

"The first time that I saw my artwork at a music festival it was on this giant screen and I felt like - Ok! My artwork is no longer just on the monitor or on the canvas, it has come out and it is on the giant screen and there are 1000s of people watching it - that was something that made me so excited," described Le Thanh Tung, otherwise known as Crazy Monkey, a visual artist currently working with live visuals and video mapping based in HCMC.

Crazy Monkey's works, which range from generative visuals and installations, 3d projection mapping and holograms to live video performances for EDM festivals do seem far from possible to contain within a canvas's frame or the restrictive dimensions of any form of monitor, their melding of light, sound and at times the viewer's own interaction demanding something of a much broader playing field. "Whenever I would go to a party or festival the sound was always interacting with me in a very different way and I wanted to explore that but could not - I was just the same with all the people, just dancing. But now, that I have found out about VJing and performing live visuals as an art form, I can make my artwork move and interact with the sound. With video mapping and visuals I feel that I can explore my feelings with the sound, the music and my artwork - and that is awesome," furthered the young media enthusiast whose unique and playful visual style undoubtedly stems from his background working in graphic design and animation, finding the perfect blend between

to the design of participated social experiences and the production of projects rooted in the opportunities live performance provides.

Projection mapping, live video performances and user interaction are not, however, new forms of expression the world over and, as Crazy Monkey sees it, it is the familiarity of the tune elsewhere that provides him with the platform he requires in order to learn and experiment within the discipline further. "New media is new here, but it is not something quite new all over the world. You know? I can find a lot of open source and open libraries where people have shared their projects and I can download, change things and learn from that. Facebook is also a great community for me to learn and connect with people; there are a lot of groups and a lot of pages that can help me a lot. I learn a lot from the Internet, from Google and from YouTube." Crazy Monkey's own interactive media works finding these social platforms that have become matter of course for exchange and the facilitation of relationships a fitting platform for obtaining not only advice, but also further opportunities. "It has been a long process of self-promotion and, like a lot of artists here, I have an Instagram and a Facebook page and I update all of them with my recent work daily or weekly. Also, with my networking from my work in graphic design and advertising, people can find my work. But I do have to self promote and say, 'Hey, I am doing design for this event!' and share the work on Facebook and then people will see the work

and call me for another event, it works like that."

One event leading to another and new skills learned as well as the artist's increasing adeptness at harnessing the potentials of the medium unfolding in an ever-evolving, and growing body of work, Crazy Monkey's repertoire is at present, driven by the opportunities that the technology provides. "At the moment, the technology drives my ideas further. I am still in the process of experimenting and trying new techniques and new technologies and whenever I find a new tool that can help me to do something, then I can also find a new idea and a concept that fits with that. So, for me, at the moment, the technology comes first."

Nonetheless, pixel and point cloud aside, what really lies behind Crazy Monkey's desire to explore a medium one has yet to fully comprehend within a format whose boundaries seem far from reach is that which is closest to home, the human element.

"People love the creativity because it is something that brings them to another dimension and it brings them to something new, it gives them something inspiring for their life and that is why they support it. Whenever I talk about a new plan or a new project, I always find support from people around me and for that, I feel lucky." The media of light and sound matching the intangibility of expression and feeling in a manner that just might allow for one to hear what they think, see what they feel.

CRAZY MONKEY

effect provided by the technology and that which calls upon you, the user, to contribute.

"I think, in the graphic design world, we have a word for it - eye candy. When you combine the human form and human body language with the language of the digital, it is also some kind of eye candy. For example, when you are working in 3d animation and you have to animate the whole character, one by one, the hand and the finger, it can move - but when the motion capture catches a real person moving and the 3d character moves following the person's movement - then people are like, Oh! Yeah! It just moved! - and that is eye candy."

Crazy Monkey's eye candy has recently expanded scope from the incorporation of other's input as visual to that of the form of partnership and collective practice through the establishment of the Box Collective, an Art Atelier and "container for the combined activities of various artists based in Ho Chi Minh City" founded apace with fellow visual performer Antonio Rosciano (VJ Paki) and aimed at "inventing new forms of environments in which to experience art" through the incorporation of live performance and various degrees of interactivity. "The latest project that we just finished was for the Future Now Music Festival, it was our first project together and we handled the visuals on stage for the whole event while spending some time to experiment with different techniques like 3D dance, the Kinect Dance and interactive media. I also created some designs with the Kinect that collected the dancers image from the camera and also recorded the bitmap image, so that the two forms of information could come together and from that we created the 3d visual." The Box collective remains open in terms of media and technique while committed

EXPLORING THE DESIGN OF PARTICIPATORY SOCIAL EXPERIENCES AND ART ENVIRONMENTS ROOTED IN THE OPPORTUNITIES THAT LIVE PERFORMANCE PROVIDES.

TEXT REBECCA VICKERS PHOTOS COURTESY OF CRAZY MONKEY

PEOPLE LOVE THE CREATIVITY BECAUSE IT IS SOMETHING THAT BRINGS THEM TO ANOTHER DIMENSION AND SOMETHING NEW, IT GIVES THEM SOMETHING INSPIRING FOR THEIR LIFE.

“ครั้งแรกที่ผมเห็นงานของผมนปรากฏบนหน้าจอขนาดยักษ์ในงานเทศกาลดนตรี ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะ! งานของผมไม่ได้โดดเด่นในมอเดิร์นเล็กรู หรือบนผืนผ้าใบอีกต่อไป แต่มันอยู่บนหน้าจอขนาดใหญ่และตรงนั้นมีผู้คนเป็นพันคนอยู่ มันน่าตื่นเต้นมากเลยครับ” Le Thanh Tung หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ Crazy Monkey ศิลปินวีช่วลอาร์ตที่กำลังพัฒนาผลงาน live visual และ video mapping ในโฮจิมินห์ซิตี้บอกกับ art4d งานของ Crazy Monkey ครอบคลุมตั้งแต่ generative visual และอินสตอลเลชัน งาน mapping สามมิติ และไฮไลแกรม ไปจนถึงงาน video performance สำหรับ EMD Festival งานพวกนี้แทบจะไม่สามารถแสดงผลในรอบของผืนผ้าใบหรือบนมอเดิร์นที่มีขนาดจำกัดได้ แต่การควบคุมแสง เสียง และการเคลื่อนไหวของคนดูในลักษณะนี้ต้องการพื้นที่สำหรับการแสดงผลแบบอื่น ๆ ที่กว้างกว่าเดิม “เวลาผมไปปาร์ตี้หรืองานเทศกาล เสียงเพลงมักมีผลต่อร่างกายผมในหลายๆ แบบ ผมอยากจะได้สิ่งนั้นมา แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันแต่ต้นไปกับเพลงเหมือนกับคนอื่น ๆ แต่ตอนนี้ ผมได้เรียนรู้การเป็น Vjing และการใช้ live visual เป็นงานศิลปะแบบหนึ่งซึ่งทำให้ผลงานของผมเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับเสียงได้ ด้วยชิ้นงานอย่าง video mapping และวีช่วลผมรู้สึกว่าคุณได้ค้นหาความรู้สึกของตัวเองจากซาวด์ เสียงเพลง และผลงานของผม ซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมาก” นี่เป็นความรู้สึกของศิลปินรุ่นใหม่ผู้หลงใหลในสื่อมีเดีย เจ้าของงานวีช่วลที่แปลกใหม่และดูสนุกสนานซึ่งได้มาจากประสบการณ์ทำงานในวงการกราฟิกดีไซน์และอนิเมชัน และกำลังค้นหาวิธีผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเอฟเฟ็คต์จากเทคโนโลยีและปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับชม

“ในวงการกราฟิกดีไซน์เรามีคำเฉพาะอย่าง eye candy สำหรับสิ่งนี้ ถ้าคุณผสมรูปร่างของมนุษย์เข้ากับกริยาท่าทางด้วยวิธีการแบบดิจิทัล มันจะเป็น eye candy ได้อย่างเช่นเวลาคุณทำอนิเมชันสามมิติที่ต้องสร้างตัวละครขึ้นมาเองทั้งหมด ที่ละตัวๆ และทำให้มันเคลื่อนไหว แต่ถ้าการเคลื่อนไหวนั้นสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของคนจริงและตัวละครสามมิตินั้นขยับเขยื้อนเหมือนกับที่พวกเขาเคลื่อนไหว คนดูจะชอบมันและคงจะพูดว่า โอ้ มันขยับตามได้ด้วยแหละ นี่แหละครับคือ eye candy”

ไม่นานมานี้ eye candy ของ Crazy Monkey เพิ่งจะขยับขยายขอบเขตการสร้างงานจากการนำสรีระของนางแบบมาใช้ในงานวีช่วลมาทดลองทำงานด้วยเทคนิคใหม่ๆ และร่วมทำกับ The Box Collective สถาบันศิลปะและพื้นที่แสดงงานศิลปะของศิลปินในโฮจิมินห์ซิตี้ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานด้วยความร่วมมือของเพื่อนศิลปิน visual performer อย่าง Antonio Rosciano (VJ Paki) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ในการรับชมงานศิลปะผ่านการผสมผสานกันของการแสดงสดและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์หลายๆ ระดับ “งานล่าสุดที่เพิ่งจบไปคือโปรเจ็ค Future Now Music Festival ซึ่งเป็นโปรเจ็คแรกที่เราร่วมกัน ในโปรเจ็คนี้ เราต้องรับผิดชอบวีช่วลทั้งหมดที่จะใช้บนเวที แต่ในขณะที่เดียวกันเราก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งทดลองทำงานเทคนิคใหม่ๆ อย่าง 3D dance, Kinect Dance และ interactive media ด้วย ผมยังสร้างงานดีไซน์ด้วยกล้อง Kinect ที่จะบันทึกภาพแดนเซอร์พร้อมๆ กับบันทึกภาพแบบ bitmap ไปพร้อมๆ กัน โดยภาพทั้งสองแบบนี้จะถูกนำมารวมกันและกลายเป็น 3d visual” The Box Collective ยังคงเปิดกว้างต่อการใช้มีเดียและเทคนิคอื่นๆ ไปพร้อมๆ กับให้ความสำคัญในการดีไซน์ประสบการณ์ร่วมแก่สาธารณชน และการสร้างโปรเจ็คที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ระหว่างการแสดงสด

ผลงานแบบ projection mapping, live video performance และชิ้นงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมไม่ใช่รูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ในปัจจุบัน Crazy Monkey มองว่ายังมีที่อื่นๆ ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ที่จะเป็นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้และทดลองเทคนิคใหม่ๆ ได้มากกว่าเดิม “นี่มีเดียอาจจะใหม่ของใหม่สำหรับที่นี่แต่มันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ในที่อื่นๆ ผมพบแหล่งความรู้ใหม่ๆ หรือห้องสมุดสาธารณะที่ผู้คนนำไปเจ็คต์มาแชร์กัน และผมสามารถดาวน์โหลด ปรับแต่ง และเรียนรู้จากมันได้เฟสบุ๊คก็เป็นอีกคอมมูนิตี้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้หรือเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ ในนั้นมีกรี๊ปและเพจที่เป็นประโยชน์ต่อผมมากๆ ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากอินเทอร์เน็ตทั้งจากกูเกิ้ลหรือยูทูบ” ผลงาน interactive media ของ Crazy Monkey ได้พบกับ social platforms ที่จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่าย ตลอดจนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้

ทั้งคำแนะนำและโอกาสใหม่ๆ แก่เขาได้ “การโปรโมทตัวเองเป็นกระบวนการที่กินเวลายาวนานครับ เหมือนกับศิลปินหลายๆ คนในที่นี้ ผมมีอินสตราแกรมและเพจบนเฟสบุ๊คซึ่งผมอัปเดตผลงานของผมบนนั้นเป็นประจำทุกวันหรือทุกๆ สัปดาห์ คนบางกลุ่มอาจจะรู้จักผลงานของผมอยู่แล้วด้วยเครือข่ายที่ผมมีจากการทำงานกราฟิกดีไซน์และในวงการโฆษณา แต่ผมยังคงต้องนำเสนอตัวเองและโพสต์ว่า ‘นี่ไง ผลงานของผมในนิตรรศการนี้’ และแชร์ผลงานลงบนเฟสบุ๊ค เพื่อที่คนอื่น ๆ จะได้สนใจผลงานและติดต่อผมไปทำงานอื่นต่อไป นี่เป็นวิธีการของผมครับ”

อีเวนต์แรกจะนำไปสู่อีเวนต์ถัดไป และทักษะใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้จากอีเวนต์ที่ผ่านมาที่เช่นกันทำให้เขาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผสมผสานประสบการณ์การทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ผลงานของ Crazy Monkey ในตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยโอกาสใหม่ๆ ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ในตอนนี้ เทคโนโลยีมีส่วนในการพัฒนาไอเดียของผมมาก ผมยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการทดลองและลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และเมื่อไหร่ที่ผมพบเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงาน ผมจะได้ไอเดียและคอนเซ็ปต์การสร้างงานแบบใหม่มาพร้อมกันด้วย สำหรับผม ในตอนนี้ เทคโนโลยีมีความสำคัญมากครับ”

นอกเหนือจาก pixel และเอฟเฟ็คต์แบบ point cloud แล้ว สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความพยามทำความเข้าใจกับสื่อกลางที่ยังคงถูกค้นหาคือความสามารถอยู่ตลอดเวลาของ Crazy Monkey กลับเป็นประเด็นที่ดูใกล้ตัวเราอย่างเรื่องปฏิกิริยาที่ผู้คนมีต่อผลงาน “ผู้คนรักความคิดสร้างสรรค์เพราะมันเป็นสิ่งที่พาเขาไปยังมิติอื่นหรือพาเขาไปสู่สิ่งใหม่ๆ มันให้แรงบันดาลใจแก่ชีวิตพวกเขาและนี่เป็นสาเหตุที่เขาสนับสนุนมัน ถ้าผมจะวางแผนหรือพูดถึงโปรเจ็คต์ใหม่ๆ ผมจะมองหาแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบๆ ตัว และด้วยสิ่งนี้ ผมมักจะรู้สึกว่าคุณต้องไม่ได้ ในรูปแบบที่ทำให้เราได้อินในสิ่งเรคิดหรือเห็นในสิ่งที่เรารู้สึก

CRAZY MONKEY

Le Thanh Thung หรือ Crazy Monkey เป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับ live visual และ video mapping ในกรุงโฮจิมินห์ นอกจากการสร้างงานศิลปะแล้ว Crazy Monkey ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Box Collective สถาบันศิลปะที่ก่อตั้งในปี 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ในการรับชมศิลปะหรือที่เรียกว่า experience art

Le Thanh Tung, aka Crazy Monkey is a visual artist currently working with live visuals and video mapping based in HCMC. Aside from his independent practice and performances, Crazy Monkey is also a cofounder of The Box Collective, an art atelier founded in 2015 focused on inventing new forms of environments in which to experience art.

crazymonkeybox.com