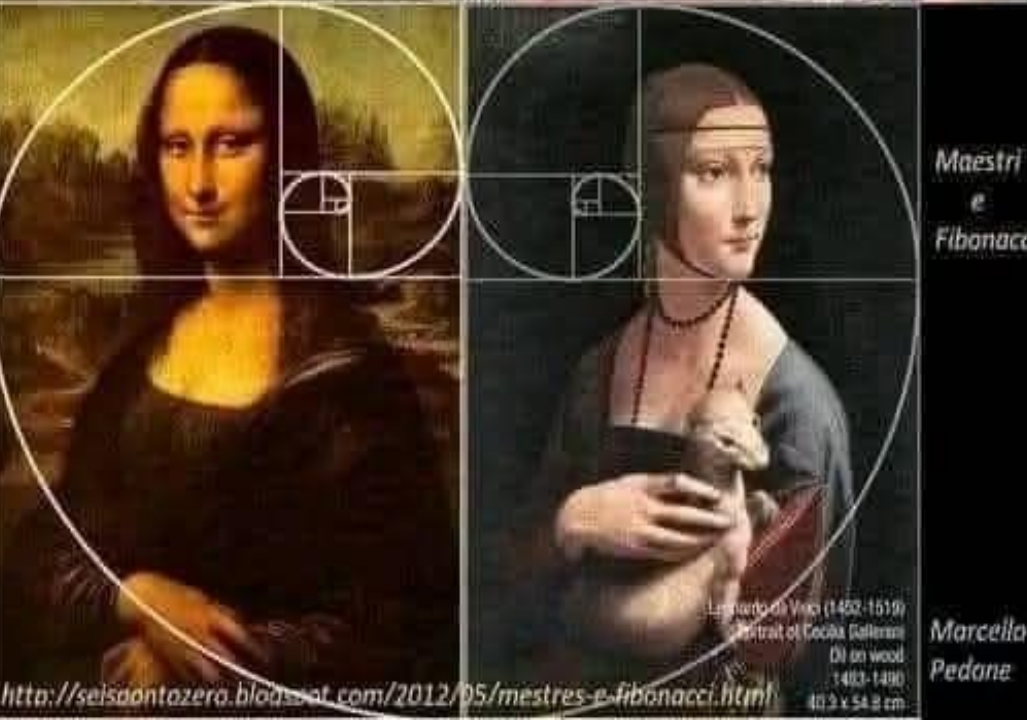

หลักการออกแบบ (Principles Design)

ผศ.ดร.สุวิทย์ สาดสังข์
ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์

COMPOSITION
BASIC DESIGN
PRINCIPLES DESIGN
ELEMENT
HISTORY SCULPTURE

รหัสวิชา : APP1103
ภาคเรียน 1 / 2586

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิธร์ สาดสังข์

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้า

ไลฟ์สไตล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2547 – 2565 Stylist & Costume JSL

2546 – ปัจจุบัน Freelance Stylist

ประวัติด้านการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D) **ปริญญาเอก**

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต **ปริญญาโท**

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตรศิลป์ แฟชั่น)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต **ปริญญาตรี**

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบทัศนารมณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. เตือนตา พรมงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและ
สินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติด้านการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D) **ปริญญาเอก**

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต **ปริญญาโท**

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์ แฟชั่น)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) **ปริญญาตรี**

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักการออกแบบ (Principles Design)

เรียนรู้องค์ประกอบการออกแบบ หลักการออกแบบและทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์งานออกแบบและฝึกปฏิบัติงานออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานประวัติศาสตร์ประติมากรรม

วัตถุประสงค์ในการสอน

- 1) สามารถทราบถึงหลักการออกแบบเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ของงานศิลปะทุกประเภท
- 2) สามารถนำหลักการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างถูกต้องทั้งงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

การวัดผลการเรียนรู้ (Evaluation)

- 1 การประเมินความรู้ทางวิชาการ แบ่งเป็น
    - ทดสอบในคลาสและกลางภาค 20%
    - สอบนำเสนองานปลายภาค 30%
  - 2 การประเมินการทำงานร่วมกันหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 10%
    - เข้าชั้นเรียน 5% ความร่วมมือในชั้นเรียน 5%
  - 3 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 40%
- รวม 100%**

วิธีการจัดการเรียนการสอน

- 1 การบรรยายและการนำเสนอแนวทางผลงานที่เหมาะสมในชั้นเรียนและออนไลน์
- 2 การฝึกปฏิบัติและทดลอง ทางหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ
- 3 การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอผลงาน

การเข้าชั้นเรียน

- การเข้าชั้นเรียน **ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง** มาเรียนสาย **2 ครั้ง** เท่ากับ **ขาด 1 ครั้ง**
- ถ้า **ขาดเกิน 3 ครั้ง** ให้ทำการพบอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อปรึกษาและพิจารณา หรือทำการขอพักการเรียนในรายวิชานั้น ๆ
- การลาทิจต้องส่งก่อนล่วงหน้าวัน **ลาอย่างน้อย 2 วัน** ลาป่วยส่ง **หลังจากวันที่ป่วยไม่เกิน 1 สัปดาห์** พร้อม ลายมือชื่อผู้ปกครองหรือ
ใบรับรองแพทย์

การส่งงาน

- ถ้าส่งงานล่าช้าตามกำหนดเวลา จะได้คะแนนการประเมิน **มากที่สุดแค่ครั้งเดียวจากคะแนนเต็มทั้งหมด**
- ส่งงานจริงทุกสัปดาห์ กับ อ.เตย ก่อนเข้าเรียนและเมื่อได้รับผลงานคืนให้เก็บใส่ แฟ้ม **สะสมผลงานส่งตอนปลายภาคการศึกษา**

เกณฑ์การประเมินผลงาน

- ความถูกต้องและชัดเจนของผลงาน 15%
- ความสมบูรณ์ของงานและความตั้งใจ 10%
- ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด 25%
- ความสวยงาม 25%
- การนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 25%

รวม

100%

เนื้อหารายวิชา ประกอบด้วย

1. ความเข้าใจในศิลปะ

- ความหมายของศิลปะ
- ขอบข่ายของศิลปะ = วิจิตรศิลป์ และ ศิลปะประยุกต์
- หลักและความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะ

2. องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

- จุด
- เส้น
- รูปร่าง รูปทรง มวล- ลักษณะผิว
- สัดส่วน
- สี
- น้ำหนัก
- แสงและเงา
- ที่ว่าง (Space)

3. องค์ประกอบที่เป็นหลักสำคัญในการ สร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ

- การซ้ำ
- ลวดลาย
- ทิศทาง
- การตัดกัน
- เอกภาพ
- จังหวะ
- การหลดล้น
- ความกลมกลืน
- ความสมดุล
- ดุลยภาพ

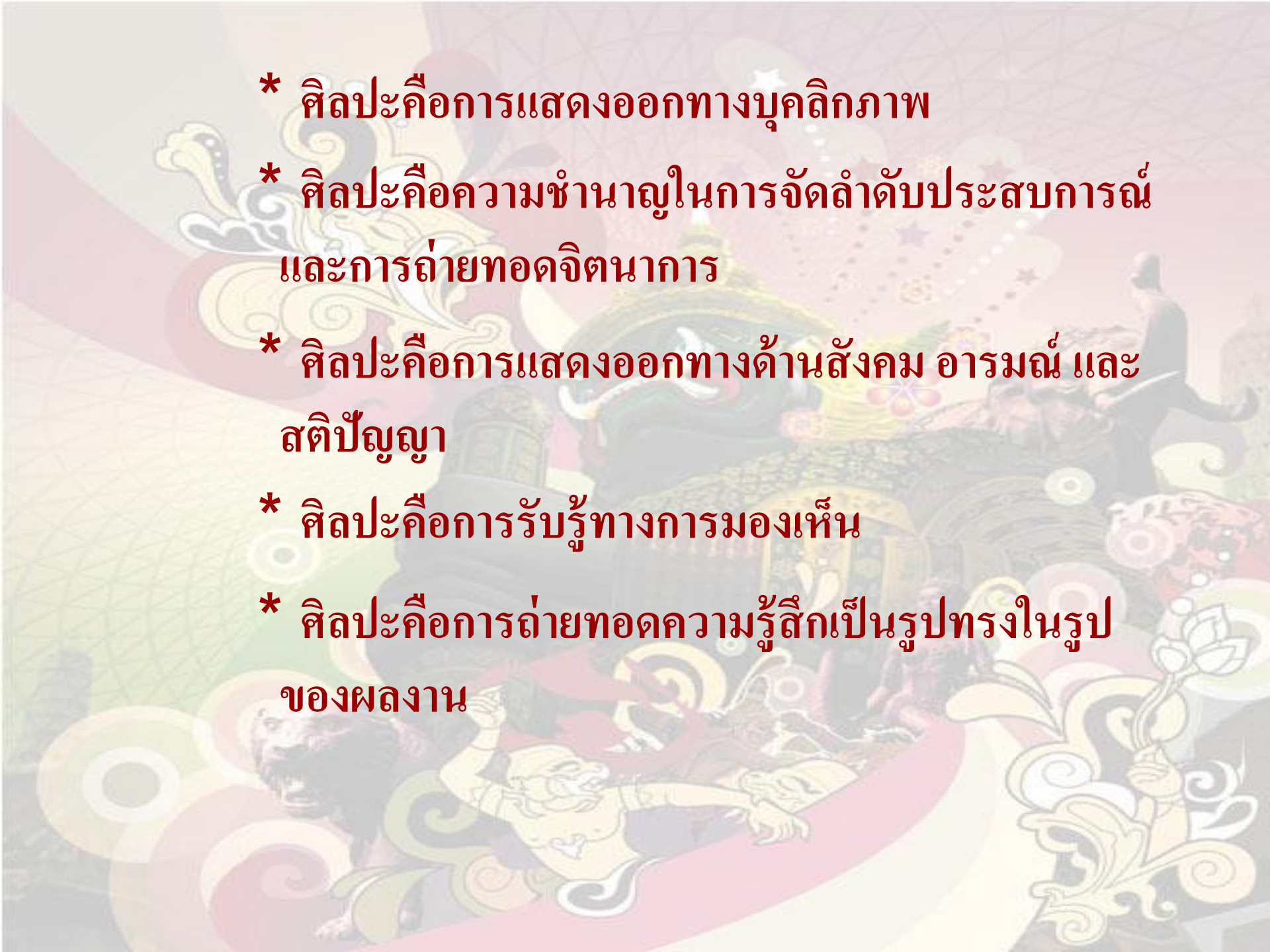
4. การจัดภาพ

- ส่วนประกอบของภาพ
- การวางจุดเด่น การเน้น
- รูปแบบของการจัดภาพ

ความหมายของศิลปะ

ศิลปะเกิดขึ้นมาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตและมี
วิวัฒนาการมาจวบจนปัจจุบัน ได้มีผู้นิยามความหมายของศิลปะ
ไว้มากมาย อาทิ

- * ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ
- * ศิลปะคือสื่อสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างมนุษย์
- * ศิลปะคือการแสดงออกทางความงาม
- * ศิลปะคือภาษาชนิดหนึ่ง
- * ศิลปะคือการแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาและ
ความเชื่อของมนุษย์แต่ละยุคสมัย

-
- * ศิลปะคือการแสดงออกทางบุคลิกภาพ
  - * ศิลปะคือความชำนาญในการจัดลำดับประสบการณ์และการถ่ายทอดจินตนาการ
  - * ศิลปะคือการแสดงออกทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา
  - * ศิลปะคือการรับรู้ทางการมองเห็น
  - * ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปทรงในรูปของผลงาน

ศิลปะ

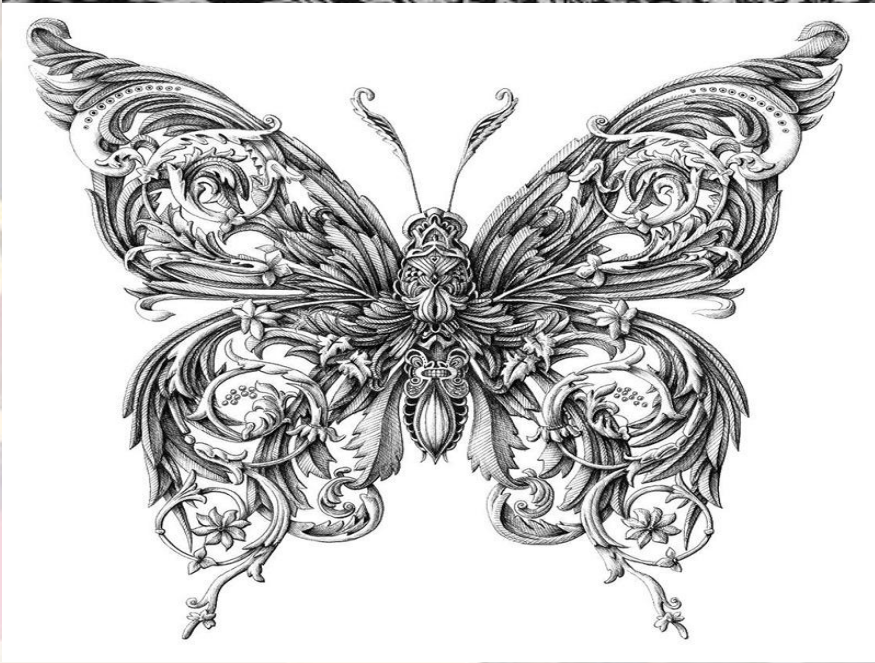
ศิลปะคือผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้นในรูปลักษณะต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ง
สุนทรียภาพ ความประทับใจความสะเทือน
ใจ ตามทักษะของแต่ละคน เพื่อความงาม
และความพอใจ

ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ

อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 B.C.) นักปราชญ์ชาว

กรีกได้ให้คำนิยามความหมายของศิลปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาติ คือ “หน้าที่ของศิลปินก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติ รู้จักถ่ายทอดแรงดลใจที่เกิดจากธรรมชาติ ให้เห็นเป็นรูปทรงและเมื่อมีเรื่องราวถูกต้องตามความเป็นจริง เท่าที่ความงามในธรรมชาติจะอำนวย “ จากคำนิยามที่กล่าวไว้นี้ คำว่า การเลียนแบบ (Imitation) อริสโตเติลคง ไม่ต้องการให้ศิลปินเลียนแบบธรรมชาติเหมือนจริงเสียทุกอย่าง แต่เพียงให้เข้าใจถึงลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ก็พอ เพราะคงไม่มีใครใดสามารถเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างสมจริง แต่เพียงแค่อาจทำได้ใกล้เคียงหรือเสมือนจริงแค่นั้น “ศิลปินจึงมีหน้าที่ในการเสาะหาความจริง (Reality) ความงามที่กระจายซ่อนเร้นในธรรมชาติ รู้จักอธิบายธรรมชาติ และรู้จักเลือกแสดงออกเฉพาะส่วนที่ ศิลปินเห็นว่าธรรมชาติมีความสำคัญแก่ตน ให้เป็นรูปทรงเท่านั้นก็พอ” (อารี สุทธิพันธ์, 2535 , หน้า14-15)

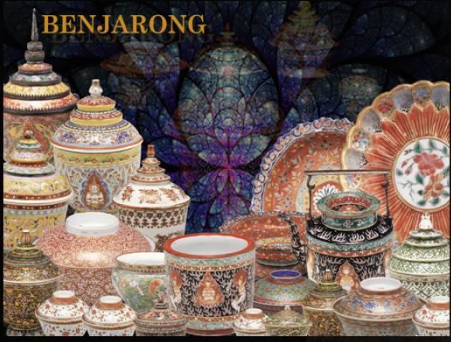
ในปัจจุบันศิลปินอาจมีการสร้างสรรค์งานศิลปะจาก
การลอกเลียนแบบธรรมชาติได้หลายลักษณะตาม
ความสามารถ ทักษะ และจิตนาการตามแต่ละบุคคล
บางคนอาจเลียนแบบธรรมชาติจากที่สิ่งที่ตาเห็นหรือ
กายสัมผัสแล้วถ่ายทอดออกมาตามจริงที่เห็นสิ่งๆนั้น
แต่บางคนเมื่อเห็นและเมื่อสัมผัสก็นำไปผสมผสาน
จินตนาการ และประสบการณ์ ถ่ายทอดออกมาใน
ลักษณะใกล้เคียงหรือมีความรู้สึกคล้ายๆ
ตามอารมณ์และจินตนาการของตัวศิลปินเอง

ศิลปะคือการแสดงออกเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อแต่ละสมัย

เป็นความพอใจของมนุษย์ตามความเชื่อที่สังคมยอมรับ ความเชื่อที่ยอมรับความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์เรามาหลายยุคหลายสมัย นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วย ศิลปินผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีหน้าที่อันสำคัญที่จะต้องพยายามแสดงความเชื่อของสังคมให้ปรากฏเป็นรูปทรงตามแบบแผนที่มาแต่เดิมด้วย รูปทรงเหล่านี้เมื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมแล้วมักจะเรียกกันว่า แบบประจำชาติ (Traditional art) ดังตัวอย่างเช่น **ศิลปกรรมของไทย** ที่มีลักษณะของศิลปกรรมแต่ละยุคสมัยเช่น สุโขทัย อโยธยา ลพบุรี หรือรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็มีลักษณะเฉพาะที่สร้างตามความศรัทธาความเชื่อของศิลปิน ซึ่งต่างก็พยายามรักษารูปแบบของสมัยนั้นๆ ไว้ให้คงอยู่ (อารี สุทธิพันธ์, 2535 : 15) ในสากลความเชื่อความศรัทธาโดยการแสดงออกทางศิลปะก็มีสืบทอดมาเช่นกันตั้งแต่อดีต เช่น **อารยธรรมอียิปต์** ที่มีความเชื่อต่อการสร้างโบราณสถานแบบปิรามิด หรือ ศิลปกรรมกรีกโรมันในการสร้างรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ เพื่อการบูชาและสักการะ เป็นต้น.

SILHOUETTE OF BENJARONG

ศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่ง

ภาษาถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ใช้ในสังคม ในการสื่อสาร แต่ภาษาทางศิลปะนั้นอาจไม่ใช่ภาษาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ฯลฯ ที่มีสระ พยัญชนะประกอบกันตามหลักภาษา แต่เป็นภาษาที่ใช้การสื่อสารโดยผ่าน องค์ประกอบศิลป์ เป็นรูปร่าง รูปทรง เส้น จุด สี ทิศทาง แสงเงา หรือน้ำหนัก และมีการประกอบผสมผสานกันตามแนวทางศิลปะ บางคนอาจมองภาพงานศิลป์แล้ว ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง หรือไม่สามารรถเข้าใจศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ดีพอ นั้นเพราะอาจไม่ได้ผ่านการศึกษาภาษาทางศิลปะมาก่อน ภาษาทางศิลปะนั้นเป็นประสบการณ์สากลไม่อยู่ในขอบเขตของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ ศิลปะเป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ในทุกๆ ส่วนของโลก ตามแต่ละมุ่มมองหรือประสบการณ์ของท้องถิ่นหรือภูมิภาคนั้นๆ (อารี สุทธิพันธ์, 2535, หน้า17)

ศิลปะคือการแสดงออกทางบุคลิกภาพ

ทุกคนต่างมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น แตกต่างกัน ศิลปะคือการแสดงออกทางบุคลิกภาพ นั้นจึงมีรากฐานทางจิตวิทยา และความเชื่อ ตามแต่ละบุคคลหรือยุคสมัย ผลงานของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ส่วนใหญ่ จึงมีลักษณะการถ่ายทอดตามแนวทางของตัวศิลปินเพื่อสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างในงานของตน บางครั้งผลงานอาจสะท้อนถึงจิตวิญญาณ อารมณ์และตัวตนของศิลปินออกมาอย่างชัดเจน จนสามารถรับรู้ได้ถึงลักษณะเฉพาะของศิลปิน (อารี สุทธิพันธ์, 2535, หน้า 17-18)

ศิลปะคือการแสดงออกทางความงาม

อาจกล่าวได้ว่าความงาม (Beauty) เป็นประสบการณ์ในการสร้าง
ความพอใจให้แก่เราด้วยความเหมาะสมลงตัวของแต่ละส่วนประกอบต่างๆ เช่น
เราเห็นดอกไม้ที่สวยงาม เราก็จะเกิดความพอใจต่อรูปร่าง สี สัน และขนาด
ของดอกไม้ นั้น เราชื่นชมโดยไม่พยายามหยิบฉวยไว้เป็นเจ้าของ เพียงแต่
เก็บไว้ในความรู้สึกว่าความงามเป็นประสบการณ์ของเราเอง (อารี สุทธิ
พันธ์, 2535, หน้า 19) สุนทรียภาพ คือภาวะของความงาม ซึ่งนักสุนทรียศาสตร์
ค่ายใหญ่สองค่ายพยายามถกเถียงกันว่า “ ความงามอยู่ที่ไหน “ พวกจิตพิสัย
(Subjectivism) ยืนยันว่าความงามอยู่ที่จิตใจของเรา และพวกวัตถุพิสัย
(Objectivism) ก็ยืนยันว่าความงามต้องอยู่ที่วัตถุไม่ว่าจะเป็นศิลปวัตถุ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่วนนักสุนทรียศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งคือ พวกสัมพัทธ
นิยม (Relationism) เชื่อว่าความงามเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความงามบนวัตถุและความงามในจิตใจของเรา ซึ่งความเชื่อในแนวทางนี้
นับได้ว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537, หน้า 2)

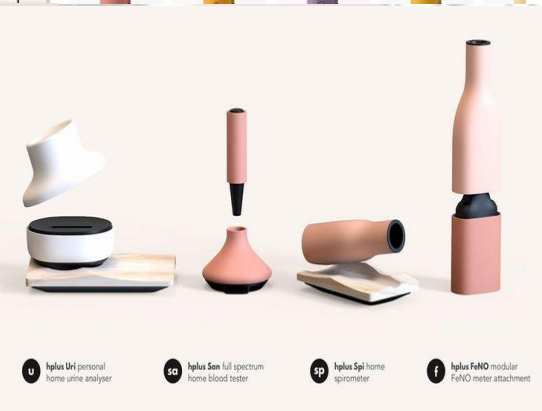
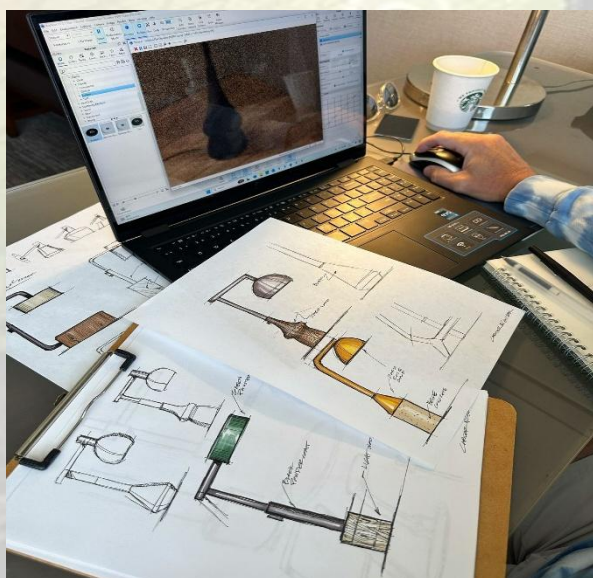
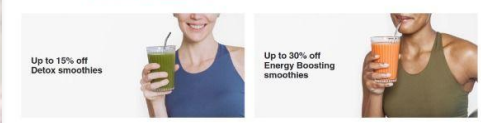
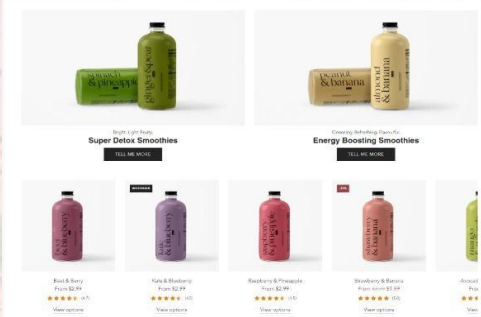
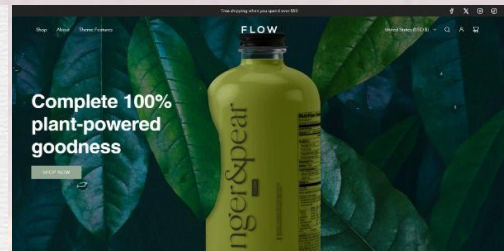
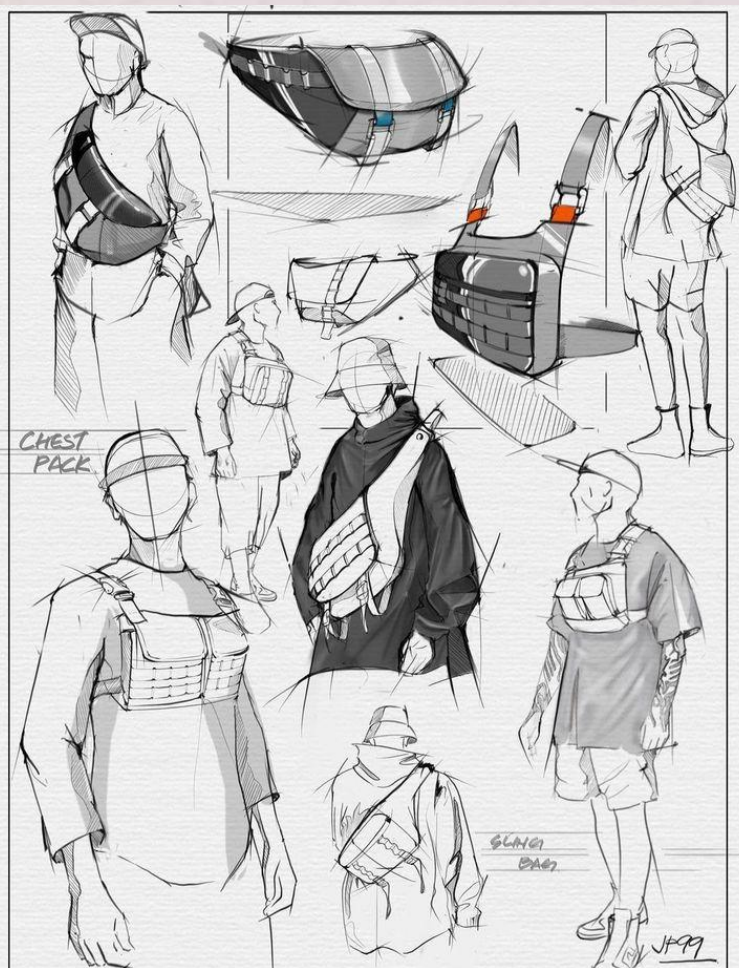

khanacademy.org

การออกแบบเป็นการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่โดยผ่าน
แนวความคิด กระบวนการออกแบบ **ใช้ทั้งความงามและ**
จินตนาการ ในการสร้างสรรค์ นักออกแบบที่ดีจะต้อง
เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานออกแบบ
นั้นๆว่าต้องการอะไร รูปแบบอย่างไร ใช้อย่างไร และคุ้มค่า
หรือไม่ เป็นต้น การสร้างแรงบันดาลใจถือเป็นอีก
กระบวนการหนึ่งในการออกแบบที่สำคัญ

เพราะนักออกแบบต้องมีแนวทางหรือแรงบันดาลใจ
ต่อการทำงาน เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความน่าสนใจและ
แปลกใหม่ทั้งต่อตัวนักออกแบบและผู้ใช้งานออกแบบนั้นๆด้วย

ความสำคัญทางการออกแบบ

- การออกแบบเป็นการให้คุณค่าต่อพื้นที่ว่างและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การออกแบบที่มีคุณค่ามิได้อยู่เพียงความงามและประโยชน์การใช้สอยเท่านั้น แต่ผู้ออกแบบยังต้องตระหนักถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในกายภาคหน้า งานออกแบบที่ดีจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของโลกเป็นสำคัญ รวมทั้งควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงค่าเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม

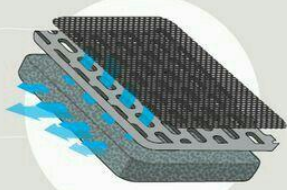
- การออกแบบมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในลักษณะแนวคิดที่เรียบง่ายหรือแนวคิดที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งในเชิงปรัชญาและพฤติกรรมของมนุษย์ งานออกแบบที่ดีจะต้องใช้งานได้ **อย่างมีประสิทธิภาพ** และ **มีความสวยงามสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของมนุษย์**

WHY THE PRIMA PACK IS SO COMFORTABLE

BODY TEMPERATURE REGULATION CHANNELS
KEEPS YOU COOL AND DRY

LFT® FOAM IS BREATHABLE, COMFORTABLE, AND ANTIMICROBIAL.

LFT® PANNELS CONTOUR TO THE SHAPE OF YOUR BACK TO DISTRIBUTE THE PACK'S LOAD EVENLY

SHOULDER STRAPS ARE BREATHABLE AND PADDED TO REDUCE FATIGUE.

LFT® HARNESS CONTOURS TO THE SHAPE OF YOUR BODY AND IS EXTREMELY BREATHABLE

WASTE BELT STABILIZES PACK LOAD WHEN COMMUTING OR TRAVELING

Victoria's Secret

Discover your new favorite perfume or eau de parfum by shopping bestselling scents by Victoria's Secret

Romantic Revolution

Dior's designs are a celebration of romance, but not the kind confined to fairy tales. This is a romance of strength, independence, and self-expression.

Dior
***

WE ARE THE LAND

SAUVAGE
EAU DE PARFUM

OG BEAUTY

Luxury Smokey Eau De Parfum

- ✓ Long lasting Eau De Parfum
- ✓ Aromatic blend of Oud, Patchouli & Vanilla
- ✓ Elegant, sophisticated & luxurious fragrance

VERSACE

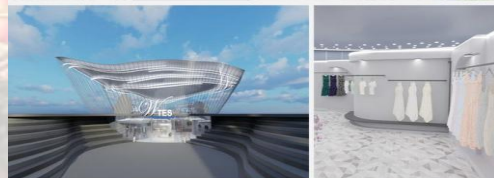
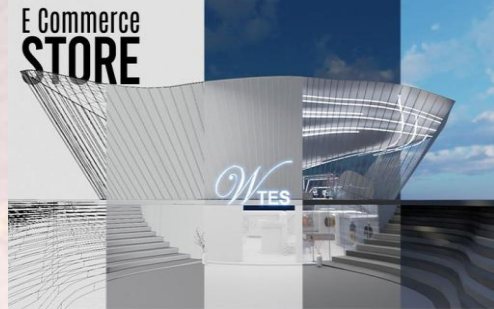
BRIGHT CRYSTAL BY VERSACE
FOR WOMEN

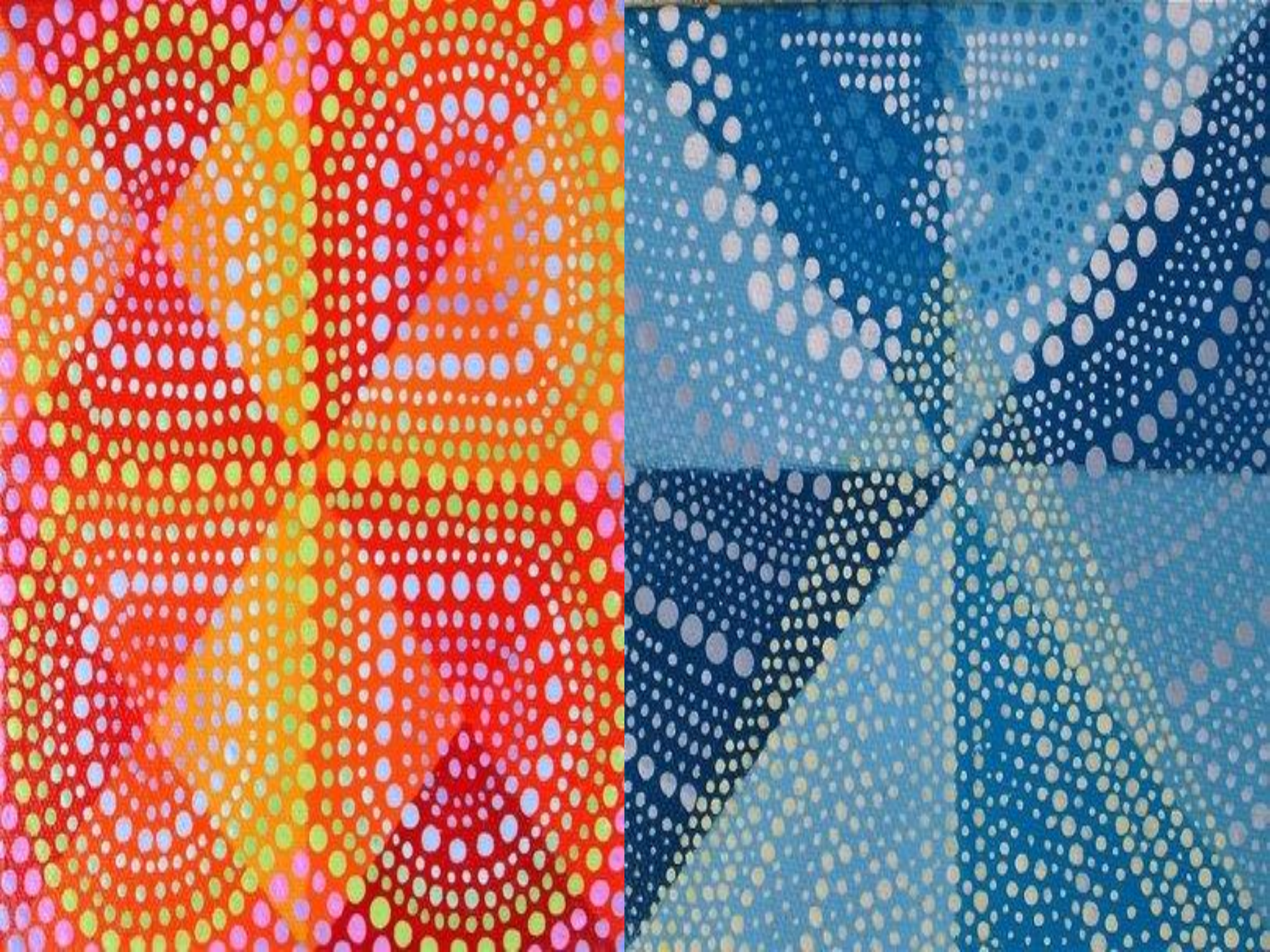
6.7oz
EAU DE TOILETTE SPRAY

- Pomegranate, yuzu and frosted accord
- Peony and magnolia
- Amber, musk and red woods

Founded in 1910 in Milan, Gianni Versace S.p.A. is one of the international fashion design houses and a world of Italian luxury worldwide.

ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์รายวิชา หลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์

Portrait de M. Félix Fénéon by Paul Signac

PONYGALLERY

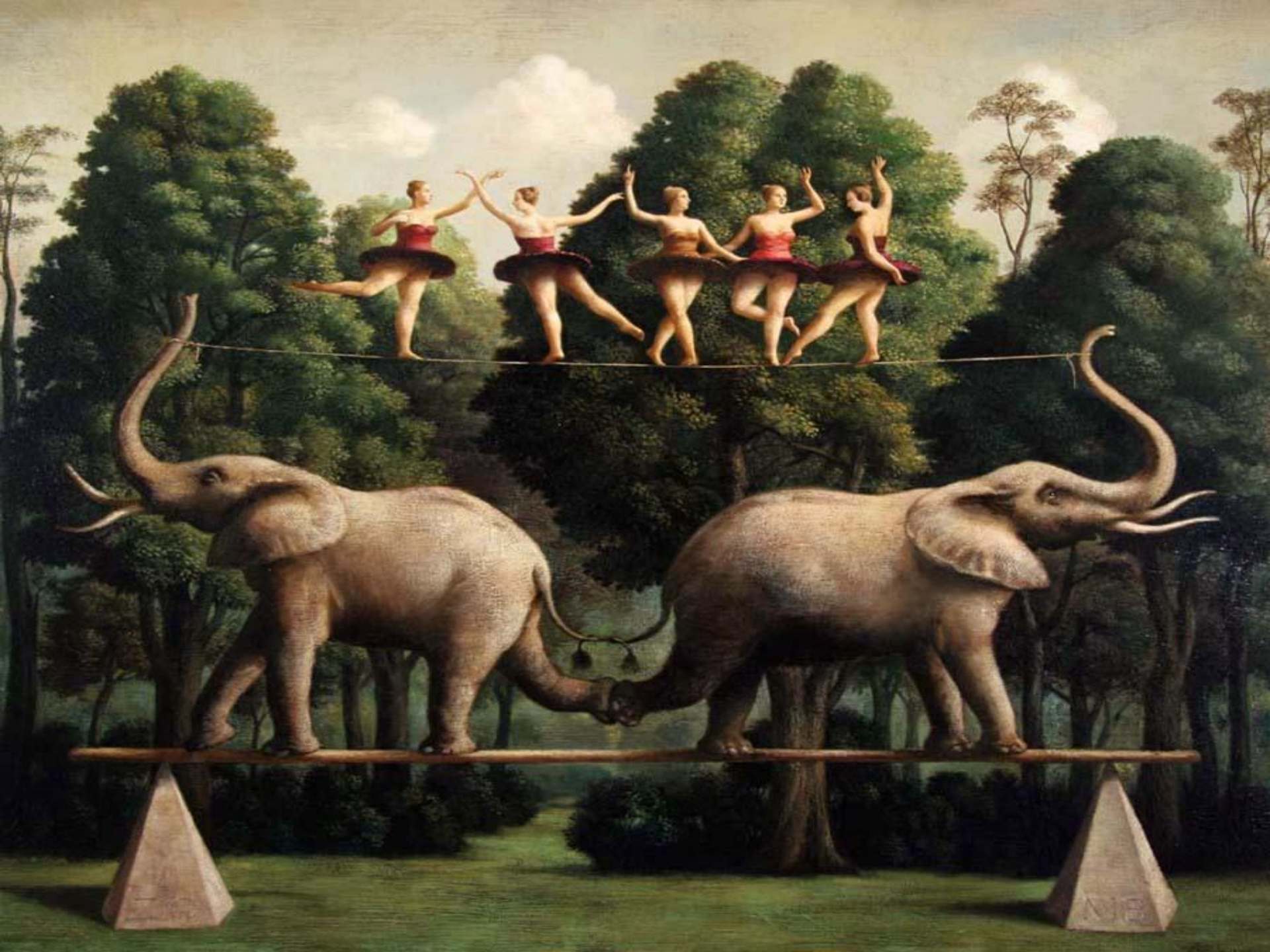

1898

1906

1950

1998

1991

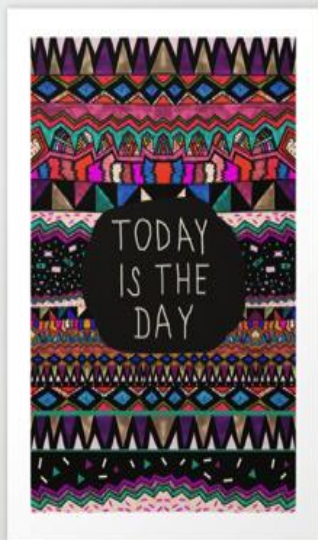
1973

WHY THE PRIMA PACK IS SO COMFORTABLE

BODY TEMPERATURE REGULATION CHANNELS
KEEPS YOU COOL AND DRY

LFT® FOAM IS BREATHABLE, COMFORTABLE, AND ANTIMICROBIAL

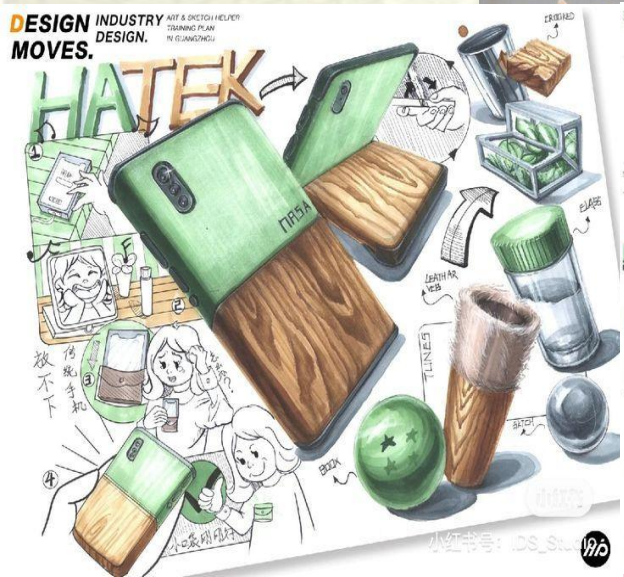
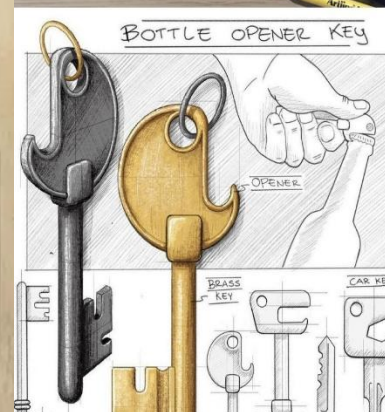
LFT® PANELS CONTOUR TO THE SHAPE OF YOUR BACK TO DISTRIBUTE THE PACK'S LOAD EVENLY

SHOULDER STRAPS ARE BREATHABLE AND PADDED TO REDUCE FATIGUE

LFT® HARNESS CONTOURS TO THE SHAPE OF YOUR BODY AND IS EXTREMELY BREATHABLE

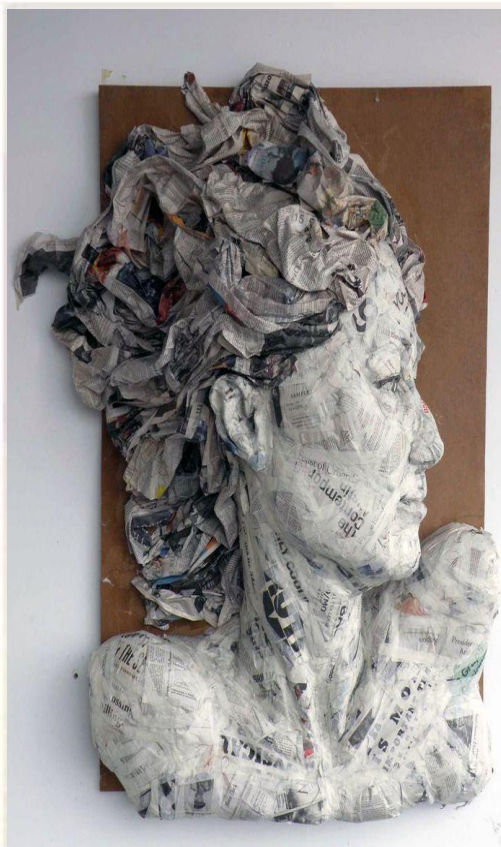
WASTE BELT STABILIZES PACK LOAD WHEN COMMUTING OR TRAVELING

小红书号: IDS_Studio

小红书号: 366466368

小红书号: yujunjuna

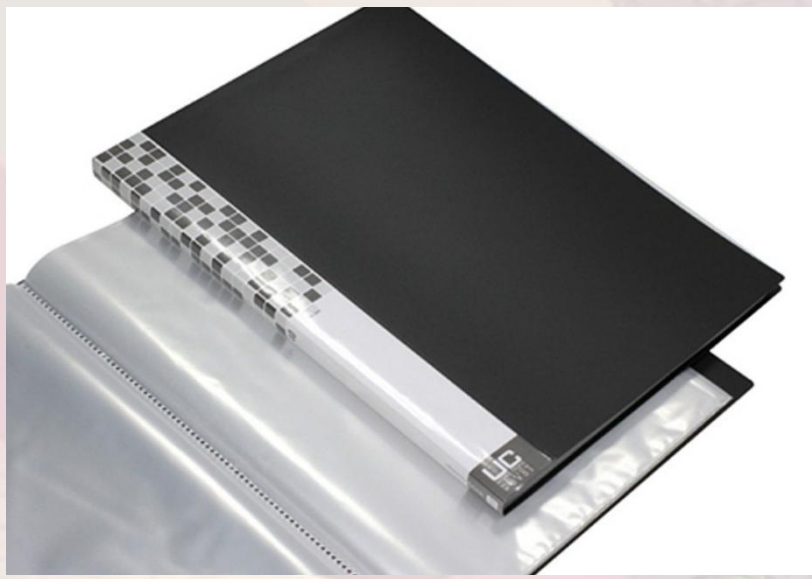
FeelsFilm

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

1. กระดาษวาดรูป
2. ขนาดผลงาน กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ SKETCH เช่น ดินสอ ปากกาหมึกซึมดำ ยางลบ ไม้บรรทัด etc.
4. สีโปสเตอร์ ใช้เป็นสีหลัก สามารถตกแต่งด้วย สีไม้ สีฝุ่น ฯลฯ
5. เพิ่มสะสมผลงาน

กระดาษร้อยปอนด์
ขนาด A4 เว้นขอบ
ด้านละ 1 CM
ทุกด้าน

PRE - TEST

RESH-05

אֵלֶּיךָ אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ וְיִשְׁמַע " אֶת דְּלִנּוּ
וְיִצְנֵן אֵל " אֶת דְּלִנּוּ