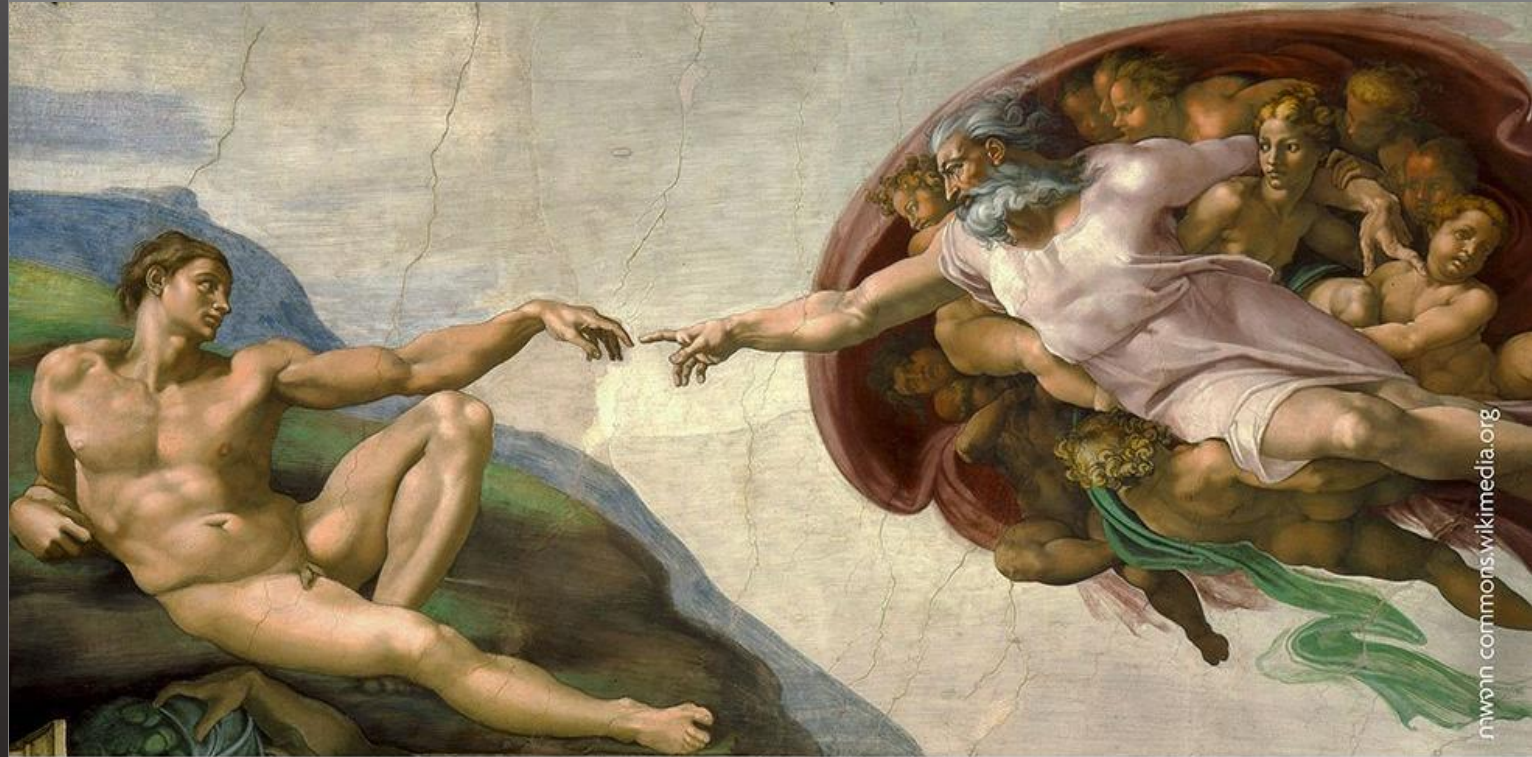

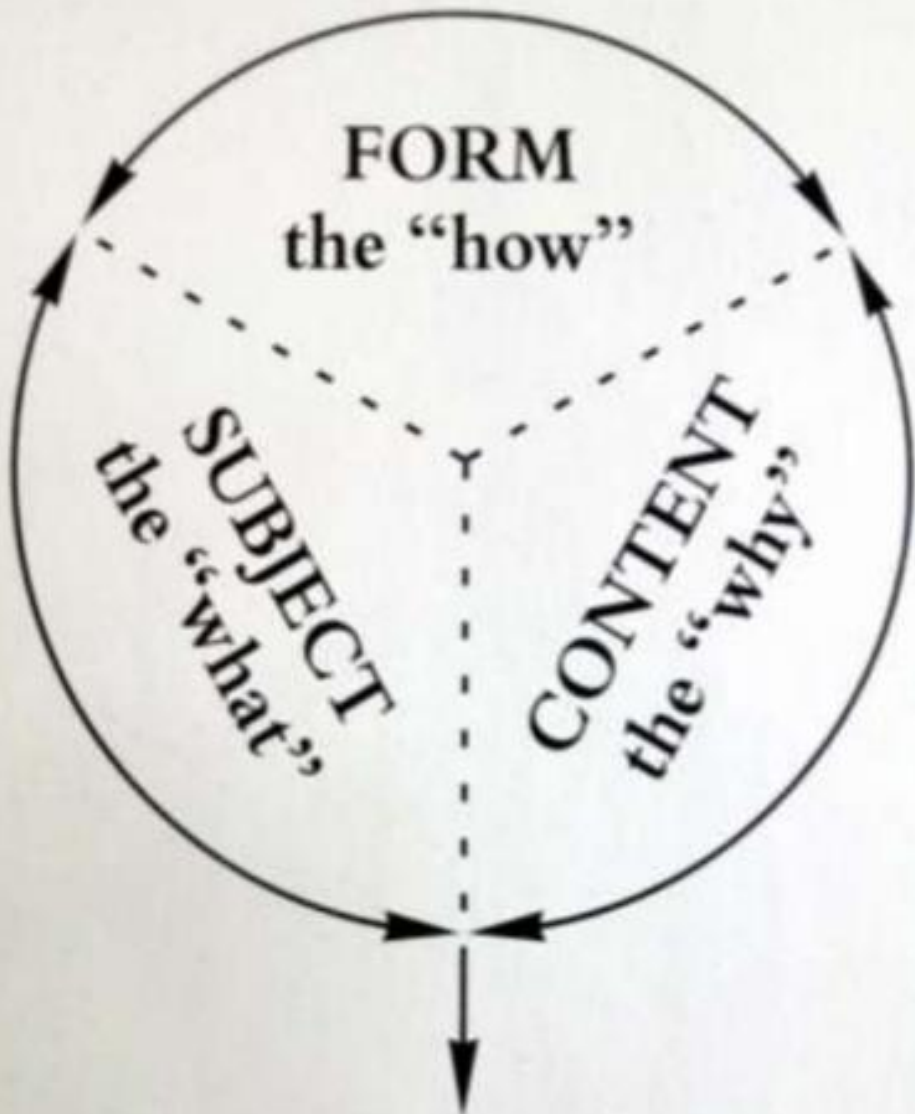
ORGANIC UNITY

COMPOSITION 1: 2023

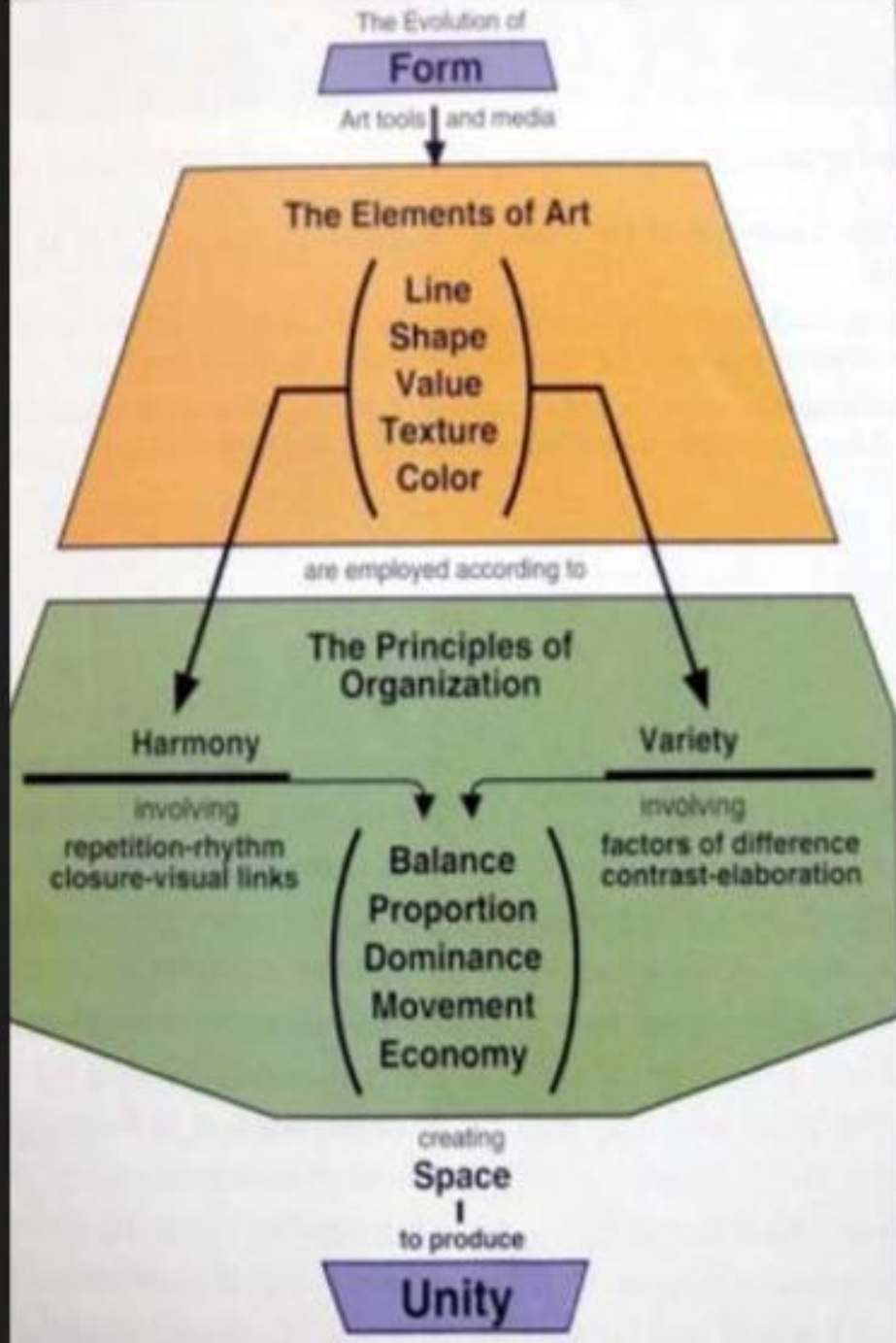
WANNAWIT PATTEEP

Michelangelo "The Creation of Adam" 1508-1512

combining to produce
ORGANIC UNITY

งานศิลปะต้องมี **“จุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง และจุดจบ”**

จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

“รวมกันเป็นหนึ่งเดียว”

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ

การจัดการองค์ประกอบของศิลปะ คือการใช้ทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง มาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม โดยศิลปินและนักออกแบบใช้ทัศนธาตุ มาสร้างผลงานตามแนวทางของแต่ละบุคคล ที่เรียกว่า คุณค่าทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราวที่ต้องแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ โดยต้องอาศัยหลักขององค์ประกอบศิลป์

THE GOLDEN RULES OF COMPOSITION

กฎทองขององค์ประกอบ

สัดส่วน (PROPORTION)

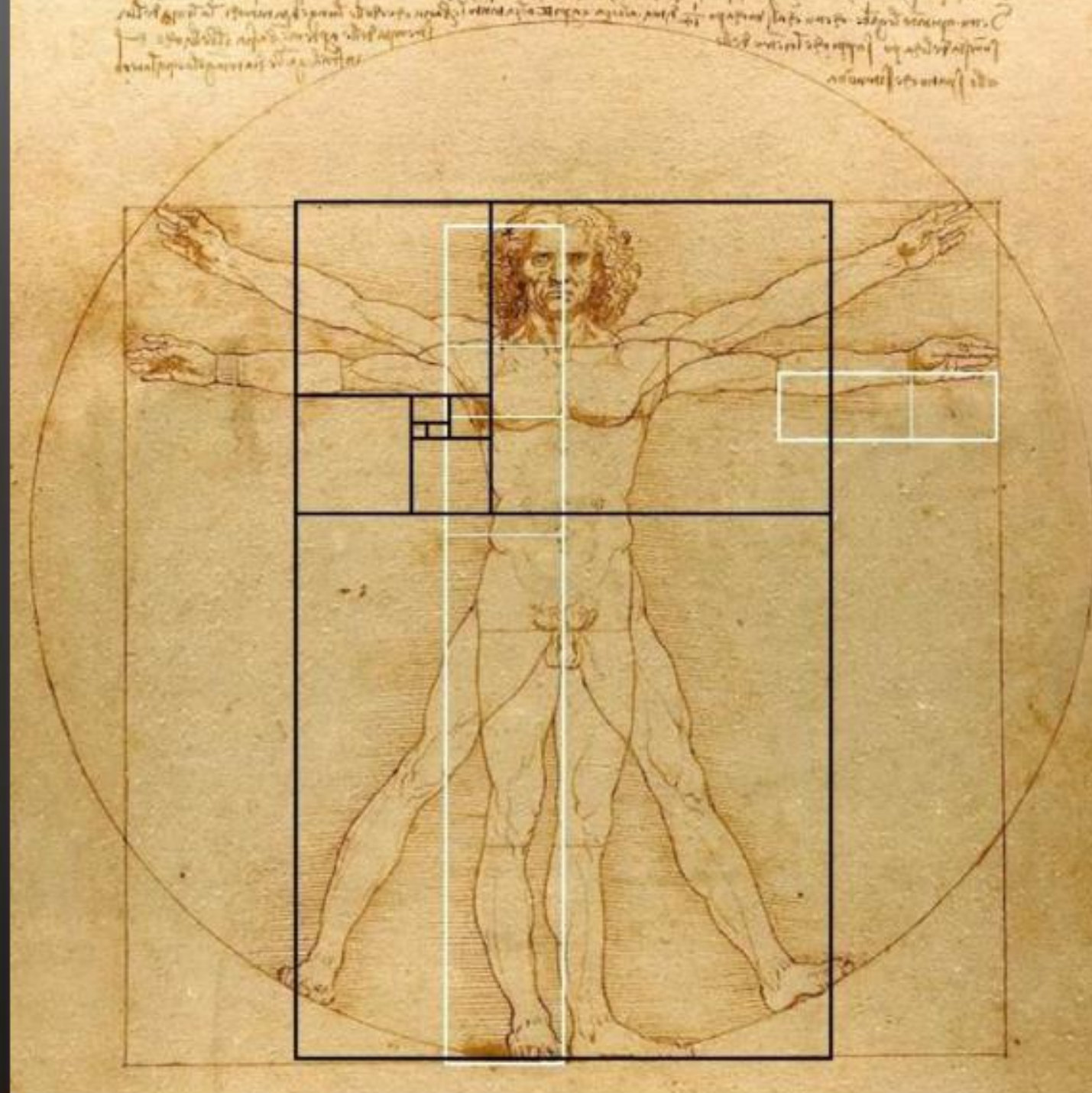
ความสมดุล (BALANCE)

จังหวะ (RHYTHM)

การเน้นจุด (EMPHASIS)

เอกภาพ (UNITY)

LEONARDO DA VINCI'S INK DRAWING CALLED
"THE VITRUVIAN MAN"

หลักพื้นฐานการสร้างองค์ประกอบในงานศิลปะ ?

1. หลักองค์ประกอบที่สำคัญของผลงาน
2. เลือกสิ่งที่ดีที่สุด: หัวข้อ เรื่องราว
3. วางแผนการสร้าง : องค์ประกอบที่ดีที่สุดในงานศิลปะ
4. สร้างจุดแข็งของผลงาน
 - จุดเด่น สิ่งที่ดึงดูดใจหลักของผลงาน
 - แสดงจุดเด่นออกมาอย่างไร
 - เทคนิค วิธีการ ที่จะช่วยสนับสนุนจุดเด่น
5. ทำตามแผนที่วางไว้

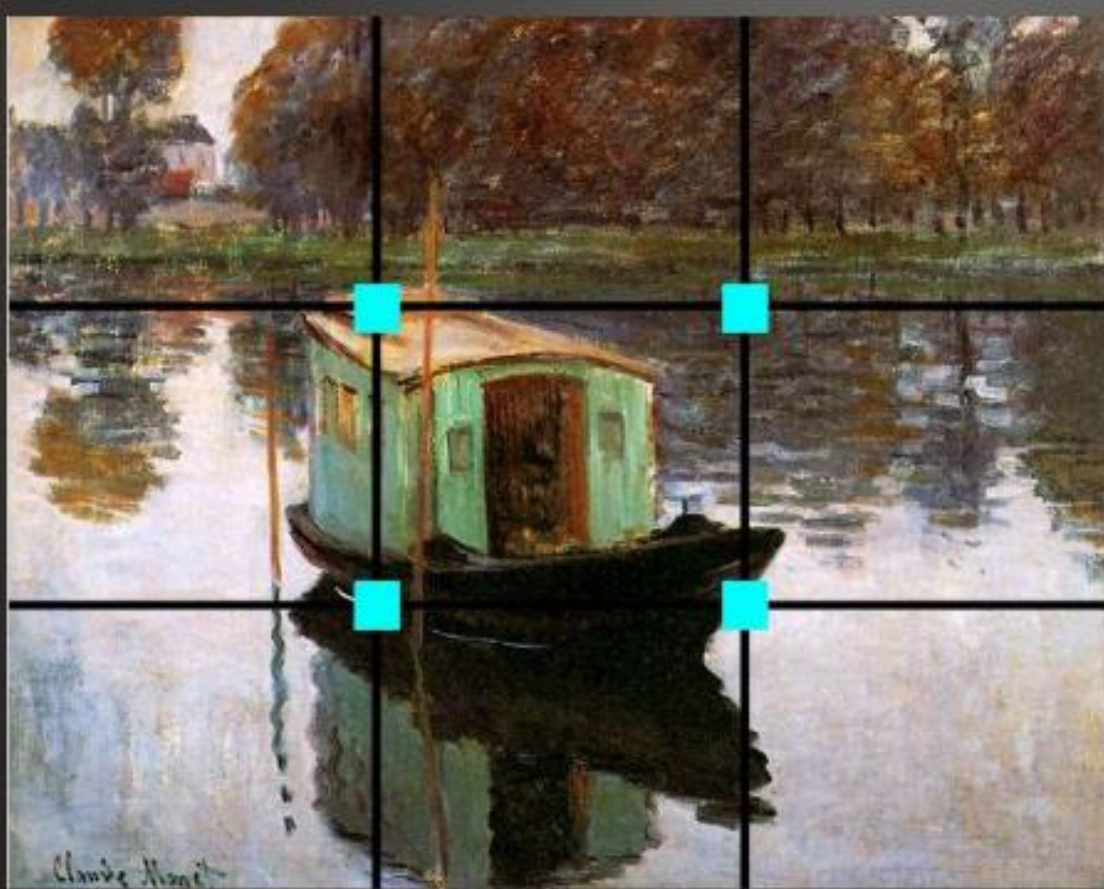
→ จุดโฟกัส

การสร้างจุดโฟกัสหลัก ไม่มีข้อจำกัด สามารถมีขนาดและรูปร่าง
อย่างไรก็ได้ การสร้างจุดโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญสุด เป็นทักษะที่จำเป็น
อย่างยิ่งในการฝึกฝนเนื่องจากจะมีผลต่อองค์ประกอบโดยรวม
ของผลงานและการรับชม มีเทคนิคหลายอย่างที่นำมาใช้ในการ
สร้างจุดโฟกัส ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แสง รูปทรง สี การซ้ำ เป็นต้น

ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงาน ควรจะวางแผน คิด และใช้
เวลาในการสร้าง จุดโฟกัส หรือ จุดเด่นของผลงาน

PAINTING BY GERRIT VAN HONTHORST TITLED "THE MATCHMAKER"

แสดงให้เห็นการใช้เรื่องของการสร้างความแตกต่างด้วยแสงและเงา อารมณ์ความรู้สึกมา
สร้างเป็นจุดโฟกัสที่สำคัญที่สุดของผลงาน

THE STUDIO BOAT, CLAUDE MONET, 1874

สัดส่วน

(PROPORTION)

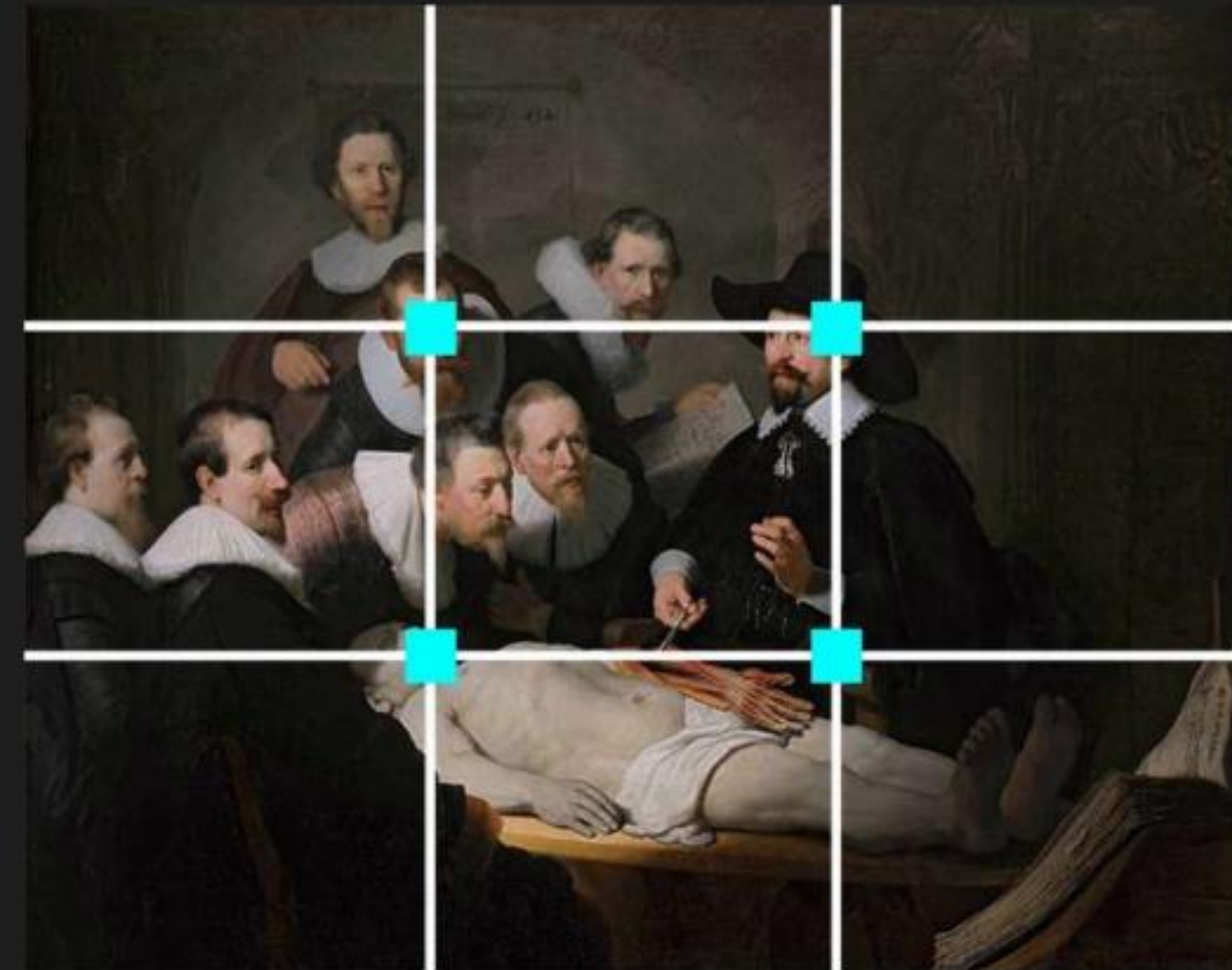
ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งรูปทรงที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน รวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลาย

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติของคน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า "สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด"

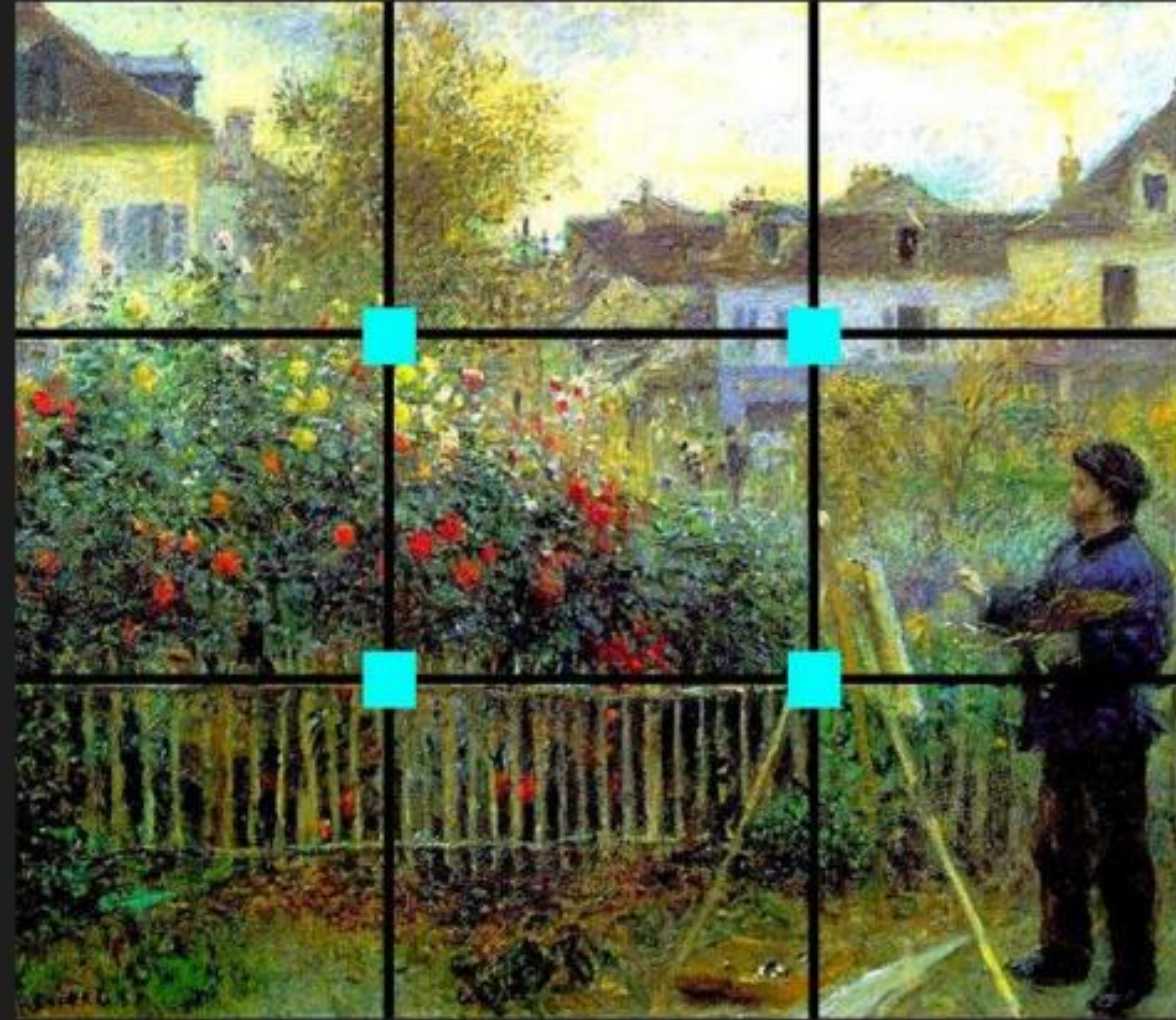
2. สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปินไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง "เนื้อหา เรื่องราวและความรู้สึก" โดยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนาอารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการนำเสนอ

กฎ 3 ช่อง (RULE OF THIRD)

กฎสามส่วน แนวคิดทางคณิตศาสตร์นี้สามารถนำไปใช้กับการออกแบบและการสร้างงานศิลปะเพื่อให้ดึงดูดสายตาผู้ชมมากขึ้น

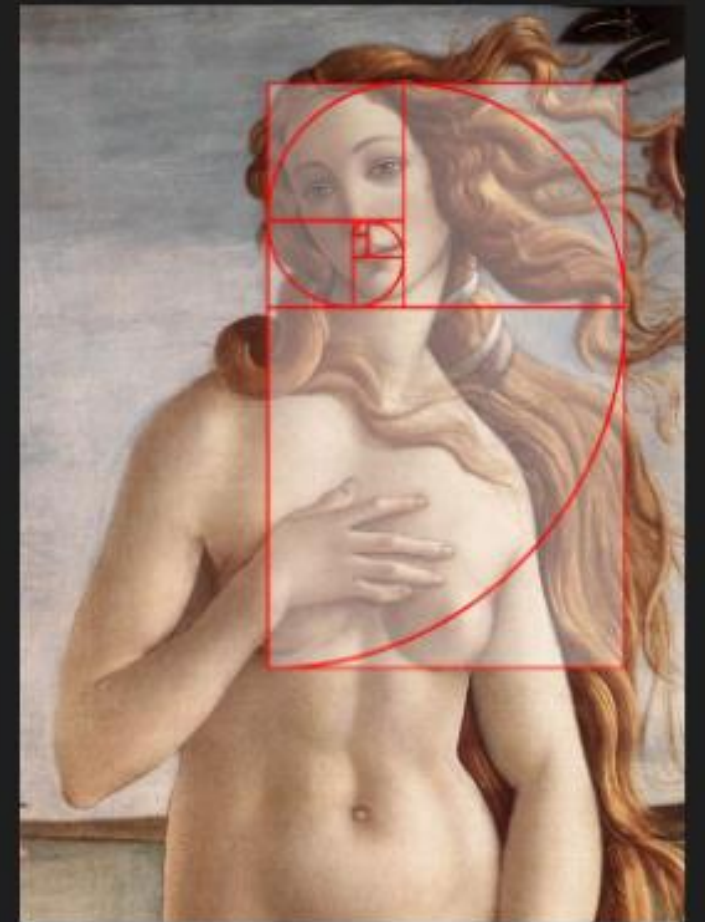
THE ANATOMY LESSON OF DR. NICOLAES TULP, REMBRANDT, 1632

MONET PAINTING IN HIS GARDEN AT ARGENTEUIL,
PIERRE-AUGUSTE RENOIR, 1873

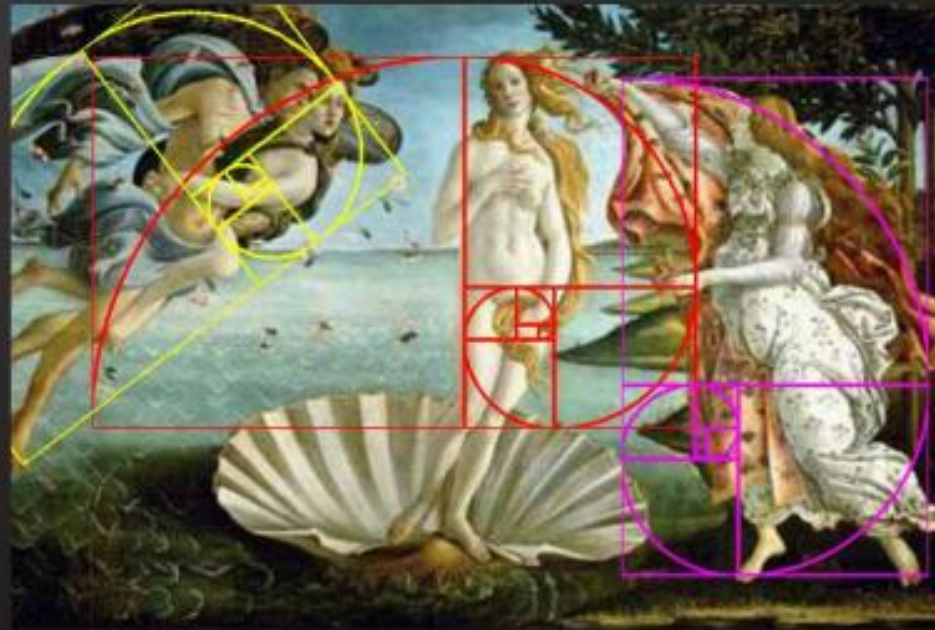
สัดส่วนทองคำ (GOLDEN SPIRAL OR GOLDEN RATIO)

GOLDEN RATIO (สัดส่วนทองคำ) มาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้งานศิลปะและงานออกแบบมีสัดส่วนที่งามตามสูตรคำนวณที่คิดค้นโดย เลโอนาร์โด ฟิโบนัชชี ที่ใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาอธิบายความงามงดงามของธรรมชาติ ตั้งแต่ใบไม้บนต้น จนถึงลวดลายของเปลือกหอย

สัดส่วนทองคำในรูปแบบต่าง ๆ

การแบ่งสัดส่วน สามารถแบ่งได้หลายๆแบบ ไม่ว่าจะเป็นเป็นตามลักษณะพื้นที่ว่าง แบบ สามเหลี่ยม วงกลม เส้นทะแยงมุม ตามเปอร์สเปคทีบ จุดเด่นในชิ้นงาน รูปแบบพีระมิด และความสมดุลของสี เป็นต้น

ความสมดุล(BALANCE)

ความเท่ากัน หรือการถ่วงเพื่อให้เกิดการ
เท่ากัน ซึ่งไม่อาจเท่ากันในความเป็นจริง
แต่เท่ากันในความรู้สึกของผู้มอง

1. ตัวอย่างภาพสมดุลเท่ากัน

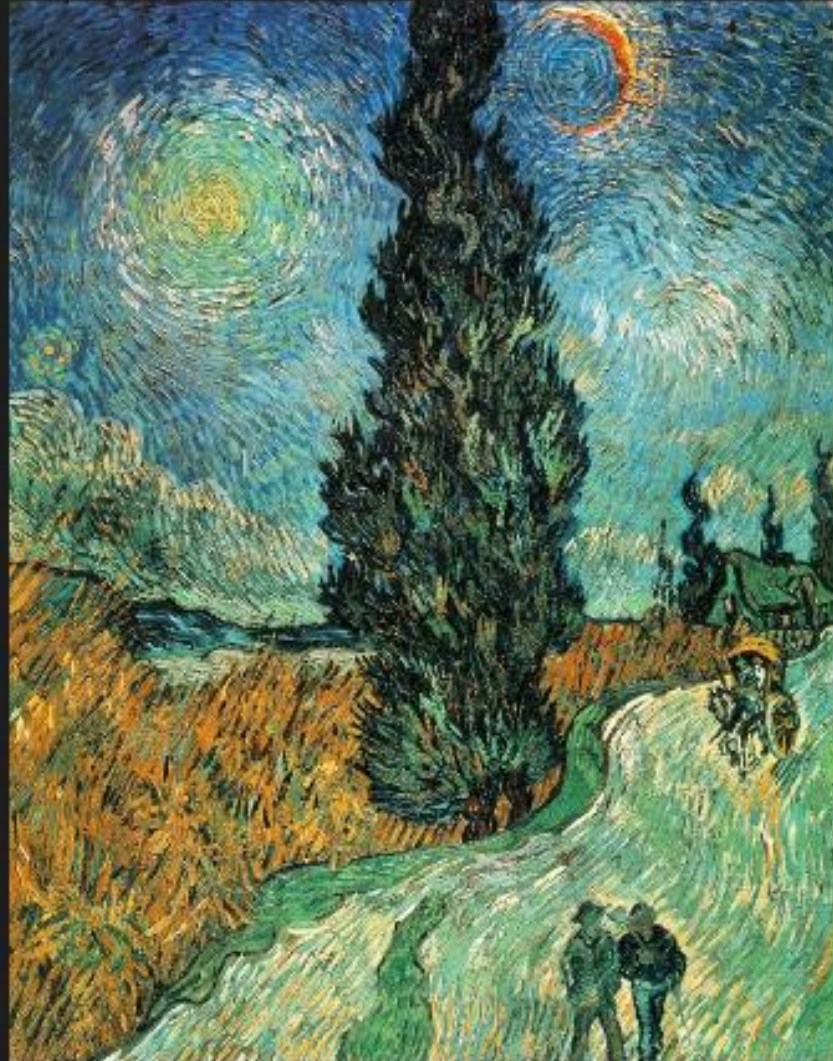
2. ตัวอย่างภาพสมดุลที่ไม่เท่ากัน

3. ตัวอย่างภาพสมดุลแบบวงกลม

ตัวอย่างภาพสมดุลง่าย

ตัวอย่างภาพสมดุลง่ายที่ไม่เท่ากัน

ภาพสมดุลง่ายแบบวงกลม

EDGAR DEGAS, THE DANCE CLASS, C. 1873, OIL ON CANVAS

การซ้ำในงานศิลปะสามารถเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การซ้ำด้วยเส้น การซ้ำด้วยสี การซ้ำด้วยรูปร่าง รูปทรง การซ้ำด้วยขนาด โดยการซ้ำด้วยรูปร่าง หรือรูปทรง นั้นสำคัญที่สุด และมีการใช้งานบ่อยที่สุด ในการสร้างงานศิลปะ

จังหวะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากสิ่งมีชีวิต

จังหวะ (RHYTHM)

การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำขององค์ประกอบ หรือ เกิดจากการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือน้ำหนัก ในธรรมชาติมีจังหวะที่เกิดขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ การเต้นรำ ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างความหมายให้รูปทรง และสิ่ง ที่จะเกิดควบคู่กับจังหวะ คือการซ้ำ

PIERRE-AUGUSTE RENOIR , THE SWING AND THE BALL AT THE MOULIN DE GALETTE (1876)

EDGAR DEGAS' MOST GRACEFUL DEPICTIONS OF THE PARIS OPERA BALLET

การเน้นจุดเด่น

EMPHASIS

ส่วนสำคัญที่ปรากฏชัด ทำให้สะดุดตาที่สุดในงาน จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้ผลงาน มีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจ

ระดับจุดเด่นในงานศิลปะแบ่งเป็น 3 ระดับ

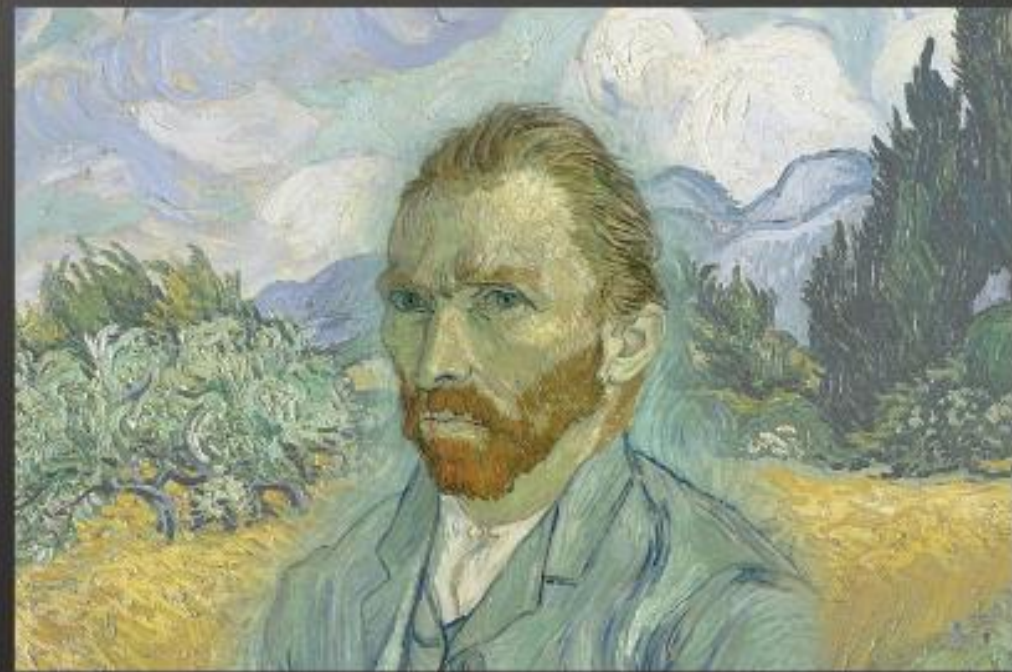
1. จุดเด่นหลักของงาน
2. จุดเด่นรอง
3. จุดเด่นย่อย

วิธีการเน้นจุดสนใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธีคือ

การเน้น ด้วยการตัดกัน (EMPHASIS BY CONTRAST) จุดสนใจมีผลมาจากองค์ประกอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความแตกต่างออกไปจากสิ่งอื่น เป็นการดึงดูดความสนใจด้วยความแปลกของภาพรวม

การเน้น ด้วยการแยกอยู่โดดเดี่ยว (EMPHASIS BY ISOLATION) การเน้นด้วยการตัดกัน เป็นเทคนิคของการเน้นอยู่โดดเดี่ยว เมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยกออกมาจากกลุ่ม สิ่งนั้นจะเป็นจุดสนใจ เพราะเมื่อแยกออกไปสิ่งนั้น ก็จะดูสำคัญขึ้นมา

การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (EMPHASIS BY PLACEMENT) เมื่อองค์ประกอบอื่น ๆ ชี้นำมายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมาและการจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม

การอยู่ร่วมกัน,เอกภาพ (UNITY)

ความเป็นหน่วยหรืออันเดียวกัน มีความกลมกลืนเข้ากันได้ หรืออยู่ร่วมกันได้ดี ระหว่างองค์ประกอบ เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ซึ่งเมื่อสายตามองเห็น จะรู้สึกได้ที่มีความกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จุดสีที่มีสีตัดกัน ซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกัน
แล้วจะกลายเป็นสีใหม่ขึ้น ที่สามารถมอง
ภาพรวมเป็นสีเดียว

การเขียนภาพด้วยวิธีนี้ที่ปัจจุบันเรียกว่า
“การผสมจุดสี”

GEORGES SEURAT
A SUNDAY AFTERNOON ON THE ISLAND OF LA GRANDE JATTE

หลักการสร้างงานให้มีเอกภาพ

1. การซ้ำ (REPETITION)
2. การนำมาใกล้ชิดกัน (PROXIMITY)
3. การกระทำต่อเนื่อง (ALIGNMENT)
4. ความหลากหลาย (CONTRAST)

องค์ประกอบของศิลปะ (ELEMENTS OF ART)

ส่วนประกอบพื้นฐานที่ศิลปินใช้ในการผลิตผลงานศิลปะ สิ่งเหล่านั้นคือ

- รูปร่าง รูปแบบ มูลค่า เส้น สี พื้นผิว และที่ว่าง
- องค์ประกอบเหล่านี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่พบในงานศิลปะ

SHAPE

Organic

Geometric

FORM

Examples of forms include; **Cubes, Spheres, Ovoids, Pyramids, Cones, and Cylinder**

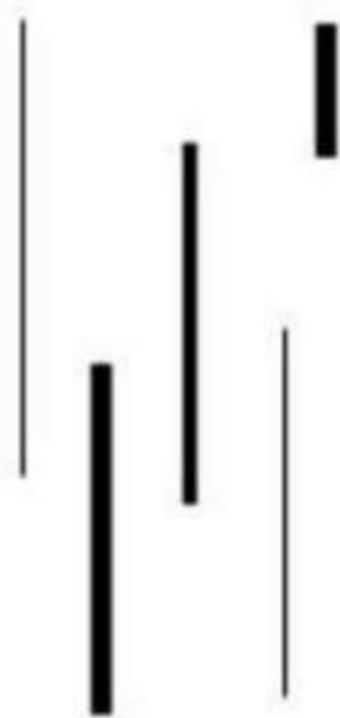
LINE

•Types of lines include; vertical, horizontal, diagonal, straight or ruled, curved, bent, points, angular, thin, thick, or wide, interrupted (dotted, dashed, broken) blurred or fuzzy, controlled, freehand, parallel, hatching, cross-hatching, meandering, and spiraling.

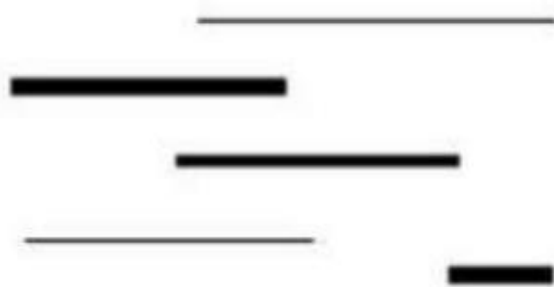

There are **FIVE** types of line

VERTICAL

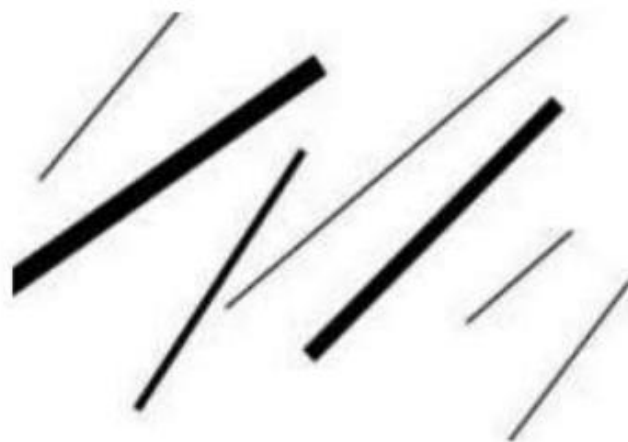
HORIZONTAL

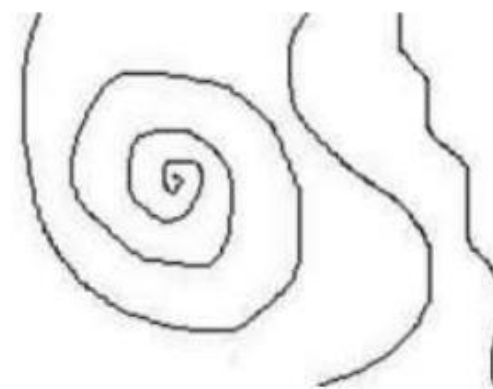
ZIG-ZAG

DIAGONAL

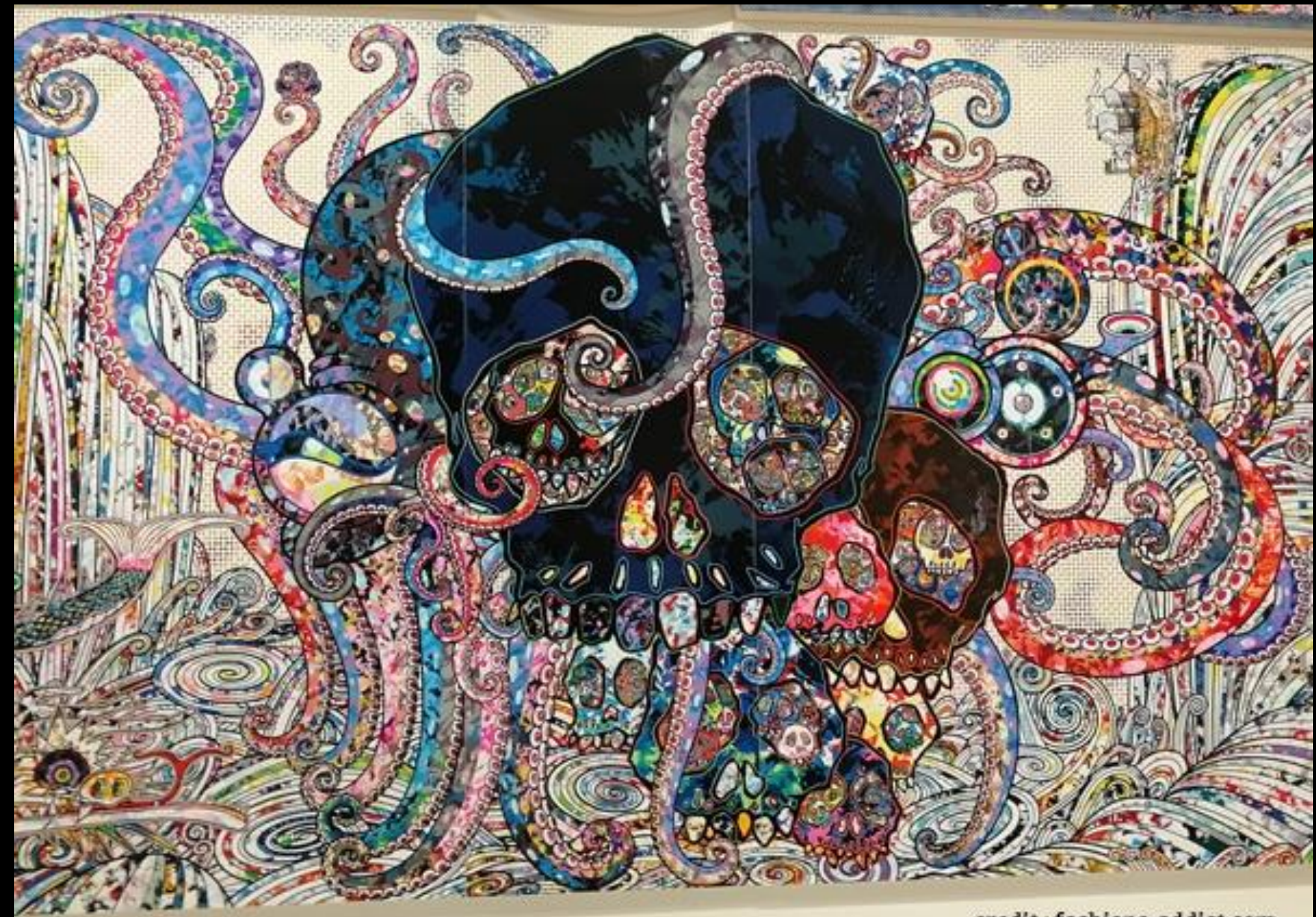

CURVED

COLOR

credit : fashions-addict.com

TEXTURE

Kathleen Ryan

Damien Hirst

Shape
Form
Space

Can Dagarslani And Sophie Bogdan

Damien Hirst

Martin Jonsson

Nebulous Surrealism

Antony Gormley, 'Lost Horizon I' (2008).

จบการนำเสนอ

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991), Damien Hirst

WORK ASSIGNMENT: 03

Vincent Van Gogh's four versions of The Arles Sunflowers. From left to right: 1st version, 2nd version, 3rd version, and 4th version. Each painting has sunflowers as the subject, and yet each one differs from the other versions, showing how much you can explore the variations of a single subject that genuinely interests you.

1. ให้นักศึกษาค้นหา ความหลากหลาย ในการจัดองค์ประกอบของภาพ จาก โจทย์เดียวกัน อย่างน้อย 4 แบบ
2. Free Technique (not 100% digital) และขนาดผลงาน ไม่ต่ำกว่า 80x100 cm.
(สามารถเลือกขนาดชิ้นงานที่เล็กกว่า ได้ แต่ประกอบกันหลายชิ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 80x100 cm.)
3. เขียนที่มา (แรงบันดาลใจ) และแนวความคิด อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์