โดยที่ยังไม่ทราบว่าเป็นอนาคตเทคโนโลยีเหล่านั้นแสดงความคิดพลาดตอนไหนและออกมาในรูปแบบใด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การที่ข้าพเจ้าพบเจอรูปแบบใหม่ของความล้มเหลวของไฟล์ดิจิทัลในผลงานชุดนี้จึงกลายมาเป็นข้อเตือนใจข้าพเจ้าถึงความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ด้วยกาลเวลาเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็นำความผิดพลาดทางเทคโนโลยีนั้นมาเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งเช่นนี้ จึงเป็นการนำสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆ มาใช้ทำงานสร้างสรรค์ มิใช่ นำสิ่งเก่าและวัสดุเก่ามาทำผลงานที่พูดถึงยุคปัจจุบัน และจากการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้จากการศึกษาและทดลอง ข้าพเจ้าได้รับความรู้และมุมมองต่างๆ มากมายที่จะนำไปใช้เป็นประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในภายหน้า

5.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่เกิดในการสร้างสร้งงานแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1. **ปัญหาทางเวลา** เนื่องจากเทคนิคที่ใช้กินเวลามากและต้องรอนานกว่าจะเกิดผล อีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าจะเกิดผลจากเทคนิคที่ต้องการเมื่อใด ดังนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพื่อคิดและพัฒนาต่อนั้น ต้องใช้เวลาไปนานมาก จึงต้องมีเวลามากพอที่จะคิดและพัฒนาต่อยอดไปอีก
2. **ปัญหาในการควบคุมรูปแบบของผลงาน** เนื่องจากภาพที่จะได้นั้น แม้จะเห็นถึงสีหรือลายเส้นที่สามารถนำมาจัดหมู่ให้เกี่ยวโยงกันได้ แต่ทว่า ก็ยังเป็นการยากมากที่จะควบคุมรูปแบบให้เป็นอย่างที่ต้องการ ยังจำเป็นต้องใช้วิธีเริ่มจากภาพปริมาณมากแล้วจึงเลือกเอาที่หลังอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการความใส่ใจอย่างมากที่จะทำให้ไฟล์นั้นเสียและเกิดผลอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการเป็นปริมาณมากๆ

บรรณานุกรม

- Barthes, R. (2000), *Camera lucida: reflections on photography*, Vintage: London.
- Clarke, G. (1997), *History of Art- the Photograph*, Oxford University Press: Oxford.
- Gernsheim, H. and Gernsheim A. (1965), *A concise history of Photography*, Thames and Hudson: London.
- Hirsch, R. (2000), *Seizing the light – A history of Photography*, Mc Graw Hill higher Education: United States of America.
- Jenkins, Henry (2007). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press. p. 308. ISBN 0-8147-4281-5.
- Mirzoeff, N. (Ed.), *The visual culture reader*, 2nd edition, Routledge Taylor & Francis Group: London and New York.
- Scott, L. (1994), *Images in Advertising: The Need for a Theory of Visual Rhetoric* in the journal of Consumer Research, Vol.21, No.2, pp. 252-273.
- Sontag, S. (1979), *On photography*, Penguin Books: London.



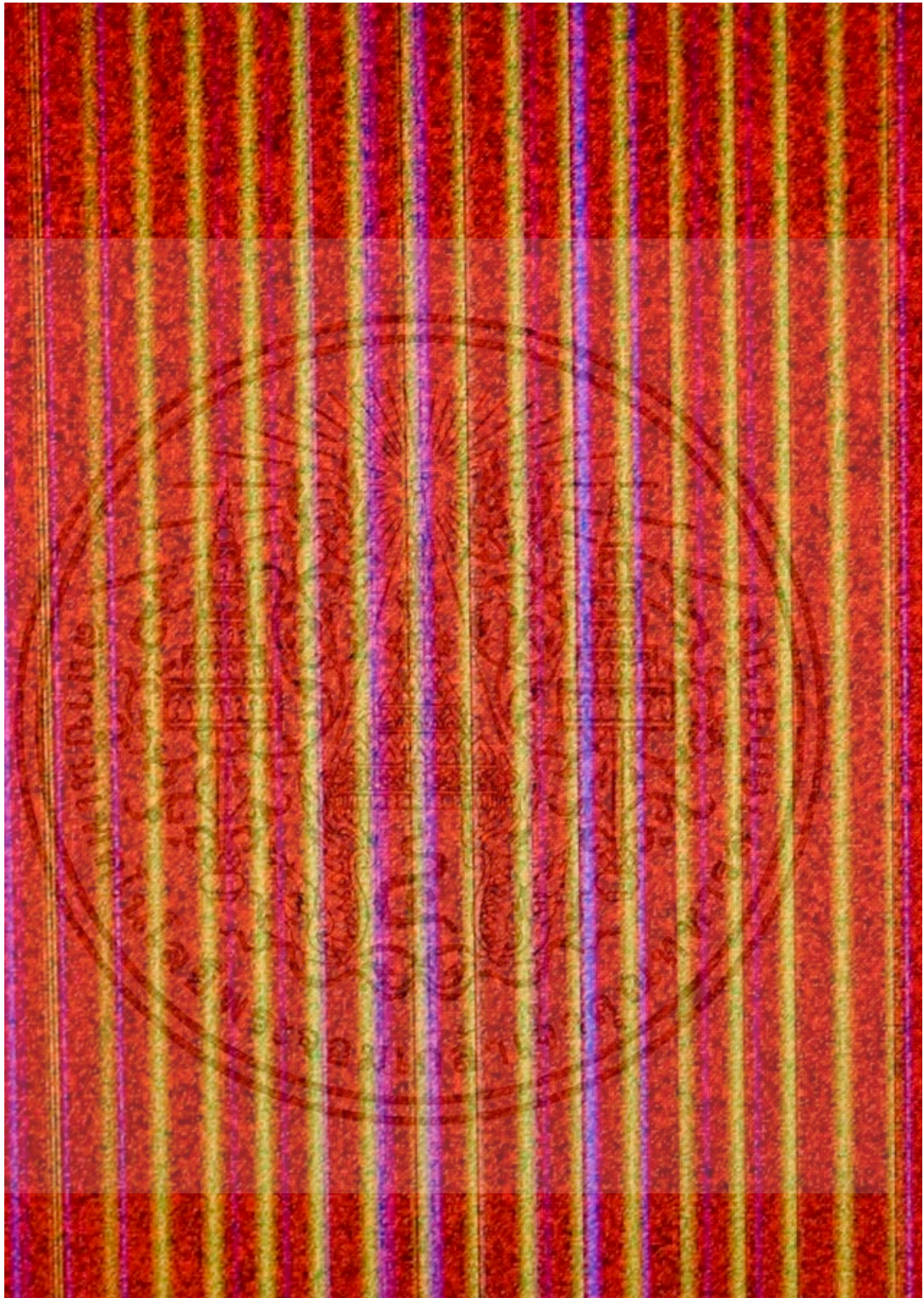
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานชิ้นที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานชิ้นที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



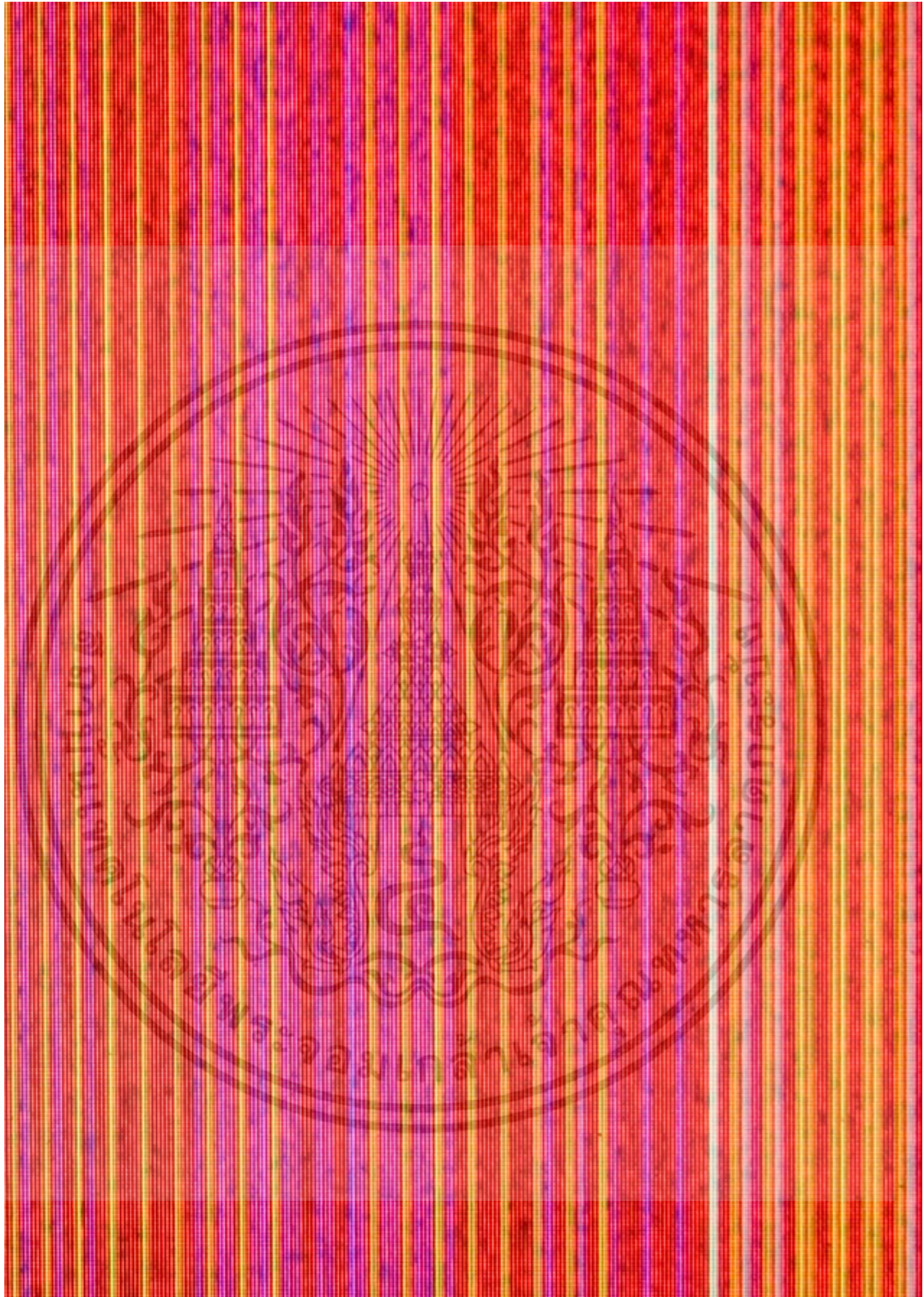
ภาพผลงานชิ้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



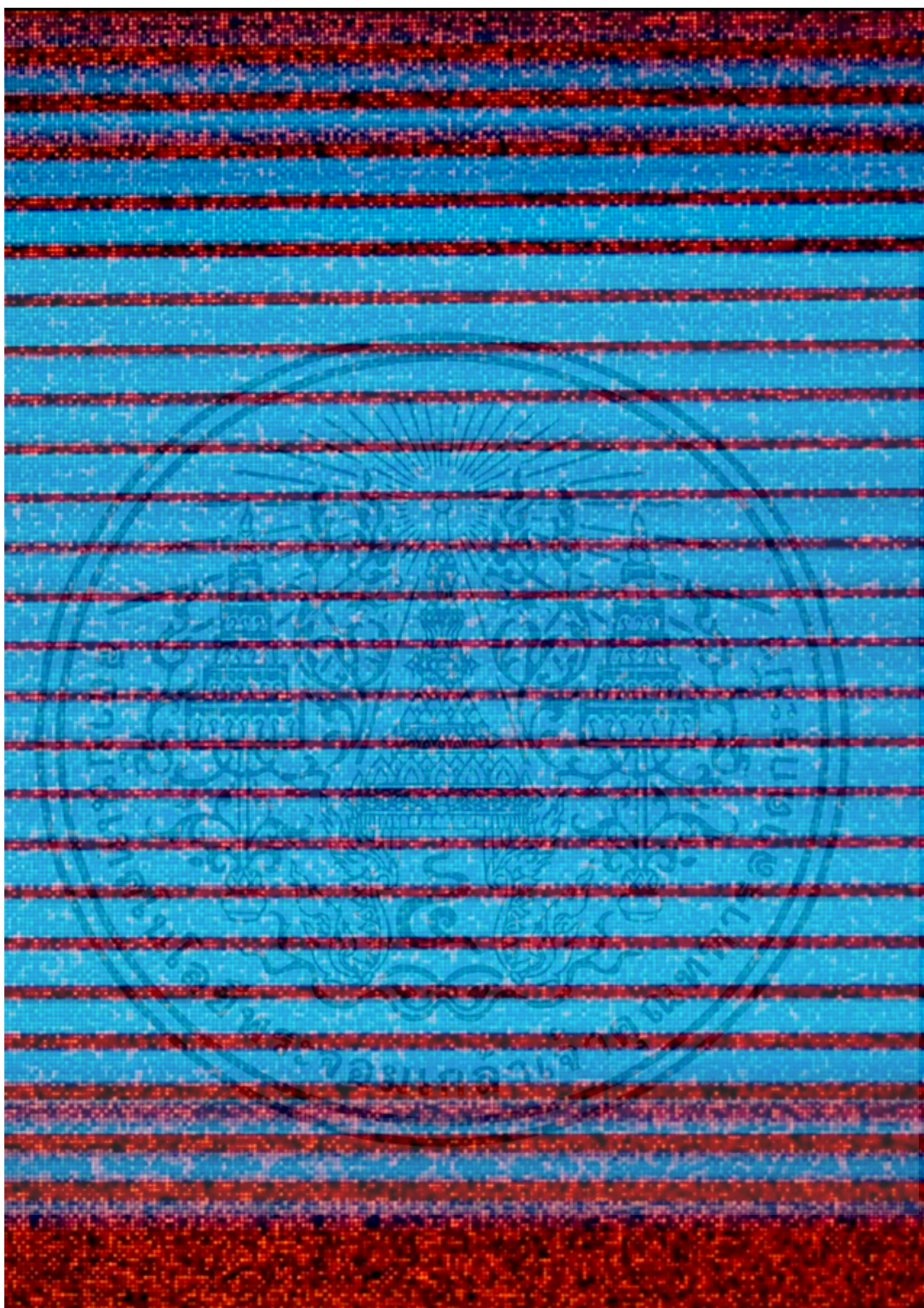
ภาพผลงานชิ้นที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



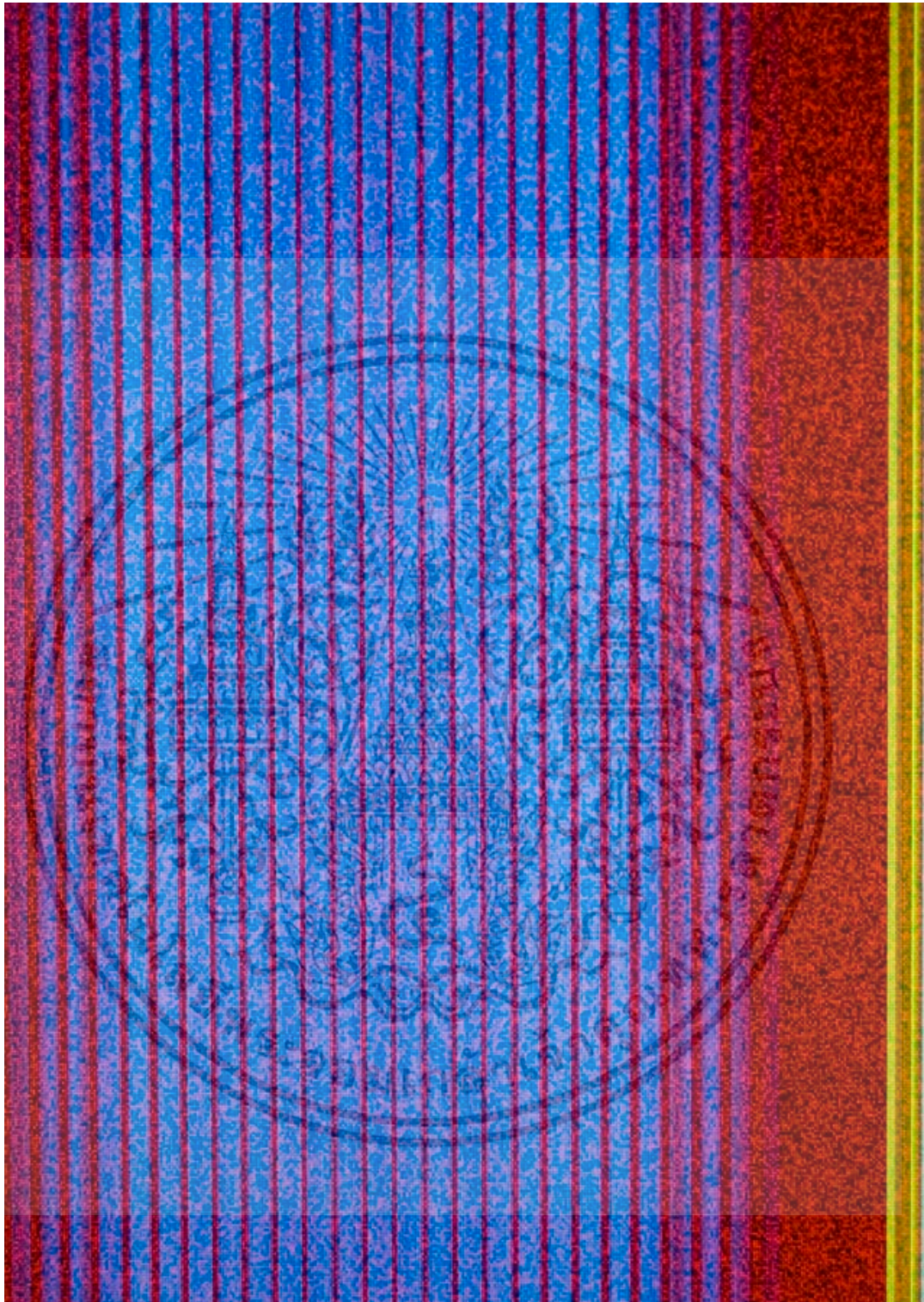
ภาพผลงานชิ้นที่ 5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานชิ้นที่ 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานชิ้นที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผลงานชิ้นที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นาย ก้อง พันธุ์จินดา

เกิด 13 ก.พ. 2524, กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ 296 ลาดพร้าว ซอย 130 อําเภอ บางกะปิ ก.ท.ม.

โทร 089-772-8810 อีเมลล์ kongpantumachinda@gmail.com

การศึกษา

2541 โรงเรียน พระมารดาธิงจันุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

2551 BA Business Arts English, มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

2554 FdA Fashion Styling and Photography, London College of Fashion, University of the Arts
London

ประสบการณ์ทำงาน

2554-2555 ตำแหน่งหัวหน้าผู้ช่วยช่างภาพให้ Mark Lebon, London < United Kingdom

2556-ปัจจุบัน ช่างภาพอิสระ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้