

สภาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนเมือง
STATE OF CHANGE IN URBAN SOCIETY AREA

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง
สาขาวิชาผังเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2562
KMUTL-2019-AR-M-005-022

สภาวิชาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง

STATE OF CHANGE IN URBAN SOCIETY AREA

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2562

KMITL-2019-AR-M-005-032

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STATE OF CHANGE IN URBAN SOCIETY AREA

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
2019
KMITL-2019-AR-M-005-032

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COPYRIGHT 2019

FACULTY OF ARCHITECTURE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ศิลปินพันธ์	สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง
นักศึกษา	นางสาวสินีนาถ เจริญศรี
รหัสนักศึกษา	60602031
ปริญญา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา	ทัศนศิลป์
พ.ศ.	2562
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ ดอนประศรี

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมเมืองในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น เกิดการติดขัดเรื่องจรรยา สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทำลายทางศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และด้วยสาเหตุที่คนต่างถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่เหล่านี้นั้นมากเกินไปหรืออยากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้พื้นที่ใช้สอยมีปริมาณที่จำกัดกว่าเดิม และส่งผลทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการขยายตัวทางสังคมรอบนอกมากขึ้น ทำให้พื้นที่เหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ส่งผลให้มีการทำธุรกิจห้างร้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพื้นที่เหล่านี้กำลังเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis	State of change in urban society area
Student	Miss Sineenard Charoensri
Student ID	60602031
Degree	Master of Arts
Program	Visual Arts
Year	2019
Thesis Advisor	Assistant Professor Dr.Surachai Donprasri

ABSTRACT

In today's modern world, the steady increase and development of the economy, technology and the rise in communication have made a large leap forward. These are caused through the ever-changing social mechanisms affecting our ever-growing environment. A major contribution to this is urban expansion. Ongoing expansion and the growth of urbanization in the countryside has caused land dealing, road expansion and the growth of development. The constant development of new businesses and the expansion of housing to support the population with a convenient lifestyle.

Although the growth of urbanization often affects the city's plan, the price of land increases along with the rise in living costs, traffic and pollution. This can cause a negative effect to our planet, a rise in pollution can be very harmful and cause cultural and historical extinction. These factors are a sign of urbanization, they can also represent the poor managerial development of our society.

กิตติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์เรื่องสภาพะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง (STATE OF CHANGE IN URBAN SOCIETY AREA) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผ่านทัศนคติของข้าพเจ้าผสมผสานไปกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ ดอนประศรี และคณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา ขอคุณเจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงาน ดำเนินการในส่วนต่างๆ ขอคุณเพื่อน พี่ น้องร่วมสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตรศิลป์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความรู้ในด้านของศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า

ที่สำคัญมากที่สุดขอขอบคุณบิดา มารดา รวมถึงทุกคนภายในครอบครัว ที่อยู่เคียงข้างในทุกย่างก้าวในทุกช่วงชีวิตของข้าพเจ้ามาโดยตลอด คอยเป็นเบื้องหลังที่แข็งแกร่ง คอยสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง อีกทั้งเป็นกำลังทรัพย์และคอยให้กำลังใจรวมถึงเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดให้แก่ข้าพเจ้าเสมอมา

สินีนารถ เจริญศรี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ.....	I
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	VI
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	3
1.6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	3
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม.....	4
2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจ.....	4
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมาของภาคเหนือ.....	5
2.3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่.....	5
2.3.1 หลักการ.....	6
2.4 การเกิดสังคมเมือง.....	7
2.5 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง.....	9
2.6 องค์ประกอบศิลป์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	11
2.6.1 องค์ประกอบศิลป์.....	11
2.6.2 ศิลปะภาพถ่าย (Photo Art).....	12
2.6.3 วิดีโอ (Video Art).....	13
2.6.4 ศิลปะการจัดวาง (Installation Art).....	14
2.7 ผลงานศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ.....	15
2.7.1 เจฟฟ์ โบร (Jeff Brouws).....	15
2.7.2 ทาคาชิ โฮมา (Takashi Homma).....	17
2.7.3 เออร์เนส วู (Ernest Wu).....	18
2.7.4 เจอริท ฟ็อคเคมา (Gerrit FOKKEMA).....	20
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์.....	22
3.1 กระบวนการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-Production).....	22
3.1.1 ขั้นตอนการออกสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน.....	22
3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ (Producton).....	26
3.2.1 การเตรียมงานก่อนสร้างสรรค์ผลงาน.....	26
3.2.2 เริ่มการสร้างสรรค์ผลงาน.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	39
3.2.4 อุปสรรคในการทำงาน.....	42
3.3 กระบวนการหลังการสร้างสรรค (Pose-Production).....	44
3.3.1 กระบวนการจัดการไฟล์ภาพและวีดีโอ.....	44
3.3.2 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย (Printing).....	46
3.3.3 ขั้นตอนจัดแสดงผลงานจริง.....	48
บทที่ 4 วิเคราะห์การสร้างสรรค.....	52
4.1 ภาษาทางศิลปะ (Art is The Language).....	52
4.2 องค์ประกอบศิลป์หรือหลักการทางทัศนศิลป์ (Composition of Art).....	53
4.2.1 เอกภาพ (Unity).....	54
4.2.2 ดุลยภาพ (Balance).....	55
4.2.3 จุดเด่นและการเว้น (Dominance and Emphasis).....	56
4.2.4 จังหวะ (Rhythm).....	57
4.2.5 ทิศทาง (Direction).....	58
4.2.6 สัดส่วน และขนาด (Proportion and Size).....	59
4.2.7 ความกลมกลืน (Harmony).....	60
4.3 ทัศนธาตุ (Visual Elements).....	61
4.3.1 จุด (Point).....	62
4.3.2 เส้น (Line).....	62
4.3.3 สี (Color).....	64
4.3.4 แสงเงา (Light and Shadow).....	65
4.3.5 พื้นผิว (Texture).....	66
บทที่ 5 บทสรุป.....	68

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แผนที่ภาคเหนือ.....	5
2.2 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ.....	7
2.3 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบศิลป์ 1.....	11
2.4 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบศิลป์ 2.....	12
2.5 ตัวอย่างศิลปะภาพถ่าย 1.....	13
2.6 ตัวอย่างศิลปะภาพถ่าย 2.....	13
2.7 ตัวอย่างวิดีโอ อาร์ต.....	14
2.8 ตัวอย่างศิลปะการจัดวาง.....	15
2.9 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 1.....	16
2.10 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 2.....	16
2.11 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 3.....	16
2.12 ผลงานของ Takashi Homma.....	17
2.13 ผลงาน Tokyo Suburbia 1.....	18
2.14 ผลงาน Tokyo Suburbia 2.....	18
2.15 ผลงานของ Ernest Wu.....	19
2.16 ผลงานของ Ernest Wu (ภาพถ่ายและวิดีโอ) 1.....	19
2.17 ผลงานของ Ernest Wu (ภาพถ่ายและวิดีโอ) 2.....	20
2.18 ผลงานของ Gerrit Fokkema.....	21
2.19 ผลงาน Intersection with traffic lights 1980.....	21
2.20 ผลงานผลงาน Children playing, Redfern1980.....	21
3.1 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (1).....	22
3.2 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (2).....	23
3.3 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (3).....	23
3.4 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (4).....	23
3.5 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (5).....	24
3.6 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (1).....	24
3.7 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (2).....	25
3.8 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (3).....	25
3.9 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (4).....	25
3.10 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (5).....	26
3.11 สํารวจจาก Google earth 1.....	27
3.12 สํารวจจาก Google earth 2.....	27
3.13 สํารวจจาก Google earth 3.....	27
3.14 สํารวจจาก Google earth 4.....	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.15 ผลงานชั้นที่ 1 (ภาพถ่าย) 1.....	28
3.16 ผลงานชั้นที่ 1 (ภาพถ่าย) 2.....	29
3.17 ผลงานชั้นที่ 1 (วิดีโอ) 1.....	29
3.18 ผลงานชั้นที่ 1 (วิดีโอ) 2.....	29
3.19 ผลงานชั้น 1.....	30
3.20 ปัญหาที่พบในผลงานชั้น1.....	30
3.21 ตัวอย่างการจัดเรียงภาพถ่ายผลงานชั้นที่ 2.....	31
3.22 ผลงานชั้นที่ 2 (ภาพถ่าย) 1.....	32
3.23 ผลงานชั้นที่ 2 (ภาพถ่าย) 2.....	32
3.24 ผลงานชั้นที่ 2 (วิดีโอ) 1.....	33
3.25 ผลงานชั้นที่ 2 (วิดีโอ) 2.....	33
3.26 ผลงานชั้นที่ 2 (1).....	34
3.27 ผลงานชั้นที่ 2 (2).....	34
3.28 ตัวอย่างการจัดเรียงภาพถ่ายผลงานชั้นที่ 3.....	35
3.29 ผลงานชั้นที่ 3 (ภาพถ่าย).....	35
3.30 ผลงานชั้นที่ 3 (วิดีโอ) 1.....	35
3.31 ผลงานชั้นที่ 3 (วิดีโอ) 2.....	36
3.32 ผลงานชั้นที่ 3.....	36
3.33 การจัดวางผลงานชั้นที่ 3.....	37
3.34 ผลงานชั้นที่ 4.....	38
3.35 ผลงานชั้นที่ 4 (จัดแสดงจริง).....	38
3.36 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล.....	39
3.37 โพรเจคเตอร์.....	40
3.38 กระดาษอัดขยายภาพชนิดด้าน.....	40
3.39 ลำโพงบลูทูธ หรือหูฟัง.....	41
3.40 หินก่อสร้าง.....	41
3.41 อุปสรรคการทำงานในฤดูหนาว.....	42
3.42 อุปสรรคการทำงานในฤดูฝน.....	42
3.43 อุปสรรคการทำงานในฤดูร้อน.....	43
3.44 บรรยากาศการทำงาน.....	44
3.45 โปรแกรมที่ใช้ในการทำผลงาน.....	44
3.46 ปรับแก้ไฟล์วิดีโอในโปรแกรม I movie.....	44
3.47 ปรับแก้ไฟล์ภาพถ่ายในโปรแกรม Photo shop.....	45
3.48 ทดลองรูปแบบสี.....	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.49 ทดลองรูปแบบขาวดำ.....	46
3.50 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย 1.....	46
3.51 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย 2.....	47
3.52 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1.....	48
3.53 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2.....	48
3.54 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3.....	49
3.55 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4.....	49
3.56 ก่อนติดตั้งผลงาน 1.....	50
3.57 ก่อนติดตั้งผลงาน 2.....	50
3.58 จอแนะนำผลงาน.....	50
3.59 ไปสเตอร์นิทรรศการ.....	51
3.60 การนำเสนอผลงานออนไลน์.....	51
4.1 ความเป็นเอกภาพในผลงานภาพถ่าย 1.....	54
4.2 เอกภาพในผลงานวิดีโอ 2.....	54
4.3 ลักษณะการสร้างดุลยภาพในภาพถ่าย 1.....	55
4.4 ลักษณะการสร้างดุลยภาพในภาพถ่าย 2.....	56
4.5 จุดเด่นและการเว้น.....	56
4.6 การสร้างจังหวะในผลงานภาพถ่าย.....	57
4.7 การสร้างทิศทางในผลงานภาพถ่าย.....	58
4.8 สัดส่วนและขนาดของผลงาน.....	60
4.9 ความกลมกลืนที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	61
4.10 การนำจุดมาใช้ในผลงาน.....	62
4.11 เส้นที่ใช้ในงานผลงานภาพถ่าย.....	63
4.12 สี (ภาพถ่าย).....	64
4.13 สี (วิดีโอ) 1.....	65
4.14 สี (วิดีโอ) 2.....	65
4.15 แสงเงา (ภาพถ่าย).....	66
4.16 การเกิดแสงเงาที่ภาพถ่ายทำงานร่วมกับวิดีโอ.....	66
4.17 พื้นผิวที่แสดงถึงความรู้สึกของภาพถ่ายและวิดีโอ.....	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเห็นได้ชัด เช่น การก่อสร้าง การขุดเจาะ การขยายถนน และขายที่ดิน ตลอดจนการถมที่เพื่อสร้างอาคารบ้านเรือน สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณในการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านั้นใกล้เข้าสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีอย่างเข้มแข็ง เช่น ศิลปวัฒนธรรม การพูดที่แตกต่างของแต่ละภาค การแต่งกายที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่ยังมีนิสัยรักความสงบ สุภาพอ่อนโยนและเอื้อเฟื้อเผื่อ ซึ่งการประกอบอาชีพในสังคมไทย ส่วนใหญ่มักจะเลือกประกอบอาชีพตามพื้นที่ท้องถิ่นบ้านเกิดตนเอง เช่น การเพาะปลูก การประมง การค้าขาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสะท้อนการดำรงชีวิตของชาวไทยในอดีต ด้วยความที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและธรรมชาติที่สวยงาม จึงเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลทำให้บางพื้นที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยม เมื่อประชากรไทยและนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆตามมา เช่น ดึงดูดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า การขยายถนน การสร้างที่พักอาศัย เป็นต้น

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการคมนาคมขนส่งต่างๆมากมาย จนเกิดเป็นกลไกทางสังคมที่ส่งผลให้บางพื้นที่ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การขยายตัวของแต่ละพื้นที่นั้น มักก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาเรื่องของที่ดินและผังเมือง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ได้ส่งผลทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น เกิดการติดขัดเรื่องจราจร สภาพแวดล้อมเป็นพิษ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทำลายทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และด้วยสาเหตุที่คนต่างถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่เหล่านั้นมากขึ้นไปหรืออยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้พื้นที่บางแห่งกลายเป็นที่หมายปองของนายทุนและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทำให้พื้นที่ใช้สอยมีปริมาณที่จำกัดกว่าเดิม และส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงทำให้เกิดการขยายตัวทางสังคมรอบนอกมากขึ้น ทำให้พื้นที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น และมีการทำธุรกิจห้างร้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแปลงเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคู่ขนาน ซึ่งเกิดจากการผลัดเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน เพื่อสร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยปัญหาเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพื้นที่เหล่านั้นกำลังเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัว

การสร้างสรรคผลงานศิลปะเรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” นี้ เกิดจากการใช้ภาพถ่าย (Photography) ร่วมกับสื่อวิดีโอ (VDO Art) มาปรับใช้เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อตอบสนองการรับรู้ของผู้ชมต่อผลกระทบเรื่องการขยายตัวของสังคมเมือง จากการสร้างสื่อศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการพัฒนาความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างไร้การควบคุม โดยนำเสนอผลงานผ่านงานสื่อผสมที่สะท้อนแนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในแต่ละแห่ง ซึ่งเกิดผลกระทบจากการขยายตัวทางสังคมเมืองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ผ่านงานศิลปะในรูปแบบภาพถ่ายร่วมกับการใช้สื่อวิดีโอ

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์

- 1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
- 1.2.2 เพื่อสร้างงานศิลปะที่สะท้อนปัญหาเรื่องการขยายความเจริญของสังคมเมืองสู่ชนบท
- 1.2.3 เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผ่านสื่อศิลปะที่ถูกตีความหมายใหม่ในบริบทที่แตกต่างกัน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิคภาพถ่าย (Photography) พร้อมทั้งมีการนำเทคนิคอื่นมาประกอบร่วมกัน เพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องการสำรวจพื้นที่ในบริเวณชานเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน สำหรับนำมาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเกิดการตีความผ่านกระบวนการทางศิลปะจากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชานเมือง ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสังคมเมืองในอนาคต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสังคมเมือง
- 1.4.2 เพื่อให้ผู้ชมเกิดการตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- 1.4.3 เกิดการสร้างสรรคสื่อศิลปะที่สะท้อนปัญหาสภาพสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
- 1.4.4 เกิดการเรียนรู้สภาพสังคมที่กำลังเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

1.5 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานโดยรวมภายใน ปี พ.ศ. 2562 ของโครงการมีดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	มิ.ย.
1.ศึกษาเรื่องราวและสถานที่	/				
2.ศึกษาและค้นคว้าเทคนิค	/				
3.ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน	/				
4.ส่งความคืบหน้า		/	/	/	
5.ดำเนินการติดตั้งและแสดงนิทรรศการ		/	/	/	/
6.จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์			/	/	/

1.6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลาของการดำเนินงานโดยรวมของโครงการประกอบไปด้วย

1.6.1 ศึกษาเรื่องปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง เพื่อนำมาสร้างเป็นข้อมูลข้อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1.6.2 ศึกษาเทคนิค วิธีการของภาพถ่ายและสื่อวิดีโอ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงาน

เป็นระยะเวลา 1 เดือน

1.6.3 ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ต่อหนึ่งชิ้น

1.6.4 รายงานความคืบหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

1.6.5 ติดตั้งผลงานในพื้นที่จัดแสดงงาน เป็นระยะเวลา 1-2 วัน/ชิ้น

1.6.6 จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อแสดงผลงานจริง เป็นระยะเวลา 7 วัน

1.6.7 จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” (State of change in urban society area) ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจ
- 2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมาของภาคเหนือ
- 2.3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
- 2.4 การเกิดสังคมเมือง
- 2.5 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
- 2.6 องค์เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
- 2.7 ผลงานศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจ

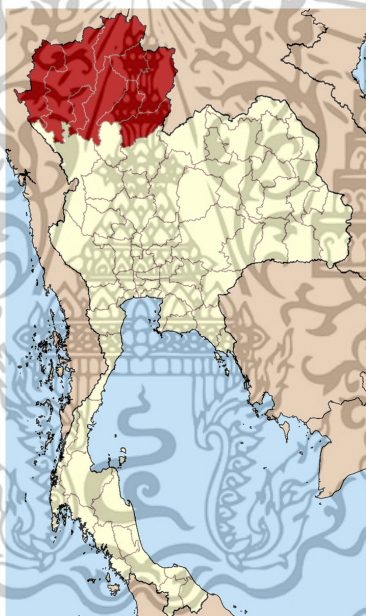
2.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจ

ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเรื่อง สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง (State of change in urban society area) เป็นการถ่ายทอด ความรู้สึก นึก คิดของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนาของพื้นที่แถบชานเมืองที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับสังคมเมืองและตอบสนองความต้องการในด้านบริโภค อุปโภค ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสาเหตุของปัญหาที่ดินและผังเมือง ที่ดินมีราคาสูงขึ้น สภาพแวดล้อมเป็นพิษ การจราจรติดขัด พื้นที่ธรรมชาติถูกเปลี่ยนเป็นห้างร้าน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ากำลังเผชิญอยู่และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโต เพราะที่อยู่ของข้าพเจ้าสร้างอยู่แถบชานเมือง จึงเดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองซึ่งเวลาเดินทางนั้นจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขยายถนน ขยายพื้นที่ทำการเกษตร มีห้างร้านเข้ามาในสังคมชนบทจนในปัจจุบันบางพื้นที่ได้กลายเป็นสังคมเมืองเต็มตัว จึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจและอยากศึกษาถึงสาเหตุความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นจึงนำมากำหนดทิศทาง และสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะในชุดนี้

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั้น จึงได้มีการกำหนดขอบเขตของผลงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวถึงนั้นอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์เคยประสบพบเจอและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมเมืองการพัฒนาในเชิงพื้นที่สังคมและวัฒนธรรม เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น

2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมาของภาคเหนือ

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ต่อเนื่องมาจากทิวเขาฉานโยมาในประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศการที่มีพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านนาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา ซึ่งสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาในปีพุทธศักราช 1835 โดยพญามังรายและสถาปนาเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปี พุทธศักราช 1839 ในชื่อณพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาณาจักรล้านนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1835 เกิดจากการยุบรวมกันของอาณาจักรในช่วงยุคก่อนหน้าคือ หิรัญนครเงินยางเชียงแสน และหริภุญชัย (วิกิพีเดีย, 2562)

ภาพที่ 2.1 แผนที่ภาคเหนือ

(ที่มา : <https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ>)

2.3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

การพัฒนาประเทศตลอดเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) นับเป็นแผนแรกที่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ที่มุ่งกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างชัดเจนเป็นระบบโดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และการพัฒนาเมืองหลักในภาคต่างๆ ของประเทศควบคู่กับนโยบายการพัฒนาชนบท และมีการดำเนินนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยคำนึงถึง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เงื่อนไขและโอกาสใหม่จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายนอกและในประเทศ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกาภิวัตน์ที่มีการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ ในภูมิภาคต่างๆ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี และความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคและ โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสู่นานาชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและบริการของฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมเมืองจะเป็นโอกาสการพัฒนาสินค้าสนองต่อความต้องการ ของกลุ่มผู้สูงอายุ และต้องพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการ พัฒนาเมืองกับชนบทให้เกื้อกูลกันส่วนการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเป็นทั้งโอกาสใน การดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานในประเทศและเป็นนัยคุกคามต่อปัญหา ความมั่นคง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้การ เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มปัญหาโลกร้อน ภาวะภัย ธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จะเป็น ภัยคุกคามให้ต้องปรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สามารถสร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากร และความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อพร้อมรับผลกระทบดังกล่าว

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขภายในประเทศที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78/2 ที่บัญญัติให้รัฐสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อ พัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยื่นขอตั้งงบประมาณได้ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นโอกาสในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบูรณา การดำเนินการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่และสนับสนุน การพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายในประเทศเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการปรับรูปแบบและ บทบาทการพัฒนาพื้นที่ของประเทศในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องทบทวนแนวคิด และทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ และกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับบริบท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการกระจายความ เจริญไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นสร้างความสมดุลของการพัฒนานำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยได้ต่อไป

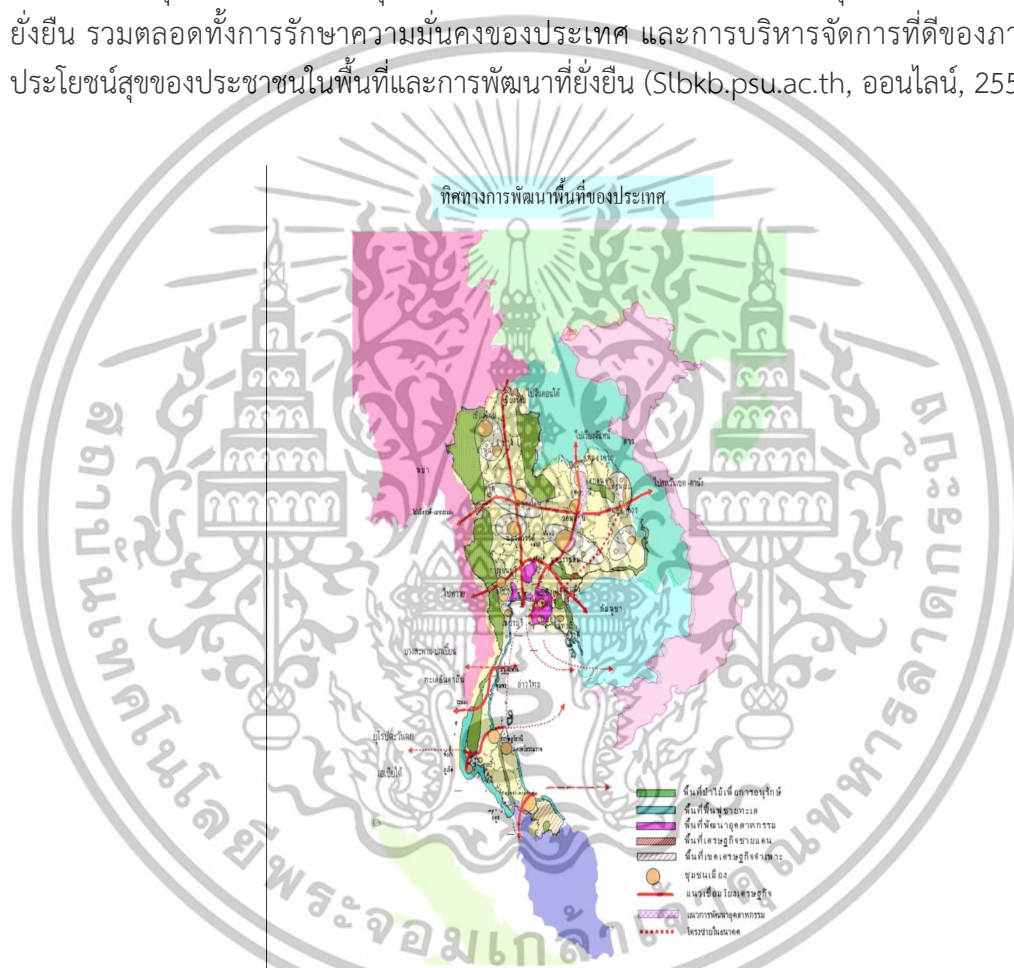
2.3.1 หลักการ

2.3.1.1 มุ่งสร้างความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 แผนพัฒนาฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาภาคต่างๆ ของประเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศรวมทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.1.2 กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย และแต่ละภาคตลอดจนระบบชุมชน และโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยให้เหมาะสมเอื้อต่อการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนา

2.3.1.3 กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคต่างๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจเกิดการลงทุนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคนและการยกระดับคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์ทรัพยากร และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Slbkb.psu.ac.th, ออนไลน์, 2558)

ภาพที่ 2.2 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
(ที่มา : slbkb.psu.ac.th/jspui/bitstream/2558)

2.4 การเกิดสังคมเมือง

ความแตกต่างด้านสังคมวัฒนธรรม สังคมเมือง และสังคมชนบทว่าการพิจารณาประเภทของชุมชนนั้นโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆคือชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีตัวแปรมากมายที่ใช้แยกประเภทของสองชุมชนนี้ เช่น ขนาดความหนาแน่น ลักษณะทางนิเวศวิทยา สถานะทางกฎหมาย ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นหลัก อย่างไรก็ตามการแยกนี้จะไม่สามารถทำได้ชัดเจน เพราะตัวแปรหนึ่งอาจจะทำให้เป็นชุมชนเมือง ในขณะที่อีกตัวแปรหนึ่งทำให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชุมชนนั้นเป็นชุมชนชนบท ความแตกต่างกันของชุมชนสองประเภทนี้คือความแตกต่างด้านประชากร พิจารณาจากขนาดของประชากรการพิจารณานี้มีข้อดี คือมีข้อมูลอยู่แล้วแต่มีข้อเสียถ้ามีการเปรียบเทียบชุมชนระหว่างประเทศว่าประชากรเท่าไรถือเป็นเมืองหรือชนบทในแต่ละประเทศกำหนดไม่เท่ากันการแบ่งประเภทชุมชนโดยพิจารณาจากลักษณะบริเวณโดยรอบจำเป็นต้องดูความสัมพันธ์ของประชากรที่อยู่ในบริเวณโดยรอบกับในชุมชน ที่พิจารณาอยู่ความสัมพันธ์อาจอยู่ใน 3 ลักษณะ ต่อไปนี้

2.4.1 การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนกับพื้นที่โดยรอบอาจแสดงด้วยการเดินทางเข้ามาซื้อของเป็นครั้งคราวหรือเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในชุมชน และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนศูนย์กลางโดยประชากรที่มาจากพื้นที่โดยรอบ

2.4.2 มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับพื้นที่โดยรอบที่ทำการค้า อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอยู่แล้ว

2.4.3 เกี่ยวข้องกับอิทธิพลเนื่องจากการเกิดขึ้นของสื่อสารมวลชนชุมชนเมืองจึงมักมีอิทธิพลแผ่ไกลเป็นบริเวณกว้าง ในเรื่องเกี่ยวกับค่านิยม ทศนคติ และความรู้อื่นๆ

ความแตกต่างด้านสังคมวัฒนธรรมเมืองนั้นประกอบด้วยประชากรขนาดใหญ่ ความหนาแน่นของประชากรสูง ความหลากหลายของประชากรเมืองซึ่งอาจเข้าใจได้ว่า ความเป็นชนบทนั้นจะมีความเหมือนกันของประชากร การมีความสัมพันธ์ขั้นปฐมภูมิมากกว่าขั้นอื่น และการควบคุมสังคมแบบไม่เป็นทางการ การไม่รู้ว่าใครเป็นใครในชุมชนเมืองมีมากกว่าในชุมชนชนบท การแบ่งกันทำงานในชุมชนเมืองมีมากกว่าในชุมชนชนบท ความหลากหลายของประชากร และองค์กรตลอดจนสมาคมต่างๆ ในชุมชนเมืองมีมากกว่าในชุมชนชนบทความสัมพันธ์ในชุมชนเมืองเป็นแบบไม่เป็นกันเองและถูกกำหนดอย่างเป็นทางการ คนในสังคมเมืองจะถูกจัดอันดับสถานะทางสังคมโดยดูจากข้าวของเครื่องใช้แสดงฐานะภายนอกที่มองเห็น และแนวความคิดแบบระบบสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนคือการเคลื่อนไหวเข้าสู่ในสภาวะที่ซับซ้อน และการมีความสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นได้สองกระบวนการ คือ การแยกย่อยของโครงสร้างหน้าที่ และการผสมผสานเมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้นจะเกิดการแยกย่อยในหน้าที่ของชุมชน เช่น ในการผลิตสินค้าและบริการ การกระจายผลผลิตและการบริโภคการเรียนรู้ระเบียบสังคมการควบคุมทางสังคม การมีส่วนร่วมในสังคมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างสมาชิกของชุมชน เนื่องจากการแยกย่อยนี้ก่อให้เกิดความแตกต่างออกไปของระบบย่อยๆ ในชุมชนตลอดจนความสนใจ และความสนใจของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นการผสมผสานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเชื่อมโยงส่วนที่แยกย่อยของชุมชนเข้าด้วยกันและการสร้างเส้นทางคมนาคมยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ดร.ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2549)

2.5 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง

สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้วก็อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนคนส่วนใหญ่ ในสังคมปรับตัวเองไม่ทัน จนเกิดปัญหาทาง วัฒนธรรม ที่ต้องมีการแก้ไขกันตลอดมา ทั้งนี้ก็เพราะแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ อยู่ในชนบทที่มีการทำนา และการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก การผลิตแต่เดิม ก็เป็นแต่เพียงให้พอมีพอกิน ไม่ได้ผลิตอย่าง ใหญ่โตเพื่อส่งออกไปค้าขายกับต่างประเทศ จึงไม่มีความจำเป็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อส่งออกไปขายนอกประเทศการผลิตผลผลิตทางการเกษตรซึ่งแต่เดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ แบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเป็นจำนวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาช่วย มีการลงทุน และการใช้ที่ดิน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้ที่ดินก็มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดไปตามบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะที่ดอน และที่ตามป่าเขา ก่อให้เกิดการรุกป่าสงวน และการทำลายสภาพแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การผลิตแบบที่เป็นแบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่มีศักยภาพทั้งในด้านเงินทุน กำลังคน แลเทคโนโลยี จะทำได้จึงเป็นเรื่องของบุคคลร่ำรวยที่เป็นนายทุน สิ่งที่ควบคู่กันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรมคือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่นำทรัพยากรต่างๆ ของประเทศมาผลิตสินค้าประเภทต่างๆ อย่างมากมายทำให้เกิดย่านอุตสาหกรรม และย่านพาณิชยกรรมขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมากมายเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งการย้ายจากถิ่นหนึ่ง ไปอีกถิ่นหนึ่ง เช่น ในภาคอีสานไปอยู่ ทางภาคกลาง และภาคใต้ เป็นต้น กับการย้ายจากท้องถิ่นในชนบทเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทำงานเป็นกรรมกรในเมือง ซึ่งการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดังกล่าวนี้มีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชนบท และในเมืองเป็นอย่างมาก ในสังคมชนบทนั้น แต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกรอบของประเพณี ที่มีจารีต และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุมให้ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุข ปัจจุบันเมื่อคนรุ่นหนุ่มสาวย้ายออกไปทำงานที่อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ป็นหัวหน้าครอบครัวขาดหายไป เป็นเวลาหลายๆ เดือนทำให้สภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ์เด็กไม่มีความอบอุ่น ในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็หมดความเชื่อถือในความรู้ความสามารถต่อการเป็นผู้นำของคนรุ่นก่อน เพราะตนได้เล่าเรียนความรู้ใหม่ๆ จากในเมืองมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้พร้อมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลายๆ อย่างมาจากภายนอก จึงทำให้หมดความเลื่อมใส และเชื่อถือในสิ่งที่ป็นจารีตและประเพณีของท้องถิ่นที่เคยมีบทบาทในการสร้าง และควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในบางแห่งที่มีกลุ่มชนกลุ่มใหม่เข้าไปขยายที่ทำกิน และตั้งถิ่นฐาน จนทำให้เกิดลักษณะบ้านแบบใหม่ๆ เช่น บ้านจัดสรร ขึ้น นั้น เกือบจะทำให้ความเป็นสังคมท้องถิ่นแต่เดิม ล่มสลายลงไปก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะคนใน ท้องถิ่นปรับตัวไม่ทัน ความเรียบง่าย และการอยู่ร่วมกัน ที่ไม่มีความแตกต่างในเรื่องของชนชั้น ก็หมดไป สังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ เป็นสังคมที่ซับซ้อนแบบมีชนชั้นและความรู้สึกในเรื่องการเป็นปัจเจกบุคคลก็มีปรากฏทั่วไปในชนบท ส่วนในสังคมเมืองนั้น ภาวะความแออัดเพิ่มขึ้นจนยากแก่การควบคุม ความเป็นสังคมเปิดที่ทำให้ติดต่อกับภายนอกได้อย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สะดวกสบายนั้น เป็นผลให้คนได้แต่รับอิทธิพลวัฒนธรรมที่หลากหลายจากภายนอกเข้ามา โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งที่ได้รับเข้านั้นเหมาะสมหรือไม่ กับบ้านเมืองของตน เข้ากันได้กับสิ่งที่มีมาแต่เดิมเพียงใด เมื่อไม่มีการกลั่นกรองความขัดแย้งก็เกิดขึ้นการยึดมั่นถือมั่นในลักษณะ การปกครองแบบประชาธิปไตยที่หยุดนิ่งอย่างเป็นอุดมคติที่ดี นโยบายทางเศรษฐกิจทุนนิยม แบบเสรีที่เป็นการส่งออกของรัฐบาลที่ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ชักจูงคนในสังคมรุ่นใหม่ให้หันไปเห็นความสำคัญทางวัตถุ และความเป็นปัจเจกบุคคลตลอดเวลา ทำให้สังคมมีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มขึ้น จนยากแก่การควบคุมเกิดกลุ่มอาชีพกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย จนเป็นชนชั้นที่มีความแตกต่างกันมากมาย โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีอิทธิพลในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศและการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ดี หรือผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าก็ตีผลนำไปสู่การละเมิดกฎหมายอยู่ การเน้นในเรื่องอุตสาหกรรม ทำให้เมืองมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากรจากภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของพวกชาวนาในชนบทที่เข้ามาเป็นกรรมกรตามโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทำงานก่อสร้าง ตลอดจนคนงานลูกจ้างด้านบริการต่างๆ นั้น ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย อย่างเช่น ปัญหาชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม ปัญหา เรื่องการลักขโมย ปล้นจี้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาทางโสเภณีและการว่างงานด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ นำมาสู่ปัญหาของความไม่มั่นคงภายใน ที่เป็นส่วนรวม ถ้ามองให้กว้างกว่าเมืองออกไปถึงบริเวณชานเมืองรอบนอก ที่แต่เดิมเป็นชนบทก็จะพบว่าหลายๆ แห่งที่เดียวที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกร เพราะผู้ที่เป็นชาวนาแต่ก่อนเคยมีที่ดินทำการเพาะปลูกด้วยตนเอง นั้นมีเป็นจำนวนมากที่ขายที่ดินให้กับนายทุน เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่ก็เพื่อทำการเพาะปลูกพืชไร่ ในลักษณะที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรม จึงต้องเปลี่ยนสภาพและฐานะตนเองเป็นกรรมกรรับจ้าง ทำงานให้กับกิจการทางอุตสาหกรรมเหล่านั้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากรูปแบบหนึ่งมาสู่อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการปรับตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบใหม่ที่ไม่ใช่ของง่ายผู้ที่ประสบความสำเร็จล้มเหลวอาจกลายเป็นคนยากจนที่มีความเสื่อมทางด้านจิตใจและศีลธรรมที่จะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมนานัปการได้

เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไป ในขณะนี้ก็อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ดี หรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกรที่ดี เป็นไปในลักษณะ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการทำตัวเองให้กลมกลืนกับจักรวาลและการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทางจิตใจ ที่มีผลทำให้ผู้คนที่ต้องพึ่งพากันเอง และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มาเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบุคคลแล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมจักรวาลแทนผลที่เห็นในปัจจุบันก็คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตผลผลิตทางเศรษฐกิจจนเกินความจำเป็น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะเหลือไว้ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดำรงอยู่อย่างราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไม่จำเป็น (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, ออนไลน์, 2562)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6 องค์ประกอบศิลป์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

2.6.1 องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกความคิดหรือความงาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ ความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษาถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้นรวมถึงการกำหนดสีในลักษณะต่างๆเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจ เพื่อเวลาที่สร้างผลงานศิลปะจะได้ผลงานที่มีคุณค่า ความหมาย และความงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นหากสร้างสรรค์ผลงาน โดยขาดองค์ประกอบศิลป์ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น เอกภาพและความหลากหลาย ความสมดุล การซ้ำและจังหวะ ความกลมกลืน สเกล และสัดส่วน เป็นต้น (ชลุต นิมเสมอ, ออนไลน์, 2562)

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบศิลป์ 1
(ที่มา : <https://www.overstockart.com/>)

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบศิลป์ 2
(ที่มา : <https://www.overstockart.com/>)

2.6.2 ศิลปะภาพถ่าย (Photo Art)

ศิลปะภาพถ่ายถือกำเนิดในทวีปยุโรป เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ และนับตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการก็มีความเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าภาพถ่ายเป็นศิลปะจริงหรือไม่ เมื่อการถ่ายภาพเกิดขึ้นใหม่ การยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งเพราะภาพถ่ายต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาก การยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นศิลปะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องมาจากความไม่เข้าใจศิลปะของภาพถ่ายอย่างแท้จริง ภาพถ่ายเป็นศิลปะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆ หลายประการ ปีกลัซโซ ศิลปินเอกของโลกพูดถึงภาพถ่ายใน พ.ศ. 2482 ว่า “เมื่อเราสามารถเห็นสิ่งที่เราปรารถนาจะแสดงออกในภาพถ่ายได้นั้นแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า จิตรกรรมคือการแล้ว” แม้คำพูดของปีกลัซโซจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เพราะทุกวันนี้ภาพถ่ายก็ยังมีความสำคัญอยู่ แต่คำพูดของปีกลัซโซมีความสำคัญในแง่ที่ว่า แม้ศิลปินเอกอย่างปีกลัซโซยังมองเห็นศิลปะในภาพถ่ายและให้ความสำคัญ แก่ภาพถ่ายจึงไม่น่ามีข้อกังขาว่าภาพถ่ายจะเป็นศิลปะหรือไม่อีกต่อไป ส่วนในเรื่องชีวิต และวิญญาณของภาพถ่ายนั้นก็คือ เรื่องราวหรือเนื้อหาที่ผู้ถ่ายภาพจะต้องบรรจุในภาพถ่าย ผู้ถ่ายภาพจะต้องได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วจึงถ่ายทอดสิ่งนั้นลงบนภาพถ่ายอีกทีจึงกล่าวได้ว่า ผู้ถ่ายภาพคือศิลปินที่สร้างความสมจริงชีวิตและวิญญาณให้แก่ภาพถ่าย ภาพถ่ายจึงมิใช่เพียงรายงานความเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหากแต่ได้สอดแทรกความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพอย่างมีศิลปะและสอดคล้องกับสภาพสังคมเพื่อเป็นการชี้แนะปัญหาเสนอแนะสิ่งที่ดีงามและเพื่อยกระดับชีวิตของมวลมนุษย์ ฉะนั้นภาพถ่ายย่อมสมควรได้รายการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะ และผู้ถ่ายภาพก็คือศิลปิน (tanapornsaeae5653, ออนไลน์, 2562)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างศิลปะภาพถ่าย 1
(ที่มา : <http://sipf.sg/>)

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างศิลปะภาพถ่าย 2
(ที่มา : sipf.sg/artist/lisa-barnard/)

2.6.3 วิดีโอ อาร์ต (Video Art)

วิดีโอ อาร์ต มักจะเกี่ยวข้องกับการแสดงอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะการแสดงแบบ ศิลปะแสดงสด หรือ เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีการแสดงสดๆ ตอบโต้ไปกับการฉายวิดีโอ เช่น ผลงานชื่อดัง ที่วี TV Bra for Living Sculpture ที่ ไพล์ ทำร่วมกับ ชาร์ลส์ดอตต์ มัวร์แมน ในผลงานชิ้นนี้ มัวร์แมน เปลือยกายสี เซลโล มีเพียงแค่อุปกรณ์เล็กๆ สองเครื่องปิดหน้าอกข้างละเครื่องเท่านั้น ในอีกแบบเป็นการถ่ายวิดีโอ การแสดง แล้วนำไปฉายในจอโทรทัศน์ (หรือมอร์นิเตอร์) หรือฉายด้วยเครื่องฉายแบบวิดีโอ โปรเจคเตอร์ ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ที่จัดแสดงงานบ้างก็ทำวิดีโอกันอย่างจริงจังแล้วนำไปแพร่ภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทั้งทางอากาศและเคเบิลทางทีวี ซึ่งมักจะเป็นแบบคุณภาพมาตรฐานดี ๆ มีค่าใช้จ่ายสูงจึงต้องทำร่วมกับพวกเครือข่ายโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์อิสระ กลุ่มศิลปินที่ชอบทำในแนวนี้คือ สคิป สวีเนีย (Skip Sweeney) โจแอน เคลลี (Joanne Kelly) อีดิน เวเลซ (Edin Velez) และเดอะ โยเนะโมโตะส์ (The Yonemotos) อย่างไรก็ตาม วิดีโอ อาร์ต ไม่มีขีดจำกัดว่าจะต้องมีการแสดงหรือภาพจากเหตุการณ์จริงเท่านั้น ในหลายๆ งาน อาจจะเป็นการฉายภาพกราฟฟิกที่เป็นนามธรรมมากๆ บ้างก็เป็นภาพหุ่นนิ่ง วัตถุสิ่งของต่างๆ สุดแล้วแต่ศิลปินจะเกิดความคิดอะไร ตัวอย่างเช่น แฟรงค์ จิลเล็ท (Frank Gillette) ในงานชื่อ อแรนซัส (Aransas) เมื่อปี 1978 เขาใช้เครื่องฉายวิดีโอ 6 ตัวในจัดฉายภาพทิวทัศน์ที่เป็นหนองน้ำของชนบทที่ชื่อ อแรนซัส รอบตัวคนดูในหลายๆกรณีก็มีการใช้เทคโนโลยีล่าสุดทางคอมพิวเตอร์มาทำงานที่ได้ผลทางเทคนิคพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจราวกับภาพยนตร์แฟนตาซี บ้างก็สามารถมีปฏิริยาโต้ตอบกับคนดูได้ (designer, ออนไลน์, 2562)

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างวิดีโอ อาร์ต

(ที่มา : <https://www.airfrance.nl/NL/the-spotlight-s-on-video-art-in-geneva.htm>)

2.6.4 ศิลปะการจัดวาง (Installation Art)

ในงานศิลปะประเภทอิมเมจเจอร์ (ศิลปะจัดวาง) ศิลปินจำนวนไม่น้อยใช้วัสดุและกรรมวิธีการทางศิลปะ ผสมผสานกันเรียกว่า Mixed Media Installation ศิลปะในรูปแบบอิมเมจเจอร์ คืองานศิลปะที่สามารถสร้างในพื้นที่เฉพาะเจาะจง (Site-Specific Installation) หรือเป็นพื้นที่แห่งไหนก็ได้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องถูกสร้างหรือแปรสภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปจากเดิมศิลปินที่ทำงานในแนวนี้จะไม่นำสิ่งต่างๆ มาจัดวางในพื้นที่เพียงเพื่อความสวยงามหรือความเหมาะสม แต่เป็นการสร้างพื้นที่ขึ้นใหม่ตามกรรมวิธีเทคนิคหรือการใช้สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ เหลือใช้วัสดุสำเร็จรูป งานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ประติมากรรมหรืองานวาดเส้นมาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะตามความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการของศิลปิน ศิลปะในรูปแบบนี้สามารถสร้างกับพื้นที่หลากหลายชนิด อาทิเช่น บนผนัง เพดาน พื้น หรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นมุมหนึ่งมุมใดของตัวอาคาร ผู้ดูสามารถเดินเข้าไปในงานเพื่อสัมผัสกับความคิดของศิลปินหรืออาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ด้วยเช่นกัน (สุริยะ ฉายะเจริญ, ออนไลน์, 2562)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างศิลปะการจัดวาง
(ที่มา : <https://scottthorp.wordpress.com>)

2.7 ผลงานศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจ

จากการศึกษาและเรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงานของศิลปิน โดยสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคภาพถ่าย และวีดีโอมาใช้ในการสร้างงานศิลปะ Contemporary / Topographics ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดังนี้

- 2.7.1 Jeff Brouws
- 2.7.2 Takashi Homma
- 2.7.3 Ernest Wu
- 2.7.4 Gerrit FOKKEMA

2.7.1 เจฟฟ์ โบร (Jeff Brouws)

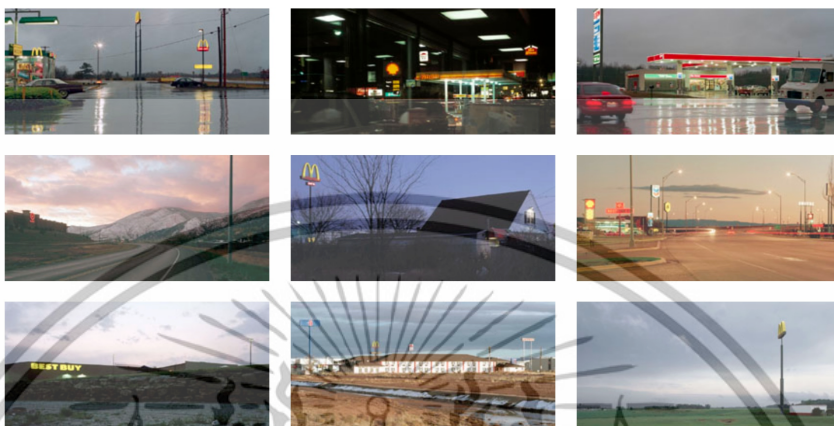
Jeff Brouws เกิด ปี ค.ศ. 1955 ในเมืองซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นศิลปินที่เรียนรู้ด้านการถ่ายภาพด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 13 ปี ใช้เวลา 20 ปี ในการสำรวจและสร้างสรรค์ผลงานเชิงสารคดีภูมิทัศน์ของอเมริกา เขาขับรถกว่า 30,000 ไมล์ต่อปีเพื่อถ่ายภาพ เจฟฟ์เป็นช่างภาพภูมิทัศน์ เขาได้รวบรวมการสำรวจเกี่ยวกับทัศนียภาพทางวัฒนธรรมในชนบทและซานเมืองที่กำลังพัฒนาของอเมริกา ตลอดอาชีพการงานของเขา เขาได้จดจ่ออยู่กับหลายแง่มุมของภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมือง เช่น ทางหลวงสถานีบริการน้ำมัน แมคโดนัลด์ และป้ายแฟรนไชส์อื่นๆ อีกมากมาย เจฟฟ์ได้ออกหนังสือเจ็ดเล่มพร้อมกับผลงานของเขาและได้แสดงให้เห็นอย่างกว้างขวางในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

เขาใช้วิธีการถ่ายภาพโดยมีมุมมองเหมือนนักมนุษยวิทยา ภาพลักษณ์อันสง่างามของเขาผสมผสานความงดงามกับความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งหลังวงจรร การก่อสร้างและการเสื่อมสลายตัวในสังคมของอเมริกันจึงทำให้เขาได้ผลงานภาพถ่ายชุด“FRANCHISED LANDSCAPE”

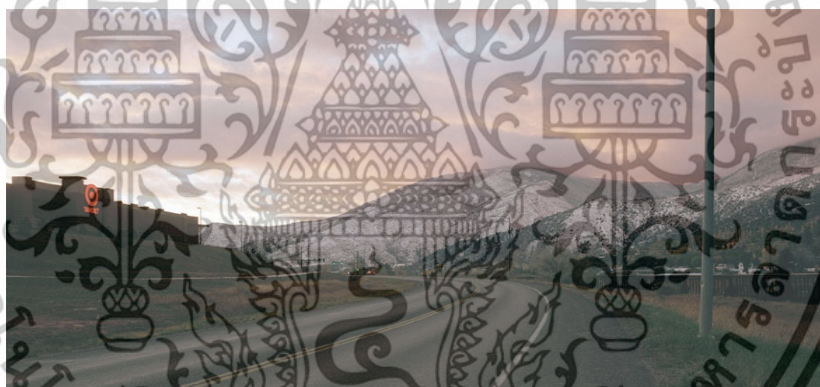
ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจในผลงานภาพที่นำเสนอออกมา เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทีมนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน โดยมีบริบทรอบข้างเป็นตัวส่งเสริมให้ภาพแต่ละภาพ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวคิดของเขายังเป็นเรื่องของการพัฒนาของพื้นที่ที่เขาผ่านเป็นประจำ จนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้วย ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

ภาพที่ 2.9 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 1
(ที่มา : <http://www.jeffbrouws.com>)

ภาพที่ 2.10 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 2
(ที่มา : <http://www.jeffbrouws.com>)

ภาพที่ 2.11 ผลงานชุด FRANCHISED LANDSCAPE 3
(ที่มา : <http://www.jeffbrouws.com>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.7.2 ทาคาชิ โฮมา (Takashi Homma)

Takashi Homma ช่างภาพสัญชาติญี่ปุ่น เกิดในปี ค.ศ.1962 อาศัยอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - 1992 ทำงานที่นิตยสาร I.D. เขาได้ประสบการณ์จากการทำงานหลากหลายประเภทก่อนจะกลับมาทำงานที่ญี่ปุ่นบ้านเกิดของเขา ในญี่ปุ่นเขาทำงานด้านนิตยสารและโฆษณา ต่อมา ได้เริ่มมีผลงาน เช่น New Waves, Suburban Landscapes , Sky Shots , Tokyo Children เป็นต้น จากนั้นไม่นานเขาก็กลายเป็นหนึ่งในช่างภาพที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในปี ค.ศ. 1998 จากนั้นในปี ค.ศ. 2008 เขาก็กลายเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานโดยบริษัท Aperture for “Takashi Homma: Tokyo

ผลงานชุด Tokyo Suburbia ของเขาสามารถจัดการกับวัตถุต่างๆ ที่ดูไม่น่าสนใจ เช่น บ้านในแถบชานเมือง ฉากหน้าเบ้อในเกมส์วิดีโอเด็กๆ แมคโดนัลด์ภัตตาคารครอบครัว และลานจอดรถ ให้กลายเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจ และได้กลายเป็นก้าวสำคัญในประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพญี่ปุ่น สาเหตุที่ข้าพเจ้าสนใจผลงานภาพถ่ายชุดนี้ เนื่องจากเจ้าของผลงานได้เลือกนำเสนอสิ่งที่ไม่น่าสนใจออกมาให้ผู้คนหันมาสนใจสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น จนต่อมาภาพของเขาได้กลายเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่บันทึกพื้นที่ และความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเหล่านั้นเอาไว้

New Arrival: Takashi Homma printed McDonald in silkscreen

Jan. 25, 2011

"M-Bordeaux" by Takashi Homma AZITO is pleased to introduce new artworks by Tak...

The Ultimately Indecisive Moments of Homma Takashi's Photography

Mar. 24, 2010

One of the most respected young photographers in Japan at the moment, Takashi Homma is extremely honest...

ภาพที่ 2.12 ผลงานบางส่วนของ Takashi Homma
(ที่มา : <http://azito-art.com/artsits/takashi-homma>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.13 ผลงาน Tokyo Suburbia 1

(ที่มา : <http://www.thegorgeousdaily.com/tokyo-suburbia-by-takeshi-homma/>)

ภาพที่ 2.14 ผลงาน Tokyo Suburbia 2

(ที่มา : <http://www.thegorgeousdaily.com/tokyo-suburbia-by-takeshi-homma/>)

2.7.3 เออร์เนส วู (Ernest Wu)

Ernest Wu ศิลปินชาวสิงคโปร์ เกิดในปี ค.ศ.1991 ที่ประเทศสิงคโปร์ เขาศึกษาเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์ที่ Ngee Ann Polytechnic ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2520 และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 จาก Nanyang Technological University โรงเรียนศิลปะการออกแบบและสื่อที่มี BFA(hons) ในด้านการถ่ายภาพ และการถ่ายภาพดิจิทัล เขามีโอกาสได้แสดงงานในเทศกาลศิลปะภาพถ่าย Auckland Photo Festival โดยการจัดนิทรรศการกลุ่มที่ The Private Museum และในปี พ.ศ. 2560 เขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NOMAD ในประเทศจีนที่จัดขึ้นที่งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติต้าหลี่ครั้งที่ 7 เขาได้จัดแสดงผลงาน 'Void Decks' ที่ Shophouse 5 ภายใต้หัวข้อ 'Untapped Discovery' ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาทัศนศิลป์ของประเทศสิงคโปร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับในวงการภาพถ่ายนานาชาติ และเขานั้นเพิ่งได้รับรางวัล Kwok LengJoo จาก Excellence in Photography

ผลงานของ Ernest Wu เป็นผลงานที่แสดงแง่คิดในเรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อารมณ์ และความเชื่อ เขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพเป็นหลัก โดยมีวิดีโอประกอบในการนำเสนอแนวความคิดของศิลปิน เช่นผลงานชุด Built on the Ashes, A Deep Black Breath, Bury Me Below A Mountain เป็นต้น เขาได้บันทึกภาพ และวิดีโอเกี่ยวกับพื้นที่ธรรมชาติที่มีความเชื่อต่างๆซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว อีกทั้งเขายังสร้างสรรค์ผลงานจากการตั้งกล้อง แล้วตั้งเวลาในการบันทึกภาพและวิดีโอได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมากผ่านทัศนคติของเขา

ภาพที่ 2.15 ผลงานของ Ernest Wu
(ที่มา : <https://cargocollective.com/ernestwu>)

ภาพที่ 2.16 ผลงานของ Ernest Wu (ภาพถ่ายและวิดีโอ) 1
(ที่มา : <https://cargocollective.com/ernestwu>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.17 ผลงานของ Ernest Wu (ภาพถ่ายและวิดีโอ) 2
(ที่มา : <https://cargocollective.com/ernestwu>)

2.7.4 เจอริท ฟ็อคเคมา (Gerrit FOKKEMA)

Gerrit Fokkema เขาเกิดเมื่อปี ค.ศ.1958 ในปาปัวนิวกินี ประเทศออสเตรเลีย เขาศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ Canberra Technical College ในปี ค.ศ.1974-1977 ต่อมาเขาเข้าทำงานเป็นช่างภาพข่าว ในปี พ.ศ.1980 และเขาได้ย้ายไปซิดนีย์เพื่อทำงานให้กับ Sydney Morning Herald ตลอดชีวิตการทำงานของเขา เขายังคงฝึกฝนเกี่ยวกับด้านศิลปะการถ่ายภาพ และจัดแสดงผลงานของเขามาโดยตลอด เขาจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกที่ศูนย์การถ่ายภาพแห่งออสเตรเลียใน ซึ่งเขาจัดแสดงผลงานเป็นประจำตลอดช่วงปลายทศวรรษ 1970 ภาพถ่ายของเขาถูกจัดสรรอยู่ในโหมดสารคดี ที่สะท้อนสังคมโดยเขามีความสนใจเป็นในด้านภูมิทัศน์ของเมือง และเป็นภาพของชาวออสเตรเลียในชีวิตประจำวันในภาพของเขาเราสามารถมองเห็นแนวคิดของโครงสร้างพื้นฐานของแถบชานเมืองที่รอการเข้าถึงการพัฒนา ในภาพถ่ายเหล่านี้ดูเหมือนกำลังล้อเลียนแรงบันดาลใจของนักวางผังเมืองของแคนเบอร์รา

ผลงานของ Gerrit Fokkema เป็นผลงานที่แสดงแง่คิดในเรื่องของโครงสร้างของแถบชานเมืองที่กำลังเกิดการพัฒนา และพูดถึงตึกหรืออาคารพาณิชย์ที่เขาามมีบทบาทในเมือง ผลงานของของเขาใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ผลงานงานของเขาส่วนใหญ่เป็นงานสีชาวดำ ทำให้งานของเขาน่าสนใจ และสามารถแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เขาสู่ความเป็นเมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแสดงให้เห็นรายละเอียดของสิ่งเล็กๆน้อยๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นผลงาน Intersection with traffic lights, Children playing, Redfern, Surfers Paradise Boulevard เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 2.18 ผลงานของ Gerrit Fokkema
(ที่มา : <https://www.artgallery.nsw.gov.au>)

ภาพที่ 2.19 ผลงาน Intersection with traffic lights 1980
(ที่มา : <https://www.artgallery.nsw.gov.au>)

ภาพที่ 2.20 ผลงานผลงาน Children playing, Redfern 1980
(ที่มา : <https://www.artgallery.nsw.gov.au>)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” ถูกสร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจ จากข้อมูลทางวิชาการแล้วนำมาตีความผ่านกระบวนการทางศิลปะ โดยข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ร่วมกับสื่อวีดิโอมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้แบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้

- 3.1 กระบวนการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-Production)
- 3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ (Production)
- 3.3 กระบวนการหลังการสร้างสรรค์ (Post-Production)

3.1 กระบวนการก่อนการสร้างสรรค์ (Pre-Production)

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องวางแผนการทำงานก่อนตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการควบคุมทิศทางของผลงานไม่ให้หลุดออกจากแนวความคิดหลัก ดังนี้

3.1.1 ขั้นตอนการออกสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน

การสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1

เริ่มจากการเลือกศึกษาบริเวณโดยรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตสังคมเมืองมีความหนาแน่นที่เต็มไปด้วยห้างร้าน คอนโด บ้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พื้นที่ทำธุรกิจ และยังศึกษาพื้นที่รอบนอกแถบชานเมืองที่กำลังเริ่มมีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น การขายที่ดิน การก่อสร้างขนาดเล็กและใหญ่ พื้นที่สีเขียว ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการบริโภคและอุปโภคหรือกิจกรรมต่างๆ ของประชากรที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดโดยรวมให้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ภาพที่ 3.1 สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.2 สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (2)

ภาพที่ 3.3 สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (3)

ภาพที่ 3.4 สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.5 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (5)

การสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2

ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปยังพื้นที่แถบชานเมืองเป็นหลัก เนื่องด้วยพื้นที่แถบชานเมืองนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยในอดีตนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ความเจริญยังไม่เข้าถึงมากนัก พื้นที่เกษตรกรรมที่มีกลิ่นอายของชุมชนชนบทนั้นกำลังถูกพัฒนาให้เป็นสังคมเมือง ซึ่งเป็นการขยายตัวของสังคมเมืองเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ข้าพเจ้าได้ให้สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เหล่านี้เพราะในปัจจุบันมีการขายที่ดินทำกิน ทำให้พื้นที่เหล่านี้ เกิดเป็นพื้นที่สำหรับการก่อสร้างเพื่อขยายถนน โดยมี การก่อสร้างโครงการคอนโด บ้านจัดสรร วิทยาลัย ตลาดสด ปั้มนํ้ามัน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้อย่างชัดเจนในการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและได้แนวทางในการนำเสนอผลงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ภาพที่ 3.6 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.7 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (2)

ภาพที่ 3.8 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (3)

ภาพที่ 3.9 สํารวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.10 สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 (5)

เมื่อได้ลงสำรวจพื้นที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้วิธีการในการนำเสนอผลงานศิลปะในแต่ละชั้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพร่วมกับสื่อวิดีโอในการถ่ายทอดแนวความคิด ส่วนทิศทางของรูปแบบที่ต้องการนำเสนอ นั้นจะใช้ภาพถ่ายที่มีลักษณะ โทนสี องค์กรประกอบที่ใกล้เคียงกัน เพื่อต่อยอดถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่ละแห่งที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อรองรับความเป็นสังคมเมืองในอนาคต และใช้สื่อวิดีโอเข้ามาช่วยเสริมในรูปที่สามารถเคลื่อนไหวได้ เสียงที่ทำให้รู้สึกเข้าถึงบรรยากาศ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานร่วมกับภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้ผลงานมีมิติ มีความซับซ้อน และสามารถตีความได้ในหลากหลายมุมมองมากขึ้น ที่สำคัญยังสนับสนุนแนวคิดหลักที่ข้าพเจ้าต้องการจะนำเสนอได้อย่างลงตัว

3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ (Producton)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่อง สถานะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง ข้าพเจ้าได้แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการควบคุมทิศทางของการทำงานในแต่ละขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

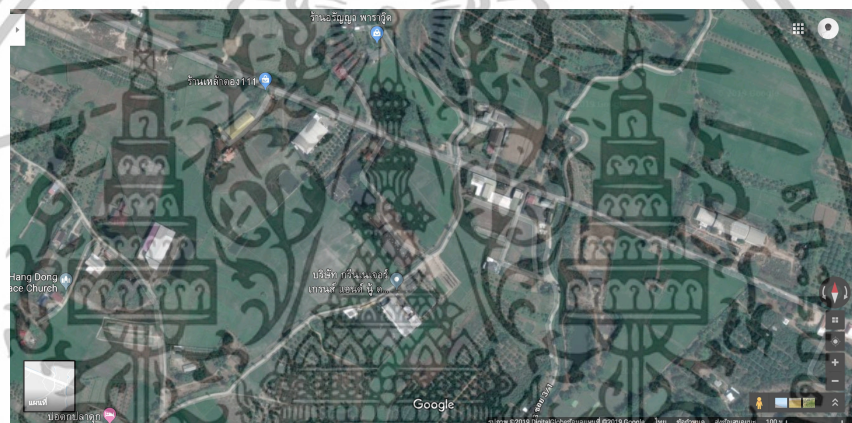
3.2.1 การเตรียมงานก่อนสร้างสรรค์ผลงาน

ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละชั้นจำเป็นต้องศึกษา และวางแผนการดำเนินงานให้รัดกุมที่สุด เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังง่ายต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการออกไปสำรวจพื้นที่จริงแล้ว ต่อมาในเป็นขั้นตอนในการศึกษาพื้นที่ และเส้นทางผ่าน Google earth เพื่อดูความเป็นไปได้คร่าวๆ ของการเข้าไปยังพื้นที่นั้นๆ แล้วจึงวางแผนการเดินทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ชานเมืองที่ไกล และมีความเป็นชนบทก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาเป็นพื้นที่ใกล้ชุมชนเมืองมากขึ้น ในการวางแผนการทำงานในลักษณะนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมากในหลายๆ พื้นที่ และทำให้สะดวกต่อการลงพื้นที่จริงในแต่ละครั้งเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.11 สํารวจจาก Google earth 1

ภาพที่ 3.12 สํารวจจาก Google earth 2

ภาพที่ 3.13 สํารวจจาก Google earth 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.14 สํารวจจาก Google earth 4

3.2.2 เริ่มการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดต้องการนำเสนอถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง โดยมีการทดลองถ่ายภาพเพื่อหาความเป็นไปได้ของรูปแบบผลงานที่สนับสนุนแนวคิดให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกโดยเลือกถ่ายภาพและบันทึกไฟล์วิดีโอออกมาเป็นมูมกว้างทั้งหมด เพื่อให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นไปในเรื่องการพัฒนาที่ดิน การขนย้ายดินเพื่อสร้างพื้นที่สังคมเมืองในอนาคตและรวมถึงบริเวณโดยรอบของพื้นที่เหล่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำธุรกิจใกล้กับพื้นที่ทำการเกษตร แม่น้ำและลำคลอง อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องยนต์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างกว้างขวาง เป็นต้น

ภาพที่ 3.15 ผลงานชิ้นที่ 1 (ภาพถ่าย) 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.16 ผลงานชั้นที่ 1 (ภาพถ่าย) 2

ภาพที่ 3.17 ผลงานชั้นที่ 1 (วิดีโอ) 1

ภาพที่ 3.18 : ผลงานชั้นที่ 1 (วิดีโอ) 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1 ประกอบไปด้วยภาพถ่ายจำนวน 16 ภาพ และไฟล์วิดีโอ 1 ไฟล์ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้สีสันทันจริงจากพื้นที่นั้นมาเป็นสื่อในการนำเสนอผลงาน โดยนำผลงานภาพถ่ายร่วมกับสื่อวิดีโอมาจัดวางทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดมิติใหม่และทำให้เกิดความสมดุลภายในผลงาน เพื่อสนับสนุนแนวความคิดหลักให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ในผลงานชิ้นแรกนี้ ข้าพเจ้าได้พบปัญหาในเรื่องของการเลือกใช้กระดาษอัดภาพถ่าย กระดาษที่ใช้ในงานชิ้นแรกมีความมันวาว พื้นผิวไม่เรียบเนียน ทำให้แสงที่ส่องจากโปรเจกเตอร์ซึ่งกระทบกับภาพถ่ายก่อให้เกิดการรบกวนภายในภาพ เช่น เห็นภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดไม่ชัดเจน เกิดการรบกวนสายตาของผู้ชม สีสันทของภาพถ่ายและวิดีโอผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับและไม่ได้เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าต้องการ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำจุดบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไป

ภาพที่ 3.19 ผลงานชิ้น 1

ภาพที่ 3.20 ปัญหาที่พบในผลงานชิ้น 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นที่ 2

ข้าพเจ้าได้นำข้อบกพร่องจากงานชิ้นแรกมาปรับปรุงในผลงานชิ้นนี้ โดยสร้างสรรค์ถ่ายภาพที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จากการใช้เส้นเพื่อนำสายตา โดยให้แต่ละภาพเกิดการเชื่อมโยงกันในลักษณะบันทึกคลิป์วิดีโอระยะใกล้เพื่อให้เห็นรายละเอียดคมชัด อีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพสีให้เป็นโทนขาวดำ (Black and White) และมีลักษณะที่เรียบง่ายสบายตา เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของข้าพเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องการสร้างสัญลักษณ์ที่ทำให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของวิดีโอ นั้น มีการปรับใช้โทนสีที่จางลง โดยปรับแต่งให้มีความชุ่มฉ่ำมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับจากการพัฒนาเพื่อรองรับทางสังคมเมือง เช่น การก่อสร้าง การขุดเจาะ เป็นต้น โดยนำเสนอแนวคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนของพื้นที่ในแต่ละแห่ง โดยนำมาประกอบการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างในผลงานชิ้นนี้

ภาพที่ 3.21 ตัวอย่างการจัดเรียงภาพถ่ายผลงานขั้นที่ 2

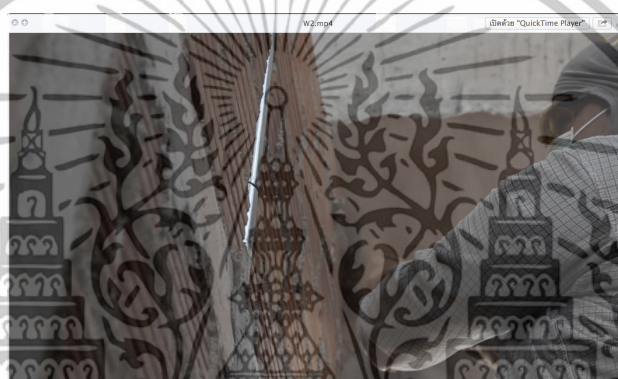
ภาพที่ 3.22 ผลงานชั้นที่ 2 (ภาพถ่าย) 1

ภาพที่ 3.23 ผลงานชั้นที่ 2 (ภาพถ่าย) 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.24 ผลงานชิ้นที่ 2 (วิดีโอ) 1

ภาพที่ 3.25 ผลงานชิ้นที่ 2 (วิดีโอ) 2

ผลงานชิ้นที่ 2 ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 5 ภาพและไฟล์วิดีโอ 1 ไฟล์ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้ภาพถ่ายโทนขาวดำและปรับวิดีโอเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น โดยการใช้โทนสีขาวดำเพื่อแสดงถึงความสอดคล้องในเรื่องปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับปัญหามลพิษ โดยนำเสนอในรูปแบบวิดีโอฉายผ่านโปรเจคเตอร์ที่ลงบนภาพถ่าย ในงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกใช้เรื่องราวจากสื่อวิดีโอมาช่วยสนับสนุนแนวความคิดจากภาพถ่ายให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าผลงานชิ้นแรก เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจไปในทิศทางที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานชิ้นนี้ยังขาดความสมบูรณ์ในบางรายละเอียด ถึงแม้ว่าได้มีการปรับปรุงในเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดาษอัดภาพและเปลี่ยนโทนสีของวิดีโอแล้วก็ตาม ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลงานชิ้นนี้ไปปรับปรุง โดยจะมีการเพิ่มวัสดุและสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.26 ผลงานชั้นที่ 2 (1)

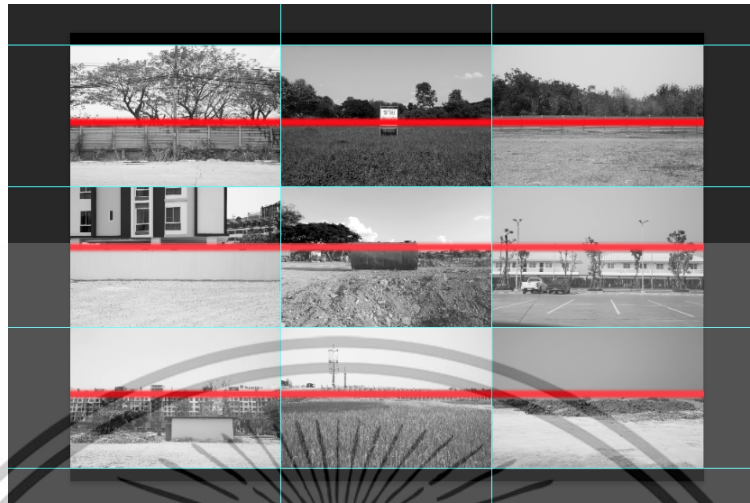
ภาพที่ 3.27 ผลงานชั้นที่ 2 (2)

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นที่ 3

ข้าพเจ้าได้นำปัญหาและข้อบกพร่องมาพัฒนาต่อในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นที่ 3 โดยการนำเสนอผลงานด้วยการใช้สื่อภาพถ่ายขาวดำเป็นภาพที่บ่งบอกถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วีดิโอมาสนับสนุนแนวคิดร่วมกับภาพถ่าย พร้อมทั้งใช้โปรแกรมฉายวีดิโอฉายที่บนภาพถ่ายเหมือนกับผลงานชั้นที่ 2

ซึ่งในผลงานชิ้นนี้ ได้นำเสนอภาพถ่ายที่ใช้เส้นแนวนอนเป็นจุดนำสายตาเรียงกันหลายๆ ภาพ เพื่อเป็นการย้ำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ ส่วนวีดิโอได้มีการตัดต่อเป็นโทนขาวดำ สลับกับสีเอกซเรย์ (X-ray) เพื่อให้ผลงานมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นจากเดิม เพื่อสะท้อนถึงความอันตรายและการส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างที่กำลังถูกกลืนกิน นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังได้ทดลองนำหินที่ใช้ในการก่อสร้างกับเหล็กเส้นและสแตนเลสมาจัดวางด้านหน้าของผลงาน เพื่อช่วยการสนับสนุนแนวความคิดในเรื่องสิ่งปลูกสร้างจากวัสดุจริง ซึ่งให้ความรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมจริงมาปรับใช้ในการดำเนินงานในครั้งนี้

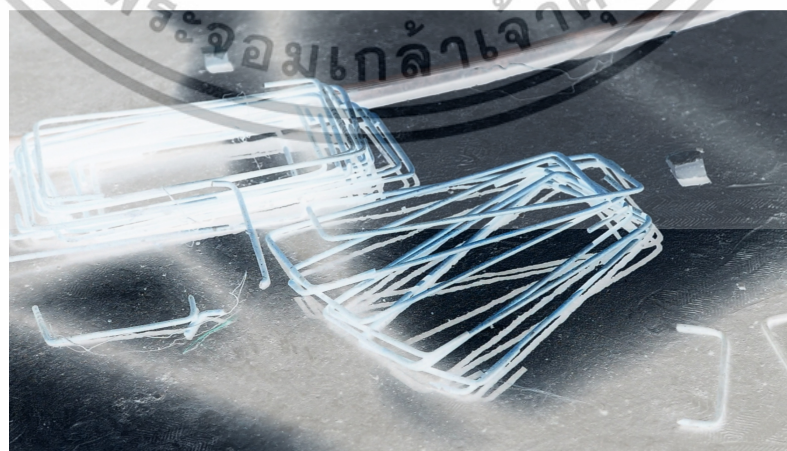
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.28 ตัวอย่างการจัดเรียงภาพถ่ายผลงานชั้นที่ 3

ภาพที่ 3.29 ผลงานชั้นที่ 3 (ภาพถ่าย)

ภาพที่ 3.30 ผลงานชั้นที่ 3 (วีดีโอ) 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.31 ผลงานชั้นที่ 3 (วิดีโอ 2)

ในผลงานชั้นที่ 3 นี้ ได้มีการใช้ภาพถ่ายและวิดีโอให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวมากขึ้น ทำให้สามารถสะท้อนแนวความคิดหลักที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมืองและความเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายกับความน่ากลัวของสิ่งก่อสร้างในเมืองได้ นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการดำเนินงานบางอย่างที่ต้องมีการปรับปรุง เช่น การทดลองการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ด้านหน้าของผลงานซึ่งยังไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เนื่องด้วยสาเหตุจากการใช้วัสดุมาจัดวางในปริมาณที่น้อยเกินไป ทำให้เกิดความรู้สึกถึงจำนวนของวัสดุซึ่งไม่เป็นไปตามความต้องการ ส่งผลให้ผลงานมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากการจัดวางยังขาดความพอดีกับขนาดของภาพถ่ายและวิดีโอ

ภาพที่ 3.32 ผลงานชั้นที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.33 การจัดวางผลงานชั้นที่ 3

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นที่ 4

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ต้องการนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 13 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จึงได้มีการตัดทอนรายละเอียดในบางจุดเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการขนย้ายงาน ดังนั้น จึงตัดทอนรายละเอียดของผลงานในบางส่วนออก เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของพื้นที่ วิธีการติดตั้ง และการจัดวาง เป็นต้น

ผลงานชั้นที่ 4 ประกอบได้ด้วยภาพถ่ายขาวดำทั้งหมด 11 ภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ขนาด และไฟล์วิดีโอ 1 ไฟล์ ซึ่งใช้พื้นที่ทั้งหมด 2.3 เมตร ส่วนวิธีการนำเสนอผลงานยังคงเป็นเทคนิคเดิม โดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ฉายวิดีโอที่ลงบนภาพถ่ายทั้ง 2 เทคนิคให้ทำงานร่วมกันเหมือนกับทุกงานที่ผ่านมา ในผลงานชิ้นนี้ มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการเลือกใช้กระดาษอัดภาพและอัตราส่วนความสมดุลของวิดีโอที่ฉายผ่านโปรเจคเตอร์ เนื่องจากได้ทำการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดดังกล่าวแล้ว ในส่วนการจัดวางผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้ ข้าพเจ้ายังมีการใช้เส้นนำสายตาของแต่ละภาพโดยรวมเส้นจากทุกภาพให้สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเส้นตรง อีกทั้งยังสามารถมองเห็นรายละเอียดในแต่ละภาพที่สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งสิ้น โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างรูปของแต่ละรูปให้เห็นพื้นที่สีขาว เพื่อแสดงเรื่องราวในงานวิดีโอได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ผลงานเกิดมิติที่ซับซ้อนและสามารถตีความได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ได้ตัดทอนส่วนของการจัดวางวัสดุกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างออกไป เนื่องจากพื้นที่มีขนาดจำกัด แต่ยังคงแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.34 ผลงานชั้นที่ 4

ภาพที่ 3.35 ผลงานชั้นที่ 4 (จัดแสดงจริง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.2.3.1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital camera)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นนั้น ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพเป็นเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ในทุกผลงาน กล้องถ่ายภาพจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการทำงาน เนื่องจากการบันทึกภาพถ่ายบริบทโดยรอบสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศ แสง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก สามารถลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในขณะการบันทึกภาพได้ และเป็นไฟล์จากกล้องดิจิทัลที่ยืดหยุ่น สามารถนำไปปรับแต่งหรือแก้ไขจุดบกพร่องภายในภาพได้อย่างดี ฉะนั้นกล้องถ่ายภาพจึงสามารถสนับสนุนกระบวนการทำงานให้มีความราบรื่นได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 3.36 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล

3.2.3.2 โปรเจคเตอร์ (Projector)

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านอกจากจะใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการนำเสนอผลงานแล้วยังใช้สื่อวิดีโอเข้าไปสนับสนุนให้ผลงานดูมีมิติ สามารถถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเมืองร่วมกับภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้ผลงานเกิดความน่าสนใจมากขึ้นจากเอฟเฟคในแสงวิทยาศาสตร์ที่ถูกฉายผ่านโปรเจคเตอร์ตกกระทบลงบนภาพถ่าย ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่มีความเป็นศิลปะผ่านการเล่าเรื่องบนภาพถ่าย ดังนั้น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในผลงานทุกๆ ชิ้น เนื่องจากสามารถทำให้เกิดการเล่าเรื่องราวในแบบที่ไม่คุ้นเคยและเกิดการผสมผสานระหว่างภาพถ่ายกับวิดีโอที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างลงตัว

ภาพที่ 3.37 โปรเจคเตอร์

3.2.3.3 กระดาษอัดขยายภาพชนิดด้าน (Photo matte paper)

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพมาเป็นส่วนประกอบหลักของการนำเสนอผลงานร่วมกับเทคนิควีดีโอ ดังนั้น กระดาษที่ใช้ในการอัดขยายภาพจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างมาก เนื่องจากแสงที่ถูกฉายจากเครื่องโปรเจคเตอร์ส่องกระทบกับภาพถ่ายนั้น จะทำให้เกิดการสะท้อนซึ่งกันและกันระหว่างภาพถ่ายกับวีดีโอ หากเลือกใช้กระดาษอัดขยายภาพที่มีความมันวาว จะส่งผลให้ผลงานมีจุดบกพร่องในเรื่องของสี แสง ความสมจริง ความสมบูรณ์ของผลงาน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้กระดาษอัดขยายภาพชนิดพื้นผิวด้าน โดยเนื้อกระดาษมีความละเอียด เพื่อลดการสะท้อนของแสงและเงา นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นแสงและสีจริงจากไฟล์วีดีโอ ทำให้ไม่มีสิ่งรบกวนขณะแสดงผลงาน ผลงานจึงมีความน่าสนใจและเกิดความสมดุลมากขึ้น

ภาพที่ 3.38 กระดาษอัดขยายภาพชนิดด้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3.4 ลำโพงบลูทูธ หรือหูฟัง (Loudspeaker)

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ได้เลือกใช้สื่อวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดแนวความคิดในผลงาน ซึ่งเป็นสื่อที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับเทคนิคการภาพถ่ายได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้สื่อวิดีโอมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงาน และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือลำโพงกับหูฟัง ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจกับผลงานและสามารถช่วยในการรับรู้ถึงแนวคิดที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดผ่านเสียง จากวิดีโอที่บันทึกจากสถานที่จริงและสถานการณ์จริงมานำเสนอร่วมกับผลงานในแต่ละชุด

ภาพที่ 3.39 ลำโพงบลูทูธ หรือหูฟัง

3.2.3.5 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง (Construction materials)

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าชิ้นนี้ มีการทดลองในด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเพื่อพัฒนาผลงานให้สามารถนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองผ่านการคิด วิเคราะห์ การตีความทางศิลปะ โดยหนึ่งในกระบวนการทดลองนั้น คือการนำวัสดุกับอุปกรณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องการก่อสร้าง เช่น หิน เหล็กเส้น พลั๊กตักดิน มาจัดวางร่วมกัน โดยมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่ร่วมกับสื่อด้านถ่ายภาพและสื่อวิดีโอ

ภาพที่ 3.40 หินก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.4 อุปสรรคในการทำงาน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นประเภทใดย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นทั้งสิ้น ผลงานศิลปะเรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” นี้เกิดอุปสรรคต่างๆ มากมาย ได้แก่ อุปสรรคด้านสภาพอากาศและการลงพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อุปสรรคด้านสภาพอากาศ

การสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปะนี้เป็นงานที่ต้องใช้แสงธรรมชาติในการบันทึกภาพ ดังนั้นสภาพอากาศและทิศทางของแสงที่ไม่แน่นอนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงาน และในอีกด้านยังถือว่าเป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยช่วงเวลางานในแต่ละฤดูกาลนั้นจะมีอุปสรรคที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ฤดูหนาวจะเกิดปัญหาเมฆที่มีจำนวนมากทำให้แสงมีจำกัด ส่งผลให้รูปออกมาดูหม่น ส่วนฤดูฝนเป็นฤดูที่ยากลำบากต่อการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนว่าสามารถทำงานได้ในช่วงเวลาไหนของวัน ส่วนฤดูร้อนมักเกิดปัญหาประจำทางภาคเหนือ นั่นคือ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานเช่นกัน เนื่องจากทำให้ภาพที่ออกมาพร่ามัว เห็นเป้าหมายได้ไม่ชัดเจน ไม่ได้สีสันทตามความเป็นจริง

ภาพที่ 3.41 อุปสรรคการทำงานในฤดูหนาว

ภาพที่ 3.42 อุปสรรคการทำงานในฤดูฝน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.43 อุปสรรคการทำงานในฤดูร้อน

อุปสรรคการลงพื้นที่

การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” ได้มีการลงพื้นที่จริง ซึ่งในแต่ละพื้นที่ข้าพเจ้าลงไปสำรวจนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานที่โดยรอบ จึงทำให้เกิดความยากง่ายต่อการเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เขตอำเภอเมืองสามารถเข้าถึงง่ายเพราะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้ว แต่บางพื้นที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อบันทึกภาพ ด้วยสาเหตุว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เขตชานเมืองซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทั่วถึง เพราะพื้นที่ละแวกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุด ส่งผลทำให้เข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นยาก อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งได้มีการบันทึกรูปภาพและวิดีโอที่สามารถตอบสนองแนวความคิดหลักมากที่สุด

ภาพที่ 3.44 บรรยากาศการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 กระบวนการหลังการผลิตสร้างสรรค์ (Post-Production)

3.3.1 กระบวนการจัดการไฟล์ภาพและวิดีโอ

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจนครบทั้งหมดตามที่ต้องการ ต่อมาจึงเป็นขั้นตอนในการแก้ไขไฟล์ภาพและวิดีโอทั้งหมด โดยผ่านโปรแกรม Adobe photo shop cs6 , Adobe lightroom 5, Adob Premiere pro, I move เพื่อทำให้ภาพมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เช่น ลบฝุ่นที่ติดมากับไฟล์ภาพ การปรับโทนสีและแสงให้มีสว่างขึ้นเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน มีการปรับเส้นเปอร์สเปคทีฟเพื่อให้ภาพรวมดูดีขึ้น รวมถึงการตัดต่อวิดีโอและปรับโทนสีของวิดีโอให้ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งจัดการเสียงให้มีความสมดูลมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับแต่งและแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้เพื่อให้ไฟล์ภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอสำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ต่อไป

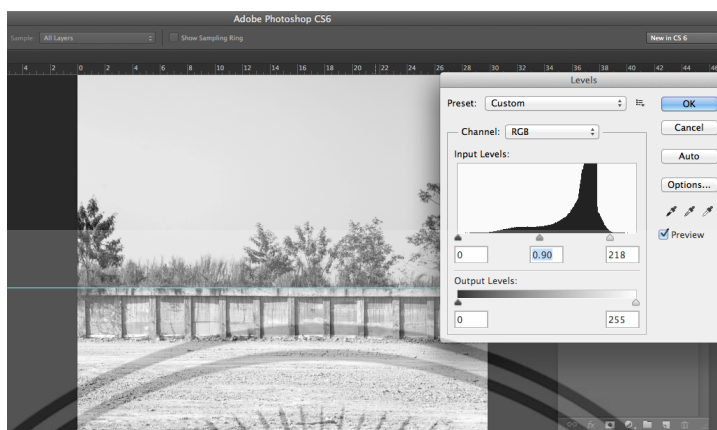

ภาพที่ 3.45 โปรแกรมที่ใช้ในการทำผลงาน

ภาพที่ 3.46 ปรับแก้ไฟล์วิดีโอในโปรแกรม I movie

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

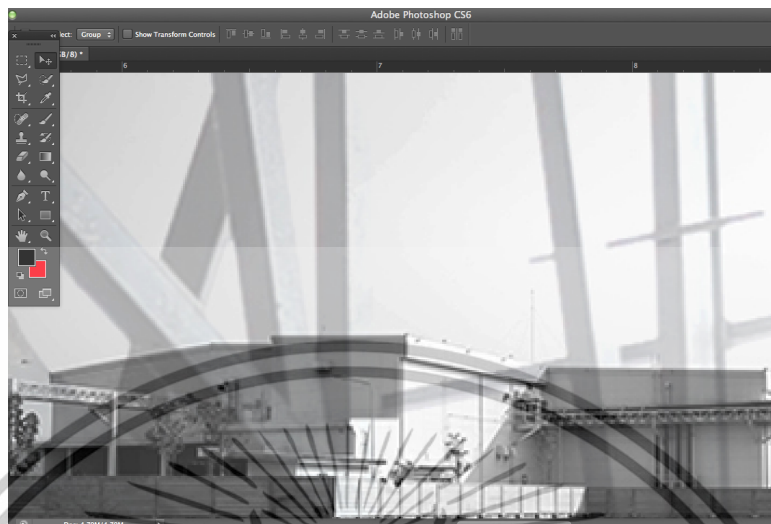
ภาพที่ 3.47 ปรับแก้ไฟล์ภาพถ่ายในโปรแกรม Photo shop

ขั้นตอนต่อมาหลังจากการแก้ไขและปรับปรุงไฟล์ภาพกับไฟล์วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างเป็นภาพเสมือนจริงในเรื่องของการจัดวาง เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ของผลงานและความเหมาะสมในการทำงานร่วมกับแนวความคิดที่ต้องการ โดยถ่ายทอดให้เห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งได้ทดลองทำภาพตอนวิดีโอฉายที่ลงบนภาพถ่ายทั้งสีและขาวดำผ่านโปรแกรม Adobe Photo shop เพื่อลดการเกิดปัญหาขณะจัดแสดงผลงานจริง

ภาพที่ 3.48 ทดลองรูปแบบสี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.49 ทดลองรูปแบบขาวดำ

3.3.2 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย (Printing)

การสร้างสรรคผลงานศิลปะนั้นมีหลากหลายขั้นตอน การดำเนินงานขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้มาซึ่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปจัดแสดงให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงแนวความคิดของเจ้าของผลงานคือกระบวนการอัดขยายภาพถ่าย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจรายละเอียดมากเช่นเดียวกับขั้นตอนการทำงานอื่น เช่น การเลือกสรรคกระดาษกับขนาดของภาพ คุณภาพของหมึกกับเครื่องพิมพ์สีจะต้องตรงกับสีต้นฉบับของผลงาน เป็นต้น หากเกิดการผิดพลาดในกระบวนการนี้จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวความคิดโดยรวมของผลงานสร้างสรรค์ได้ทั้งหมด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้มีการคัดสรรคกระดาษที่เหมาะสมกับผลงาน และให้ร้านพิมพ์ภาพทดลองปริ้นก่อนบางส่วนเพื่อความแม่นยำในเรื่องสี แสง เงา ภายให้ภาพเพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

ภาพที่ 3.50 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.51 กระบวนการอัดขยายภาพถ่าย 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.3 ขั้นตอนจัดแสดงผลงานจริง

การสร้างสรรคผลงานศิลปะเรื่อง สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง ที่ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตีความทางศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์นั้น มีขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆ เลือกสื่อสารผลงานผ่านเทคนิค และวิธีการที่ผ่านการกลั่นกรอง ลองผิด ลองถูกเกี่ยวกับรูปแบบของผลงาน จนสุดท้ายได้บทสรุปของรูปแบบเทคนิคที่เหมาะสมกับแนวความคิด ดังนั้นจึงสามารถจัดแสดงผลงานเพื่อให้ผู้ชมได้รับชม อีกทั้งผู้ชมยังได้เรียนรู้ร่วมกับผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านแรงบันดาลใจ และทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่ข้าพเจ้ามีความสนใจ

ภาพที่ 3.52 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1

ภาพที่ 3.53 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

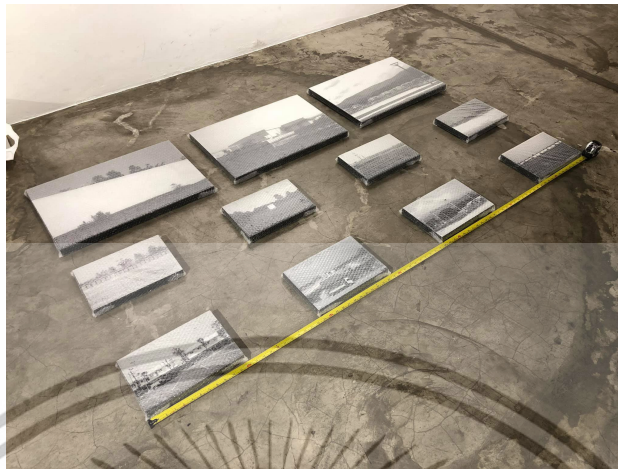
ภาพที่ 3.54 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

การสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 4 เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเลือกนำไปแสดงในโครงการประชุมวิชาการศิลปะมหาบัณฑิต ในชื่อนิทรรศการศิลปะ สีนสอด ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดขึ้นภายในวันที่ 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีกระบวนการติดตั้ง รูปแบบการจัดวาง และการนำเสนอ ดังนี้

ภาพที่ 3.55 ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.56 ก่อนติดตั้งผลงาน 1

ภาพที่ 3.57 ก่อนติดตั้งผลงาน 2

ภาพที่ 3.58 จอแนะนำผลงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 3.59 โปสเตอร์นิทรรศการ

เทคนิค : Photography & VDO Art ขนาด : Variable

แนวความคิด :
ในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และการคมนาคมอย่างก้าวกระโดด จนเกิดเป็น กลไกทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลง ในด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการขยายตัวของสังคม เมืองสู่พื้นที่รอบนอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสังคมเมือง และ...

ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์

PREVIOUS EVENTS

ภาพที่ 3.60 การนำเสนอผลงานออนไลน์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

วิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” (State of change in urban society area) เป็นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการศิลปะภาพถ่ายและสื่อวิดีโอที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนแนวความคิดให้สื่อความหมายผ่านทางรูปแบบ สัญลักษณ์ โทนสี รวมทั้งบรรยากาศภายในผลงาน จากการวิเคราะห์ผลงานทั้งหมดผ่านหลักการทางทัศนศิลป์ และทฤษฎีทางศิลปะ ดังนี้

- 4.1 ภาษาทางศิลปะ (Art is The Language)
- 4.2 องค์ประกอบศิลป์ หรือหลักการทางทัศนศิลป์ (Composition of Art)
- 4.3 ทัศนธาตุ (Visual Elements)

4.1 ภาษาทางศิลปะ (Art is The Language)

ศิลปะ หมายถึง สื่อทางภาษาชนิดหนึ่ง (Art is The Language) ภาษา (Language) หมายถึง เสียง หรือสื่อที่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ สรุปแล้วสื่อและภาษาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อชักนำและติดต่อกัน เมื่อถูกตีความหมายของคานิยามที่ว่า ศิลปะเป็นสื่อหรือภาษาได้อย่างไร โดยนำศิลปะไปเปรียบเทียบกับสื่อที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งภาษาพูดเป็นลักษณะถ่ายทอดโดยใช้สื่อประเภทเสียงเปล่งออกมาเป็นคำหรือประโยคเพื่อสื่อความหมายในสิ่งที่ผู้พูดต้องการถ่ายทอดให้ผู้ฟัง โดยอาศัยสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ฯลฯ เพื่อโยงให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การสื่อความหมายโดยใช้ภาษาเขียนและภาษาภาพเป็นลักษณะการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งปรากฏในรูปแบบศิลปะ อาจเป็นลักษณะของการใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง ทิศทาง แสงเงา และสี ทั้งในลักษณะที่เป็น รูปธรรมหรือนามธรรม อาจถ่ายทอด โดยการวาดภาพเขียนขึ้นผู้ดูสามารถรับรู้และตีความได้ทันที โดยมีต้องใช้ความคิดจินตนาการในรูปแบบมาประกอบการตีความย่อมแสดงได้ว่า ศิลปะสามารถจัดเข้าลักษณะสื่อ หรือภาษาได้เช่นเดียวกัน และสื่อภาษาที่ชัดเจนกว่าสื่อตัวอักษรหรือคำพูดดังกล่าวของนักปรัชญาจีนที่เคยกล่าวว่า รูปภาพ 1 รูปสามารถใช้แทนคำพูดได้นับพันคำ การที่จะเข้าใจการสื่อความหมายไม่ว่าจะสื่อภาษาชนิดใดก็ตาม ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาภาพทางศิลปะ ผู้ที่สามารถตีความหมาย หรือทำความเข้าใจได้ย่อม ต้องอาศัย การศึกษา เรียนรู้ในหลักการ ของภาษานั้นรวมทั้งการ ฝึกฝนหาประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อภาษาชนิดนั้น ๆ มาเป็นพื้นฐานไว้โยงตีความหมาย ยังมีพื้นฐานประสบการณ์มากเท่าไร ก็ยังสามารถเข้าใจในสื่อภาษานั้น เป็นอย่างดี

ศิลปะ คือ การแสดงบุคลิกลักษณะของศิลปิน (Art is the The Expression of Great Personality)บุคลิกภาพเป็นลักษณะคงที่ของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันของพฤติกรรมทางจิตวิทยา เช่น ความนึกคิด ความรู้สึก และการกระทำในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นแบบแผนที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของมนุษย์ทุกคน และไม่มีใครเหมือนใครได้เลย เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากคำจำกัดความ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของนักจิตวิทยาที่ให้ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น พฤติกรรมที่ปรากฏในแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ศิลปะอาจนับได้ว่าเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ถ่ายทอดและบันทึกพฤติกรรมของศิลปิน (อาจารย์ศิลป์ พีระศรี, 2562, ออนไลน์)

ในผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ เป็นภาษาทางศิลปะที่พยายามสื่อสารในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะกลายเป็นสังคมเมืองในอนาคตอันใกล้ โดยข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสะท้อนประสบการณ์ทางความคิด ความรู้สึกนึกคิด หรือองค์ความรู้บางประการที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผ่านเทคนิควิธีการร่วมกับกระบวนการทางความคิด การตีความ การใช้ภาพแทน หรือการเลือกใช้สัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงานเพื่อต้องการให้ผลงานศิลปะเกิดความงาม มีมิติทางความคิดและมีความเป็นสากลมากที่สุด เพื่อสื่อสารกับผู้ชมให้ได้รับรู้ถึงงานที่สร้างสรรค์

4.2 องค์ประกอบศิลปะหรือหลักการทางทัศนศิลป์ (Composition of Art)

องค์ประกอบศิลปะ (Composition of Art) เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของศิลปะทุกประเภท มีบทบาทสำคัญ และนำมาใช้กับผลงานทัศนศิลป์ได้ทุกสาขาวิชา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพถ่าย วิดีโอ และการออกแบบสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นการนำส่วนประกอบสำคัญของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันด้วยความคิด จิตนาการ หรือประสบการณ์ของผู้สร้างผลงานแต่ละคน โดยอาศัยหลักการศิลปะสร้างให้เกิดการประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ

หลักขององค์ประกอบศิลปะ (Principles of Composition) ประกอบไปด้วย

- 4.2.1 เอกภาพ (Unity)
- 4.2.2 ดุลยภาพ (Balance)
- 4.2.3 จุดเด่น และการเว้น (Dominance and Emphasis)
- 4.2.4 จังหวะ (Rhythm)
- 4.2.5 ทิศทาง (Direction)
- 4.2.6 สัดส่วน และขนาด (Proportion and Size)
- 4.2.7 ความกลมกลืน (Harmony)

4.2.1 เอกภาพ (Unity)

เอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณ์และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมกันจะไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะคือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ให้มีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ความเป็นเอกภาพในผลงานของข้าพเจ้าประกอบอยู่ในภาพถ่ายและวิดีโอที่ทำงานประสมประสานกันระหว่างสื่อ 2 ประเภท ในส่วนของภาพถ่ายข้าพเจ้าใช้เส้นตรงเป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละภาพเพื่อเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมด การเลือกจัดรูปแบบของผลงานโดยใช้เส้นในการควบคุมนั้น เพื่อต้องการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไม่มีจุดสิ้นสุด อีกทั้งได้เลือกใช้ภาพในโทนสีชาวดำเหมือนกันทุกรูปเป็นส่วนช่วยในการควบคุมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผลงาน และบ่งบอกถึงเรื่องราวของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น ควัน มลพิษทางเป็นต้น และในส่วนของวิดีโอที่ช่วยขยายแนวความคิดจากภาพถ่ายนั้น มีการใช้เส้นทำงานให้สอดคล้องไปกับภาพถ่ายอย่างกลมกลืน จึงช่วยในการควบคุมเรื่องความเป็นเอกภาพของผลงานได้อย่างมาก

ภาพที่ 4.1 ความเป็นเอกภาพในผลงานภาพถ่าย 1

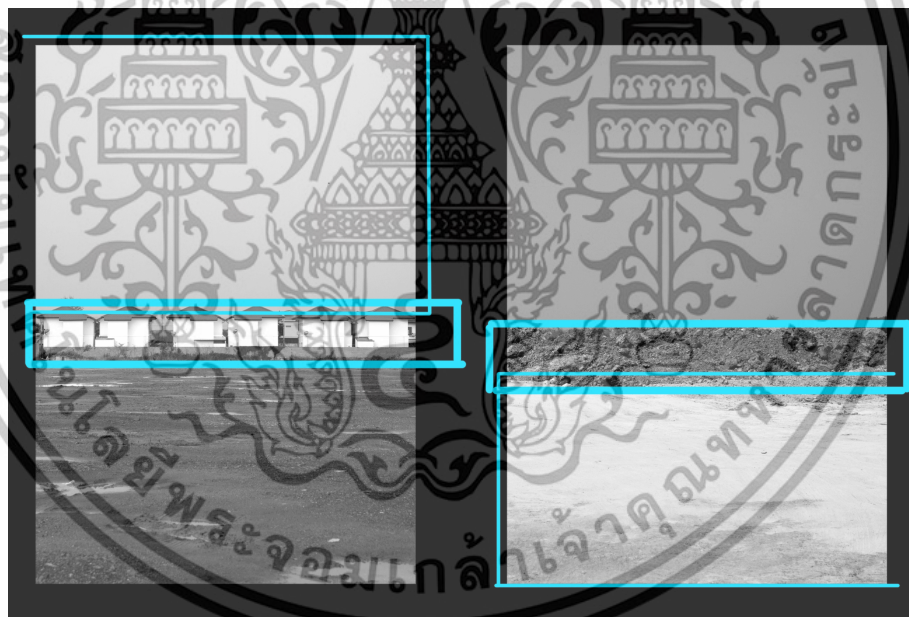
ภาพที่ 4.2 เอกภาพในผลงานวิดีโอ 2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.2 ดุลยภาพ (Balance)

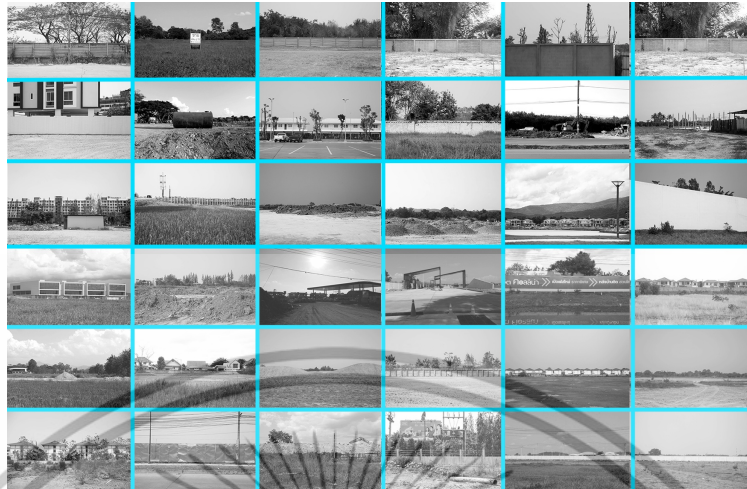
ดุลยภาพหรือน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบศิลป์ที่ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ ในรูปทรงหนึ่งหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในงานศิลปะนั้น จะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาติทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าจะบางส่วนหนักไปหรือเบาบางไปก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุลเป็นการบกพร่องทางความงามดุลยภาพ

ในผลงานศิลปะที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาในภาพรวมนั้น มีความเท่ากันไม่ได้ทั้งน้ำหนักไปในทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีขาวดำ ซึ่งภายในภาพจะเกิดส่วนมืดกับส่วนสว่างสลับกันไปทั้ง 2 สี ทำให้เกิดน้ำหนักในการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสมดุลในส่วนเล็กๆ ขึ้นในผลงาน ส่วนภาพรวมไม่มีการทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายหรือขวานั้น เกิดความสมมาตรที่มาจากการจัดเรียงภาพ และน้ำหนักที่ได้จากโทนสีของภาพถ่าย โดยมีสื่อวิดีโอที่ช่วยในการควบคุมเรื่องความสมดุลยภาพ ในผลงานให้เกิดความกลมกลืนกัน

ภาพที่ 4.3 ลักษณะการสร้างดุลยภาพในภาพถ่าย 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

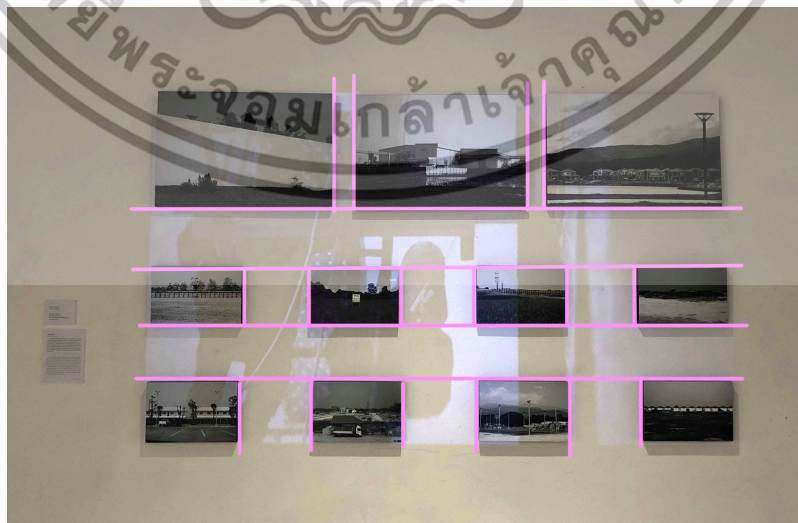

ภาพที่ 4.4 ลักษณะการสร้างดุลยภาพในภาพถ่าย 2

4.2.3 จุดเด่นและการเว้น (Dominance and Emphasis)

จุดเด่น หมายถึง ส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดและทำให้สะดุดตาที่สุด ในงานศิลปะประเภทต่างๆ รวมทั้งผลงานออกแบบนั้น มักเรียกกันว่าจุดสนใจ เป็นส่วนที่เน้นการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผลงานศิลปะที่มีลักษณะปรากฏชัด มีความสะดุดตา และมีอำนาจที่ทำให้เกิดความน่าสนใจ จุดเด่นเกิดจากการเน้น การเว้นส่วนประกอบด้วยวิธีการต่างๆ เป็นประธานของส่วนประกอบ โดยมีส่วนรองช่วยสนับสนุนให้จุดเด่นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่จะต้องมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเลือกใช้โทนสีขาวดำเพียงโทนสีเดียวในการใช้สื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ สำหรับสร้างความสอดคล้องกับแนวความคิดของผลงาน ซึ่งไม่มีการเลือกใช้สีหรือการเน้นย้ำให้เกิดน้ำหนักเฉพาะจุดให้เกิดจุดเด่นที่สุดของผลงาน โดยมีการเว้นว่างระหว่างภาพแต่ละภาพเพื่อเล่าเรื่องผ่านสื่อวิดีโอและเป็นพื้นที่ซึ่งช่วยทำให้ภาพถ่ายมีความโดดเด่นร่วมกับการเลือกใช้กรอบรูปที่มีความมน เพื่อทำให้เกิดมิติเชิงลึกเกิดขึ้นในผลงานชุดนี้

ภาพที่ 4.5 จุดเด่นและการเว้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4 จังหวะ (Rhythm)

จังหวะ (Rhythm) ทางทัศนศิลป์หมายถึงช่วงจังหวะความห่างและความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและความงามของรูปแบบของการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดขึ้นจากการกำหนดหรือสร้างสรรค์ในกระบวนการทางศิลปะ อาจเป็นจังหวะที่ซ้ำกันแตกต่างกัน สลับกัน หรือเกิดความถี่ตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทนั้น

ผลงานของข้าพเจ้ามีการสร้างจังหวะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้รูปภาพที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยกำหนดโทนของภาพไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ามองในภาพรวมโดยไม่สังเกตในแต่ละภาพนั้น จะให้ความรู้สึกคล้ายกันเหมือนเป็นภาพซ้ำวางเรียงกัน มีระยะเป็นเส้นตรงแต่อาจให้ความรู้สึกถึงความถี่ที่สลับกันไปมาบ้างในบางพื้นที่ โดยภาพรวมนั้น ถือว่าเป็นความต่อเนื่องของภาพถ่ายที่ถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมาก และลักษณะของภาพถ่ายที่มีความถี่ในส่วนของสื่อวีดีโอ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวในการควบคุมผลงาน และช่วยทำให้ภาพถ่ายเกิดความสอดคล้องกัน ทำให้ภาพรวมของผลงานเกิดการเคลื่อนไหวและชักนำสายตาของผู้ชมได้เป็นอย่างดี

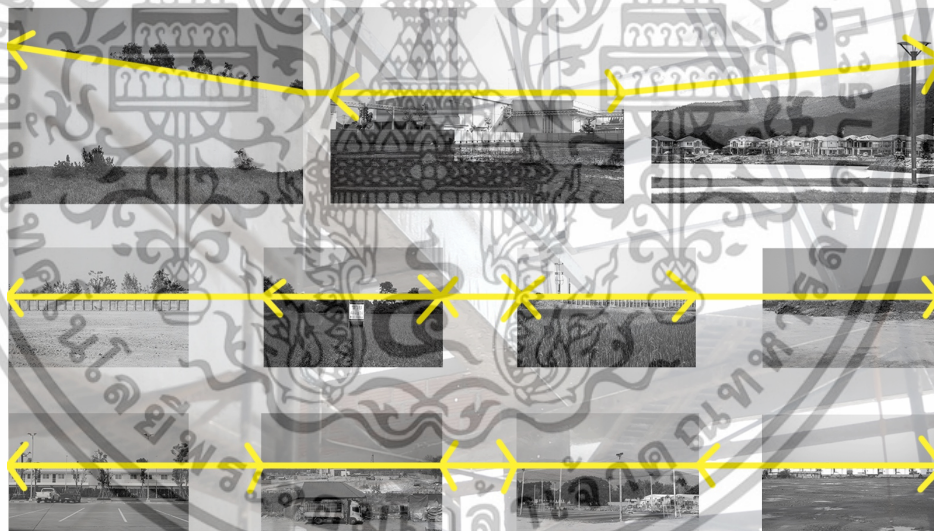

ภาพที่ 4.6 การสร้างจังหวะในผลงานภาพถ่าย

4.2.5 ทิศทาง (Direction)

ทิศทางในทางทัศนศิลป์แสดงถึงความเคลื่อนไหวโดยรวม เป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างของวัตถุและส่วนประกอบทั้งหมดมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างกัน เป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้พบเห็นให้มีความคิดคล้อยตามทิศทางการเคลื่อนไหวนั้น เช่น ทิศทางในแนวนอนและตั้งฉากมักทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เป็นทิศทางที่ใช้กันมากในงานออกแบบทุกประเภท และทิศทางในแนวเฉียงที่ทำให้ความรู้สึกไม่อยู่กับที่ มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและยังทำให้เกิดความตื่นเต้นกับการรับรู้ทางสายตา เป็นต้น

ผลงานของข้าพเจ้ามีการใช้จุดนำสายตา คือ การนำเส้นตรงที่ได้จากภาพถ่ายทุกภาพในผลงานให้เกิดการเชื่อมโยงกัน ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงทิศทางภายในผลงานจากการมองด้านซ้ายไปขวา หรือมองจากจุดศูนย์กลางของผลงานก็สามารถรับรู้ถึงทิศทางการมองผ่านเส้นของภาพถ่ายได้ ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้จำกัดการมองหรือกำหนดจุดสิ้นสุดภายในผลงาน เนื่องจากต้องการให้เกิดความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจและแนวคิดของพื้นที่ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

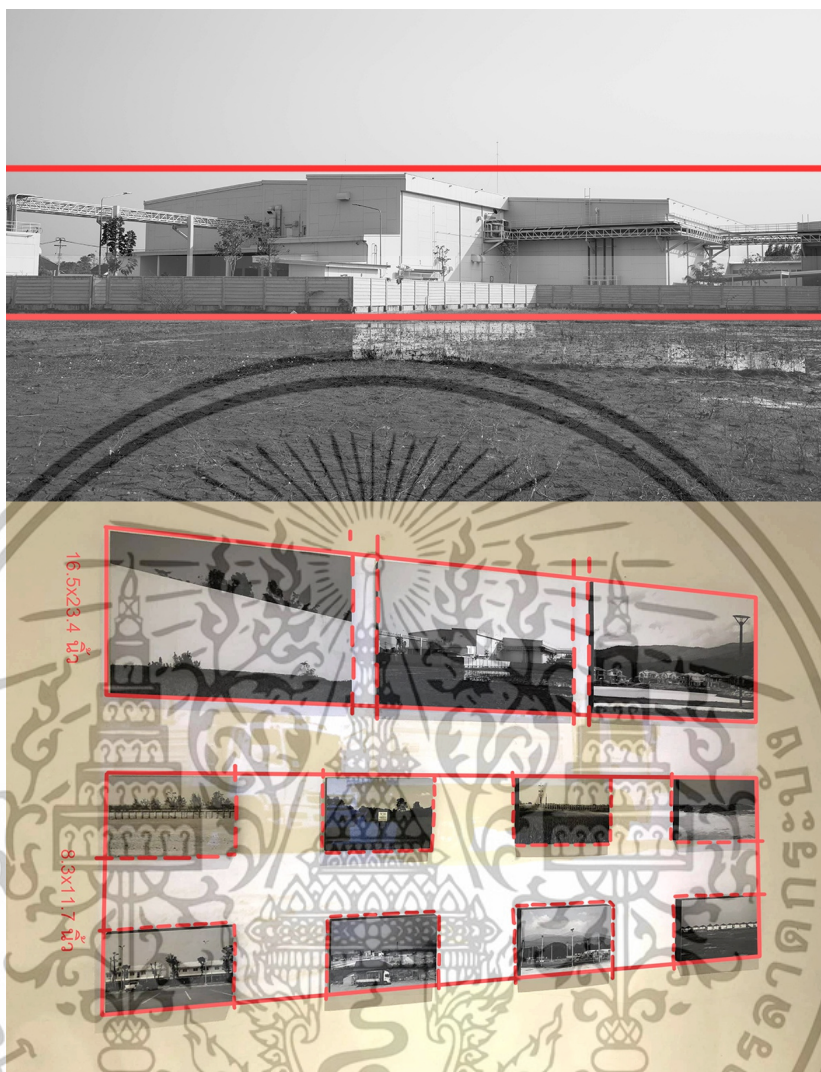
ภาพที่ 4.7 การสร้างทิศทางในผลงานภาพถ่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.6 สัดส่วน และขนาด (Proportion and Size)

สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกัน หรือระหว่างแต่ละรูปทรง อีกทั้งรวมถึงความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปขององค์ประกอบที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากสัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติของคน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าสัดส่วนตามธรรมชาติจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ และอาจพิจารณาจากสัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วย เน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ต้องการ

ในระบบการจัดการในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าทั้งในภาพเดี่ยว และภาพรวม จนกระทั่งการจัดแสดงผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเรื่องของสัดส่วน และขนาดอย่างมาก เนื่องจากข้าพเจ้ามองว่าถ้ามีสัดส่วนที่พอดีประกอบกับแนวความคิดที่สนับสนุนผลงานได้ดียิ่งจะทำให้เกิดความสวยงามทางองค์ประกอบศิลป์ในแบบสัดส่วนตามมาตรฐาน และสัดส่วนที่มาจากความรู้สึก ในการแบ่งสัดส่วนภายในงานของข้าพเจ้าในภาพแต่ละภาพจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ท้องฟ้า สิ่งที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง และพื้นที่ ในส่วนของภาพรวม และการจัดแสดงนั้นข้าพเจ้าได้อัดขยายภาพเป็น 2 ขนาด เพื่อให้พอดีกับพื้นที่ และการจัดวางภาพที่สามารถทำงานร่วมกับขนาดของสื่อวีดีโอได้พอดี ภาพขนาดใหญ่อยู่ด้านบนสุดเพื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจน และรู้สึกถึงการปะทะเพื่อดึงความสนใจ ส่วนรูปขนาดเล็กย่อขนาดลงเพื่อจะได้ภาพที่เยื้องขึ้นผู้ชมก็จะเห็นภาพในหลายมุมมองมากขึ้นในการแสดงงาน ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างขนาด และรูปทรงในผลงาน ในส่วนพื้นที่สีขาวเป็นพื้นที่สำหรับสื่อวีดีโอซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดมิติและการเคลื่อนไหวภายในผลงาน

ภาพที่ 4.8 สัดส่วนและขนาดของผลงาน

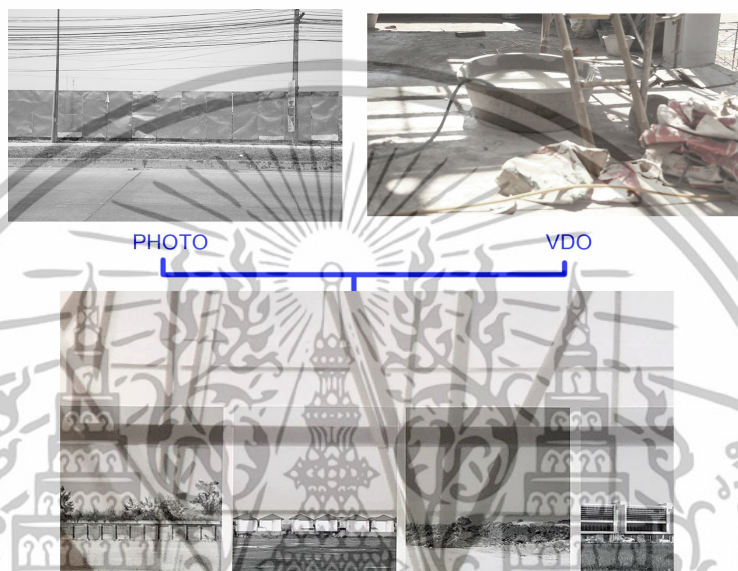
4.2.7 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืน (Harmony) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความกลมกลืนจะทำให้ภาพเกิดความงามและนำไปสู่เนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ อย่างเช่นความกลมกลืนแบบคล้ายตามกันเป็นการนำรูปร่าง รูปทรง เส้น หรือสี ที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดวางร่วมกัน แม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันแตเมื่อนำมาจัดเป็นภาพแล้วก็จะทำให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน ซึ่งความกลมกลืนแบบขัดแย้งที่นำองค์ประกอบต่างชนิดหรือต่างรูปร่าง รูปทรง และต่างสีมาจัดวางในภาพเดียวกัน เช่น รูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยม เส้นตรงกับเส้นโค้ง ซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งกัน แต่ก็ยังให้ความรู้สึกกลมกลืนกันได้ภาพรวมของผลงาน

ผลงานของข้าพเจ้าได้ใช้สื่อภาพถ่ายและสื่อวิดีโอในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ภาพถ่ายส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นภาพนิ่ง ส่วนวิดีโอจะเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งเนื้อหาในภาพถ่ายเป็นภาพมุมกว้างเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ ส่วนสื่อวิดีโอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ผลกระทบ เรื่องมลพิษ ข้างเข้าได้จึงได้นำแนวคิดเหล่านี้มากลั่นกรองผ่านกระบวนการทางศิลปะ เพื่อนำเสนอความงามทางทัศนศิลป์ร่วมกับสื่อเชิงศิลปะในลักษณะต่างๆ ตามแนวความคิดของผลงานจนทำให้ทั้งสอง 2 ประเภทสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีความกลมกลืน และทำให้ผลงานกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในด้านการมองและแนวความคิดที่ผสมผสานจนกลายเป็นผลงานศิลปะชุดนี้

ภาพที่ 4.9 ความกลมกลืนที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

4.3 ทัศนธาตุ (Visual Elements)

ทัศนธาตุเป็นการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญในผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ซึ่งประกอบไปด้วย จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่างรูปทรง พื้นผิว เป็นต้น ซึ่งสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป ทัศนธาตุสามารถสร้างอารมณ์ต่างๆ ให้กับผู้ชมจึงเกิดเป็นความรู้พื้นฐาน มักปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งสิ้น ฉะนั้น การรู้จักสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและการรู้จักเลือกสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติมาจัดองค์ประกอบทางศิลปะนั้น จึงเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดในการสร้างสรรคงานศิลปะ

หลักของทัศนธาตุ (Visual Elements) ได้แก่

- 4.3.1 จุด (Point)
- 4.3.2 เส้น (Line)
- 4.3.3 สี (Color)
- 4.3.4 แสงเงา (Light and Shadow)
- 4.3.5 พื้นผิว (Texture)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.1 จุด (Point)

จุดเป็นส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตาที่สุดของงานศิลปะประเภทต่างๆ เป็นส่วนที่เน้นแสดงออกถึงเรื่องราวหรือเนื้อหาของงานศิลปะ จุดเด่นเกิดจากการเน้นส่วนประกอบด้วยวิธีการต่างๆ เป็นประธานของส่วนประกอบ โดยมีส่วนรองในการช่วยสนับสนุนให้จุดเด่นมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

ในกระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าไม่ได้วางแผนให้ผลงานมีจุดเด่นเพียงจุดเดียวหรือมีจุดสนใจหลักของผลงานเพื่อให้ผู้ชมเกิดความสะดุดตาเพียงหนึ่งเดียว แต่ในผลงานของข้าพเจ้าเลือกใช้ภาพที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 ขนาดให้มีการจัดวางเรียงกัน ถ้าเปรียบเทียบการจัดวางเป็นจุดภายในผลงานจะมีจุดที่ดึงดูดความสนใจเป็น 3 จุด ซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อต้องการเน้นให้เกิดจุดสนใจในผลงานเป็นอันดับแรก และอีก 8 จุดเป็นภาพขนาดเล็กเป็นจุดสนใจรองในผลงาน การใช้จุดในผลงานมีความสัมพันธ์กันกับภาพถ่ายที่ต่างขนาดกัน และมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผลงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกันในภาพรวม

ภาพที่ 4.10 การนำจุดมาใช้ในผลงาน

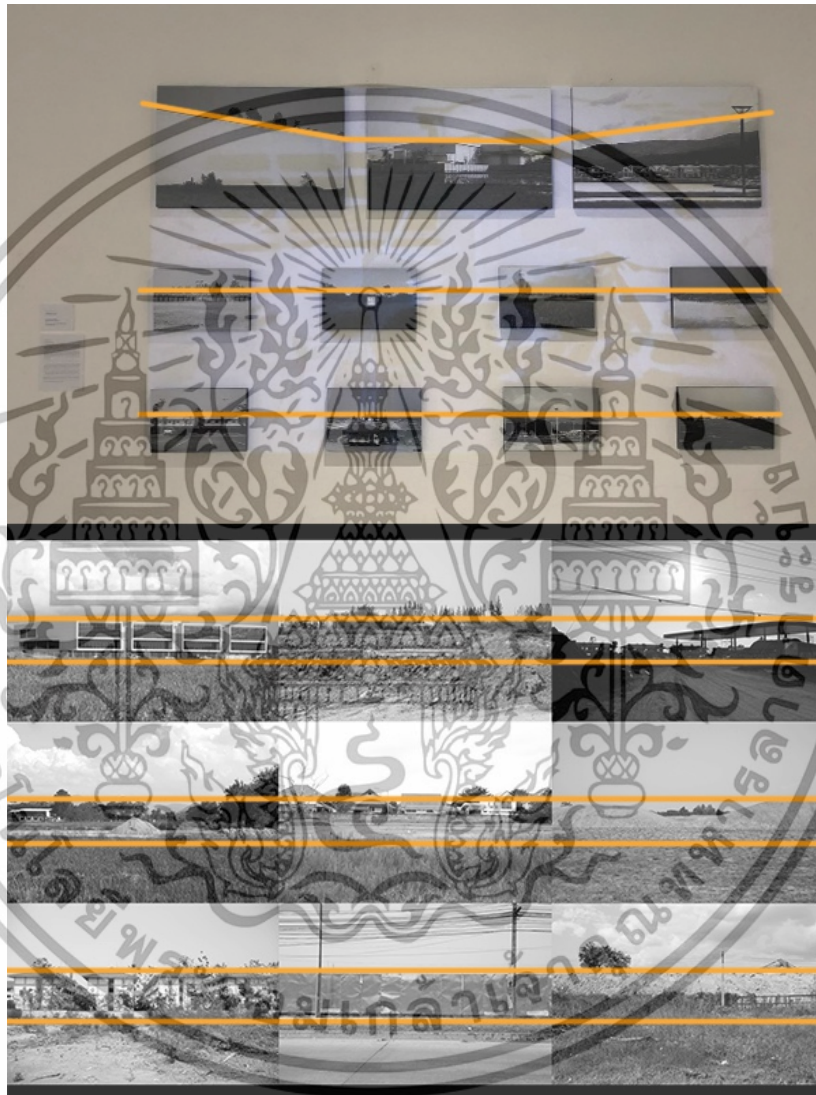
4.3.2 เส้น (Line)

เส้นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนธาตุเบื้องต้นที่มีความสำคัญในงานทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตัวของมันเองและด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น จากเส้นที่เป็นพื้นฐาน เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง สามารถนำมาสร้างให้เกิดเป็นเส้นใหม่ที่ทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างทั้งช่วยแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกของศิลปิน ทำให้เส้นแต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกันไป

เส้นที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของทัศนธาตุที่ข้าพเจ้านำมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ไม่ว่าจะในด้านความงามหรือแนวความคิดเรื่องการขยายพื้นที่สังคมเมือง ผลงานภาพถ่ายชุดนี้มีการใช้เส้นเป็นส่วนประกอบสำคัญจากการใช้เส้นในการดึงดูดสายตาของผู้ชม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยเลือกใช้เส้นตรงและแนวนอนในการถ่ายทอดความคิดเรื่องการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสังคมเมืองในภาพรวม โดยแบ่งภาพออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ในแต่ละส่วน ซึ่งสามารถบ่งบอกเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน นอกจากการใช้เส้นของภาพถ่ายแล้ว ยังมีการใช้เส้นที่ประกอบอยู่ในสื่อวีดิโอที่สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างดี

ภาพที่ 4.11 เส้นที่ใช้ในงานผลงานภาพถ่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.3 สี (Color)

สีมีผลทางจิตวิทยาทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกได้จากการเห็นทางสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า หรือ เพื่อแสดงมิติความตื้น ลึก หนา หรือบาง การใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม ชีวิตมนุษย์มักเกี่ยวข้องกับสีอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะควรศึกษา เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของการสร้างผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิทยาศาสตร์

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพื่อรองรับสังคมเมือง จึงได้เลือกใช้โทนในภาพถ่ายเป็นสีขาวดำ (Bark-White) เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่มาจาก การสร้างเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษจากการก่อสร้างหรือจากการจราจร ในส่วนของสื่อวีดิโอได้ใช้สีขาวดำเป็นตัวถ่ายทอดผลงาน เกิดจากการตัดต่อภาพสลับกับสีเอกซเรย์ (X-Ray) เพื่อเน้นย้ำถึงความน่ากลัวหรือความอันตรายที่สอดแทรกเข้ามากับการพัฒนาพื้นที่ โดยไม่รู้ตัว การเลือกใช้สีในการกระบวนการสร้างสรรค์นี้ เพื่อสร้างความงามทางด้านทัศนศิลป์และต้องการให้เกิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที่ 4.12 สี (ภาพถ่าย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 4.13 สี (วิดีโอ) 1

ภาพที่ 4.14 สี (วิดีโอ) 2

4.3.4 แสงเงา (Light and Shadow)

แสงเงามาใช้เพื่อการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกคล้ายตาม เช่น การใช้แสงเงาในงานวาดเส้นทำให้เกิดบรรยากาศของกาลเวลาในช่วงเวลาเช้า กลางวัน เย็น โดยใช้แสงเงามีให้ความรู้สึกมืดคลุ้ม ลึกลับและน่ากลัว ส่วนแสงสว่างนุ่มนวลให้ความรู้สึกอ่อนไหว แสงหม่นให้ความรู้สึกสงบเยียบ และแสงส่องจากด้านบนหรือด้านล่างในการเขียนภาพเทวรูปจะทำให้เกิดความน่ากลัวเพิ่มขึ้น แสงในทางทัศนศิลป์เป็นส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องราวให้ผลงานได้เป็นอย่างดี และสามารถบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดี

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวความคิดและเรื่องโทนของภาพถ่ายกับวิดีโอ โดยข้าพเจ้าได้เลือกสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลากลางวัน ดังนั้น แสงจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกัน ส่งผลกับแสงและเงาในการบันทึกภาพ ถ้าแสงจากพระอาทิตย์แรง ฟ้ามืดจะได้ภาพที่มีความสมดุลเป็นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สีขาว เทา ส่วนแสงและเงาเป็นส่วนช่วยในการสร้างมิติให้ผลความงาม เนื่องจากแสงที่ส่องจากเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังภาพถ่ายจะทำให้เกิดแสงเงาที่ช่วยทำให้เกิดน้ำหนักในผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.15 แสงเงา (ภาพถ่าย)

ภาพที่ 4.16 การเกิดแสงเงาที่ภาพถ่ายทำงานร่วมกับวีดีโอ

4.3.5 พื้นผิว (Texture)

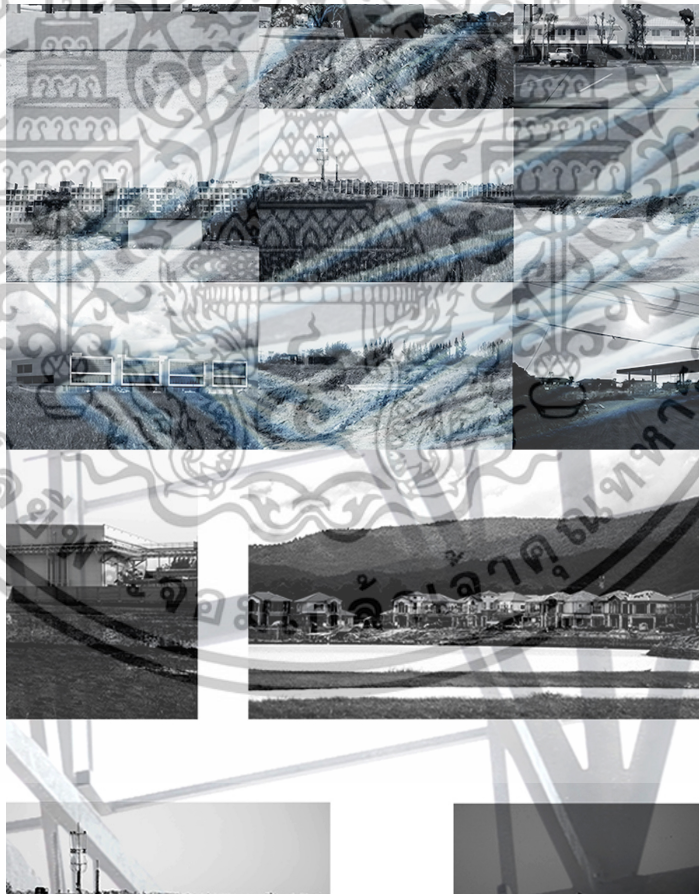
พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวด้านหน้าของสิ่งต่างๆ ที่สัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่า มีลักษณะอย่างไร เช่น หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก เป็นต้น พื้นผิวแต่ละลักษณะจะให้ความรู้สึกต่องานศิลปะที่แตกต่างกัน พื้นผิวหยาบจะให้ความรู้สึกกระตุ้นประสาท หนักแน่น มั่นคง แข็งแรงถาวร ในขณะที่ผิวเรียบจะให้ความรู้สึกเบาสบาย การใช้ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ชัดเจน ลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิว มี 2 ประเภท ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือหรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นอยู่จริงของผิวหน้าของวัสดุ นั้น ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น

พื้นผิวเกิดจากการสัมผัสได้ด้วยสายตาจากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิวของ วัสดุนั้น เช่น การวาดภาพก้อนหินบนกระดาษจะให้ความรู้สึกเป็นก้อนหินหรือมือสัมผัสเป็นกระดาษ การใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ หรือลายหินอ่อนเพื่อประทับบนผิวหน้าของสิ่งต่างๆ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ ถือว่าเป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น

ผลงานของข้าพเจ้าเป็นพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา เป็นความรู้สึกถึงความเรียบเนียน ขรุขระ หยาดกระด้าง แข็งแรง อ่อนนุ่ม จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของพื้นผิว เช่นภาพของ วัสดุจำพวกเหล็ก อาคาร หุ่นหญา ตึก เป็นต้น ผู้ชมต้องใช้ดวงตาในการสัมผัสเนื่องจากการสร้าง พื้นผิวลวงตาให้เกิดขึ้นผ่านภาพถ่ายที่อัดขยายผ่านกระดาษและแสงที่ฉายผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นแสงวิทยาศาสตร์ที่จำลองพื้นผิว ความซับซ้อนทำให้เกิดผลงานที่ทำงานร่วมกับเสียงและแนว ความคิดเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 4.17 พื้นผิวที่แสดงถึงความรู้สึกของภาพถ่ายและวีดีโอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5 บทสรุป

การสร้างสรรคผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สังคมเมือง” (State of change in urban society area) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรคงานศิลปะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้สร้างสรรคงานศิลปะที่สะท้อนปัญหาเรื่องการขยายความเจริญของสังคมเมืองสู่ชนบท ซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผ่านสื่อศิลปะที่ถูกตีความในบริบทที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้สื่อการถ่ายภาพและวิดีโอสร้างสรรคเป็นงานศิลปะเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการคมนาคมอย่างก้าวกระโดด จนเกิดเป็นกลไกทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองสู่พื้นที่รอบนอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสังคมเมือง จนเกิดการซื้อขายที่ดิน การขยายถนน การทำธุรกิจห้างร้านและที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่มากขึ้นและตอบสนองความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาเรื่องการไร้ที่ดินและผังเมือง อีกทั้งในบางพื้นที่ยังเกิดการกลืนกินด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพื้นที่เหล่านั้นกำลังเข้าสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัว และแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างไร้การควบคุม

ข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงทฤษฎี องค์ความรู้ และอิทธิพลในหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ โดยข้าพเจ้านำมาวิเคราะห์และตีความผ่านกระบวนการทางศิลปะ จนเกิดเป็นรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ ซึ่งเลือกใช้สื่อสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรคผลงาน โดยเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพโทนชาวดำเป็นหลักร่วมกับเทคนิควิดีโอโทนสีเทา ในการช่วยขยายแนวความคิดให้เกิดความชัดเจน อีกทั้งยังมีการใช้เสียงที่ได้จากการก่อสร้างมาสร้างความรู้สึกเหมือนถูกรบกวนจนเกิดความรำคาญ ทำให้เกิดการสร้างแรงดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ ส่งผลทำให้งานสร้างสรรคของข้าพเจ้าเกิดความสมดุลเรื่ององค์ประกอบศิลป์

การจัดทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้ถูกสร้างสรรคขึ้นโดยผ่านแรงบันดาลใจจากประเด็นที่ข้าพเจ้ามีความสนใจ และนำมาสร้างสรรคเป็นผลงานศิลปะผ่านกระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ มีการสำรวจและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จริงและสถานที่จริง เพื่อให้ได้แนวคิดหรือเกร็ดความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรคผลงานให้ตอบสนองแนวความคิดที่ช่วยในการพัฒนาสังคมให้เป็นไปตามระบบและตามทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งข้าพเจ้ามุ่งหวังอย่างยิ่งว่า กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม

- ข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. (2558). **แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่**. [Online]. Available: slbkb.psu.ac.th/jspui/bitstream/2558/1084/6/006 บทที่ %201%20 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่.pdf
- ดร.ดารณี ฤทธิพิพัฒน์กุล. (2539). **การเกิดสังคมเมือง**. [Online]. Available: [http://e-book.ram.edu/e-book/p/PA330\(47309\)/PA330\(47309\)-3.pdf](http://e-book.ram.edu/e-book/p/PA330(47309)/PA330(47309)-3.pdf)
- ร.ศ.ผจงจิตต์ อธิคมน์นันทะ. (2543). **สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง**. พิมพ์ครั้งที่ 10. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิรัชพัชร บางโรย. (2560). **ภาษาศิลปะ(Art is The Language)**. [Online]. Available: <https://sites.google.com/site/virunphatart/khwam-hmay-khxng-silpa>
- สุริยะ ฉายะเจริญ. (2558). **ศิลปะการจัดวาง (Installation Art)**. [Online]. Available: <http://jumpsuri.blogspot.com/2015/06/installation.html>
- หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2560). **องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art)**. [Online]. Available: http://digi.library.tu.ac.th/undergrad/jc/0246/06CHAPTER_2.pdf
- อาสาสมัครวิกิพีเดีย. (2562). **ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมาของภาคเหนือ**. [Online]. Available: [https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_\(ประเทศไทย\)](https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย))
- Designer. (2552). **วิดีโอ อาร์ต (Video Art)**. [Online]. Available: <http://www.designer.co.th/1251>
- Ernest Wu. (2559). **เออร์เนส วู (Ernest Wu)**. [Online]. Available: <https://cargocollective.com/ernestwu>
- Gerrit FOKKEMA. (2560). **เจอริท ฟ็อกเคมา (Gerrit FOKKEMA)**. [Online]. Available: <https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/104.1981/?tab=history>
- Jeff Brouws. (2559). **เจฟฟ์ โบร (Jeff Brouws)**. [Online]. Available: <http://www.jeffbrouws.com/about/main.html>
- Slideshare. (2557). **ทัศนธาตุ (Visual Elements)**. [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/Scomservice/ss-36320527>
- Takashi Homma. (2557). **ทาคาชิ โฮมมา (Takashi Homma)**. [Online]. Available: <http://azito-art.com/artists/takashi-homma/>
- Tanaporn saeta. (2560). **ศิลปะภาพถ่าย (Photo Art)**. [Online]. Available: <https://tanapornsae5653.wordpress.com/ทัศนศิลป์-visual-art/ศิลปะภาพถ่าย-photograph/>

ภาพผลงานวิทยานิพนธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 1

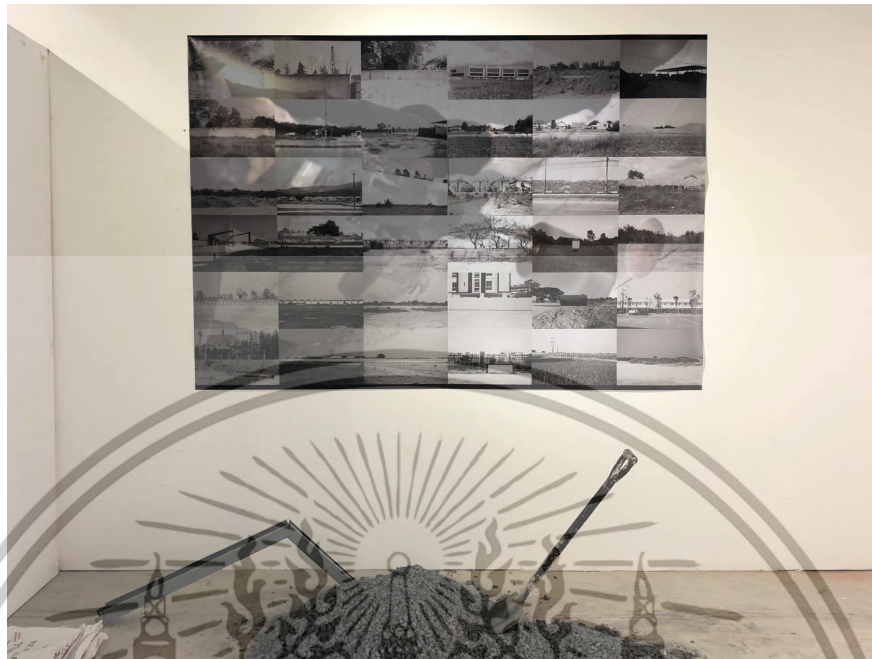
เทคนิค : ภาพถ่ายและวิดีโอ อาร์ต (Photography,VDO Art)

ผลงานชิ้นที่ 2

เทคนิค : ภาพถ่ายและวิดีโอ อาร์ต (Photography,VDO Art)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลงานชิ้นที่ 3

เทคนิค : ภาพถ่ายและวิดีโอ อาร์ต (Photography,VDO Art)

ผลงานชิ้นที่ 4

เทคนิค : ภาพถ่ายและวิดีโอ อาร์ต (Photography,VDO Art)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสินีนารถ เจริญศรี
วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2538
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 3 ตำบลแช่ช้าง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2555 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาทัศนศิลป์

รางวัลและเกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2556 ร่วมแสดง Assignment 4+5 Documentary Photography exhibition
- พ.ศ. 2557 ร่วมแสดง F/28 - The Chiang Mai Month of Photography (Young's Eye - Street Photography Showcase)
- พ.ศ. 2557 ร่วมแสดง Siem Reap Cambodia project Documentary Photography exhibition
- พ.ศ. 2560 นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะนิพนธ์ “โซห่วย” ที่ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2560 ร่วมแสดง On the road art exhibition ที่ 23 bar and gallery bangkok
- พ.ศ. 2561 ร่วมแสดง Synchronize art exhibition ที่ Midnice gallery bangkok
- พ.ศ. 2562 ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่13 “Sinsord thesis art exhibition” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร