

วิชาองค์ประกอบศิลป์ 3 (Art Composition III)

หลักการและเหตุผล (Rationale & Background)

หัวข้อ: วัสดุกับจินตนาการ (Material & Imagination)

การมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในสิ่งเดิม การเปลี่ยนสถานะและหน้าที่ของวัตถุรอบตัวผ่านกระบวนการคิดเชิงแนวคิด (Conceptual Thinking) โดยไม่ได้เน้นแค่การนำวัสดุมาจัดวางให้สวยงามตามทฤษฎีเส้น สี หรือรูปร่างแบบเดิม ๆ

ในโลกของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ "วัสดุ" (Material) ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางทางกายภาพที่รองรับการถ่ายทอดรูปแบบหรือรูปทรงเท่านั้น หากแต่ยังมีภาษา (Language) สัญวิทยา (Semiotics) และคุณค่าในตัวเองที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้รับสารอย่างลึกซึ้ง บ่อยครั้งที่ผู้เรียนศิลปะมักยึดติดกับคุณสมบัติเดิม รูปแบบเดิม หรือหน้าที่ใช้งาน (Functional) ของวัตถุและวัสดุตามบริบทเดิมในชีวิตประจำวัน จนทำให้ขาดการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์

หัวข้อ "วัสดุกับจินตนาการ" ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ 3 จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการทลายกรอบความคิดแบบเดิม (Defamiliarization / Making the familiar strange) โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ และการจินตนาการต่อยอดจากวัตถุรอบตัว ผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เช่น

- การเปลี่ยนบริบทใหม่ (Context Displacement) การนำวัตถุหนึ่งไปอยู่ในบริบทที่ไม่คุ้นเคยเพื่อสร้างความหมายใหม่

- การบิดเบือนคุณสมบัติทางกายภาพ (Material Distortion) การสลับคุณสมบัติของวัสดุ (เช่น การทำให้สิ่งแข็งนุ่ม หรือสิ่งนุ่มแข็ง) เพื่อท้าทายประสาทสัมผัสของผู้ดู

- การสลับสับเปลี่ยนมูลค่าและเนื้อหา (Value & Content Subversion) การจับคู่ระหว่างสิ่งของธรรมดา/ขยะ กับสุนทรียศาสตร์ชั้นสูง เพื่อสร้างความย้อนแย้งที่น่าสนใจ

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญด้านทัศนธาตุและหลักการองค์ประกอบศิลป์เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการเล่าเรื่อง (Storytelling) ผ่านวัสดุ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวไปสู่การเป็นศิลปินและนักออกแบบร่วมสมัย ที่สามารถเปลี่ยน "สิ่งธรรมดาครอบตัว" ให้กลายเป็น "งานศิลปะที่มีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการ" ได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นของรายวิชา (Course Highlights)

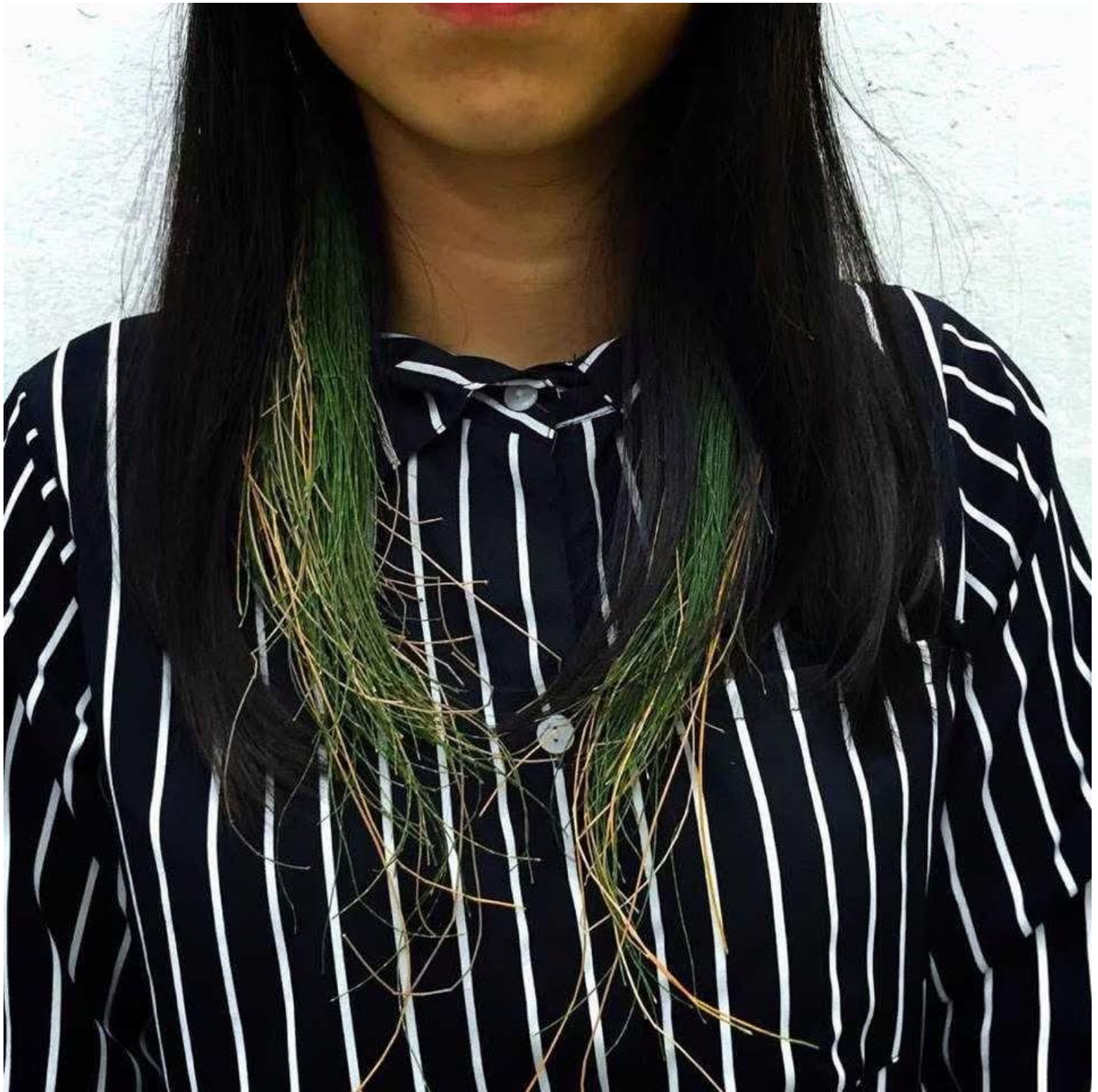
- เปลี่ยน "ผู้รับสาร" ให้เป็น "ผู้ตั้งคำถาม" (Critical Thinking through Art) รายวิชานี้ไม่ได้สอนแค่ให้เด็กรู้จักวาดรูปหรือจัดวางองค์ประกอบให้สวยงามตามทฤษฎี แต่ฝึกให้พวกเขาใช้ศิลปะท้าทายการรับรู้ของมนุษย์ เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับสิ่งของรอบตัว และกระตุ้นให้คนดูเฝ้ากับ "ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา"

- การทลายกรอบการรับรู้เดิม (Defamiliarization Process): เป็นวิชาที่ปลดล็อกจินตนาการขั้นสุดด้วยการให้เหล่านักศึกษาหัด "รื้อถอนความคิด" (Deconstruct) คุณสมบัติและหน้าที่เดิมของวัตถุ แล้วสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา ทำให้ข้อจำกัดทางกายภาพของวัสดุกลายเป็นเรื่องสนุกที่ไร้ขอบเขต

3. การผสมผสานความคิดเชิงแนวคิด (Conceptual Art) เข้ากับทักษะช่างฝีมือ (Craftsmanship) นักศึกษาจะได้ฝึกทั้ง สมอง ในการคิดคอนเซ็ปต์ที่ย้อนแย้ง แปลกใหม่ เปี่ยมด้วยอารมณ์ขันหรือการประชดประชัน และฝึกรมือ ในการหาวิธีการ เทคนิค หรือเท็กซ์เจอร์ เพื่อเนรมิตจินตนาการนั้นออกมาให้จับต้องได้จริง

4. ขยายขอบเขตสู่การเป็นศิลปินและนักออกแบบร่วมสมัย (Contemporary Relevance) โจทย์จากวัสดุรอบตัวแบบนี้เป็นสะพานเชื่อมสำคัญสู่งานศิลปะยุคใหม่ เช่น งานสื่อผสม (Mixed Media), ศิลปะจัดวาง (Installation Art) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญในโลกศิลปะและการออกแบบปัจจุบัน

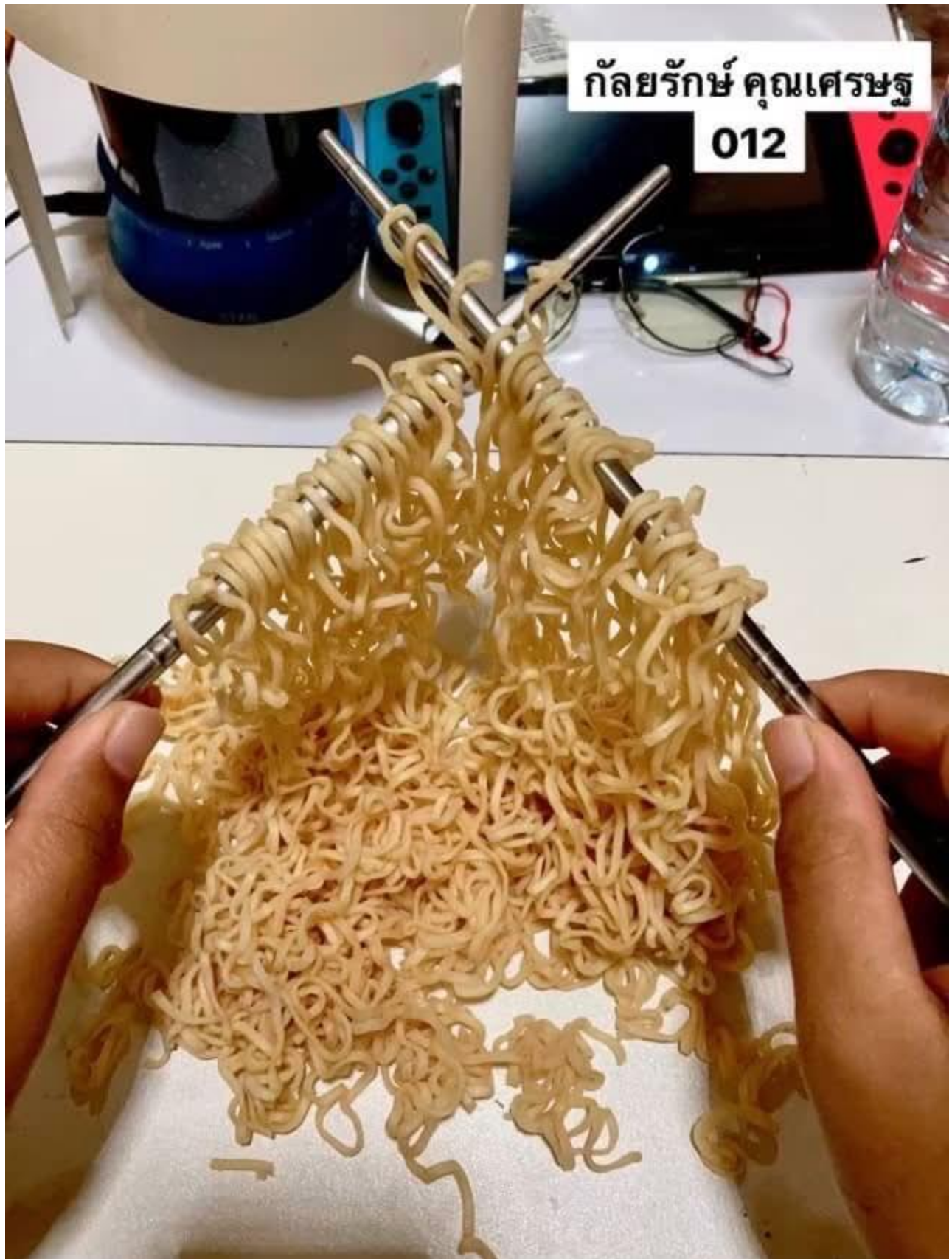

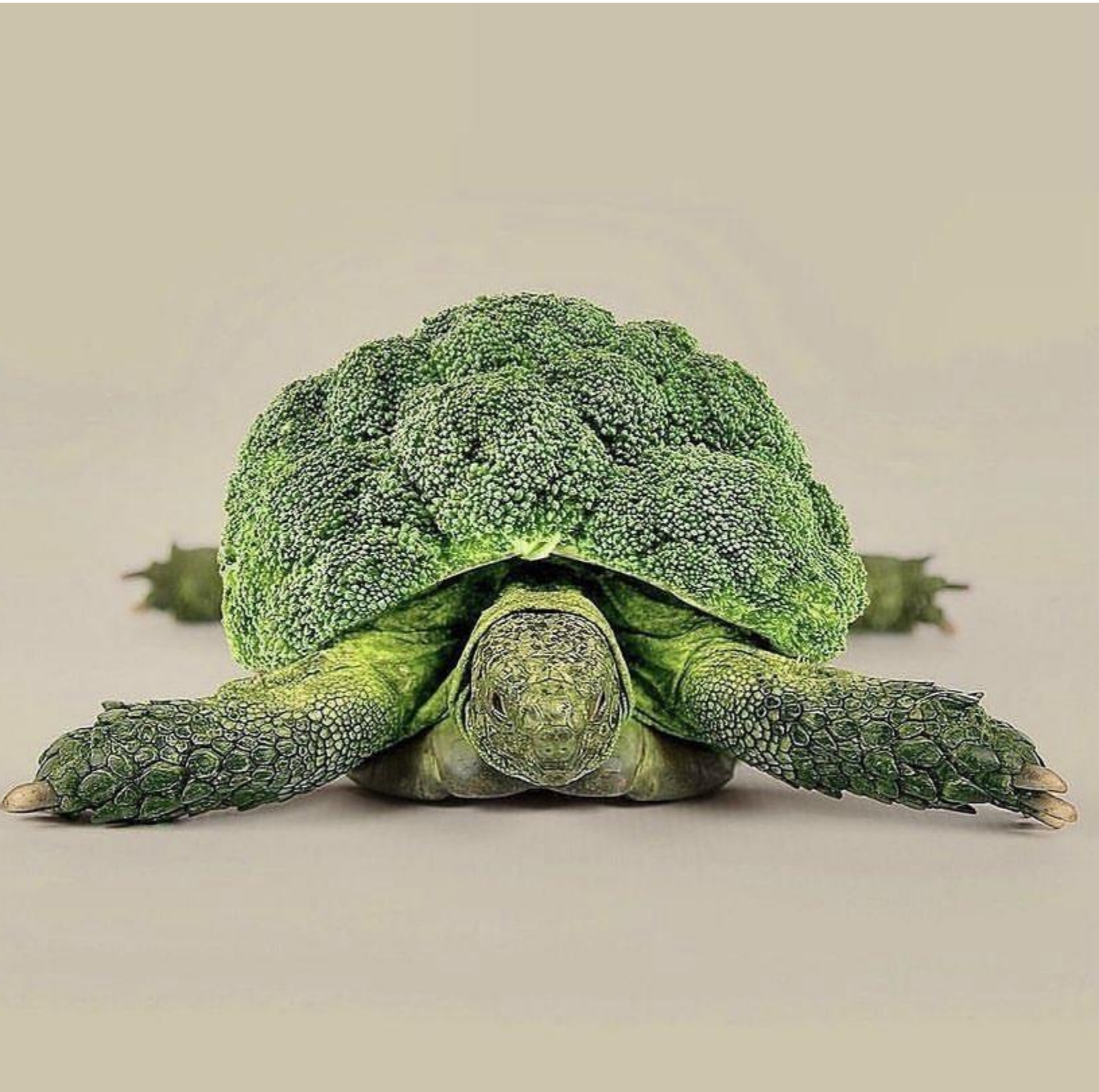

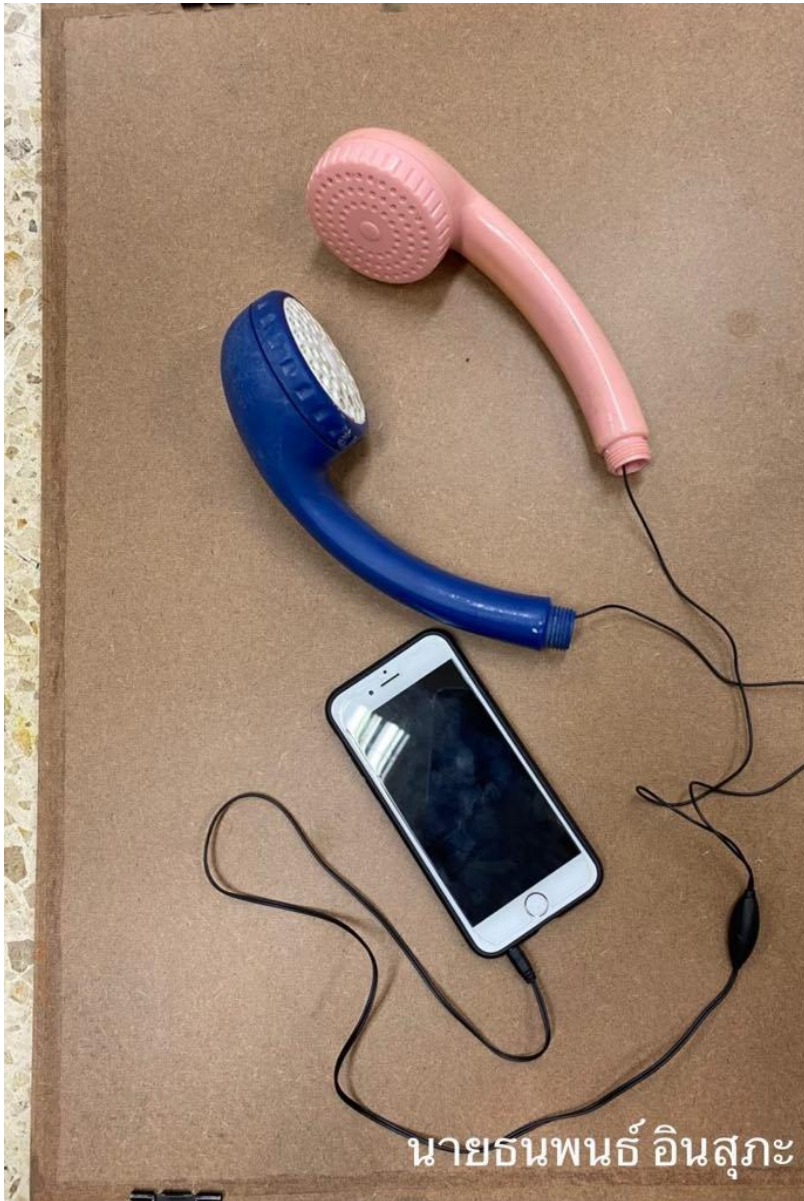

นายธนพนธ์ อินสุภาะ

นายธนพนธ์ อินสุภาะ 38

นางสาวชุกัญญา อุดกัน 43

นาย เสริมพันธ์
สมดี 014

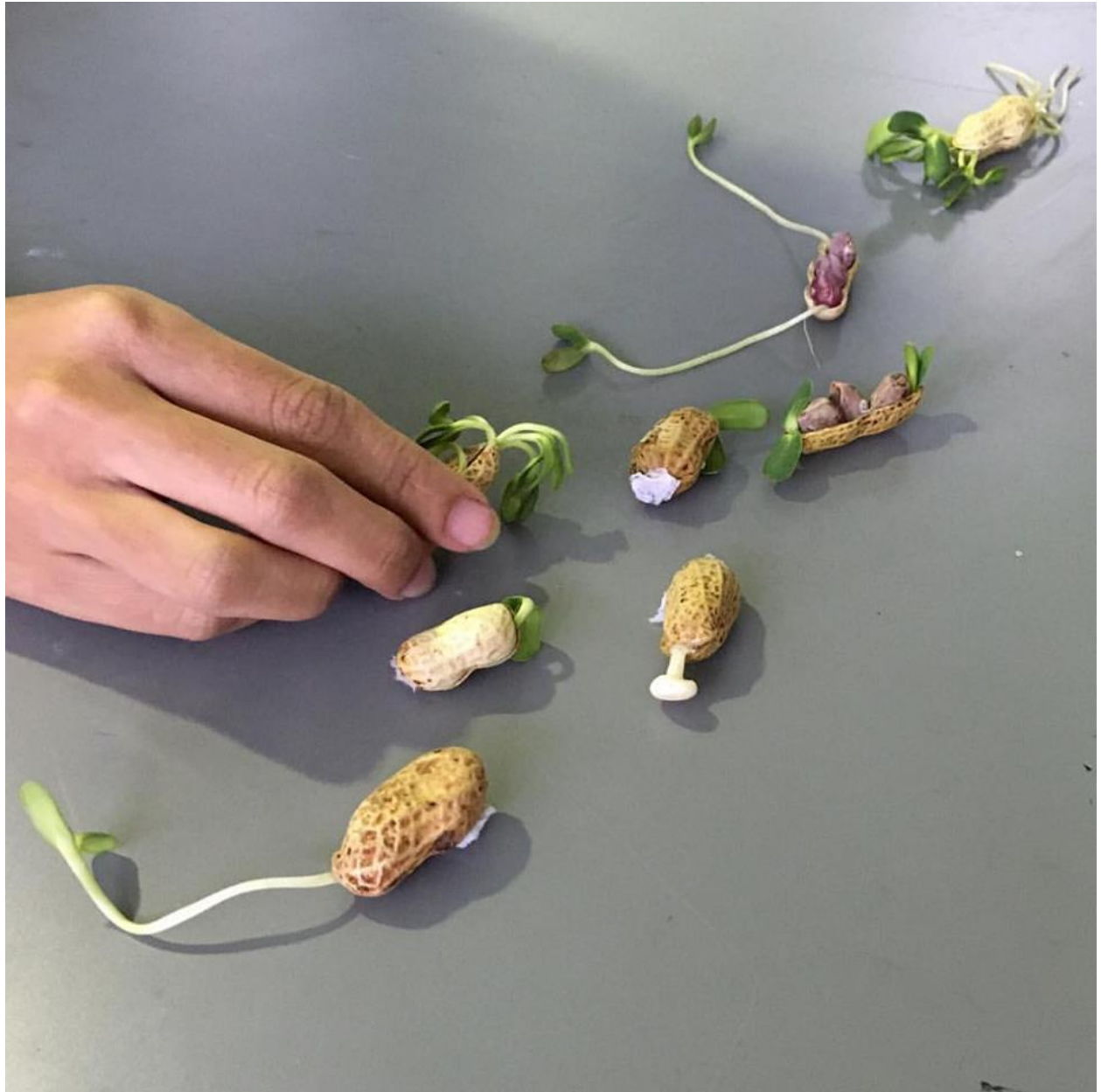

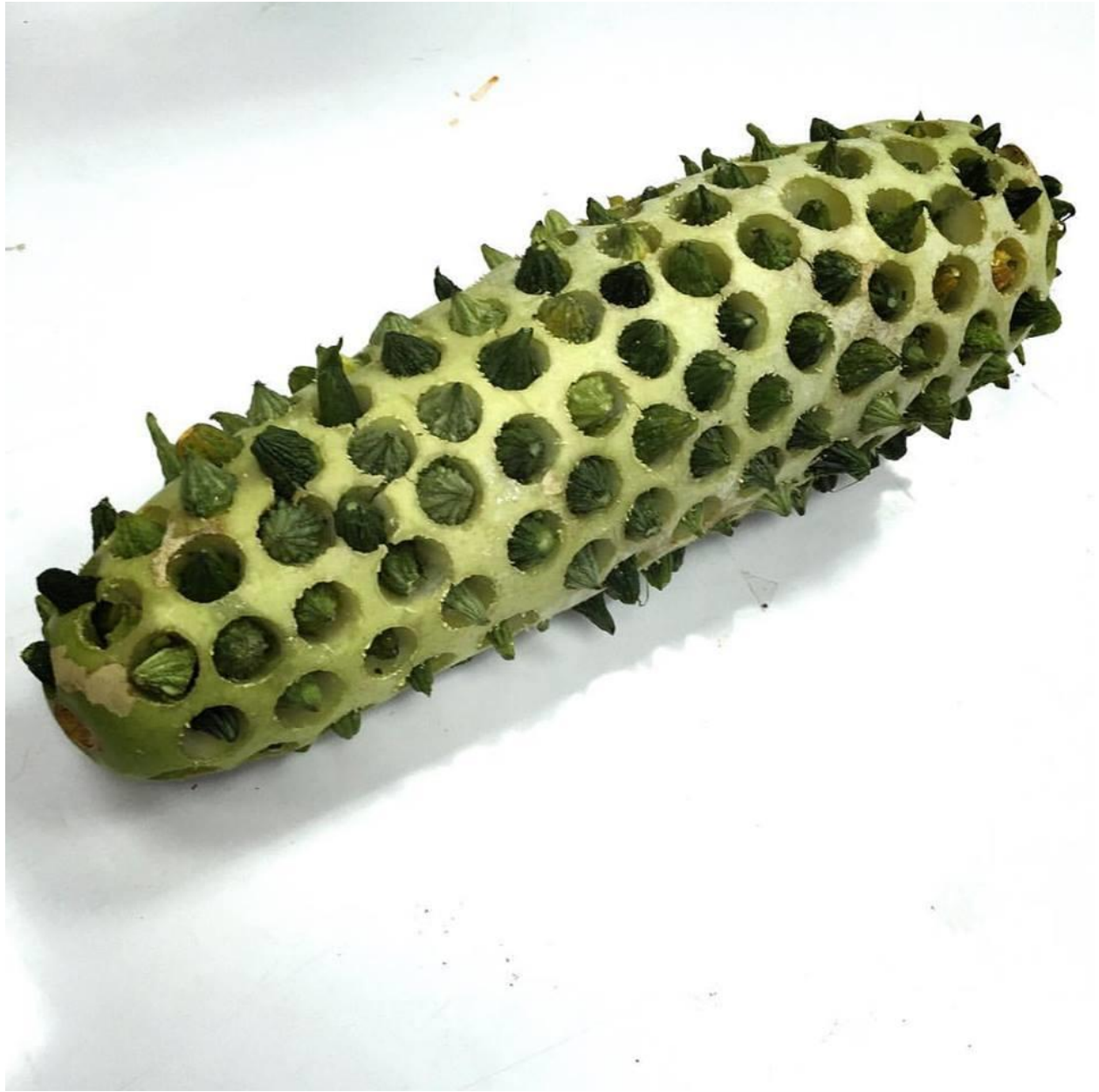

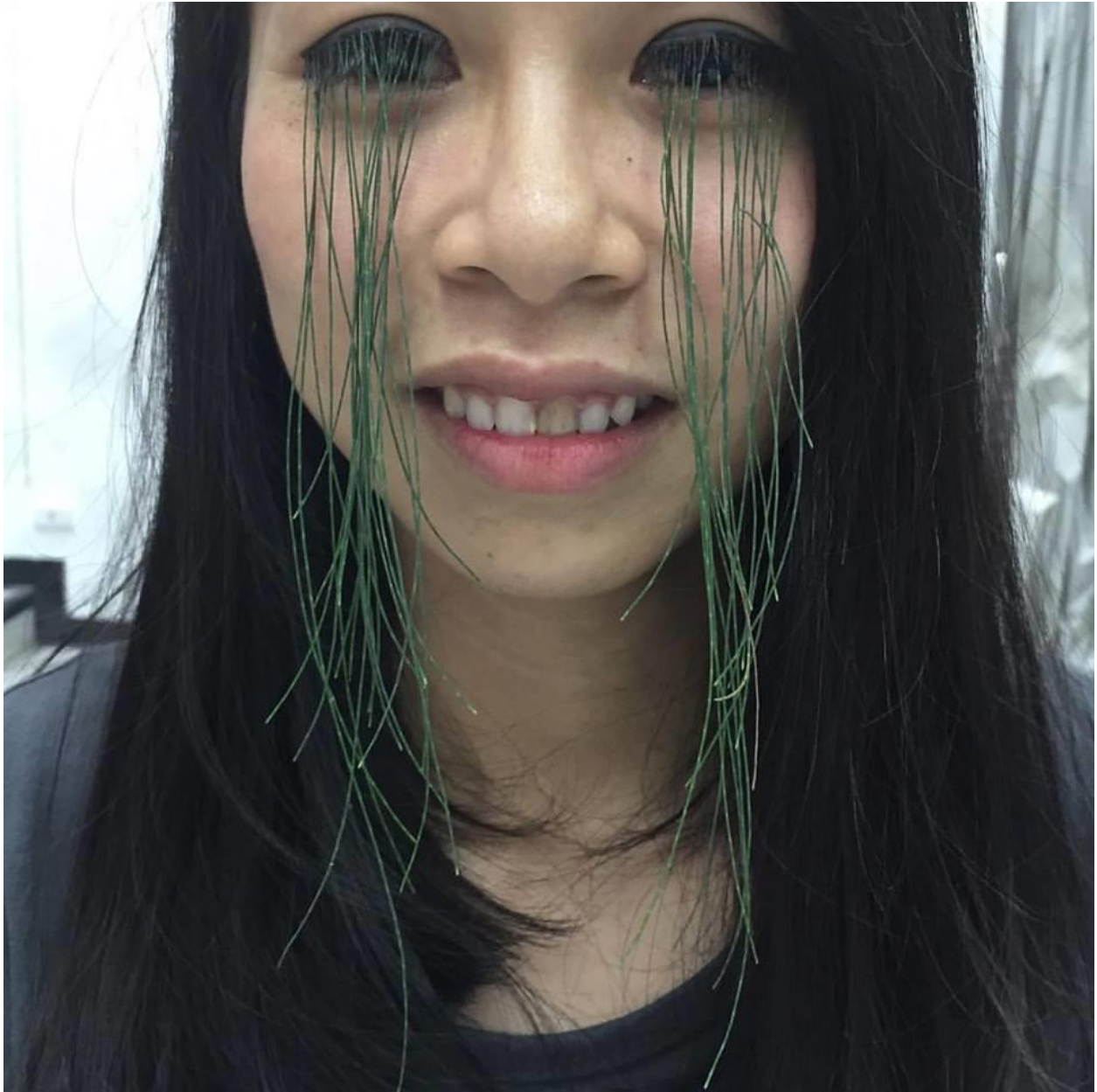

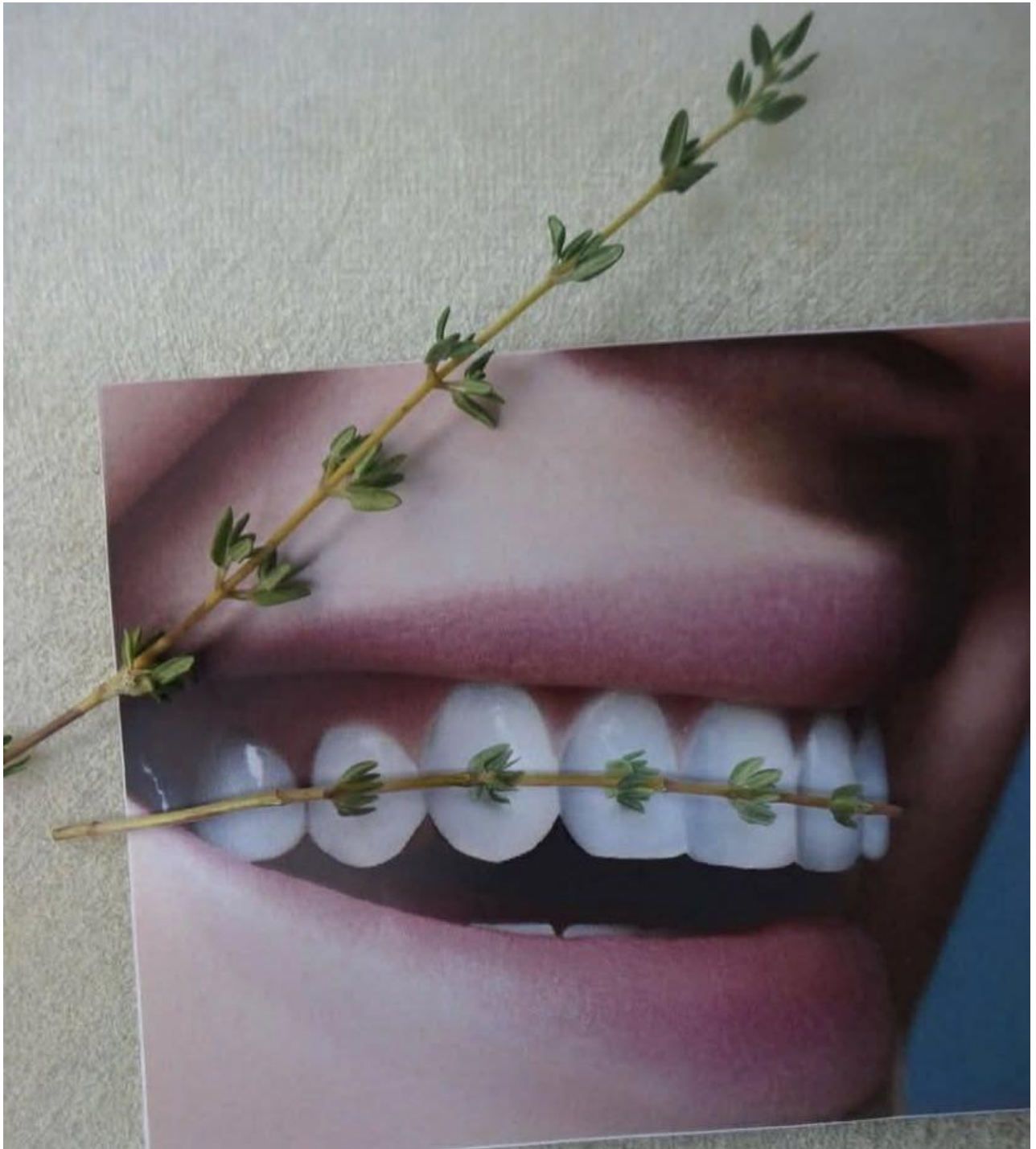

1/10

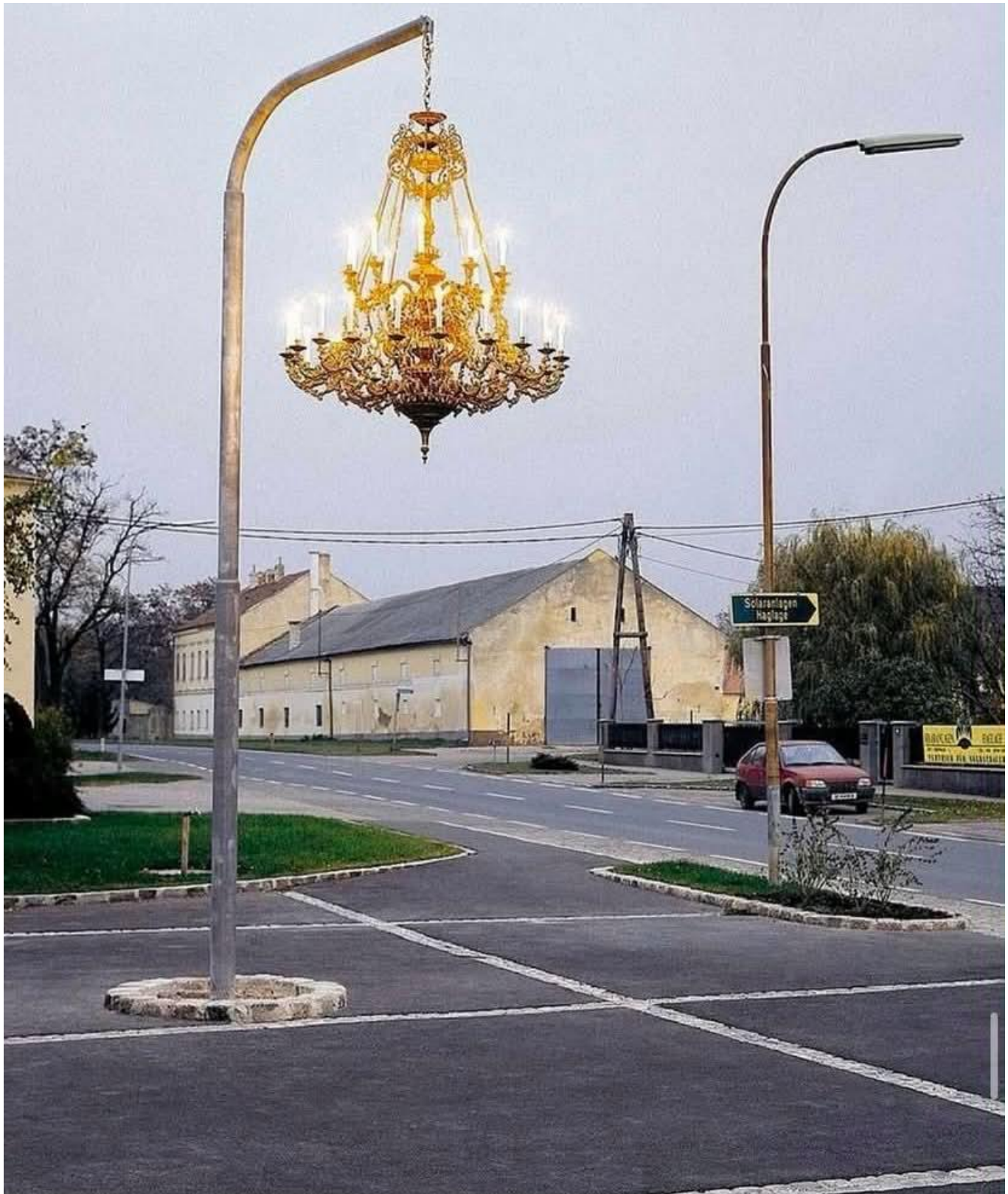

หัวข้อ Installation Art นำวัสดุที่ได้ฝึกจินตนาการและเรียนรู้คุณสมบัติมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มาจัดวางเป็นผลงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) ในพื้นที่จริง โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ พื้นที่ และผู้ชม

