

บทที่ 1

ความเข้าใจในงานศิลปะและการออกแบบ

เนื้อหา

- ความหมายของศิลปะ
- ประเภทของศิลปะ
- ความหมายและความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์

ความหมายของศิลปะ

- **ศิลปะ** คือผลงานของมนุษย์ที่เกิดจากความคิด และการสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบและลักษณะต่างๆ โดยแสดงออกทางด้านทักษะ กระบวนการสุนทรียภาพ ความรู้สึกประทับใจ ความสะท้อนอารมณ์ และรสนิยมของแต่ละคนที่ปรากฏให้เห็นในสังคม

วิจิตรศิลป์

- **วิจิตรศิลป์ (Fine Art)** หมายถึงผลงานศิลปะที่เน้นคุณค่าทางความงาม (Aesthetic Value) เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองทางจิตใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย

ประเภทของศิลปะ

ประเภทของศิลปะมีการแบ่งประเภทที่หลากหลาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. แบ่งตามความมุ่งหมายของศิลปะ
2. แบ่งตามลักษณะกลุ่มวิชา

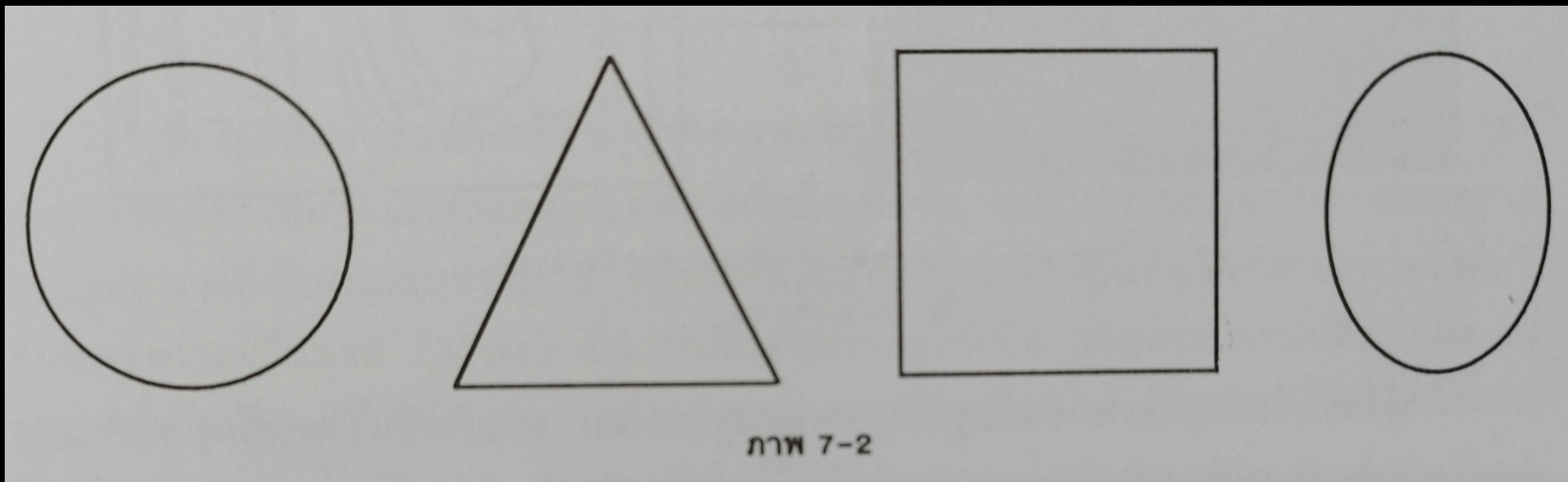
แบ่งตามความมุ่งหมายของศิลปะ

รูปร่างในทางศิลปะ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. **รูปร่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ** ได้แก่ ก้อนกรวด ก้อนหิน เป็นต้น

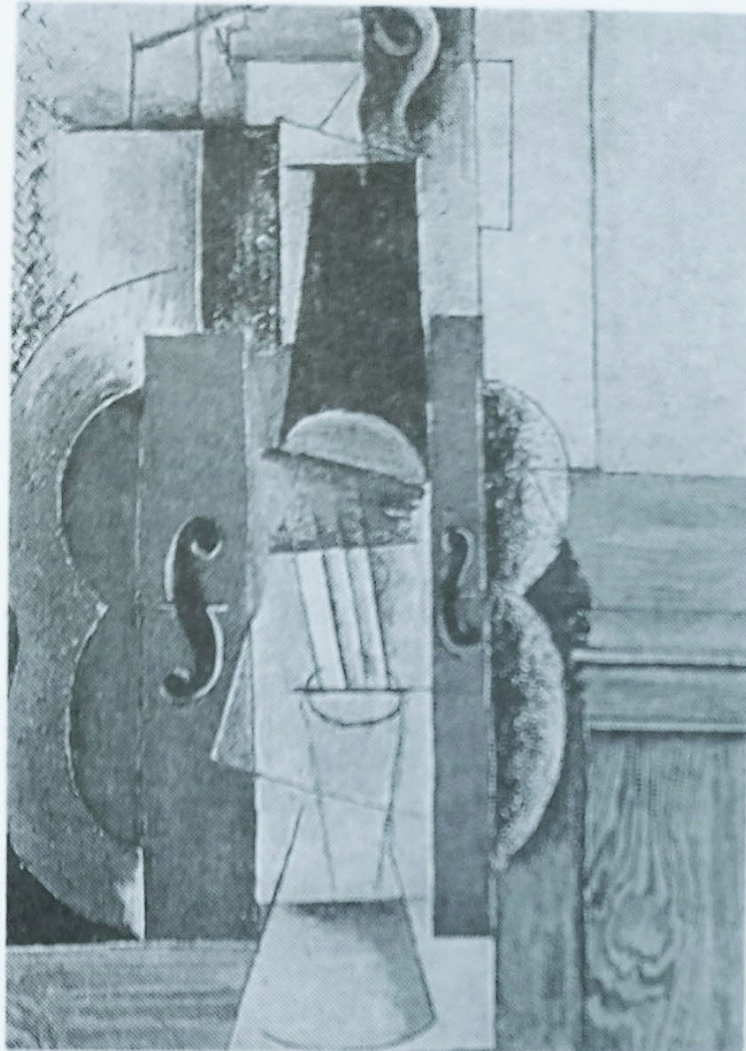
ประเภทของรูปร่าง

2. รูปร่างเรขาคณิต (**Geometric Shape**) หมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้น มีโครงสร้างแน่นอน ได้แก่ รูปร่างวงกลม รูปร่างสามเหลี่ยม รูปร่างสี่เหลี่ยม เป็นต้น

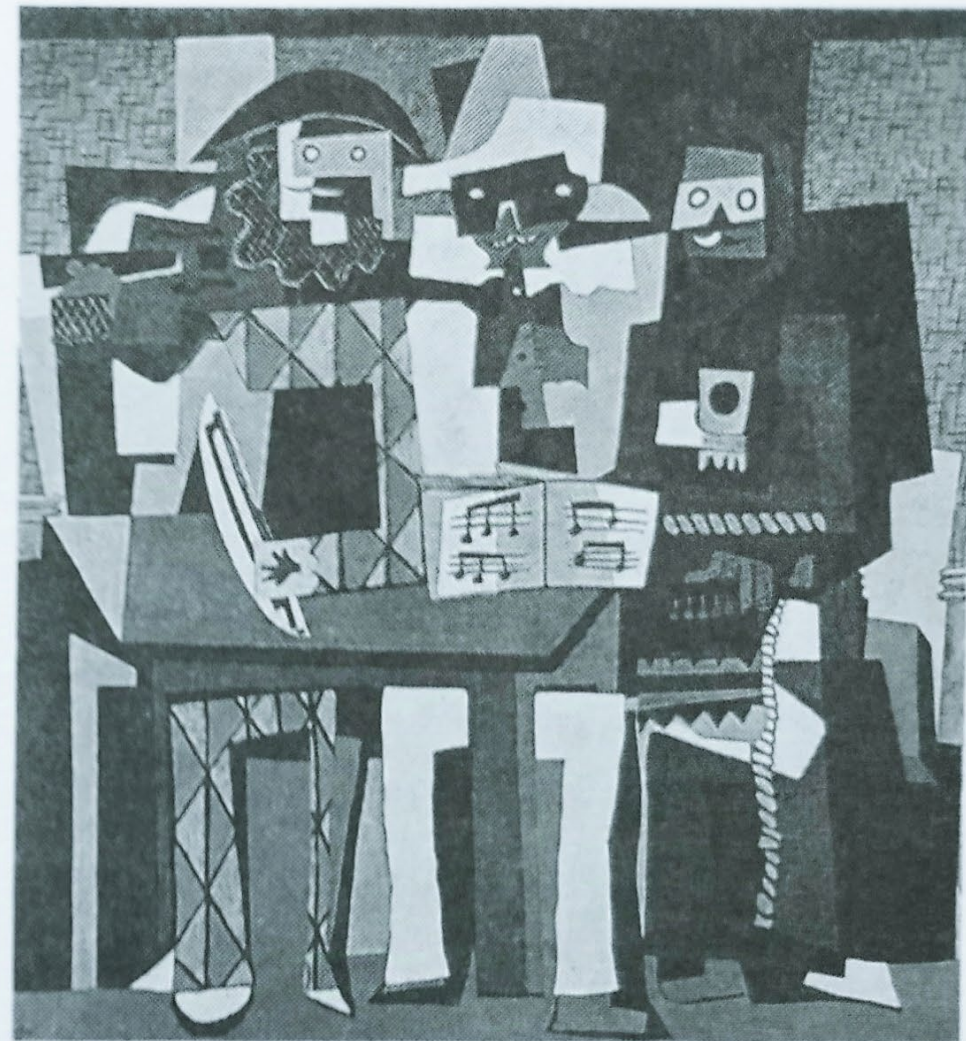

ประเภทของรูปร่าง

3. **รูปร่างนามธรรม (Abstract Shape)** หมายถึงรูปร่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้ง่ายขึ้น หรือตัดทอนให้ผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความจริง อาจจะขยายขึ้น ลดทอน ดัดแปลง แต่พอจำเนื้อหาได้

ภาพ 7-3 ก. ปิกัสโซ 'ไวโอลิน' (Violin) 1913 สี
น้ำมันบนผ้าใบ $25\frac{5}{8} \times 17\frac{3}{4}$ in. Bern,
Kunstmuseum Hermann and
Margrit Rupf Foundation.

ข. ปิกัสโซ 'นักดนตรีสามคน' (Three
Musicians) (ไม่ระบุ ค.ศ. ขนาด)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟิลาเดลเฟีย

รูปร่างบวกและรูปร่างลบ

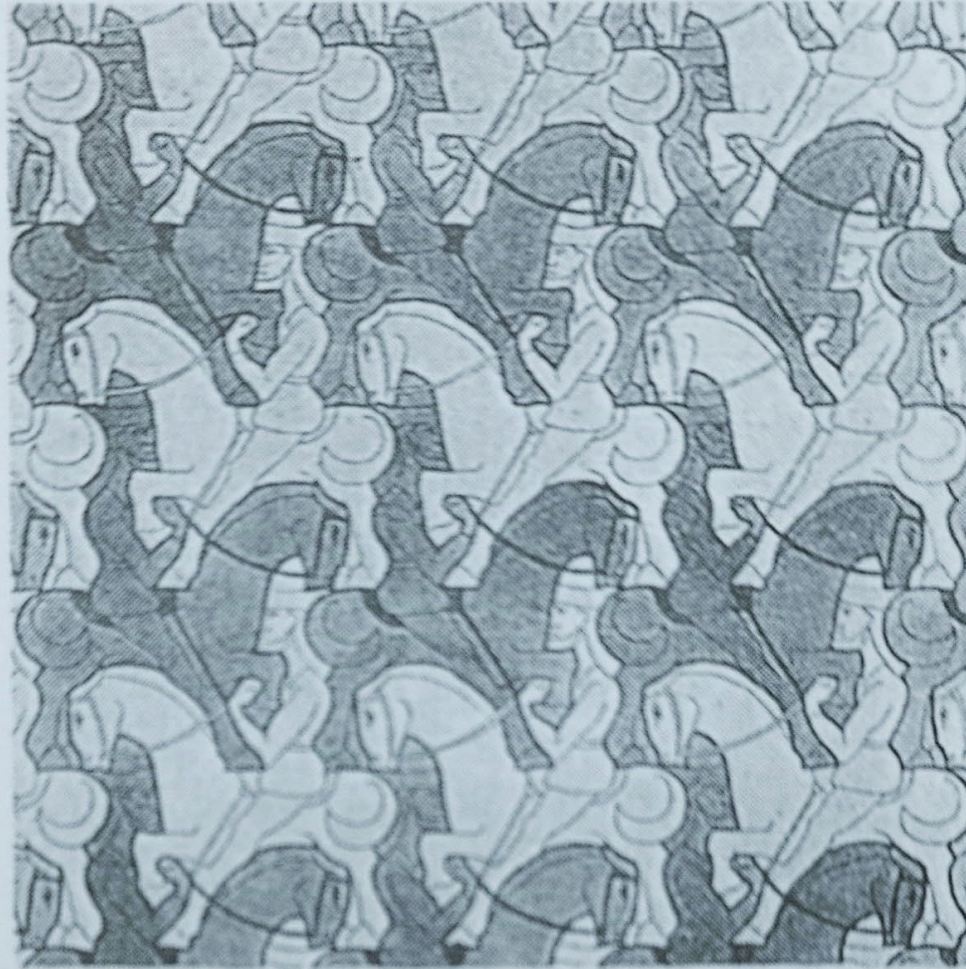
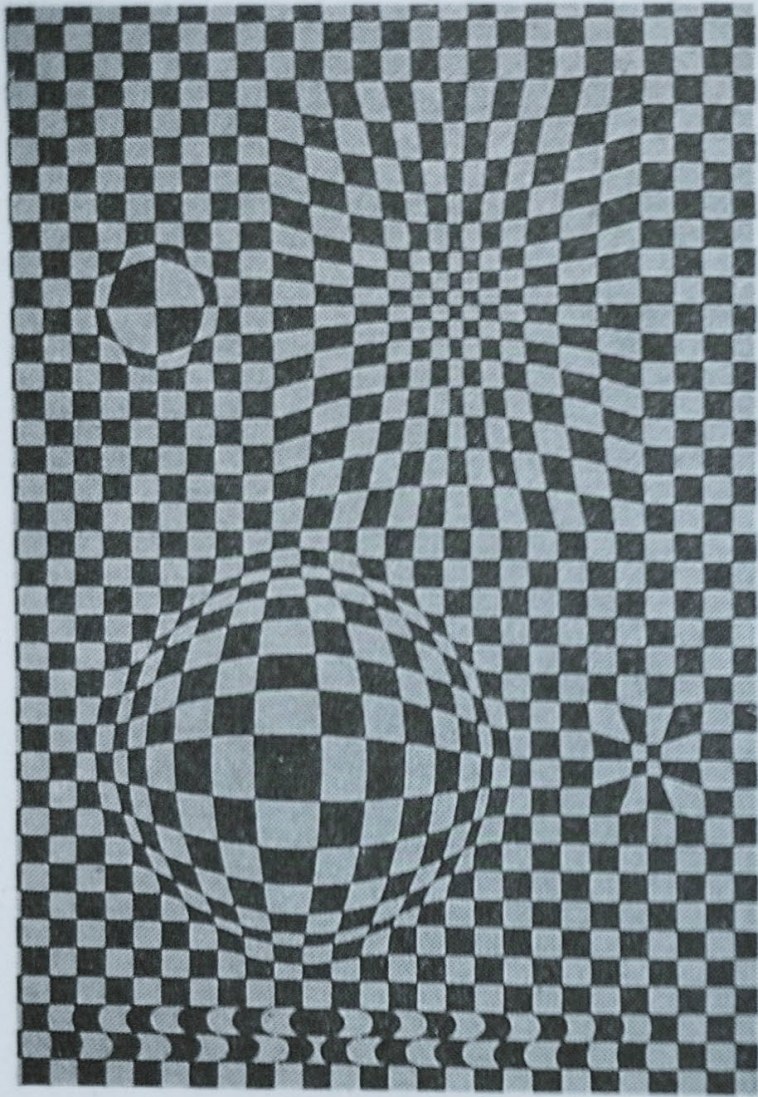
1. **รูปร่างบวก** หมายถึงรูปร่างที่เกิดจากการล้อมรอบด้วยเส้น หรือเกิดจากส่วนประกอบสำคัญของศิลปะอื่นๆ ได้แก่ สี ระบายแบบราบของน้ำหนัก พื้นผิว ฯลฯ มีลักษณะ 2 มิติ ปรากฏอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่า หรือพื้น
2. **รูปร่างลบ** หมายถึงบริเวณพื้น หรือเนื้อที่บริเวณว่างเปล่าที่ถูกแทนที่หรือรองรับรูปร่างบวก บริเวณเนื้อที่ส่วนที่เหลือจากรูปร่างบวกจะมีค่าเป็นรูปร่างลบ

ภาพ 7-4 เนติกร ชินโย 'เสียงกระซิบ' สีอะคราย-
ลิก 170 x 150 ซม.

รูปร่างบวกและรูปร่างลบ

สำหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับรูปร่างบวกและรูปร่างลบ อาจเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กัน ในงานทัศนศิลป์ และสับเปลี่ยนเป็นได้ทั้ง 2 นัย เป็นได้ทั้งรูปร่างบวกและรูปร่างลบ

ก.

ข.

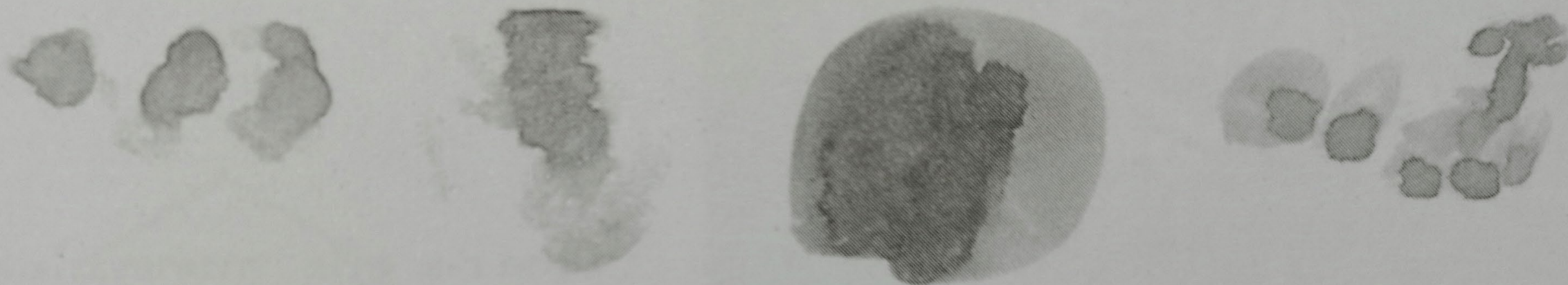
ภาพ 7-5

ก. วาซาร์ลี 'ดาวที่สุกใส' (Vega) 1957 สี
น้ำมันบนผ้าใบ $76\frac{3}{4} \times 51\frac{1}{8}$ in. ผลงาน
สะสมของศิลปิน

ข. เอเชอร์ 'งานศึกษาความเป็นระเบียบ
ของพื้นระนาบด้วยรูปคนขี่ม้า' (Study
of Regular Division of the Plane
with Horsemen) 1994 หมึกดำและ
สีน้ำบนกระดาษ 12×19 in. มูลนิธิ
เอสเชอร์เฮก

รูปร่างไม่แสดงเนื้อหา

รูปร่างไม่แสดงเนื้อหา (**Non-objective shape**) หรือรูปร่างอิสระ หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ มีรูปร่างแปลกพิกล อันเกิดจากการสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบใหม่

פרט 7-6

รูปทรง

- **รูปทรง (Form)** มีลักษณะแตกต่างจากรูปร่าง เพราะรูปทรงมีลักษณะเป็น 3 มิติ นอกจากจะมี ส่วนกว้างและส่วนยาวแล้วจะแสดงส่วนหนาหรือลึกเพิ่มขึ้น เป็นรูปทรงวงตาในงานจิตรกรรม

ภาพ 7-7 มूर् "รูปคนนอนแสดงภายใน-ภายนอก" (In-
terior-Exterior Reclining Figure) 1951
สัมฤทธิ์ สูง $13\frac{1}{2}$ in. สะสมโดย โจเซฟ เฮช
เฮิร์ตฮอร์น

ภาพ 7-8 ดาวิด "การตายของโสเครติส" (The death of Socrates) 1787 พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ นิวยอร์ก

ความหมายของรูปทรง

- **รูปทรง (Form)** หมายถึงรูปที่มีลักษณะ 3 มิติ ซึ่งเกิดจากส่วนประกอบสำคัญของศิลปะ สามารถมองเห็นเป็นภาพลวงตาอย่างของจริงในงานจิตรกรรม หรือเป็นรูปทรงจริง 3 มิติในงานประติมากรรม

ประเภทของรูปทรง

รูปทรงในทางศิลปะ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. **รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต (Organic Form)** หมายถึงรูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ คน สัตว์ พืช โดยนำมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ รูปทรงในลักษณะนี้จะให้ความมีชีวิต

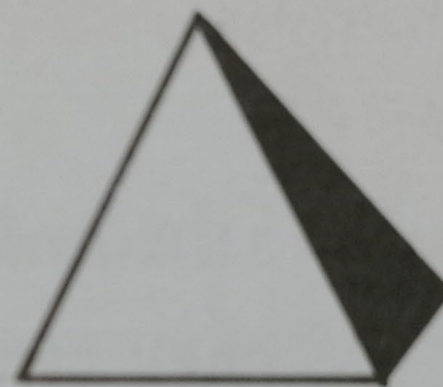
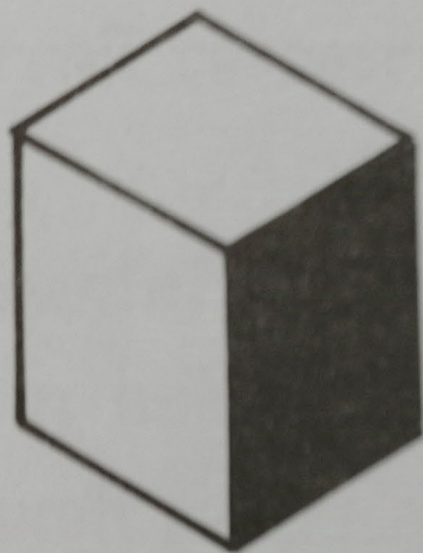
ภาพ 7-9 ก. ดอกไม้ในธรรมชาติ

ข. มิเกลันเจโล "การเนรมิตอาดัม" (The creation of Adam) 1508-12 สำนักวาติกัน กรุงโรม

ประเภทของรูปทรง

2. **รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)** หมายถึงรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ ได้แก่ รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกลม ฯลฯ รูปทรงเหล่านี้จะแสดงความกว้าง ความยาว และมิติในทางลึกหรือหนา มีความเป็นมวลและปริมาตร

7-10 פורט

ประเภทของรูปทรง

3. **รูปทรงอิสระ (Free Form)** หมายถึงรูปทรงที่เกิดขึ้นเองอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างแน่นอนเป็นมาตรฐานเหมือนกับรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ รูปทรงของก้อนหิน กรวด ดิน หยดน้ำ ก้อนเมฆ คว้นไฟ สิ่งผู้กร่อน ฯลฯ จะมีรูปทรงแปลก พิกล เลื่อนไหล ให้ความอิสระและได้อารมณ์ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี

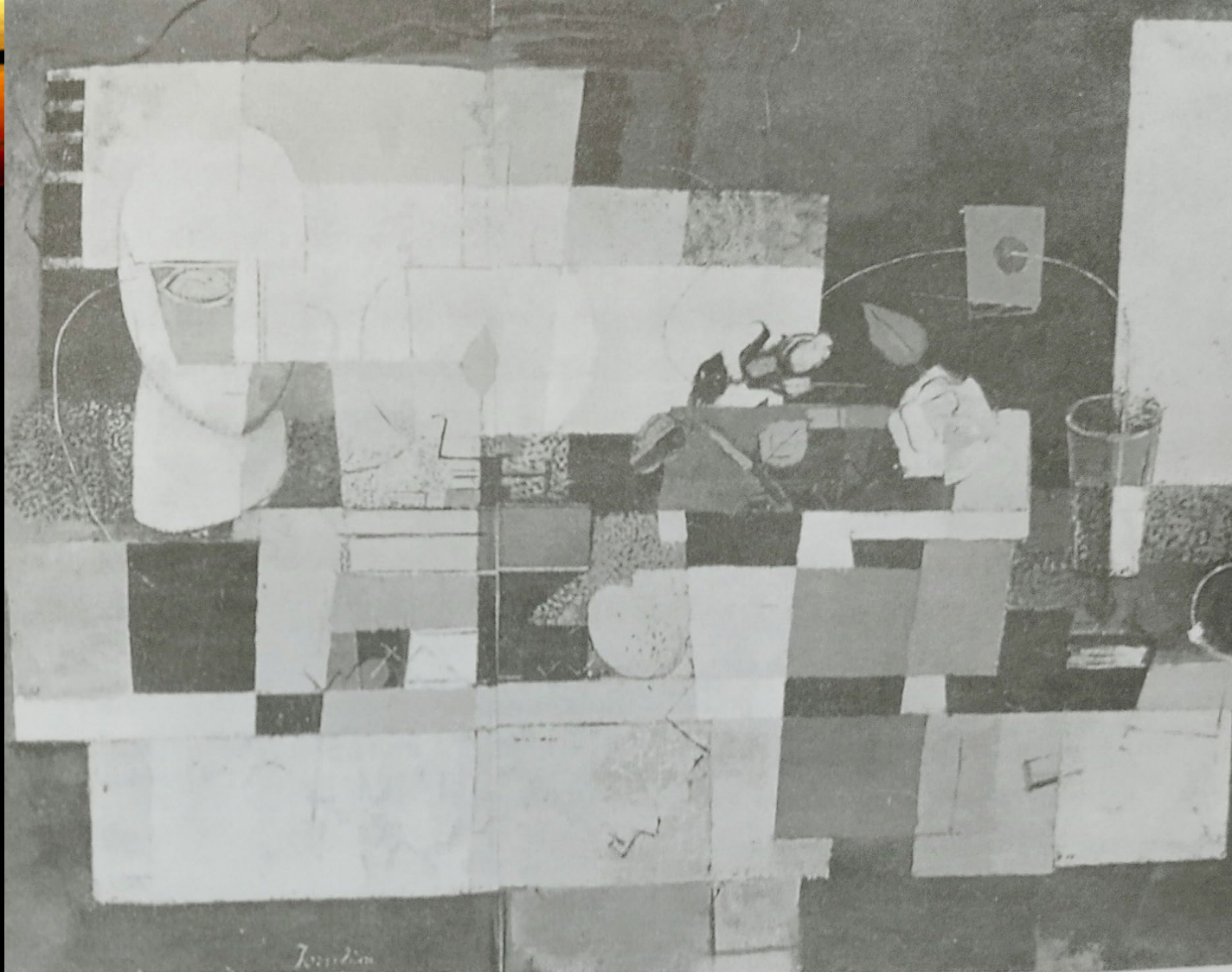

ภาพ 7-11 รูปทรงของก้อนหิน

WORKSHOP 1

- ให้นักศึกษาออกแบบองค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปร่าง รูปทรง 1 ภาพ
 - รูปร่างธรรมชาติ
 - รูปร่างธรรมชาติผสมกับรูปร่างเรขาคณิต
 - รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต
 - รูปทรงจากสิ่งมีชีวิตผสมกับรูปทรงอิสระ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์การจัดภาพด้วยดินสอดำแสดงน้ำหนักรตามความเหมาะสม

ภาพ 7-12 ทอณัฐนึ่ง "หุ่นนิ่ง (Still Life) 1939 (ไม่
ระบุขนาด, สถานที่)