

รายงานการวิจัย งานสร้างสรรค์

เรื่อง บรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน โดยประติมากรรมผ้า แสง และวีดิทัศน์
ART PROJECT ON THE SUBJECT OF
“THE PRESENT ATMOSPHERES OF HUMAN WAY ”
TECHNIQUE BY CLOTH SCUPLTURE LIGHT AND MULTIMEDIA

โดย

นางสาว ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

1 ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมงานวิจัยงาน คณาจารย์ สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร ศิลปินที่ให้ความร่วมมือ
ทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงได้ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลทางเนื้อหา และผู้ที่สนับสนุนให้งานวิจัยครั้งนี้
โดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับงานวิจัย ปีงบประมาณ 2554 ทำให้เกิดผล
งานการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป

บทคัดย่อ

คน คือส่วนประกอบของสังคม ปัจจุบันสังคมมีการเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย นั้นหมายถึงวิถีชีวิตคน queเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเป็นการบ่งบอกถึงสภาพความเป็นไปของสังคมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อม หรือ การรับค่านิยม ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

โลกปัจจุบันเป็นโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ สังคมแห่งเทคโนโลยี และสังคมที่มีการแข่งขันสูง ทำให้คนที่ต้องการจะมีความเจริญก้าวหน้า จำต้องต่อสู้กับสภาวะการที่เป็นอยู่ให้ได้ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สังคมล้อมกรอบเอาไว้ แม้ว่าจะต้องก้าวข้ามความฝืนของตนเองก็ตาม ข้าพเจ้านำสภาวะดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบศิลปะที่ประกอบด้วยสื่อหลายชนิด เช่นภาพเคลื่อนไหว (Multimedia) แสง (Light) และรูปทรง 3 มิติเพื่อให้ผลงานส่งผลทางความรู้สึก ได้เต็มที่

ทั้งนี้ผู้วิจัย สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีได้มุ่งหวังให้ผลงาน แสดงแง่มุมที่มีส่วนในการตัดสินใจ ความถูก ผิด ที่เกิดขึ้นในสังคม เพียงต้องการให้เกิดภาพของความเคลื่อนไหวของชีวิต ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจและความสุขในชีวิตต่อไป

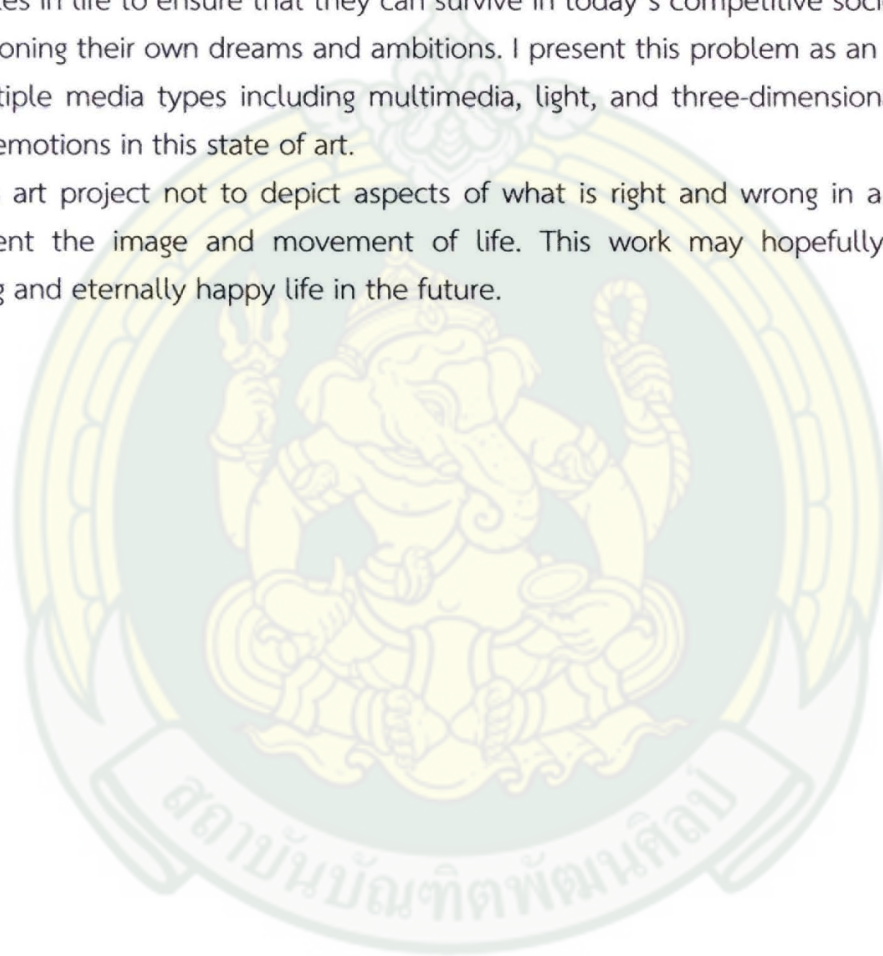

Abstract

People are one of a society's many components. Society is, at the moment, growing more rapidly every day. It has evolved to fit and suit the modern society. Changes have been made. Changes, such as the way of life and people's lifestyle, that indicate the class and superiority of each and every single society. Things that force changes to occur in a society include financial crisis, environmental issues, and values or prices of overseas products.

Today's world is a world of knowledge. It is a world of technology and a world that is highly competitive. For this reason, people are forced to overcome financial problems, and certain struggles in life to ensure that they can survive in today's competitive society, even if it means abandoning their own dreams and ambitions. I present this problem as an art form that contains multiple media types including multimedia, light, and three-dimensional objects to fully convey emotions in this state of art.

In this art project not to depict aspects of what is right and wrong in a society with hopes present the image and movement of life. This work may hopefully lead to an understanding and eternally happy life in the future.

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ.....	ข
บทคัดย่อ.....	ค
Abstract.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญภาพ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ซ

บทที่

1. บทนำ.....	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
สมมติฐานการวิจัย.....	2
คำนิยามศัพท์.....	2
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย.....	3
แนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย.....	4
การใช้ ศิลปะสื่อใหม่ในงานสร้างสรรค์.....	4
ลัทธิทางศิลปะและศิลปิน.....	6
งานวิจัยที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย.....	9
3. การวิเคราะห์ข้อมูล.....	12
ด้านเนื้อหา.....	13
ลักษณะโครงสร้างภายใน และภายนอก.....	16
เทคนิค และการสร้างสรรค์.....	17
4. การสร้างสรรค์ผลงาน	21
การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1	21
การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2.....	26
การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3	36
รูปแบบการนำเสนอในผลงานสร้างสรรค์ชุด บรรยายากาของวิถีชีวิตในสังคมเมือง.....	41

สารบัญ(ต่อ)

5. สรุป.....	58
การประเมินผล.....	59
ประวัติผู้วิจัย.....	62
บรรณานุกรม.....	63

สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

1	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	45
2	ภาพรายละเอียดของผลงาน เข้า สาย บ่าย เย็น.....	46
3	ภาพรายละเอียดของผลงาน เข้า สาย บ่าย เย็น.....	47
4	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	48
5	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	49
6	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	50
7	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	51
8	ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น1).....	52
9	ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น1).....	53
10	ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	54
11	ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น2).....	55
12	ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น2).....	56
13	ภาพการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน.....	57

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา คณะศิลปวิจิตรและประชาชนทั่วไป.....60
2	ความพึงพอใจของผู้ร่วมชมผลงาน.....61
3	สรุปผล ความพึงพอใจของผู้ร่วมชมผลงาน.....63

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ ขบวนการเคลื่อนไหวสู่ยุคใหม่ วัฒนธรรมใหม่หลากหลาย ก็แพร่เข้าสู่สังคมไทย หากเป็นภาษาสากลอาจเรียกได้ว่าเป็นยุค POSTMODERNISM (ยุคหลังสมัยใหม่) ซึ่ง นักคิดหลายท่านเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระดับโลก จากยุคมืดในสมัย กลางของยุโรป (MIDDLE AGE) มาสู่ยุคฟื้นฟูและสู่ศตวรรษการรู้แจ้งของสังคมตะวันตกอันเป็นที่มาของ วัฒนธรรม “สมัยใหม่” ที่ยกมนุษย์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือที่ดำรงอยู่โดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว คือ เพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต เป้าหมายที่นำมาซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้เข้าสู่ ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า:

ดังนั้นสังคมยุคปัจจุบันนี้ คน จึงถูกสภาวะทางวัตถุเข้าครอบงำ ในเรื่องของความอยากได้ อยากดี ใน ลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง อำนาจ ฯลฯ ซึ่งทำให้ความสุข และความทุกข์ของคนสมัยนี้จึงมีความ แตกต่างไปจากคนสมัยก่อน เช่น บ้านใครใหญ่กว่ากัน รถใครหรูกว่ากัน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชีวิต ต้องดิ้นรนเพื่อค้นหาความสุขที่คาดหวังว่าจะพบในสิ่งเหล่านี้

การดิ้นรนในภาวะปัจจุบัน เป็นดังกิจวัตรประจำวันที่มีภาระ หน้าที่เป็นสิ่งที่ควบคุมและเงื่อนไขทางเวลา ที่ เสมือนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ดำเนินไปโดยไม่มีโอกาสในการหยุดนิ่งถึง ความสุขอื่นๆที่อาจเป็นเรื่องนามธรรม เช่น ความสุข อิ่มเอมจากการให้โดยมีหวังผลใดๆ หรือลึมนึกถึงความฝัน ความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. สร้างสรรค์และ เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
2. ผลงานศิลปะสามารถสะท้อนสภาพสังคมเพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของตัวตน และความหมาย ของสิ่งที่ได้เลือกการกระทำ
3. ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุหลักคือ
 - 3.1) สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป โดยให้ ความหมายเป็น เทคนิคทางศิลปะที่ สัมพันธ์ เชื่อมโยง กับวิถีชีวิตมนุษย์
 - 3.2) แสง จากเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นสิ่งสร้างบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นได้ทั้ง อดีต และปัจจุบัน
 - 3.3) วิดีทัศน์ เป็นการแสดงสภาวะการ ผ่านสื่อยุคใหม่ เป็นสื่อรวม ของการสื่อสารเพื่อให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต

สมมติฐานการวิจัย

1. สามารถสื่อสารความเข้าใจของเนื้อหาสาระของการสร้างสรรค์ผลงาน
2. สามารถพัฒนาการใช้สื่อศิลปะเพื่อให้ผลทางการรับรู้ของผู้ชม
3. สามารถสะท้อนสภาพในมุมมองหนึ่งของสังคมจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และผ่านกระบวนการทาง ศิลปะ
4. สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสังคมเพื่อความเข้าใจในการดำรงอยู่ของชีวิตให้ เป็นสุข โดยผ่านผลงานทางศิลปกรรม
5. สามารถจัดทำเอกสารทางวิชาการ/ สื่อบันทึกเพื่อเผยแพร่ตามกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบทางศิลปะ

ขอบเขตของงานวิจัย

ข้าพเจ้าใช้การสร้างสรรค์งานศิลปะตามแนวทางของกระบวนการวิจัย ใช้ลักษณะของการสร้างสรรค์เชิงงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) กล่าวคือใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันโดยใช้ตนเองและสังคมแวดล้อม เป็นหนึ่งในการศึกษารูปแบบของสังคม ใช้การถ่ายภาพ การถ่าย V.D.O.เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงพัฒนาความรู้ ความคิดและข้อมูลที่ได้ สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุ เช่น ผ้า ผ้าโปร่ง แสง และ วัสดุทัศน เป็นวัสดุประกอบในผลงาน มีการอธิบายกระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เห็นถึงการวิเคราะห์ การสังเคราะห์วัสดุ และเทคนิค ที่ได้จากการทดลอง ทดสอบ ผลของการใช้ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้าน เนื้อหา แรงบันดาลใจกับตัวผลงานศิลปกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับการวิจัย

สามารถส่งเสริมพัฒนาผลงานศิลปกรรมเพื่อประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยจัดทำหนังสือ เอกสารทางวิชาการที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนากระบวนการต่างในการเพื่อให้เกิดการขยายผลทางความรู้ ความเข้าใจ ในสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะ

คำนิยามศัพท์

Research and Development, R&D	การสร้างสรรค์เชิงงานวิจัยและพัฒนา
Video Performance	วิดีโอบันทึกศิลปะแสดงสด
Video Installation	วิดีโอติดตั้งจัดวาง
post-modern	ลัทธิหลังสมัยใหม่
postmodernity	ภาวะหลังสมัยใหม่
Reflection	การสะท้อนของแสง

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย

สังคมไทย ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต และค่านิยมทางการดำรงชีวิต ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความเจริญทางการสื่อสาร จนทำให้วัฒนธรรมเกิดการถ่ายเท และโดยเฉพาะลักษณะธรรมชาติของนิสยคนไทยที่มีความใจกว้างเปิดรับสิ่งต่างๆ ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และการขาดการคัดสรรสิ่งต่างที่ไหลทะเข้ามาในประเทศ ทำให้ วิถีชีวิตของคนไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโดยเฉพาะเรื่อง การสื่อสารที่มีระบบเทคโนโลยีก้าวล้ำ มีเป้าหมายทางวัตถุ บีบคั้นให้เราแข่งขัน เร่งรีบ กับทุกสิ่งรอบตัวโดยเอาเงื่อนไขของเวลาที่ มนุษย์เป็นผู้กำหนดมาตีกรอบ และกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมแบบใหม่นั้นบ่งบอกถึง การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและระเบียบแบบใหม่ทางระบบเศรษฐกิจมีบริษัทต่างชาติเข้ามาควบคุมวิถีชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมหาชนเช่นระบบข้อมูลออนไลน์(online) ที่ส่งผลให้เส้นกันเขตแดนทางวัฒนธรรมของโลกหมดความหมายลง

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ผู้บริโภคเริ่มมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เนื่องจากเริ่มมองเห็นผลกระทบต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจของความเป็นธรรมชาติมนุษย์ การแบ่งแยกระหว่างลัทธิสมัยใหม่ มีความชัดเจนมากขึ้น เริ่มบ่งบอกถึงการเสื่อมศรัทธาในความเป็นสมัยใหม่ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้ไม่ได้ปฏิเสธอย่างสุดซึ้ง แต่ก็เริ่มมีการต่อต้านรูปแบบความเจริญก้าวหน้าที่ไม่สนใจแม้ผลกระทบจะเกิดตามมาต่อโลกมนุษย์ ความแตกต่างนี้เอง จึงมีมุมมองทางสังคมที่หลากหลาย ผู้คนบางกลุ่มเริ่มสำนึกถึงความเจริญอย่างสุดซึ้งนั้นจะสามารถนำพาความสุขที่แท้จริงให้กับมวลมนุษย์ได้หรือไม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ที่หลงใหลในกระแสวัฒนธรรม ใหม่ ก็ยังคงมีความสุขจากการได้เคลื่อนไหวชีวิตของตนให้ลุล่วงไปในแต่ละวัน โดยมีความสำเร็จหรือชัยชนะจากการแข่งขันเป็นที่ตั้ง

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ จึงนำเนื้อหาของความต่างทางความคิดที่ได้จากการสังเกต การพูดคุย และการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทางสังคมจากสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ นำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานวิจัยครั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

แนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย

1. การใช้ ศิลปะสื่อใหม่ในงานสร้างสรรค์

ศิลปะสื่อใหม่ คือส่วนหนึ่งของกระบวนการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมสมัยใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกประเทศ ถือเป็นวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ ตามระบบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สื่อศิลปะ คือส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวของสังคมสมัยใหม่

การใช้สื่อลักษณะภาพเคลื่อนไหว ของศิลปินจำแนกได้ คือ

- 1.1) ใช้สื่อบันทึกประสบการณ์ชั้นสองเช่น งานวิดีโอบันทึกศิลปะแสดงสด (Video Performance) ของศิลปิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังนิยมกันในช่วงเวลาที่มีการใช้ศิลปะสื่อใหม่

henrikhedinge.blogspot.com/2009/11/21-nov-vid...

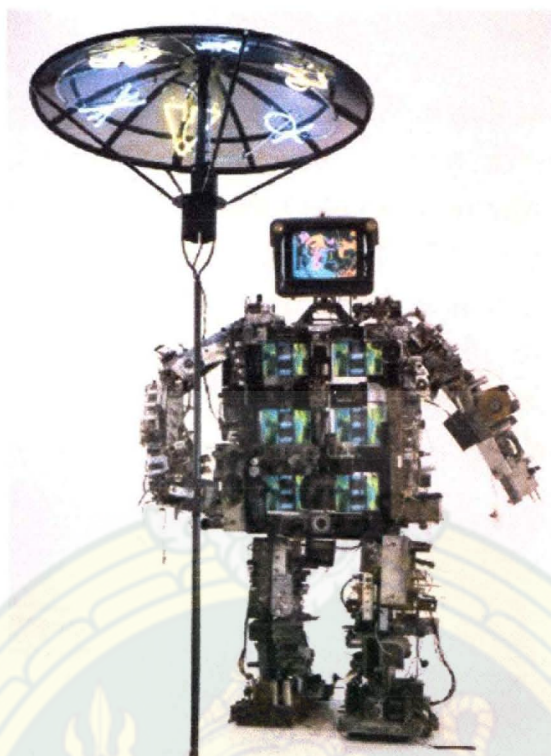
ข้อมูลภาพ www.medeologycollective.com

- 1.2) ใช้ตัวสื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ เช่น งานวิดีโอติดตั้งจัดวาง (Video Installation) ของ นัม จุน ไค์ ศิลปินชาวเกาหลี ซึ่งมักจะนำเอาโทรทัศน์มาประกอบกันเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ในรูปร่างต่างๆ เป็นต้น

NAM JUNE PAIK (1932-2006)

ข้อมูลภาพ goyovigil50.files.wordpress.com/2011/02/nam-j.jpg

Nam June Paik's Global Encoder – 1994

ข้อมูลภาพ <http://www.robertspahr.com/wiki/Cybernated>

Art - Nam June Paik robertspahr.com

ทั้งนี้ความน่าตื่นตาตื่นใจของการใช้สื่อสมัยใหม่ก็นำไปสู่ความเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีวงจรอายุสั้น เที่ยงง่ายและเปลี่ยนรุ่น จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลแพร่หลายไปในชีวิตประจำวัน ศิลปินก็หยิบฉวยเครื่องมือเหล่านั้นมาทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะสารพัดรูปแบบ

2. ลัทธิทางศิลปะและศิลปิน

“โพสต์ โมเดิร์น” หรือ “หลังสมัยใหม่” ในภาษาอังกฤษคือ post-modern หรือ ลัทธิหลังสมัยใหม่ (Postmodernism, โพสต์โมเดิร์นนิสม์) เป็นที่เข้าใจกันว่าคำว่า โพสต์โมเดิร์นนิสม์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานเขียนชื่อ “อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เดอะ สปิริต ออฟ แมน” (Architecture and the Spirit of Man) ของ โจเซฟ ฮัดนอท (Joseph Hudnot) ในปี 1949 ต่อมาอีก 20 ปีให้หลัง ชาร์ลส์ เจนส์ (Charles Jencks) ช่วยทำให้แพร่หลายออกไป จนกระทั่งในปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 นักวิจารณ์ศิลปะเริ่มใช้คำนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปกติ ในตอนนั้นคำว่า โพสต์โมเดิร์น ยังคลุมเครืออยู่มาก แต่โดยมากแล้วบ่งบอกถึงการต่อต้านลัทธิสมัยใหม่ (โมเดิร์นนิสม์)

ความหมายของโพสต์โมเดิร์น

ในยุคโมเดิร์นนิสต์ตัวจริง ณ จุดเปลี่ยนของศตวรรษ เป็นการเกิดของศิลปินประเภทอวองต์การ์ด ทั้งหลาย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดจากปราชญ์คนสำคัญแห่งยุค ไม่ว่าจะเป็น จิกันต์ ฟรอยด์ แอร์นส์ มักซ์ ฟริดริกซ์ นิตซ์เช พร้อมๆ กับการพัฒนาทางด้านศิลปะและวิทยาการมากมาย ทำให้มีศิลปินหลายแขนง เหลือเกิน นักคิดในกลุ่มโพสต์โมเดิร์นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งก็ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกัน กัน ความคลุมเครือและกำกวมของโพสต์โมเดิร์นนั้นเป็นที่มาของคำตอบอย่างนี้ แต่ความคลุมเครือและกำกวมนี้เองที่ถือว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญของโพสต์โมเดิร์นเอง เพราะโพสต์โมเดิร์นเป็นกระแสความคิดที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย, แยกย่อย, กระจัดกระจาย , ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีที่เป็นระบบระเบียบในการอธิบายสังคม, ไม่มีระเบียบวิธีที่แจ่มชัด, ไม่มีอุดมการณ์เพื่อวันข้างหน้า, ไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก และยังไม่ได้พูดถึงลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา ²

ลักษณะผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์แนว โพสต์ โมเดิร์นนิส

Post Modern Art Terms Screenshots

ข้อมูลภาพ www.androidzoom.com/android_app...suo.html

POSTMODERN ART IS NOT

ข้อมูลภาพ www.contemporary-art-dialogue.co...art.html

ความสัมพันธ์ของโพสต์โมเดิร์น กับแนวทางสร้างสรรค์

จากคำจำกัดความของ โพสต์โมเดิร์น ที่ เป็นกระแสความคิดที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย, แยกย่อย, กระจุกกระจาย ซึ่งเป็นความรู้สึกร่วมกับผู้วิจัย โดยที่ผลงานของข้าพเจ้ามิได้มุ่งหวัง เสนอทฤษฎีที่เป็นระบบระเบียบในการอธิบายสังคม และ ไม่มีระเบียบวิธีที่แจ่มชัด, มิได้มีเจตนาและจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงโลก และมีได้นำเสนอภาพใดๆที่เป็น ลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา

ความสัมพันธ์ของโพสต์โมเดิร์น กับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

"ภาวะหลังสมัยใหม่" หรือ "postmodernity" หมายความว่าอะไรกันแน่ ความคลุมเครือนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแคในระดับทฤษฎี หากแต่ยังรวมความไปถึงการดำรงอยู่ของ "หลังสมัยใหม่" ในฐานะที่เป็นความจริงทางสังคม ซึ่งคาลลินคอสเสนว่าเส้นแบ่งระหว่าง "สมัยใหม่" กับ "หลังสมัยใหม่" เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้อย่างชัดเจน และนั่นก็หมายความว่าความแตกต่างระหว่าง "สมัยใหม่" กับ "หลังสมัยใหม่" อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ³

3. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (sirotek@hotmail.com) พิมพ์ครั้งแรกในวารสารวิถิทรรศน์ ชุดโลกาภิวัตน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544)

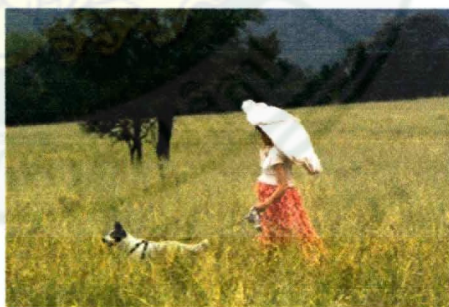
งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย

- จากงานวิจัย ในศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง “ จังหวะของแสง สี และความเคลื่อนไหว” โดย ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ : ปี พ.ศ 2539 ผู้วิจัยสนใจในกระบวนการวิเคราะห์เรื่องของแสง และการตกกระทบบนวัตถุ แสงสีที่ส่องสว่างแสดงคุณสมบัติได้ดีในสถานที่มืดสนิท และลักษณะของการใช้แหล่งกำเนิดแสงประเภทต่างๆ ที่ได้ผลต่อเงาตกกระทบ
- จากงานวิจัย ศิลปะสื่อใหม่ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย กับบริบททางสังคมไทย โดย นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ ,นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศิริ ,นางสาวสุทธาสินี สุวฒโต ,นายกิตติ บุญมี, นายภัทรพร เลี่ยนพานิช : ปี พ.ศ. 2553 ผู้วิจัยสนใจในกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะทางการใช้สื่อใหม่ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในปัจจุบัน เช่น จากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน อารยา ราษฎร์จำเริญสุข และ ของศิลปิน สุธี คุณาวิชยานนท์

การวิเคราะห์ผลงานของอารยา ราษฎร์จำเริญสุข

อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ศิลปินจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างสรรค์งานวิดีโอ ภาพถ่ายและการจัดวาง ที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจ และประสบการณ์ของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นที่บางคนอาจมองว่าหมิ่นเหม่อย่างเรื่องของสภาวะวิกลจริตและความตาย

ศิลปิน นำเสนอ เรื่องราวของการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งภายในจิตใจตนเองต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รอบข้าง เพื่อค้นหาที่มาและแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยรอบข้างของศิลปิน

วิดีโอ อาร์ต ของ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

ข้อมูลภาพ ผลงานของอารยา ราษฎร์จำเริญสุข www.bangkokbiznews.com/home/deta

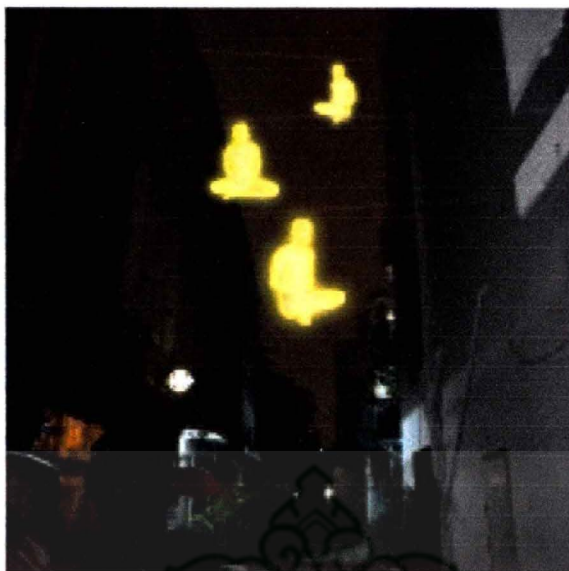
การวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน สุธี คุณาวิชยานนท์

ผลงานศิลปะ ที่จัดให้ผู้ชมมีโอกาสเข้าร่วม (Interactive) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของ คุณสุธี คุณาวิชยานนท์ใช้วิธีการนำเสนอที่เขาดึงเอาผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างในผลงานผู้ชมสามารถเข้ามาเติมเต็มให้แนวความคิดของผลงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัย สนใจกระบวนการทำงานของผลงานชุด ครั้งหนึ่งของความจริง ที่มีการใช้แสงอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอผลงาน

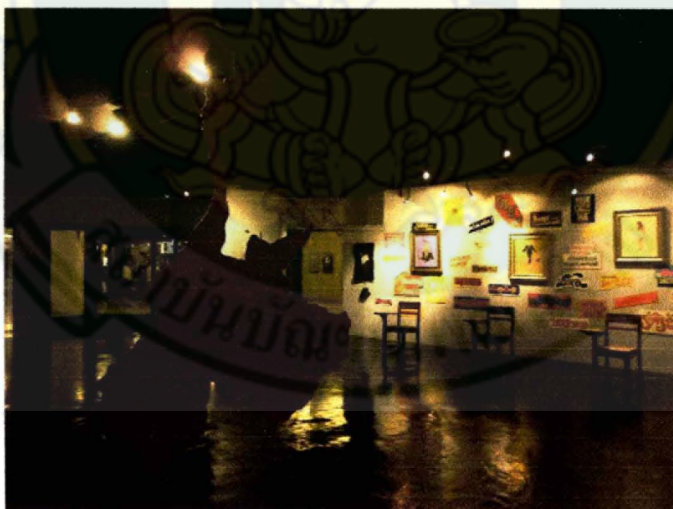
Life Style : ศิลปวัฒนธรรม . 2 กุมภาพันธ์ 2553 01:0

ข้อมูลภาพ <http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/culture>

ผลงานของศิลปิน สุธี คุณาวิชยานนท์

ข้อมูลภาพ <http://www.iurban.in.th/inspiration>

ผลงานของศิลปิน สุธี คุณาวิชยานนท์

ชื่อผลงาน : ประติษฐ์/ประติศ

ข้อมูลภาพ <http://nokcult.blogspot.com/2012/05/blog-post.html>

บทที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในสภาวะของสังคมที่ต้องดิ้นรน เพื่อให้ชีวิตดำเนินไป ผู้คน ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่ต้องทำงานตลอดเวลาวันแล้ววันเล่า เกิดการแข่งขัน แข่งแย่ง กันโดยไม่รู้ตัวเพื่อนำมาซึ่งปัจจัยสำคัญคือ “เงินตรา” สภาวะเหล่านี้ อาจแทรกซึมอยู่ในจิตใจ และปรากฏออกมาในผู้คนที่อยู่ใต้ภาวะการณดังกล่าวบรรยากาศเหล่านี้ เป็นภาวะของสังคมดำเนินไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด

ด้านเนื้อหา : สภาพสังคมไทย

สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงของความยั่งยืน เรายังขาดภาวะสมดุล ยังมีปัญหาสำคัญที่จะต้องดูแลแก้ไข บางเรื่องก็อยู่ในขั้นวิกฤต อันมีเหตุทั้งที่เกิดจากสภาพภายในสังคมเราเอง และจากการคล้อยตามกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ประเด็นปัญหาใหญ่ๆ ที่ควรมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน มีภาวะการณ์โดยย่อ ดังนี้

ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น มีปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น ความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม ครอบครัแตกแยก เป็นต้น ระเบียบใหม่ของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ ได้สร้างความรุนแรงในการแข่งขันขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันไม่ให้เกิดอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากยิ่งขึ้น คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ำลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน การศึกษาขาดเอกภาพด้านนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคม

สังคมตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมคนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการกลั่นกรองคัดสรรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยที่ทรงคุณค่า ถูกกลืนเลือน สถาบันศาสนาซึ่งเคยเป็นพลังสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมของกุลบุตรกุลธิดาของ ศาสนิกชน ได้รับการยอมรับในฐานะที่พึ่งทางใจน้อยลง การดำเนินกิจกรรมทางศาสนายังคงเน้นพิธีกรรมมากกว่าการเน้นด้านหลักธรรม

สังคมไทยทิศทางใหม่

การพัฒนาสังคมไทยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมุ่งไปที่อัตราการเติบโตแต่เพียงอย่างเดียว ฐานโครงสร้างทางสังคมที่อ่อนแอ ไม่เป็นธรรม และต้องพึ่งพิงต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้เกิดผลอย่างชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาที่มีความไม่ยั่งยืน สังคมจำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนายุทธศาสตร์ และแนวนโยบายกันใหม่ภายใต้กรอบทิศทางที่ให้ความสำคัญอย่างทัดเทียมกัน ทั้งด้านทุนทางเศรษฐกิจ ทุน

สังคม ทุนมนุษย์ และทุนธรรมชาติ โดยต้องยึดมั่นในวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทยที่มีศาสนา และคุณธรรมเป็นหลักประจำใจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลก

สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุกส่วน และทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อันจะเป็นฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป

ด้านเนื้อหา : ข้อมูลสภาพสภาพสังคมไทย

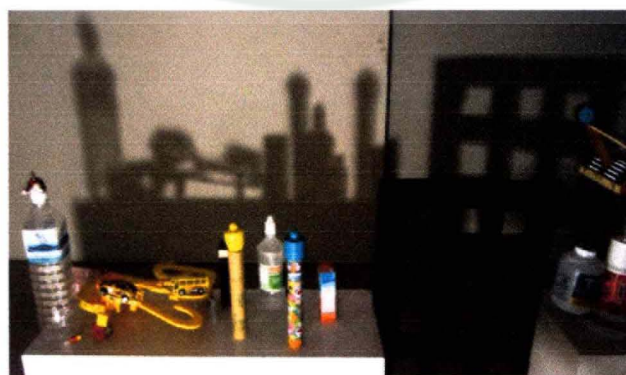
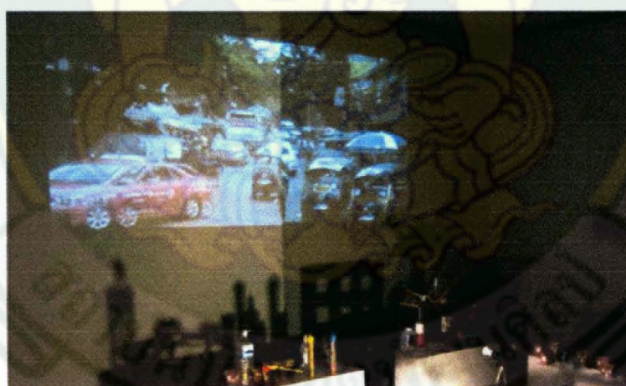
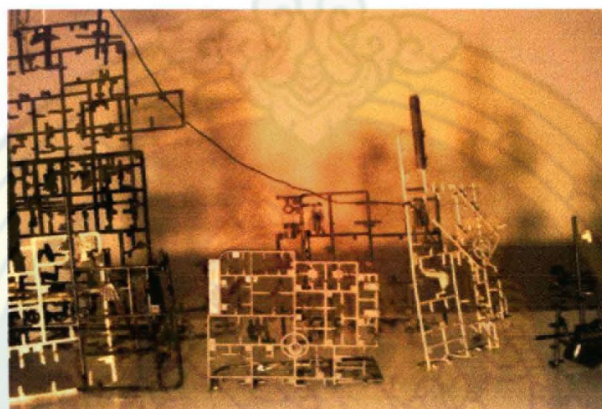
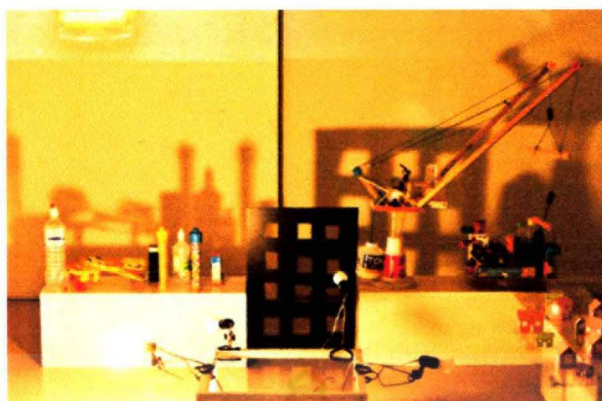

การสังเคราะห์ข้อมูลทางเนื้อหาสู่การสร้างสรรค์

ตัวอย่างที่ 1: การสังเคราะห์ภาพวิถีชีวิตในเมือง สู่ผลงานสร้างสรรค์

ตัวอย่างที่ 2 : การสังเคราะห์ภาพวิถีชีวิตในเมืองสู่วิธีการนำเสนอ

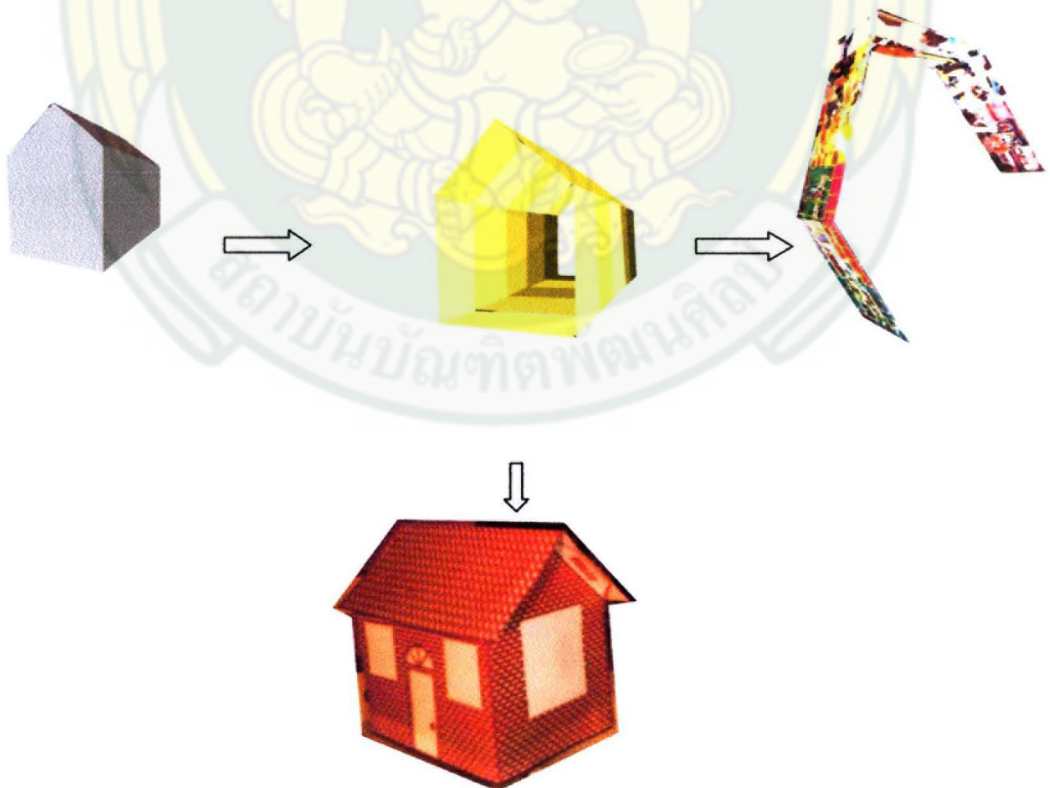
ลักษณะโครงสร้าง ภายนอก / ภายในที่สัมพันธ์ กับเนื้อหาการสร้างสรรค์

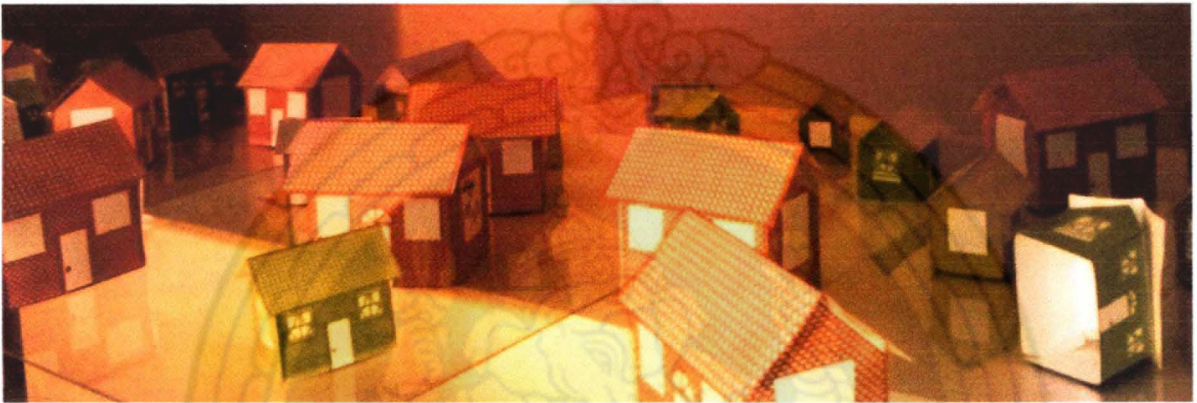
โครงสร้างภายนอก

การสร้างสรรค์รูปทรง และนำมาจัดรูปทรงหนึ่งให้สัมพันธ์กับอีกรูปทรงหนึ่ง หรือสัมพันธ์กับรูปทรงอื่นๆ จำนวนมากด้วยวิธีจัดที่ค่อนข้างเป็นระเบียบ มีการจัดเรียงอย่างระบบ โดยมีแนวเส้นจริงหรือแนวเส้นในความนึกคิดที่เป็นสิ่งกำกับองค์ประกอบให้เรียงกันอย่างมีลำดับ เราเรียกระบบการจัดภาพนี้ว่าระบบโครงสร้าง ในการออกแบบ ทั่วไป มักจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของภาพเสมอ โครงสร้างจะเป็นสิ่ง กำหนดและควบคุม ตำแหน่งของรูปทรงในการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบที่ใช้หน่วยของรูปทรง (Unit Forms) จำนวนมาก หรือการออกแบบในวิธีที่ใช้องค์ประกอบซ้ำการเรียงแถว การเว้นห่างขององค์ประกอบในระยะที่เท่าๆกัน การจัดหน่วยของรูปทรงให้ดูปรวมเป็นรูปแบบใหม่ เช่น วงกลม หรือสี่เหลี่ยม โครงสร้างจะช่วยสร้างภาพให้มีระบบ ในการจัดอย่างมีระเบียบ

การใช้โครงสร้างที่มีแบบแผน (Formal Structure)

โครงสร้างที่มีแบบแผนจะประกอบด้วยเส้นโครงสร้างที่ประกอบกันขึ้นอย่างมั่นคง ในลักษณะของการแบ่งส่วน การจัดวางองค์ประกอบด้วยวิธีคำนวณ เส้นโครงสร้างจะเป็นตัวนำในการจัดวางรูปทรงทั้งหมดของการออกแบบ ที่ว่างจะแบ่งออกเป็นส่วย่อยที่สม่ำเสมอหรือเป็นจังหวะ รูปทรงจัดอยู่ในระบบที่ให้ความรู้สึกถึงการเว้นช่องว่างที่เท่าๆ กัน

ตัวอย่าง : การพัฒนารูปทรง สู่โครงสร้างของผลงาน

เทคนิคและการสร้างสรรค์ : การใช้แสงในงานศิลปกรรม

ทฤษฎีแสงและการมองเห็นลำแสง

แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เดินทางในรูปคลื่นด้วยอัตราเร็วสูง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดแสงมีทั้งแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แสงดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟ เป็นต้น

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มควันหรือฝุ่นละออง จะเห็นเป็นลำแสงเส้นตรง และสามารถทะลุผ่านวัตถุได้ วัตถุที่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเป็นเส้นตรงไปได้นั้น เราเรียกวัตถุนั้นว่า วัตถุโปร่งใส เช่น แก้ว อากาศ น้ำ เป็นต้น ถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไป โดยรอบ ทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง เราเรียกวัตถุนั้นว่า วัตถุโปร่งแสง เช่น กระดาษฝ้า กระดาษไข พลาสติกฝ้า เป็นต้น ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านไปได้ เราเรียกว่า วัตถุทึบแสง เช่น ผนังคอนกรีต กระดาษแข็งหนาๆ เป็นต้น วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและดูดกลืนแสงบางส่วนไว้ทำให้เกิดเงาขึ้น

แสงกับคุณค่าในผลงานศิลปกรรม

มนุษย์ตั้งแต่อดีตมีความรู้สึกเกี่ยวกับมิติต่างๆ ของแสงที่เอื้อกับพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสม และมีผลกับการรับรู้ทางด้านอารมณ์ บรรยากาศ ดังนั้น ศิลปิน สามารถสร้างสรรค์งานออกมาเพื่อที่ตอบสนองแนวคิด ได้หลากหลายมากขึ้น แต่การนำเอาแสงมาตอบสนองศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การใช้งานจึงมีความแตกต่างของกลุ่มผู้สร้างสรรค์งาน ความเข้าใจเรื่องผลกระทบทางด้านจิตวิทยาของแสงต่อมนุษย์ สามารถสร้างให้เกิดจินตนาการร่วม ระหว่างศิลปินและผู้ชมผลงานได้ 4

4. ความหมายและบทบาท : การออกแบบแสงสว่างในสถาปัตยกรรม , ศาสตราจารย์อาจารย์ ดร.วรรณภาพิมพ์วิริยะกุล. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สถ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)M.F.A. Lighting Design (Parsons School of Design),Ph.D. Architecture (Texas A&M University)

ภาพประกอบผลงานที่ใช้แสง - สี

ผู้วิจัย ขอยกตัวอย่างการใช้แสงสีในงานศิลปกรรมเช่น ในการแสดงนิทรรศการ ของ Glow ซึ่งมีผลงานที่เกี่ยวกับ แสงและสีมากกว่า 100 ชิ้น ผสมผสานกับ การแสดงสดในงาน Glow ใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และงานที่ ออริจินัล มีการนำเอารูปทรงที่มีทั้งรูปทรงอิสระ และรูปทรงเรขาคณิตมา ประกอบกันขึ้นเพื่อสื่อความหมายถึงอารมณ์ที่สอดแทรกการระลึกถึงธรรมชาติแห่งชีวิตการใช้แสงและสี บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวที่สัมผัสได้ การตีความของผู้ชมจึงอาจต้องมีพื้นฐานทางชีวิตเข้ามาสัมพันธ์ด้วย ภาพที่บางขณะเวลาชัดเจน และบางขณะเวลากลับพรำมัว เปรียบเปรยได้กับชีวิตสรรพสิ่งที่ล้วนมีเกิด และดับ ผลงานในแต่ละชิ้นก่อให้เกิดจินตนาการเชิงเปรียบเทียบให้มนุษย์ระลึกถึงตัวตนที่แท้จริง จังหวะที่เกิดขึ้นในผลงานเช่น สี รูปทรง แสง หรือภาพเคลื่อนไหว สามารถแสดงคุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน สามารถก่อให้เกิดบรรยากาศและอารมณ์แห่งความฝัน จินตนาการที่กว้างไกล ก่อเกิดพลังความคิดที่ต่อไปได้ 5

ภาพข้อมูล Light and sound installation on display in Salisbury Cathedral's medieval cloisters

การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ข้อมูลภาพที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพกราฟฟิก หรือภาพนิ่ง หรือ ภาพที่บันทึกโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีลำดับของภาพนิ่งแสดงผลติดต่อกัน มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดความรู้สึก สื่อความหมายได้รวมองค์ประกอบอื่น เช่น เสียง ภาษาเขียน หรือ งานกราฟฟิกต่างๆ การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหากเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านั่นเอง

ประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งาน- สามารถได้ถึงความรู้สึก- สร้างเสริมประสบการณ์- เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้- เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น- คุ่มค่าในการลงทุน- เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน.....ภาพเคลื่อนไหว คือ ลำดับของภาพนิ่งซึ่งถูกนำมาแสดงผลติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปภาพยนตร์มีอัตราการแสดงผล (Frame Rate) ที่ 24ภาพต่อวินาที ในปัจจุบันข้อมูลที่จัดเก็บจะนิยมเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล เนื่องจากคุณภาพที่สม่ำเสมอตลอดการใช้งานข้อมูลที่รูปแบบเป็นดิจิตอล สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ เช่น IEEE1394 (FireWire) หรือ USB เป็นต้น เมื่อนำเข้าข้อมูลภาพเคลื่อนไหวสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ คือ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว โดยทั่วไปมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ มากมายที่มีความสามารถในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ Microsoft Windows Movie Maker iMovie Final Cut Pro เป็นต้น

ซอฟต์แวร์สามารถทำการตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการออกไปได้-สามารถทำการตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปแทรกยังส่วนอื่น ๆ ได้-สามารถขยาย หรือย่อ ขนาดของภาพเคลื่อนไหวได้-สามารถเพิ่ม หรือลบ เสียงประกอบในส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวได้-สามารถสร้างเทคนิคพิเศษเมื่อมีการเปลี่ยนฉากในภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อต้องการรับชมภาพเคลื่อนไหวสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Media Player หรือ Quicktime Player บนระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ในเครื่องเล่น VideoCD และ ดีวีดี 6

บทที่ 4

การสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรคงานจากการวิจัยในชุดนี้ ข้าพเจ้า นำเนื้อหาเรื่อง “ เวลา ” มาเป็นแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์โดยเนื้อหานี้ มีสัมพันธ์กับหัวข้อการเรื่อง บรรยายภาพ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนี้

เวลา เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่า คือ สิ่งมีค่า อยากมีเวลามากกว่านี้ เพื่อให้ทำบางสิ่งได้มากขึ้น เวลา คือ สิ่งใดกันแน่ ภาพะปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่มุ่งไปข้างหน้า เวลากลายเป็นตัวตั้งที่ชิดกรอบให้ต้องทำทุกอย่าง ตรงเวลา ทันเวลา กำหนดช่วงชีวิตว่าต้องเป็นไปเช่นนั้น เช่นนี้ หลายคนเริ่มล้มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ ลืมว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่ เมื่อหลงลืมในที่สุดก็กลายเป็นทาสของเวลา ผลงานชุดนี้หยิบเอาช่วงหนึ่ง ของเวลาที่ปรากฏ อยู่ในชีวิตประจำวันของคนมาเรียงร้อยภายใต้กรอบโครงสร้างเล็ก ซ้อนทับในโครงสร้างใหญ่ที่จัดวางให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเคลื่อนไหวของเวลาผ่านภาพวิดีโอ เวลาที่เคลื่อนไป เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาปรากฏเป็นรูปธรรมให้ผู้คนชมได้คิดถึงความหมายที่แท้จริงของเวลา ประกอบไปด้วยผลงานทั้งหมด 3 ชิ้น

การสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นที่ 1 : ชื่อผลงาน เข้า สาย บ่าย เย็น

ผลงานชิ้นนี้ได้จากการวิเคราะห์ ด้านเนื้อหา ของ คน ที่มีวิถีชีวิต อยู่ในเมือง วิถีชีวิตในแต่ละช่วงของเวลา โดยการบันทึก เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และจากการสังเกตความสัมพันธ์ของกิจกรรม ที่มีความแตกต่างกันระหว่าง ช่วงวัยของคนที่มีอายุที่แตกต่างกัน ช่วงของอายุของคน นั้น สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเวลา ที่ประกอบกิจกรรมในแต่ละวันได้ ผู้วิจัยใช้การสังเกตกิจกรรมในช่วงเวลาของแต่ละวัน เช่น ในช่วงเช้า - เย็น ของแต่ละวัน คนแต่ละคน จะมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน และในความต่างนั้น มีความมุ่งหวังที่เหมือนกันคือการทำภารกิจให้สำเร็จทันในช่วงเวลาที่ทุกคนกำหนดไว้ในแต่ละวัน จากวิถีชีวิตดังกล่าว ข้าพเจ้านำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดทัศนธาตุ ทางศิลปะ เช่น

รูปทรง คน , ยานพาหนะ , สถาปัตยกรรม.

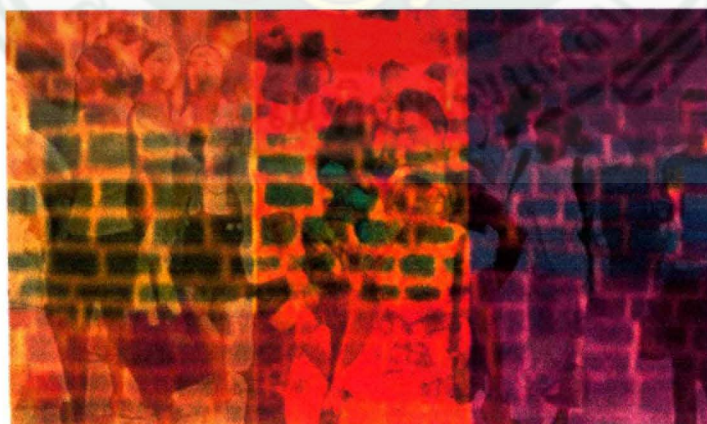
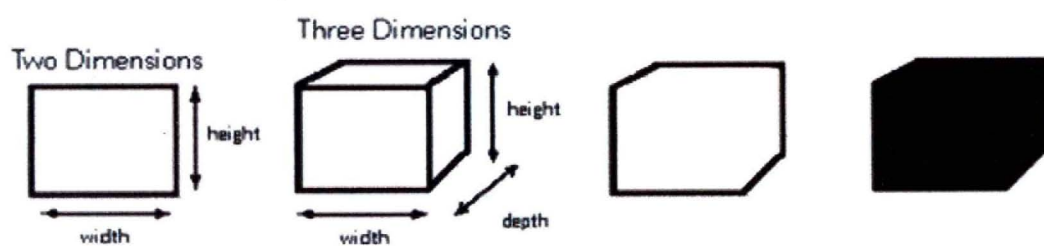
สี สีของบรรยากาศ ในแต่ละช่วงเวลา

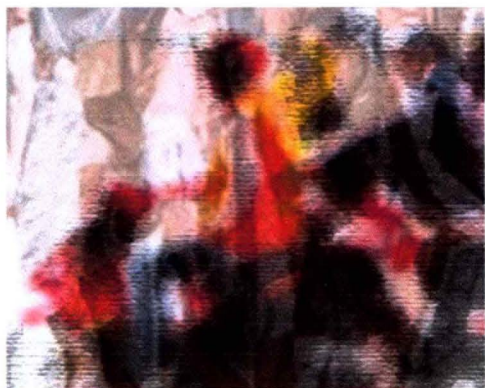
ทิศทาง การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ

รวมถึงข้อมูลจากการสนทนา กับผู้คนรอบข้างที่มีสภาวะการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสร้างสรรคของข้าพเจ้า

การสร้างรูปทรง/โครงสร้าง ที่ใช้ในงานสร้างสรรค์

เมื่อนำรูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไส ซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรง อาจทำได้โดย ใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผืนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน การนำรูปเรขาคณิต มาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

ภาพร่างรูปทรงที่เป็นเนื้อหาของการสร้างสรรค์ของผลงานชิ้นที่ 1

ภาพร่างการประกอบการใส่รูปทรงอิสระ ที่เป็นเนื้อหาของงานในรูปทรงเรขาคณิต

ภาพการประกอบการใส่รูปทรงอิสระ ที่เป็นเนื้อหาของงานในรูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงเรขาคณิต ประกอบเป็นรูปทรงอิสระ ทำให้เกิดรูปทรงภายนอก

ภาพผลงานชุด เวลา
ชื่อผลงาน : เข้า สาย บ่าย เย็น

ชื่อผลงาน : เข้า สาย บ่าย เย็น

สถานที่ ติดตั้ง หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายละเอียดของผลงาน : เข้า สาย บ่าย เย็น

การสร้างสรรค์ผลงานในชั้นที่ 2 : ชื่อชุดว่า เวลา (ชั้นที่ 1)

ผลงานชิ้นนี้ ผู้วิจัยยังคงพัฒนาผลงานจากการใช้เนื้อหา ที่สัมพันธ์กันกับหัวข้อวิจัย บรรยากาศ แห่งวิถีของคน ในสังคมปัจจุบัน เช่นเดียวกับผลงานในชั้นที่ 1 แต่มีวิธีการสร้างรูปแบบการนำเสนอขึ้นมาใหม่ โดยให้ คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของคนในสังคม และสร้างงานชิ้นโดยมีโครงสร้างโดยรวมร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากว่า ธรรมชาติในวิถีชีวิตของมนุษย์นั้น ยังคงมีธรรมชาติของการพัฒนาตามธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความสัมพันธ์ของช่วงวัยต่างๆของมนุษย์ ที่มีความ สัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ในการศึกษา งานสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้วิจัยของหยิบยกช่วงวัยของการพัฒนามนุษย์ทั้งหมด 3 ช่วง คือ วัยเด็ก วัยรุ่น และ วัยทำงาน ซึ่งความแตกต่างของช่วงวัยทั้งสามที่สัมพันธ์การงานวิจัย มีดังนี้

ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยเด็ก

ส่วนที่ 2 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยรุ่น/ วัยค้นหาตัวตน

ส่วนที่ 3 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยทำงาน

ส่วนที่ 4 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ทุกช่วงวัยที่เข้ามาชมนิทรรศการ

ส่วนที่ 5 ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นและนำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับการใช้แสง และเสียง ที่สร้างขึ้นใหม่ให้มีความสัมพันธ์กัน

ส่วนที่ 1 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยเด็ก

วัยเด็ก ลักษณะของงานชิ้นนี้ มีเนื้อหาหลักที่สัมพันธ์กับเรื่องของเวลา และวิถีชีวิต มีรูปแบบการนำเสนอ จากการใช้แสง เงา และรูปทรงเป็นส่วนประกอบหลัก โดยให้อิสระในการเลือกวัสดุที่และวิธีการจัดรูปแบบการจัดวาง

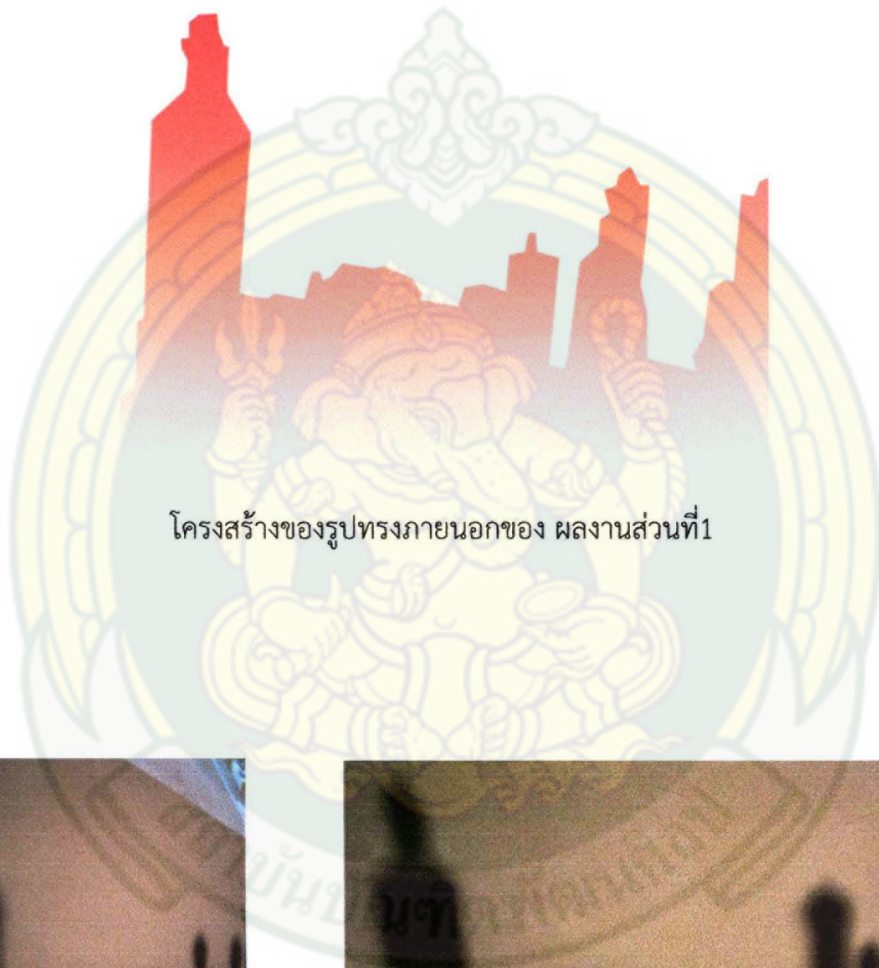
วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ

รูปทรง

ผู้วิจัยให้ผู้สร้างผลงาน มีเสรีภาพในการเลือก การจัดเป็นรูปทรงจากสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กัน ชีวิตและกิจกรรมประจำวันที่สัมผัสอยู่ เช่น ของเล่น ของกิน ของ ใช้

ผลของการจัดรูปแบบการนำเสนอ ให้มีความสัมพันธ์กับเรื่อง

เนื่องจากผู้วิจัยได้กำหนดกรอบของเทคนิค ให้ใช้แสง และเงา เป็นส่วนสำคัญและให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของ เมือง สังคม ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ที่อยู่ในวัยเด็กนี้ หากวิเคราะห์จากการสร้างสรรค์ผลงาน จะเห็นว่า การสร้างสรรค์จะมีความคิดตอบโต้ในลักษณะปฐมภูมิ ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะของการจัดของผลงานชิ้นนี้ ที่มีความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนตามวัย มีการวางโดยเว้นระยะห่างของรูปทรง ทำให้ผลของเงาตกกระทบบ เป็นเงาของรูปทรงชัดเจน

โครงสร้างของรูปทรงภายนอกของ ผลงานส่วนที่1

ภาพของเงาตกกระทบบ ที่ได้ จากผลงานชิ้นที่ 1

ส่วนที่ 2 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยรุ่น/ วัยค้นหาตัวตน

วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ

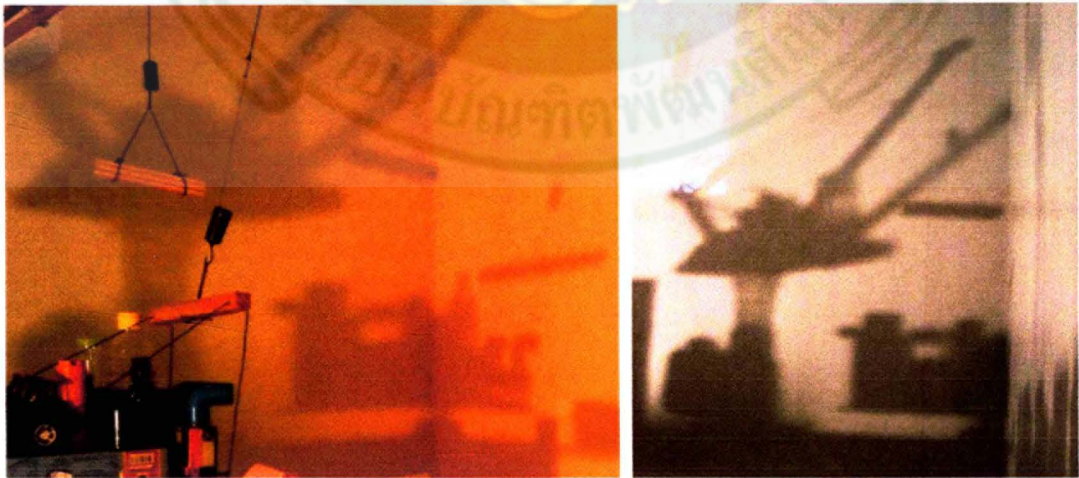
รูปทรง ในการเลือกรูปทรงของผู้สร้างผลงานในส่วนที่ 2 นี้ ผู้สร้างเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่กำลัง ค้นหาความเป็นตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง มีมุมมอง และแง่คิดที่เฉพาะตัว ดังนั้น รูปทรงต่างๆ ใน ส่วนที่2 นี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงได้รูปทรงจากแรงบันดาลใจต่างๆ มีการนำรูปทรงมารวมกันเพื่อให้ได้ รูปทรงใหม่ และเกิดความหมายใหม่ทางทัศนศิลป์ เป็นการใช้กระบวนการคิดที่เป็นระบบขึ้น กว่า ผลงานในส่วนที่ 1

ผลของการจัดรูปแบบการนำเสนอ ให้มีความสัมพันธ์กับเรื่อง

ในส่วนที่ 2 นี้ผู้สร้างผลงานมีการวิเคราะห์ ในเรื่องของ ทิศทางของแสง และเงาตกกระทบที่มี ความหมายสัมพันธ์กันกับเนื้อหาของ บรรยากาศในวิถีชีวิตของคน มากขึ้น สามารถ สร้างความสัมพันธ์กับเรื่องราวทาง สังคมที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม เครื่องจักร และสังคมทางวัตถุ ไว้ในเงาที่ตกกระทบ

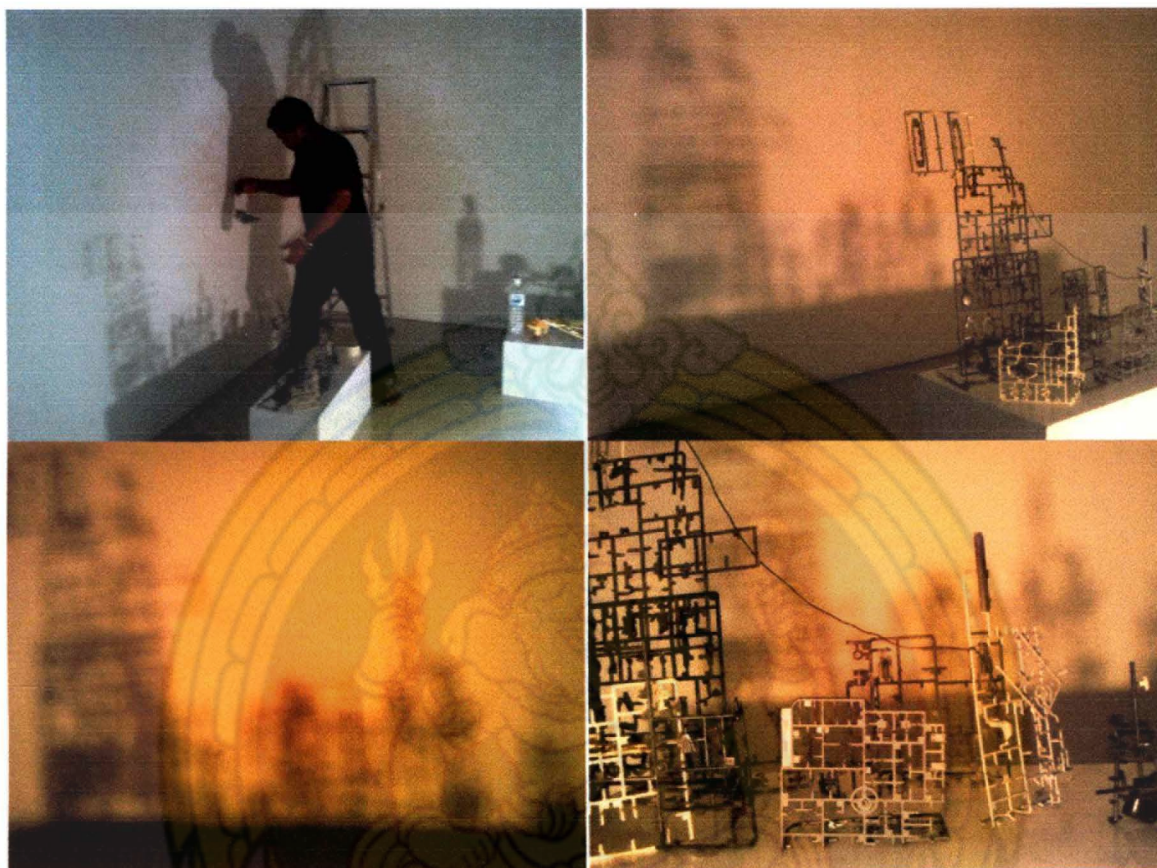

โครงสร้างของรูปทรงภายนอกของ ผลงานส่วนที่2

ภาพของเงาตกกระทบบ ที่ได้ จากผลงานส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ที่อยู่ในช่วง วัยทำงาน

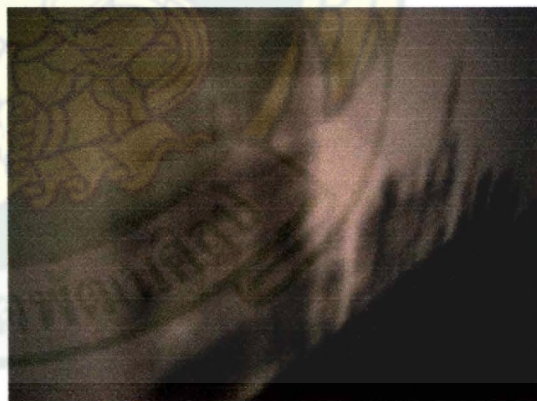
รูปทรง ในการเลือกรูปทรงของผู้สร้างผลงานในส่วนที่ 3 นี้ ผู้สร้างสรรค์อยู่ในช่วงวัย ทำงาน เป็น ช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังดำเนินไปตามสิ่งที่ตนเองเลือก เช่น การประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับการเลือกวัสดุในการทำงานซึ่ง มีการผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ลักษณะของวัสดุจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมด มาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความหมายตามเนื้อหาของงาน วัสดุที่ผู้สร้างสรรค์เลือกคือแผงโครงสร้างของ โมเดล ที่มีลักษณะของเส้น ประสานกันไปมา

ผลของการจัดรูปแบบการนำเสนอ ให้มีความสัมพันธ์กับเรื่อง

ในส่วนที่ 3 นี้ผู้สร้างผลงานมีการวิเคราะห์ เรื่องของ ทิศทางของแสง การส่องทะลุของพื้นที่ว่าง ระหว่างรูปทรง (Space) และเงาตกกระทบที่มีความหมายสัมพันธ์กันกับเนื้อหาของ บรรยากาศในวิถีชีวิต ของคน เช่นกัน มีการใช้ การว่าโครงสร้างภายนอกที่ไม่ซับซ้อน แต่ โครงสร้างภายในมีรายละเอียดต่างๆ ทับซ้อนกัน

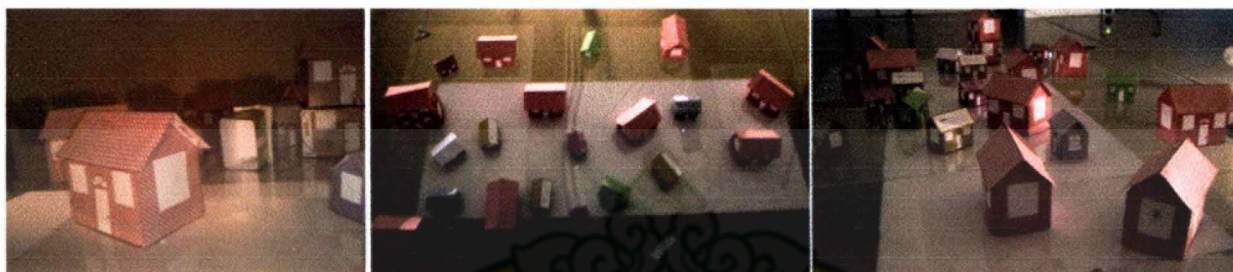

โครงสร้างของรูปทรงภายนอกของ ผลงานส่วนที่3

ภาพของเจดีย์กระโทบ ที่ได้ จากผลงานส่วนที่ 3

ส่วนที่4 ผลงานที่สร้างสรรค์จาก ตัวแทนของคน ทุกช่วงวัยที่เข้ามาชมนิทรรศการ

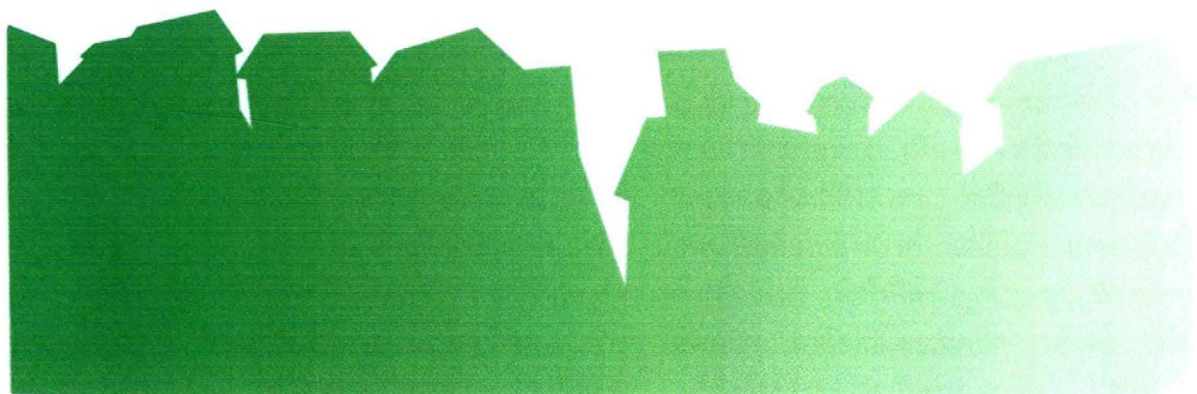

รูปทรง ผลงานในส่วนที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ เข้ามาชมนิทรรศการทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ได้ โดยมีแบบประติมากรรมกระดาสรูปทรงของบ้าน ที่สามารถเลือกขนาดได้แตกต่างกัน และ นำมาจัดวางในจุดที่ผู้เข้าร่วมทุกคนพอใจ จะเห็นว่า เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้ทำชิ้นงานสำเร็จแล้ว จะนำมาวางรวมกลุ่มกันกับแบบของรูปทรงที่เหมือนกันในส่วนที่ 4 เท่านั้น

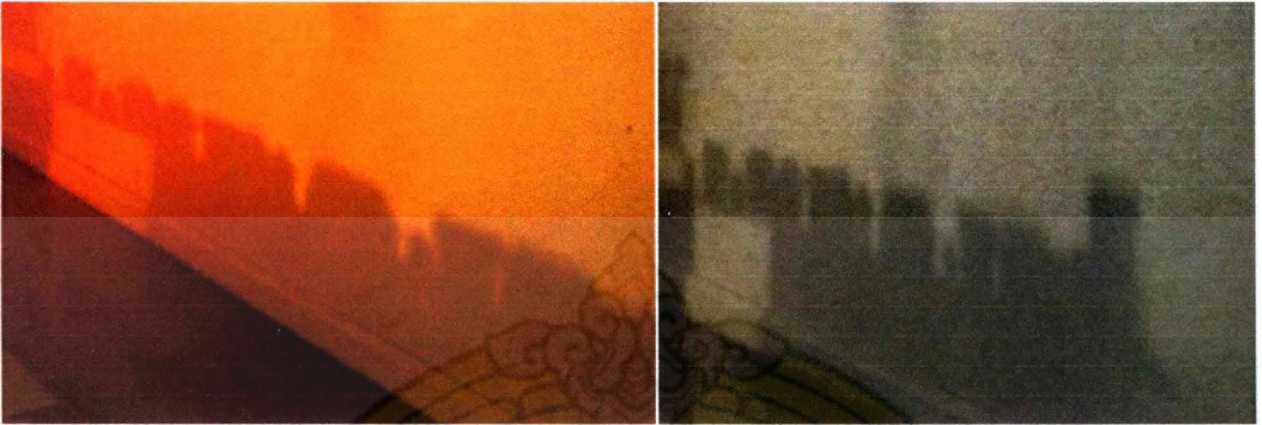
ผลของการจัดรูปแบบการนำเสนอ ให้มีความสัมพันธ์กับเรื่อง

ในผลงานส่วนนี้โครงสร้างของรูปทรงภายนอก จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างที่ให้โครงสร้างส่วนย่อย ได้ทำงานอย่างประสานกลมกลืน และสำหรับบรรจุหน่วยของรูปทรง แต่ละหน่วย จะอยู่แยกจากกันเหมือนกับว่าหน่วยนั้นๆ มีพื้นที่เล็กๆ ที่ใช้อ้างอิงเป็น

โครงสร้างดังกล่าวผู้วิจัยใช้เป็นสัญลักษณ์ของกรอบทางสังคม ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยอันหลากหลายเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตามคนซึ่งเป็นตัวแทนของคนในสังคม

โครงสร้างของรูปทรงภายนอกของ ผลงานส่วนที่ 4

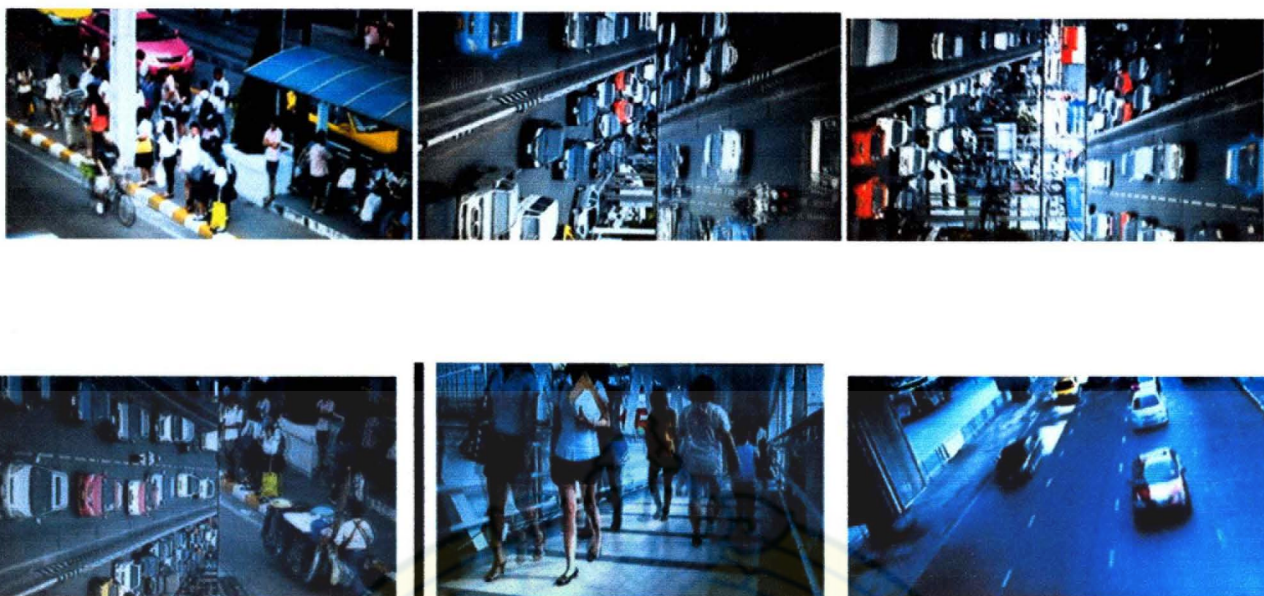
ภาพของเงาตกรกระทบ ที่ได้ จากผลงานส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5 ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นและนำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับการใช้แสง และเสียง ที่สร้างขึ้นใหม่ให้มี ความสัมพันธ์กัน

ภาพเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์ของการนำภาพเคลื่อนไหว (multimedia) เพื่อเป็นการแสดงความเป็นสภาวะการ ผ่านสื่อยุคใหม่ เป็นสื่อรวมของการสื่อสาร เพื่อให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมถึงสุนทรียภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ ความเชื่อมโยงกันและกัน สิ่งที่มาอยู่รวมตัวกันขึ้นใหม่ในปัจจุบันโดยไม่มีแบบแผน เพื่อให้ความทรงจำที่แฝงเร้นของช่วงเวลาผาสุกด้วยกัน เกี่ยวกับการดำรงอยู่เป็น ธรรมชาติ และเป็นร่องรอยอันหลากหลายที่ทับซ้อนด้วย

ผู้วิจัย ทำการบันทึกในช่วงเวลาเช้า เป็นบรรยากาศของชั่วโมงแห่งความรีบเร่งในการเดินทางเช่น ภาพคนไปทำงาน นักเรียนไปโรงเรียน หรือพ่อค้า แม่ค้า ที่กำลังประกอบอาชีพขายของ เป็นต้น หรือช่วงเวลาเย็นที่เป็นบรรยากาศของการเดินทางหลังจากที่ทุกคนเสร็จภารกิจประจำวัน แต่ละคนก็จะมีสิ่งต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่นกัน เช่น ผู้คนแย่งกันขึ้นรถเพื่อจะกลับที่พักอาศัย หรือ นัดพบกันเพื่อไปสังสรรค์ แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังต้องทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว เหล่านี้ผู้วิจัยได้ทำการบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์โดยการนำภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ดังกล่าว มาตัดต่อโดยเทคนิคการตัดต่อ เพื่อให้เกิดความรู้สึกใหม่ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้สร้างสรรค์ร่วมกับช่างเทคนิค ทางการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ที่มีความชำนาญ และสามารถสร้างสรรค์ได้ ตามความต้องการของผู้วิจัย ทั้งนี้ได้สร้างสรรค์ให้องค์ประกอบของภาพ มีความสัมพันธ์ กับ จังหวะของเสียงประกอบ และเวลาของผลงาน

ภาพเคลื่อนไหว ที่นำมาตัดต่อ

ภาพผลงานในส่วนที่5
ภาพการนำภาพเคลื่อนไหว มาประกอบกับการนำเสนอในผลงาน

เสียงประกอบ

ในผลงานส่วนที่ 5 นี้ เสียง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการนำเสนอ โดยส่วนนี้ผู้วิจัย ได้สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินทางดนตรี สร้างเสียงประกอบขึ้นมาใหม่โดยใช้เสียงที่จะสื่อถึง บรรยากาศการเดินทางในสังคมเมือง เป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสรรค์เสียงประกอบขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วย เสียงจากสภาพแวดล้อมจริงเช่น เสียงแตรยนต์ เสียงเครื่องยนต์ และเสียงจากการสร้างขึ้นใหม่ให้มีจังหวะที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว

การสร้างสรรค์ผลงานในชั้นที่ 3 : ชื่อชุดว่า เวลา (ชั้นที่ 2)

การสร้างผลงานชั้นนี้ เป็นการสืบเนื่องการพัฒนาเนื้อหา และเทคนิค ที่ได้จากการสร้างผลงานในชั้นที่ 1

และ 2

เนื้อหาการสร้างสรรค์ผลงานในชั้นที่ 3

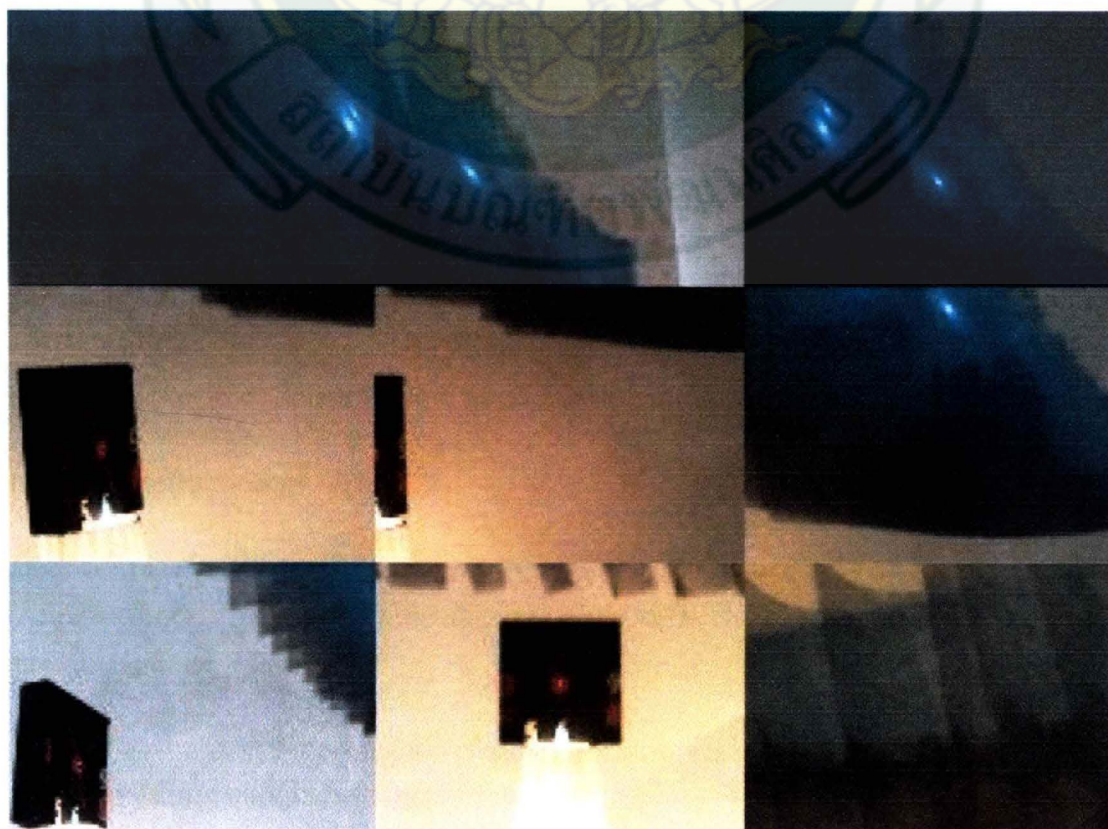
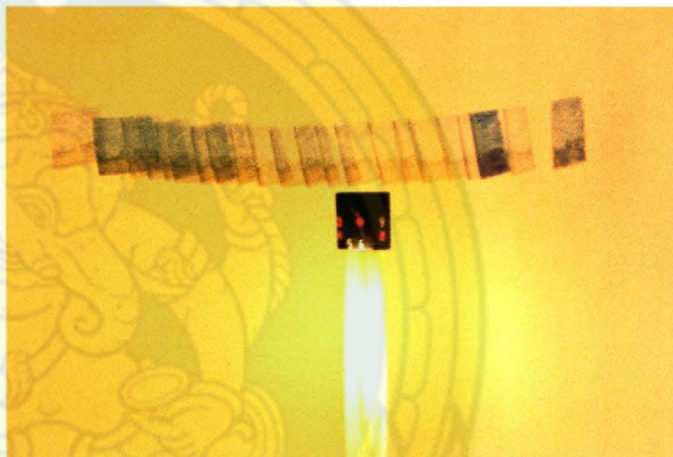
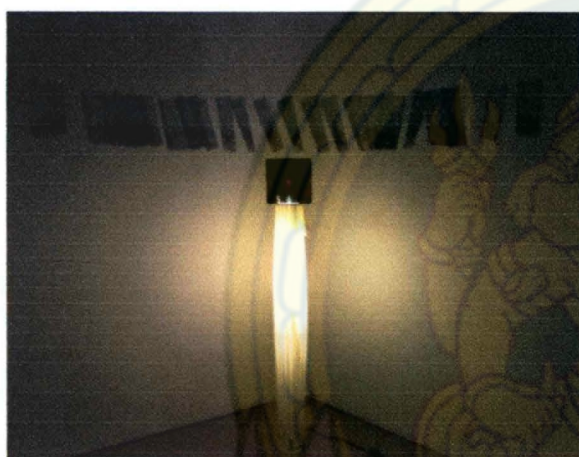
จากการที่ได้สัมผัสข้อมูลด้านสภาพบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง ที่มีแต่ความรีบเร่ง สับสน วุ่นวายมีการแข่งขัน แต่ในอีกด้านหนึ่งของชีวิต ที่มีความเรียบง่าย มีความสงบ และมีธรรมชาติที่มีความสวยงาม เช่น สีสนของท้องฟ้า พืชพรรณในท้องทุ่ง ความงามตามบรรยากาศของแต่ละฤดูกาล เหล่านี้ ทำให้ผู้วิจัยได้นำภาพของบรรยากาศต่างๆ ดังกล่าว มาพัฒนาเป็นรูปแบบของผลงานชั้นนี้ขึ้น

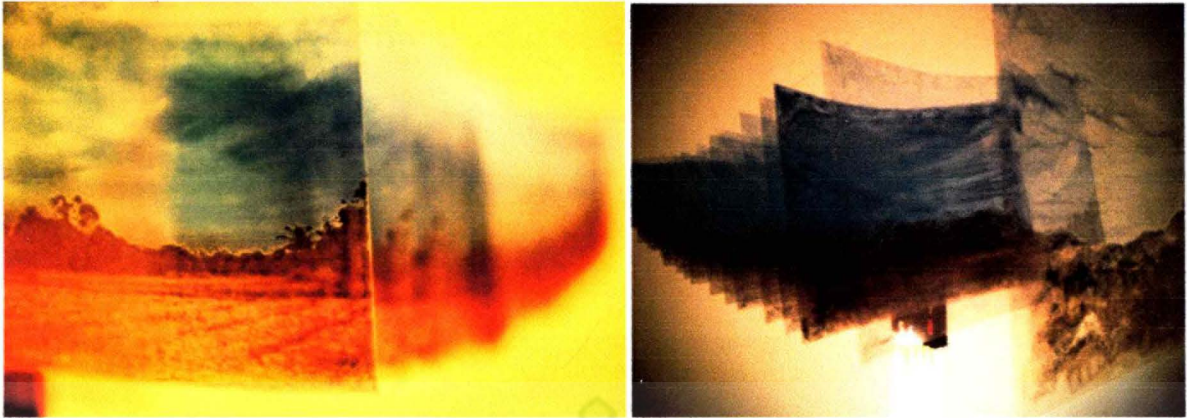

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในชั้นที่ 3

ผลงานชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคของแสงจากประติมากรรมผ้า สีขาวและการทับซ้อนของรูปทรงธรรมชาติที่พิมพ์ในแผ่นพลาสติกใส ให้แสงส่องผ่านทะลุจนเกิดมิติในการมอง จากรูปทรงแต่ละรูปทรง และมีการวิเคราะห์เรื่องของการสะท้อนของแสง

ภาพประกอบการสร้างสรรค์ผลงานในชั้นที่ 3

การสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบพื้นผิววัตถุที่เรียบ

เกิดขึ้นเมื่อลำแสงตกกระทบไปยังพื้นกระจกหรือพื้นผิวที่ขรุขระจะส่งผลให้แสงสะท้อนกลับไปในทิศทาง

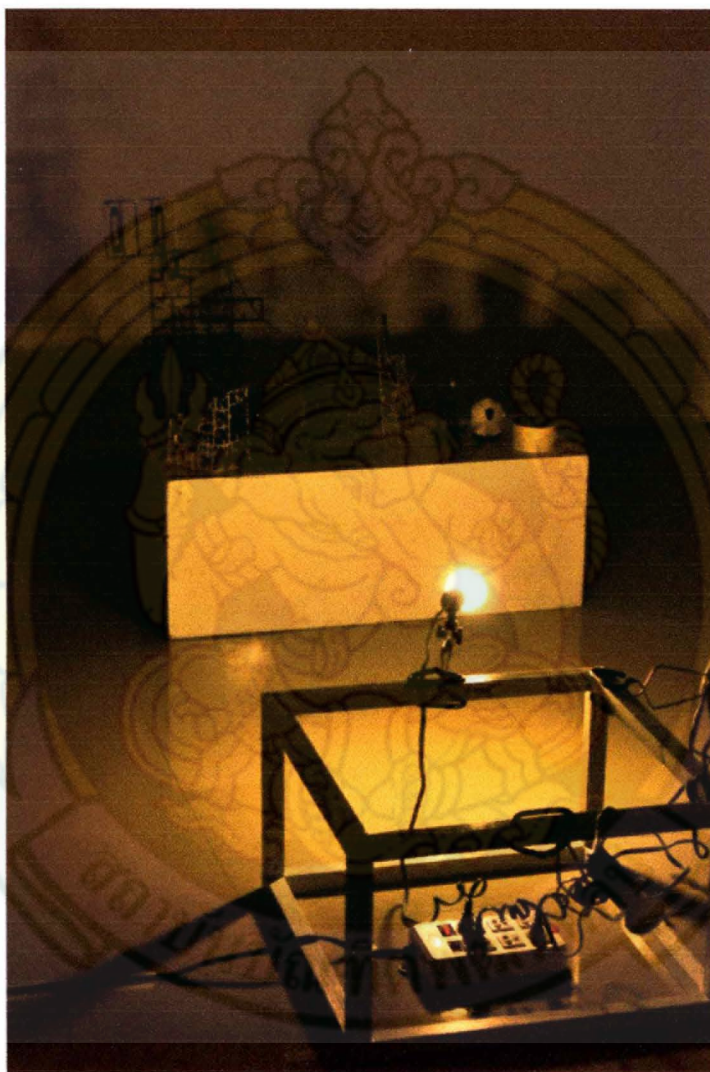
- รังสีตกกระทบ (Incident Ray) คือ รังสีของแสงที่พุ่งเข้าหาพื้นผิวของวัตถุ
- รังสีสะท้อน (Reflected Ray) คือ รังสีของแสงที่พุ่งออกจากพื้นผิวของวัตถุ
- เส้นปกติ (Normal) คือ เส้นที่ลากตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุตรงจุดที่แสงกระทบ
- มุมตกกระทบ (Angle of Incidence) คือ มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นปกติ
- มุมสะท้อน (Angle of Reflection) คือ มุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติ

การหักเหของแสง (Refraction of Light)

เมื่อแสงเดินทางผ่านวัตถุหรือตัวกลางโปร่งใส เช่น อากาศ แก้ว น้ำ พลาสติกใส แสงจะสามารถเดินทางผ่านได้เกือบหมด เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกัน แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางหลายตัวกลาง แสงจะหักเห

การสร้างผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี้ จึงมีการใช้แสงร่วมด้วยเพื่อช่วยในการกำหนดด้านอารมณ์ ความรู้สึก และใช้อัตราความสว่างของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง และทำให้เกิดความสว่างบนพื้นที่ที่แสงตกกระทบ วัตถุที่ผลิตแสงได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า แหล่งกำเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ เทียนไข และหลอดไฟฟ้า ปริมาณพลังงานแสงที่ส่องออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใดๆ ต่อ หนึ่งหน่วยเวลา เราเรียกว่า อัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง มีหน่วยเป็น ลูเมน(lumen ; lm)

ภาพประกอบผลงานที่ใช้แสงเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบผลงานที่ใช้แสงเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด เวลา ในผลงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องบรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน

รูปแบบการนำเสนอในผลงานสร้างสรรค์ชุด บรรยากาศของวิถีชีวิตในสังคมเมือง

การจัดรูปแบบการนำเสนอในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้วิจัยใช้การจัดแบบศิลปะจัดวางร่วมกับพื้นที่ (Installation Art) เพื่อสามารถสร้างความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมของผู้ชม ผู้ชมผลงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับผลงานศิลปะได้ (Interactive)

ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชัน (Installation Art) บางครั้งอาจเรียกว่า ศิลปะจัดวาง หรือศิลปะกับพื้นที่ ในที่นี้ผู้วิจัยขอเรียกตามคำศัพท์ คือ ศิลปะอินสตอลเลชัน (Installation Art) ซึ่งหมายถึงผลงานศิลปะที่อ้างอิงบริบทของพื้นที่ ศิลปะอินสตอลเลชัน (Installation Art) เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1960 กำลังเป็นที่นิยมในวงการศิลปะทั่วโลกนับตั้งแต่บัดนั้น เนื่องด้วยการแสดงออกแบบนี้เปิดกว้างกับการจัดการผลงาน ทำให้การสร้างสรรคผลงานประเภทนี้มิได้ยึดกรอบตายตัวทางวัสดุและรูปแบบ ไม่มีกฎเกณฑ์การสร้างสรรคที่แน่นอน แต่ให้ความสำคัญกับองค์รวมของผลงาน ผลงานที่สร้างขึ้นจะไม่ประดับประดาเพื่อให้เกิดความงามทางทัศนธาตุ (Visual Element) แต่เป็นการสร้างพื้นที่โดยรอบให้เกิดความหมายแบบใหม่ๆ ตรงนี้เองทำให้การติดตั้งผลงานในการแสดงนิทรรศการแต่ละครั้ง ต้องมีการออกแบบการใช้พื้นที่ทำให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ว่าง (Space) และบริบท (Context) ต่างๆ ควรเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ศิลปินต้องแก้ ไม่ว่าศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ตาม ควรคำนึงถึงการจัดวางลงในพื้นที่ด้วย บทบาทการทำงานของศิลปินจึงมิใช่ลักษณะเดิมๆ ที่มุ่งแต่ตัวงานอยู่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ผลงานได้รับใช้บริบทของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งในพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) หรือพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ก็ตามซึ่งข้อดีของการคำนึงถึงปัจจัยโดยรอบของพื้นที่ ทำให้ผลงานไม่แปลกแยกตัวจากสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างสภาวะการณ์จำลองสถานการณ์ ให้ผู้ดูได้หลุดจากภาพเดิมๆ ที่เห็นศิลปะประดับอยู่บนหอคอยางช้างอย่างอดีต ที่ผู้ดูก็ทำได้แค่เพียงยืนมองดูผลงานโดยไร้ประสบการณ์ที่สัมผัสกับบรรยากาศรอบข้าง หรือบางครั้งพลังของผลงานบางชิ้นก็ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่ได้ แต่ถ้าผลงานใดได้คำนึงถึงความเป็นไปของพื้นที่แล้วละก็ สุนทรียะของศิลปะชิ้นนั้นก็คงเพิ่มมิติทางผัสสะได้มากขึ้น เช่น การที่ผู้ดูสามารถเดินเข้าไปเล่นและตอบโต้ (Interactive) กับผลงาน ตลอดจนผู้ดูเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ผลงานศิลปะก็จะมีชีวิตและเป็นเสมือนโลกใบใหม่ที่สัมผัสได้จริง

ลักษณะทางศิลปะศิลปะอินสตอลเลชัน(Installation Art)มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจเช่น

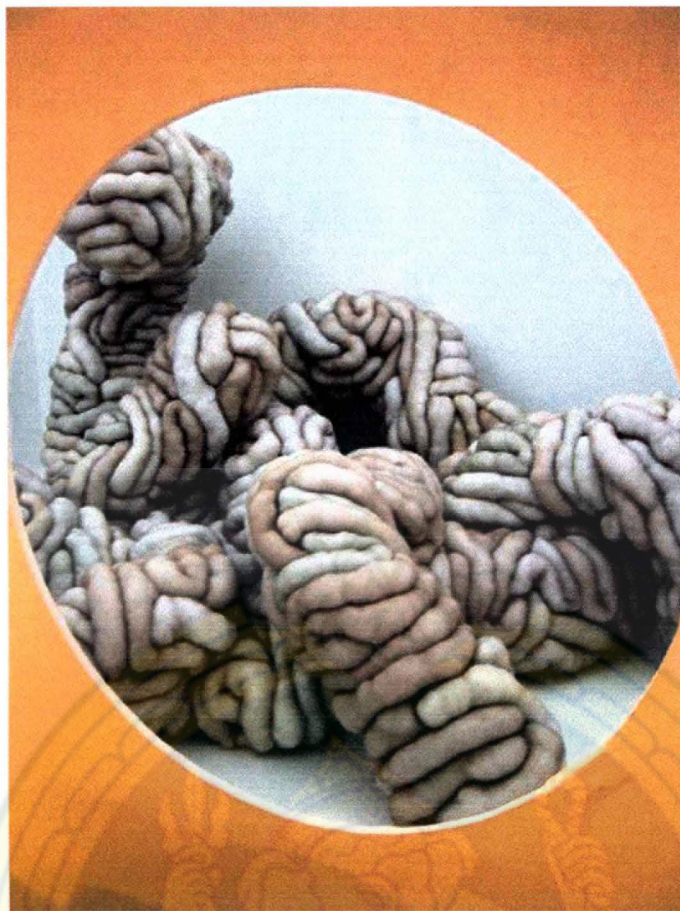
(Sculpture Installation)	ประติมากรรม อินสตอลเลชัน
(Site Specific Installation)	ศิลปะที่เล่นกับบริบทของพื้นที่ว่าง มีตัววัตถุและการจัดวางเป็นการแสดงออก
(Mixed Media Installation)	ศิลปะสื่อผสมโดยคำนึงถึงพื้นที่เข้าประกอบด้วย
(Video Installation)	วิดีโอ อินสตอลเลชัน

ประติมากรรม อินสตอลเลชั่น

Sculpture installation of forms made from stockings filled with cotton

ข้อมูลภาพจาก: www.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g182166-d1...

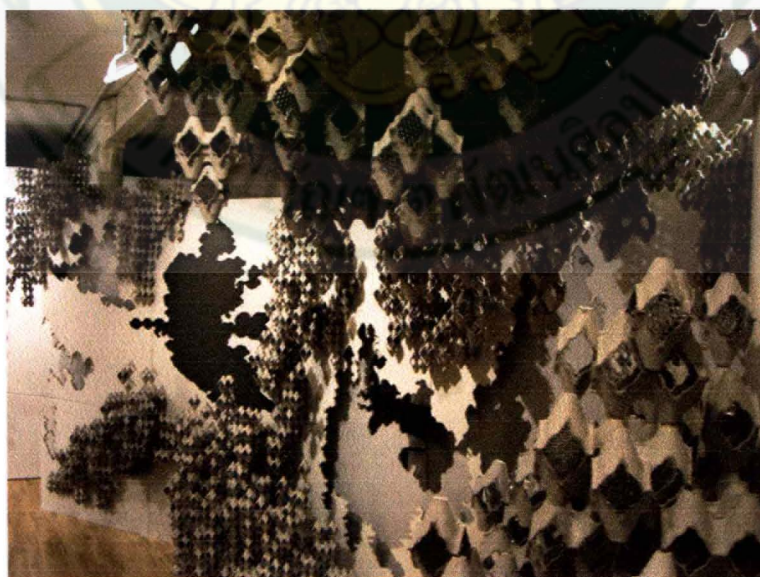
Sculpture installation of forms made from stockings filled with cotton
ข้อมูลภาพจาก: www.biadart.com/?q=node/155

ข้อมูลภาพจาก: butdoesitfloat.com/22962/There-are-only-a-few...

ศิลปะที่เล่นกับบริบทของพื้นที่ว่าง (Site Specific Installation) มีตัววัตถุและการจัดวางเป็นการแสดงออก

ข้อมูลภาพจาก: artcriticism.sva.edu/?post=soo-sunny-park-at-...

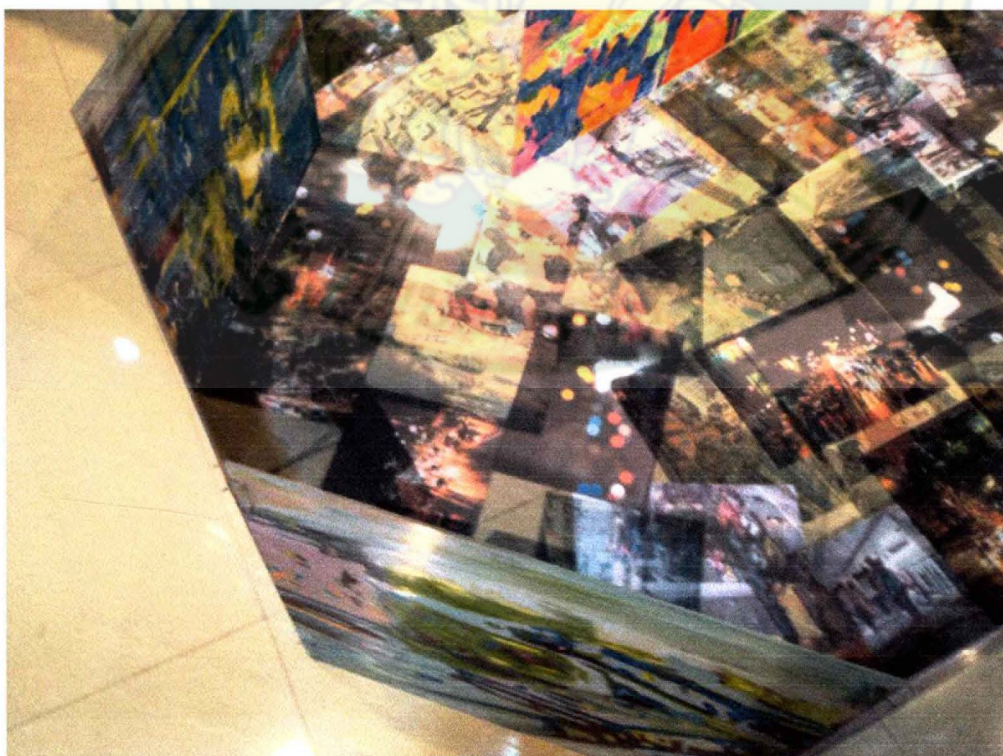
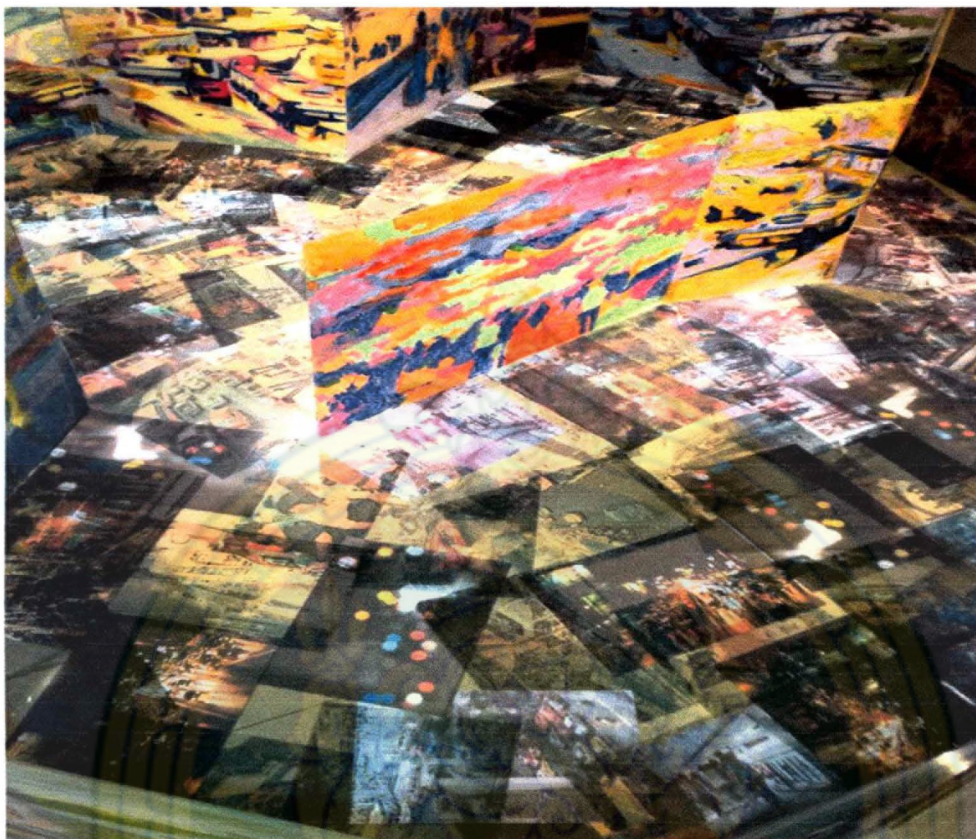

ภาพที่ 1 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยายภาคในวิถีสังคมปัจจุบัน

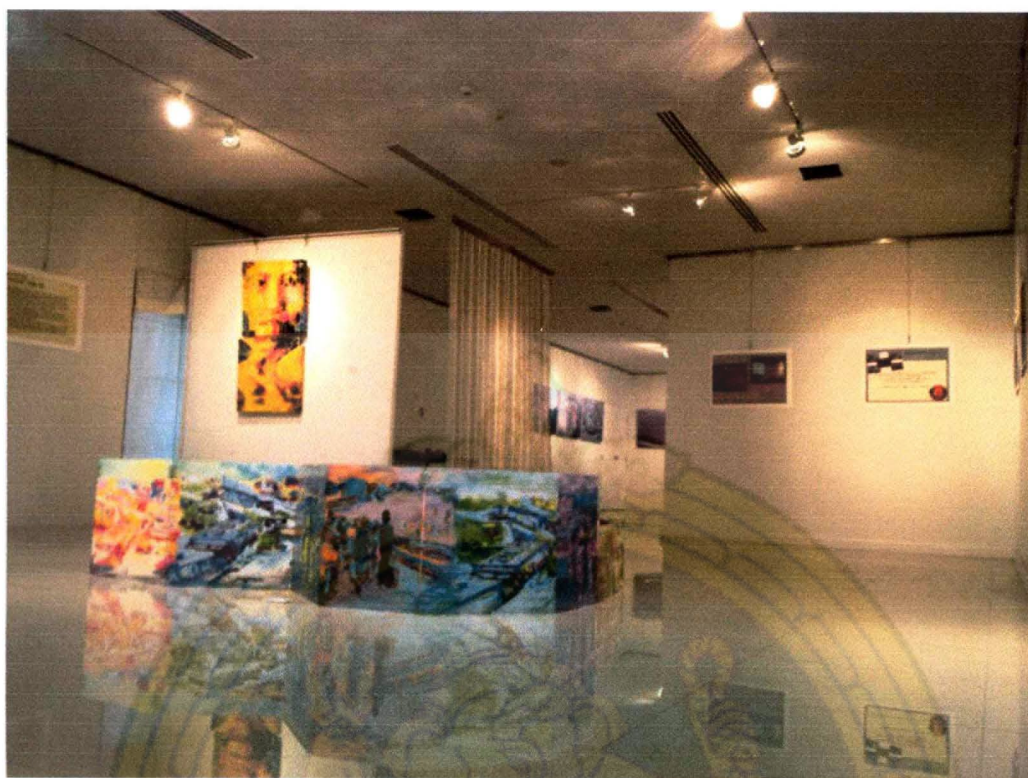
ชื่อผลงาน เช้า สาย บ่าย เย็น

ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค Mixed Media Installation

ภาพที่ 2 ภาพรายละเอียดของผลงาน
ชื่อผลงาน เช้า สาย บ่าย เย็น

ภาพที่ 3 ภาพรายละเอียดของผลงาน
ชื่อผลงาน เช้า สาย บ่าย เย็น

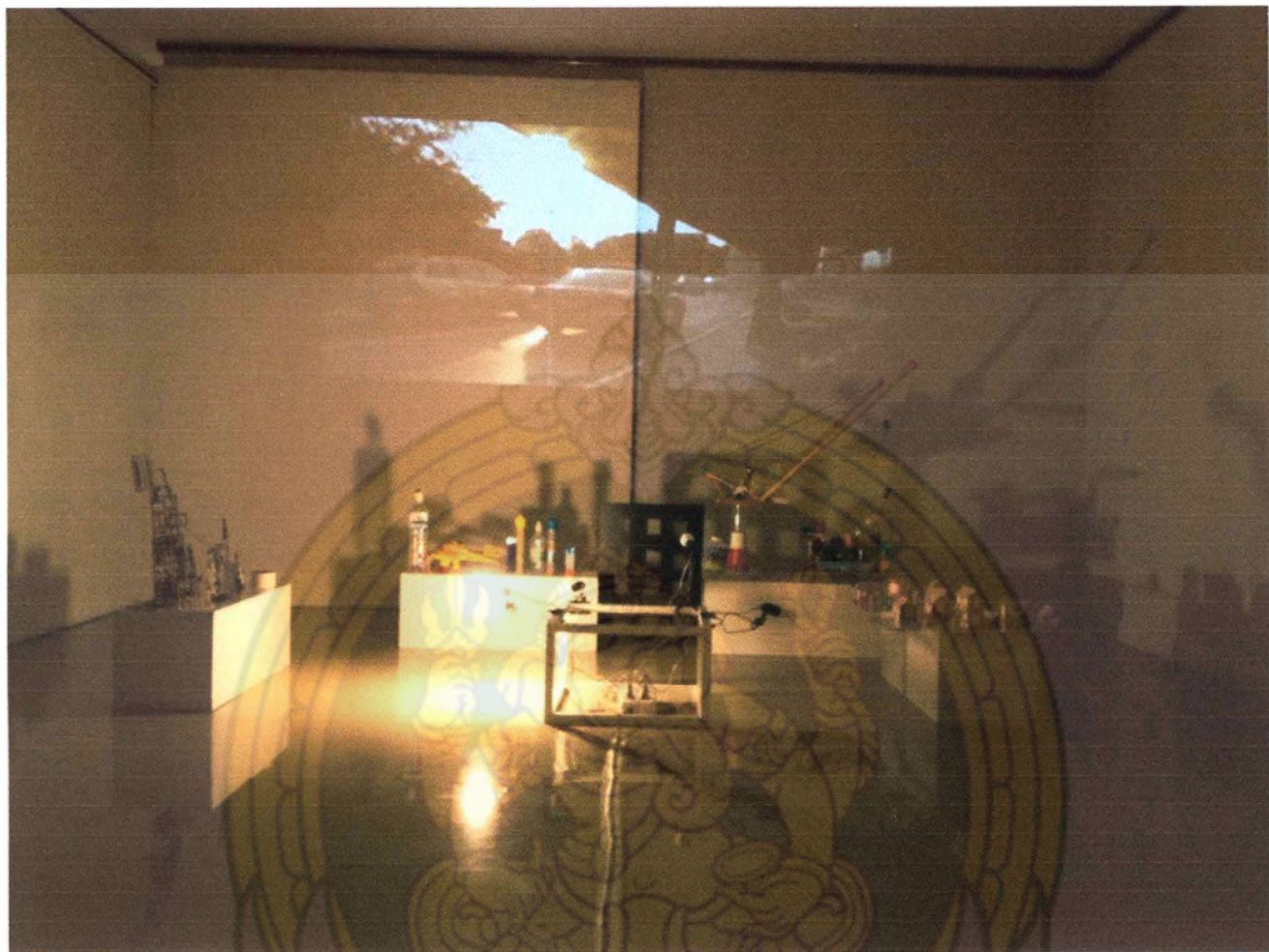

ภาพที่ 4 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน

ชื่อผลงาน เวลา (ชั่วโมง)

ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค New Media Installation

ภาพที่ 5 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน

ชื่อผลงาน เวลา (ชั่วโมง)

ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค New Media Installation

ภาพที่ 6 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน

ชื่อผลงาน เวลา (ชิ้น1)

ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค New Media Installation

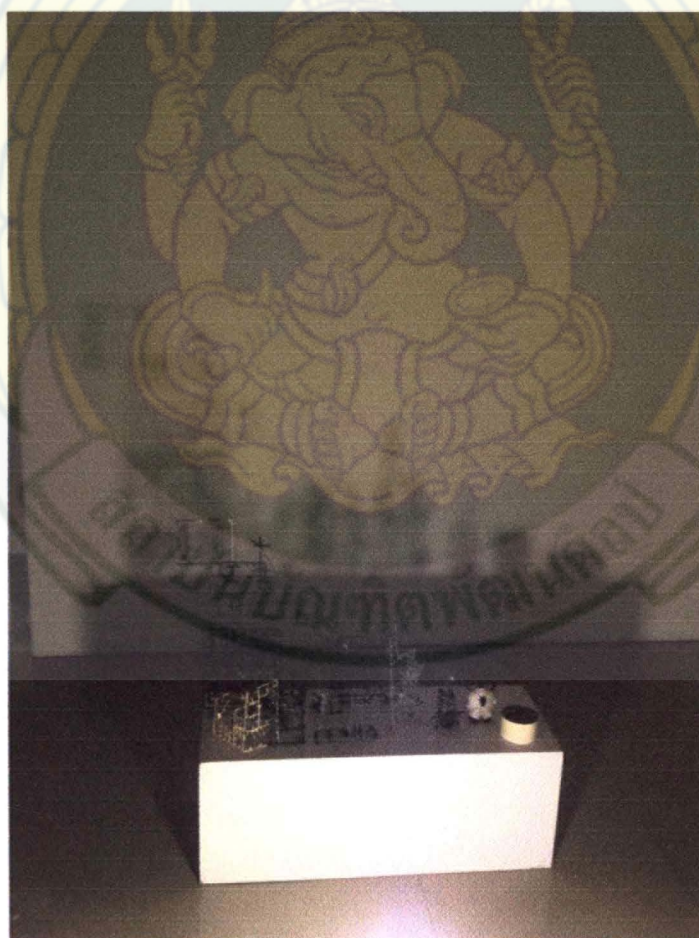
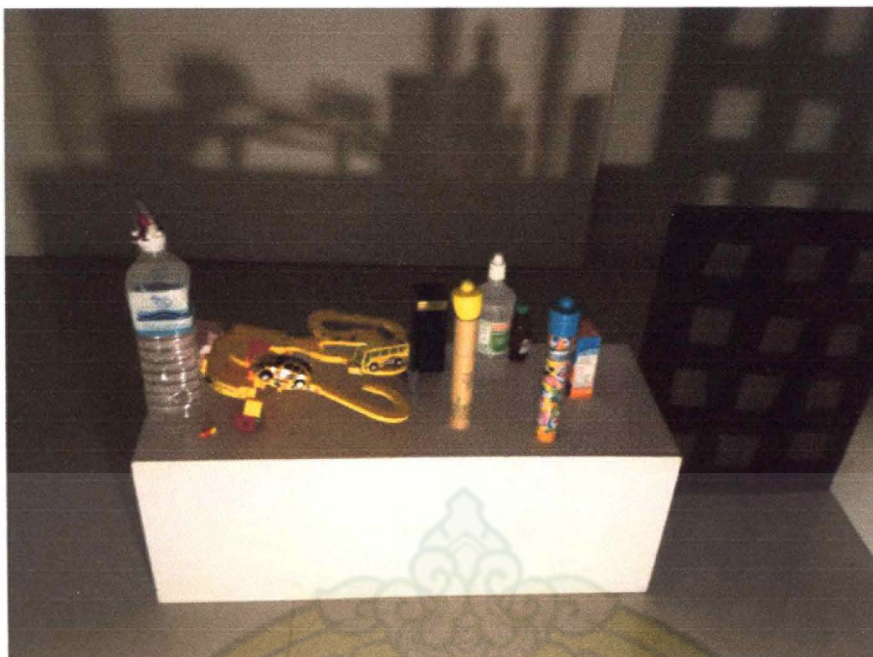

ภาพที่ 7 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน

ชื่อผลงาน เวลา (ชั่วโมง)

ขนาด ตามพื้นที่

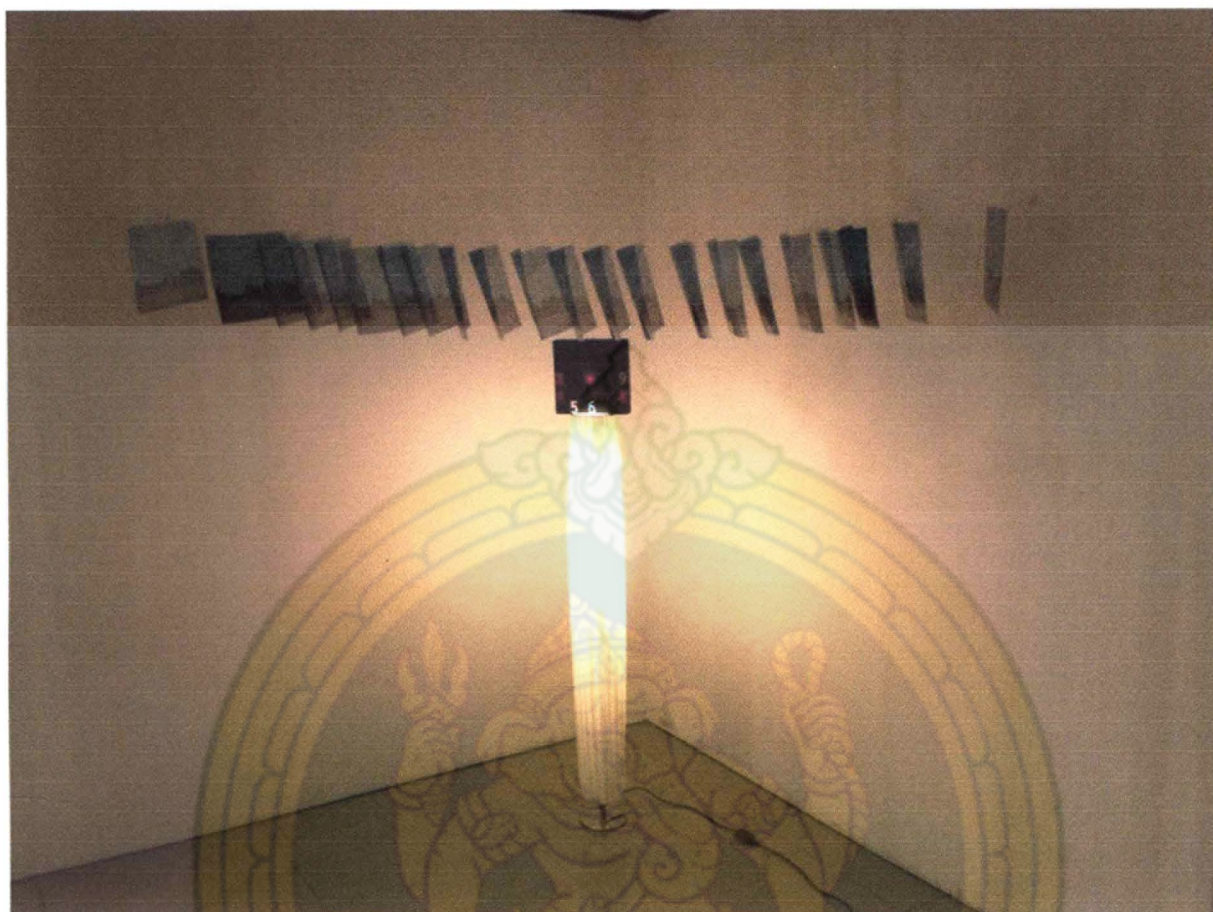
เทคนิค New Media Installation

ภาพที่ 8 ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (จีน1)

ภาพที่9 ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (จีน1)

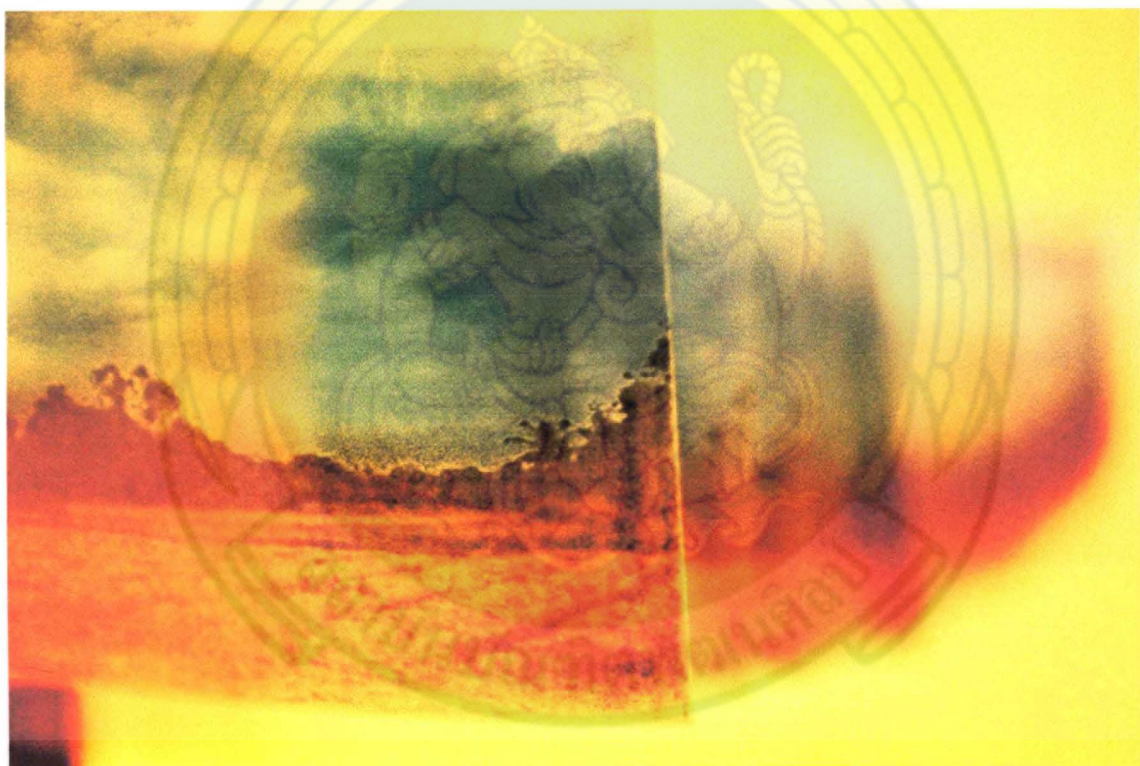
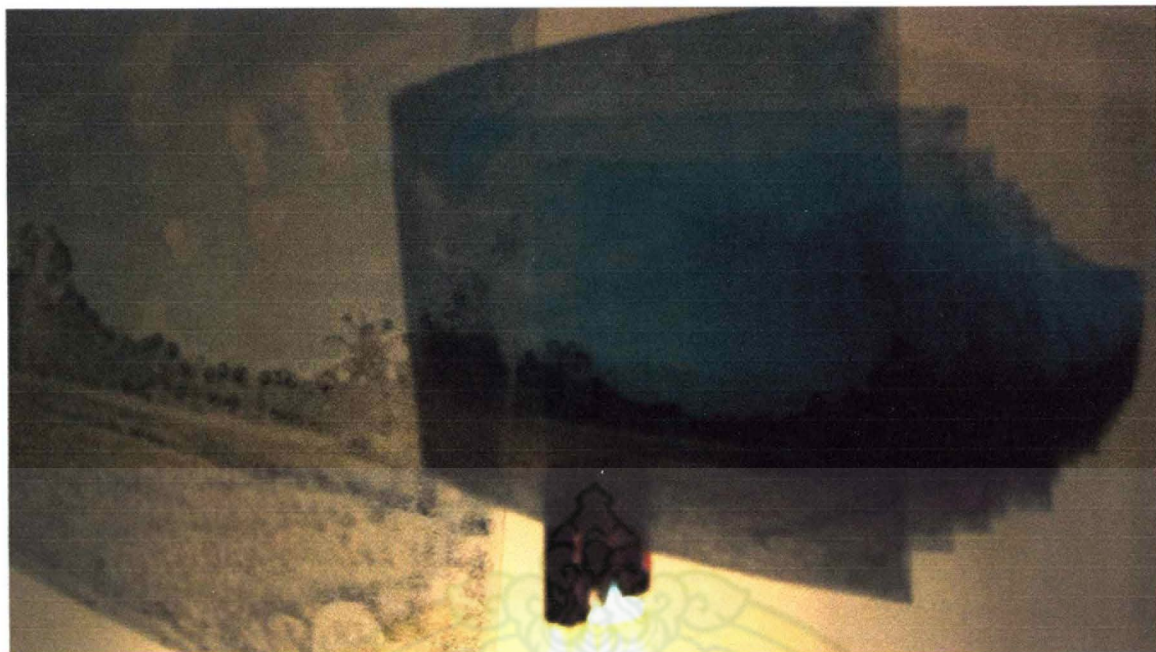

ภาพที่ 10 ภาพผลงานศิลปกรรมจากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน

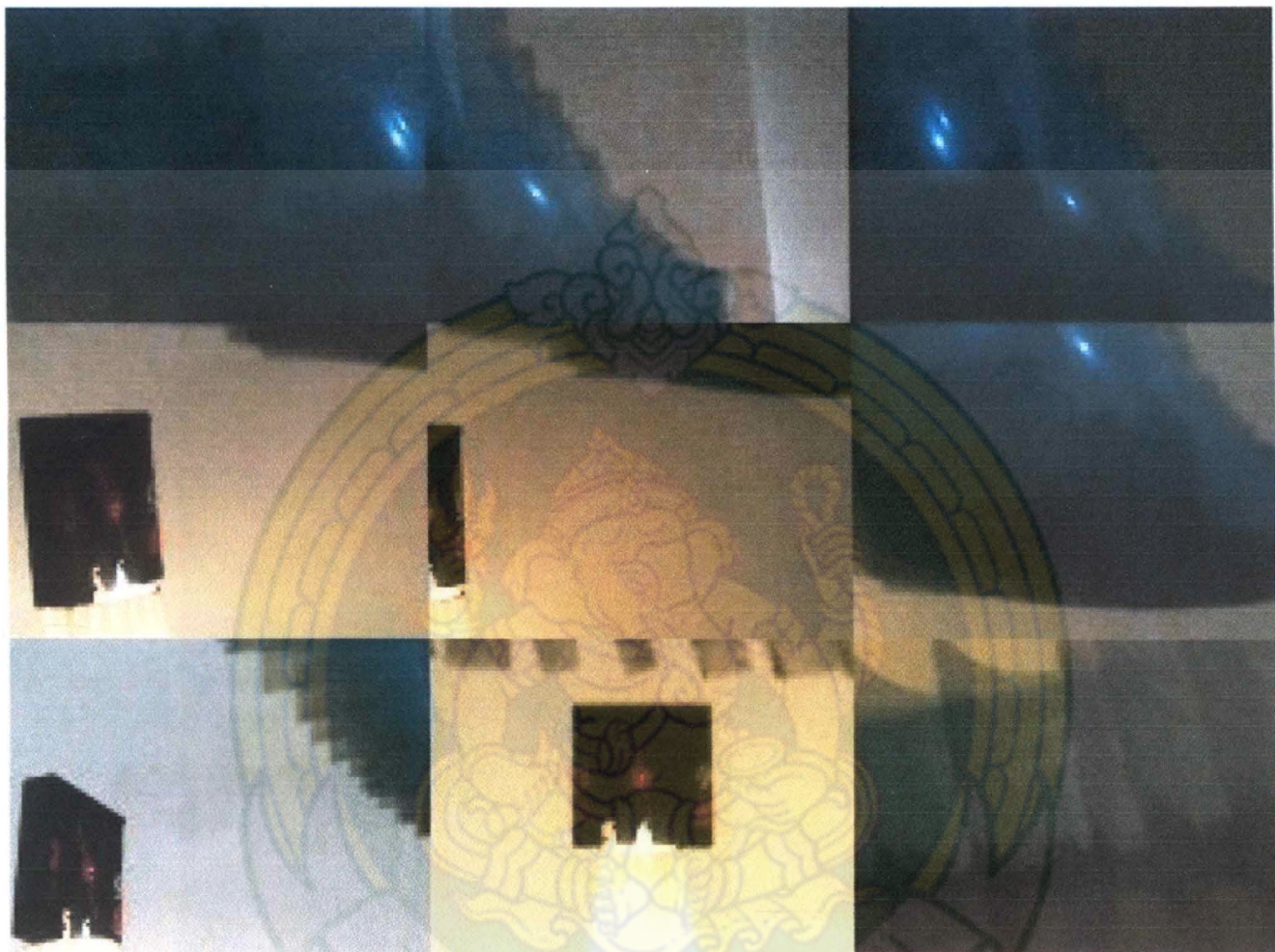
ชื่อผลงาน เวลา (ชั่วโมง)

ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค New Media Installation

ภาพที่ 11 ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น2)

ภาพที่ 12 ภาพรายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงาน เวลา (ชั้น2)

ภาพที่ 13 ภาพการแสดงผลงานศิลปกรรม
จากการวิจัยเรื่อง บรรยากาศในวิถีสังคมปัจจุบัน
ขนาด ตามพื้นที่

เทคนิค New Media Installation

บทที่ 5

สรุป

ความสัมพันธ์ระหว่าง สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานในปัจจุบัน องค์ประกอบต่างๆ ทางสังคมนั้นมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญคือการนำเสนอความคิดของศิลปินด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่จะต้องอยู่ในมิติใดมิติหนึ่งที่ทำให้ตัวเรากับคนอื่นเข้าใจพร้อมๆ งานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น เกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เช่นจากการทดลอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งที่ได้ผล และไม่ได้ผล ศิลปะหลังสมัยใหม่ สามารถใช้วัตถุทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ วัตถุเหล่านี้มีความหมาย และหน้าที่เฉพาะในตัวเอง ถูกนำมาจัดบริบทขึ้นใหม่ ให้ เกิดเป็นความหมายใหม่ สถานการณ์ต่างๆ ถูกจำลองขึ้นโดยใช้พื้นที่โดยรวมเข้าร่วมในการสร้างสรรค์ มีการใช้แสงเพื่อให้เกิดเงา กระบในพื้นที่ยาวบนพื้น ผืน และเพดาน พื้นที่ยาวเปลี่ยนสถานะเป็นหนึ่งเดียวกับตัววัตถุเงาตกทอด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ ผ่านผลงานสื่อผสมและจัดวาง โดยคำนึงถึงพื้นที่เข้าประกอบด้วย (Mixed Media Installation)

ผลงานวิจัย เรื่องบรรยากาศของวิถีในปัจจุบัน ชิ้นนี้ ทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ ใน ชุด เวลา ขึ้น ประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่หลากหลายพบเห็นได้ทั่วไป มีทั้งวัสดุสำเร็จรูป วัสดุทางศิลปะ ประสมให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความหมายในหน้าที่ (Function) เดิมของแต่ละวัตถุใหม่และ จัดตั้งผลงานรายรอบพื้นที่ว่าง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานจิตรกรรม กลุ่มประติมากรรมที่ผู้วิจัยนำมาจัดวางด้วยความตั้งใจ รวมถึงจัดสรรในแต่ละส่วนให้พื้นที่ว่างวิ่งผ่านไปทุกๆ ส่วนของตัวผลงานสร้างสรรค์ (Open Space) การจัดวางดังกล่าวทำให้ผู้ชมสามารถเดินผ่านเข้าไปในตัวผลงานที่ถูกประกอบเข้าด้วยกัน การวางตัวผลงานในแต่ละจุดให้มีจังหวะ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนของแต่ละรูปทรงแต่ละรูปทรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูสามารถสัมผัสกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการสื่อสารได้มากที่สุด

การประเมินผลความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการชมการจัดนิทรรศการจากผลงานวิจัย

ผู้วิจัยข้อสังเกตจากการเสวนาในชั้นเรียนหัวข้อ “บรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน” ที่แสดงนัยสำคัญต่อการวิจัยมีดังนี้

ความคิดเห็นของนักศึกษามีลักษณะเป็นอัตวิสัยมาจากพื้นฐานความรู้และสภาวะแวดล้อมของพื้นที่สถานศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ตรงในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตนและโอกาสในการทัศนศึกษาดูงานนิทรรศการต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อโลกทัศน์และมุมมองทัศนวิจารณ์

แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาคณะศิลปวิจิตรและประชาชนทั่วไป

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป

ตารางที่ ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ชาย	๑๒	๔๘
หญิง	๑๓	๕๒
รวม	๒๕	-

จากตารางที่๑พบว่าเก็บข้อมูลได้จำนวน ๒๕ คน เป็นชายจำนวน ๑๒ คน เป็นหญิงจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และ ๕๒ ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานะ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
นักศึกษา	๘	๓๒
ประชาชนทั่วไป	๑๗	๖๘

ตัวอย่างตารางความพึงพอใจ

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมชมผลงาน

ที่	หัวข้อที่สอบถาม	1	2	3	4	5
๑.	นักศึกษาคุ้นเคยกับผลงานศิลปะอินเตอร์เนชั่น					
๒.	นักศึกษามีความรู้สึกร่วมกับผลงานศิลปะชุด บรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และ วัสดุทัศน					
๓.	เทคนิคการนำเสนอ ของศิลปิน สามารถแสดงความรู้สึกที่สอดคล้องเกี่ยวกับมุมมอง ทัศนคติ ได้					
๔.	วิธีการนำเสนอของศิลปินในชุด บรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และวัสดุทัศน กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและมุมมองศิลปะมากขึ้น					
๕.	ความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานชุดบรรยากาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และวัสดุทัศน					

ข้อเสนอแนะ.....

ตารางสรุปที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมชมผลงาน

ที่	หัวข้อที่สอบถาม	x	ความหมาย
๑.	นักศึกษาคุ้นเคยกับผลงานศิลปะรูปแบบอินสตอเรชั่น	๓.๘	ดี
๒.	นักศึกษามีความรู้สึก ร่วมกับผลงานศิลปะชุด บรรยายาศ แห่งวิถีของ คนในสังคมปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และ วีดิทัศน์	๓.๖๘	ดี
๓.	เทคนิคการนำเสนอ ของศิลปิน สามารถแสดงความรู้สึกที่ สอดคล้องเกี่ยวกับมุมมอง ทศนคติ ได้	๓.๔๔	พอใช้
๔.	วิธีการนำเสนอของศิลปินในชุด บรรยายาศ แห่งวิถีของคนในสังคม ปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และวีดิทัศน์ กระตุ้นให้เกิด จินตนาการและมุมมองศิลปะมากขึ้น	๓.๔๘	พอใช้
๕.	ความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานชุด บรรยายาศ แห่งวิถีของคนในสังคมปัจจุบัน” โดยประติมากรรมผ้า แสง และวีดิทัศน์	๔.๑๒	ดี

สรุปผลการประเมิน

ระดับดีมาก	คือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง	๔.๕๐-๕.๐๐
ระดับดี	คือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง	๓.๕๐-๔.๔๙
ระดับพอใช้	คือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง	๒.๕๐-๓.๔๙
ระดับปรับปรุง	คือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง	๑.๕๐-๒.๔๙
ระดับไม่ตอบ	คือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง	๑.๐๐-๑.๔๙

ประวัติผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

1. ชื่อ นางสาว ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์

เพศ หญิง สถานะทางการสมรส สมรส

วันเดือน ปี เกิด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ สาขา จิตรกรรม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

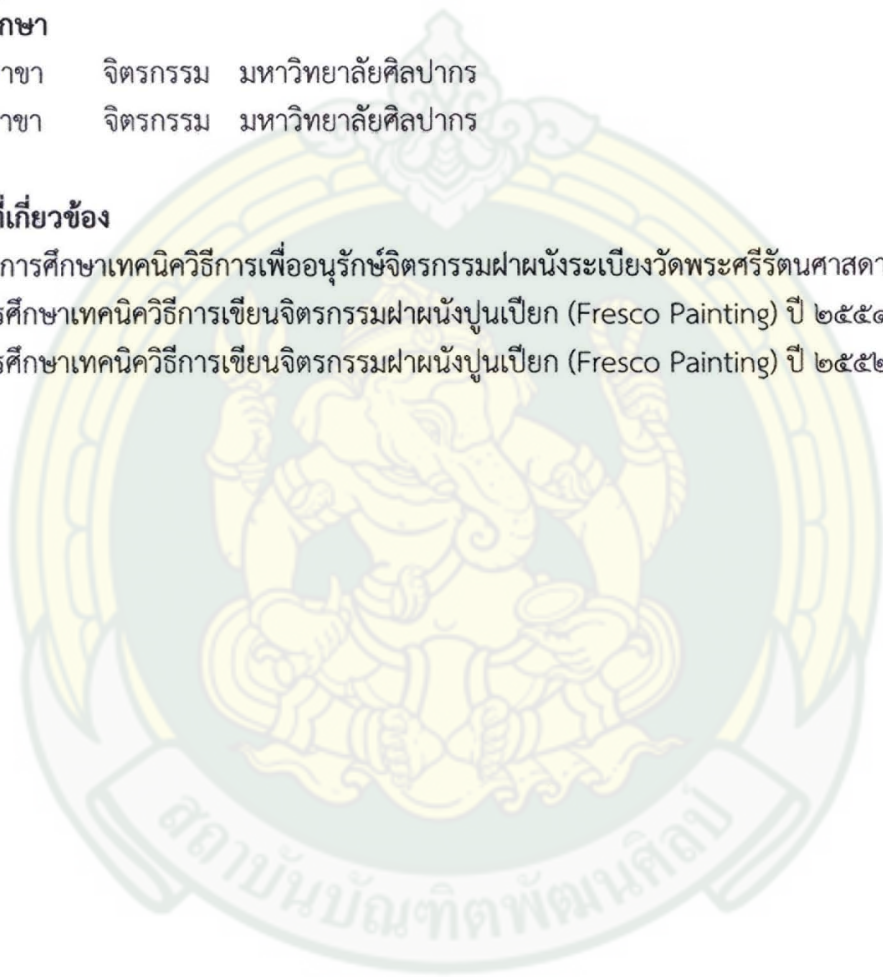
ปริญญาโท สาขา จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิควิธีการเพื่ออนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โครงการ การศึกษาเทคนิควิธีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก (Fresco Painting) ปี ๒๕๕๑

โครงการ การศึกษาเทคนิควิธีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก (Fresco Painting) ปี ๒๕๕๒

บรรณานุกรม

การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ดิไซเนอร์ ดอท ไอเอ็น ดอททีเฮช,on Sunday, 15 March 2009

ศิริโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (sirotek@hotmail.com)[1],พิมพ์ครั้งแรกในวารสารวิถีทรรศน์ ชุดโลกาภิวัตน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544)

ความหมายและบทบาท : การออกแบบแสงสว่างในสถาปัตยกรรม , ศาสตราจารย์อาจารย์ ดร.วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สถ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)M.F.A. Lighting Design (Parsons School of Design),Ph.D. Architecture (Texas A&M University

<http://lh6.ggpht.com/2cosmomod2slory.04.IV/w8A5Bo/LaFrog.NuitBlanchesn4.jpg>

<http://sayan209.blogspot.com/> เขียนโดย นายแม็ค ที่ 2.45 .วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2551

