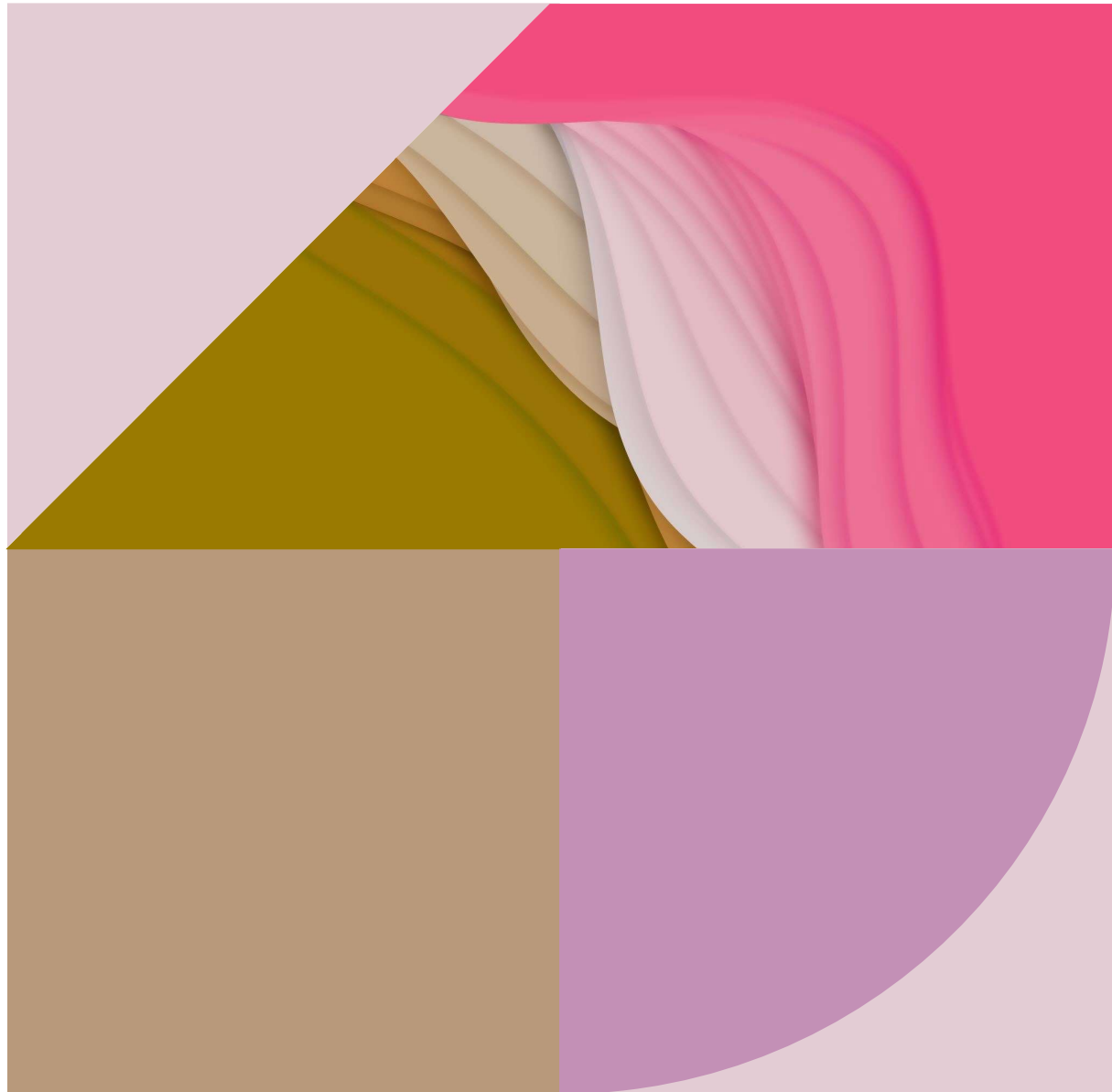

EP-02

ศิลปะการออกแบบ

Keywords ของสัปดาห์ที่ผ่านมา

- Nonverbal Language
 - Message Design
 - Visual Message
 - 5R Model
 - Active/Passive Audience
 - Creativity
-

หัวข้อบรรยาย

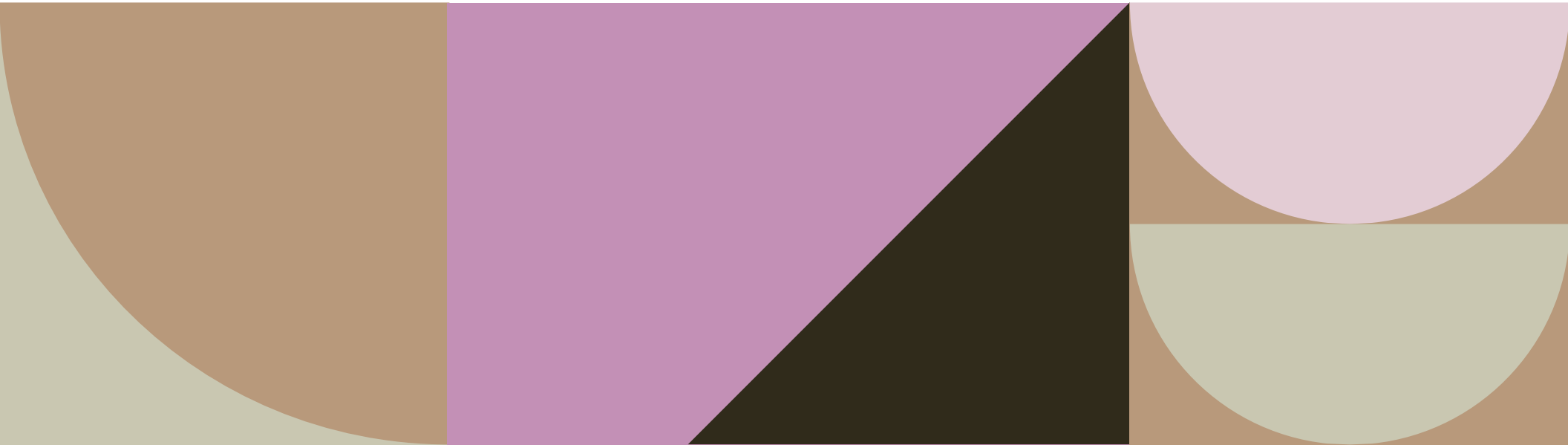
ศิลปะการออกแบบ

องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ

คุณสมบัติขององค์ประกอบ

การจัดวางองค์ประกอบ

เทคนิคในการออกแบบ

1

ศิลปะการออกแบบ

ศิลปะ

ศาสตร์แห่งการแสดงออกจากจินตนาการ
และอารมณ์ เพื่อสร้างความสุขทางใจ

ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ที่แสดงออกในรูปลักษณะต่างๆ ให้ปรากฏ
ซึ่ง สุนทรียภาพ

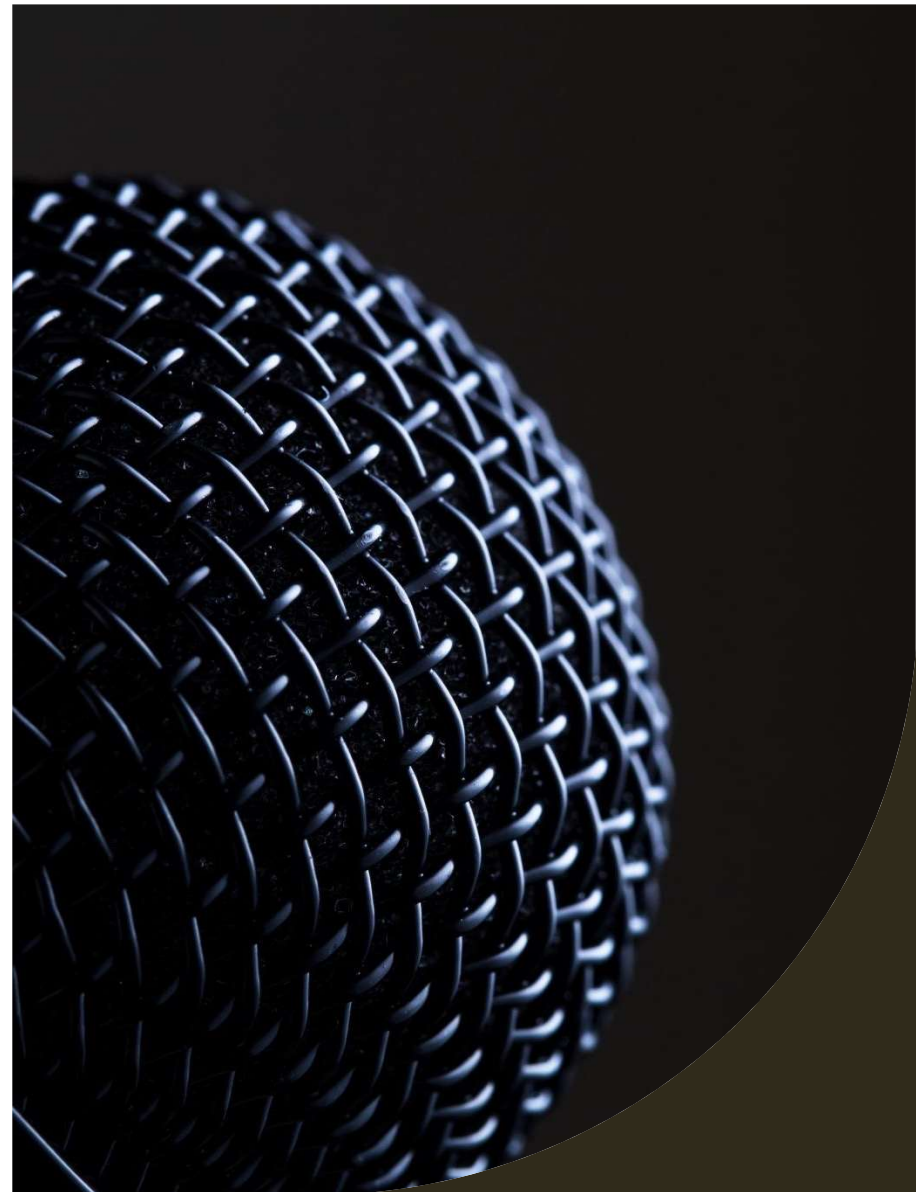
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์

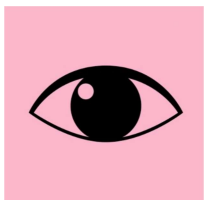
จิตรศิลป์ (Fine Arts)

จิตรศิลป์ เป็นศิลปะที่ตอบสนองทางด้าน

จิตใจ

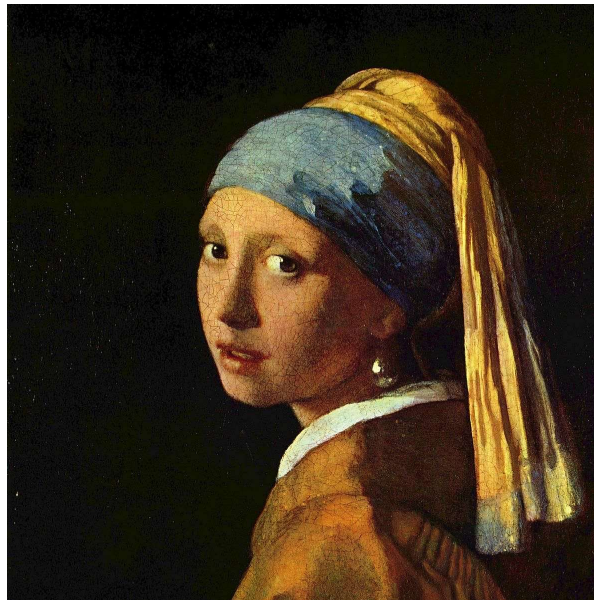
- ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
- โสตศิลป์ (Audio Arts)
- โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Arts)

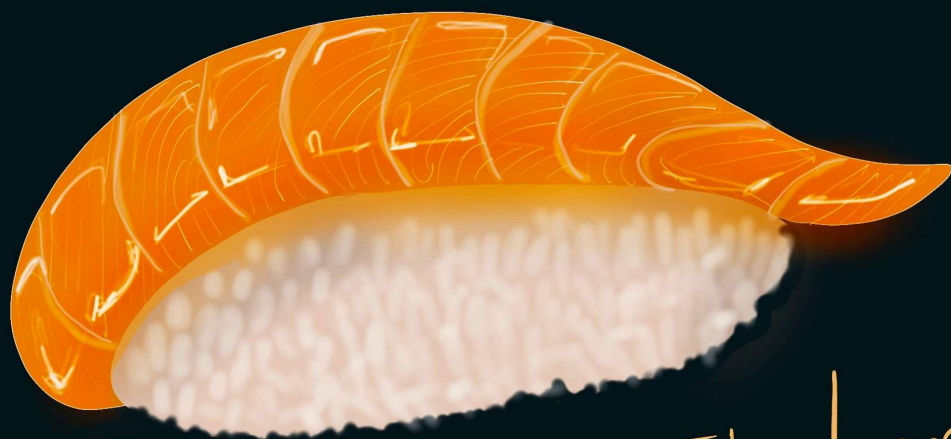

ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วย
สายตา จากการมองเห็น เช่น จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์

Tlekanon
21.06.2021

ทัศนศิลป์ (Visual Arts) : Painting (จิตรกรรม)

ที่มา: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0848/7906/products/57_14.JPG?v=1435708895

ที่มา: https://media.artspier.com/artwork/771360_1_m.jpg

ทัศนศิลป์ (Visual Arts) : Sculpture (ประติมากรรม)

ทัศนศิลป์ (Visual Arts) : ภาพพิมพ์

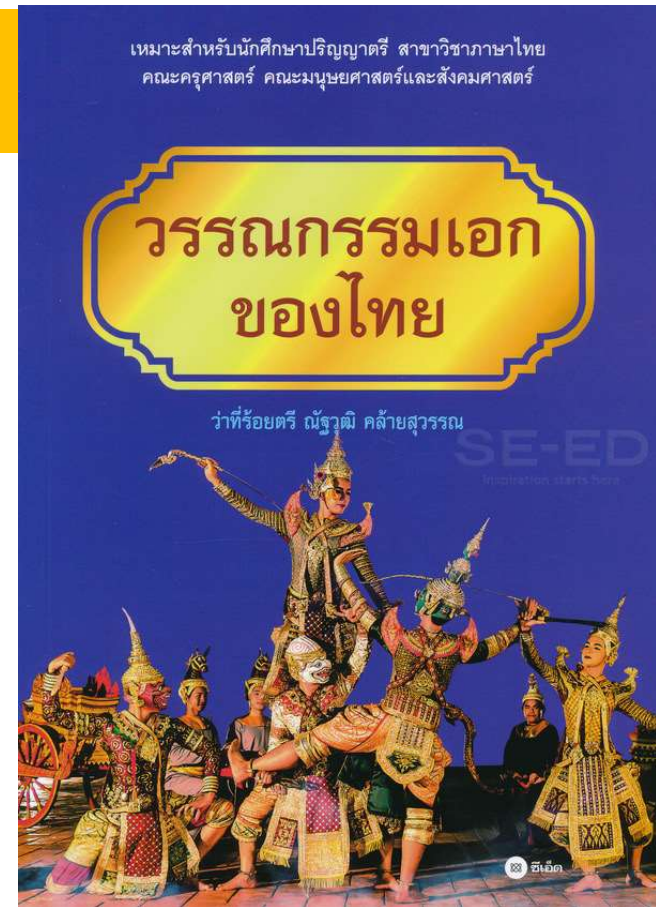
ที่มา: <https://ratisil.com/wp-content/uploads/2020/05/DP130155-scaled.jpg>

ที่มา: <https://press.ikidane-nippon.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/KV-1.jpg>

โสตศิลป์ (Audio Arts)

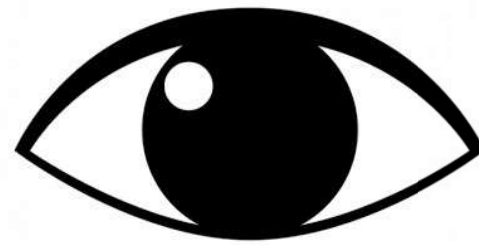
- เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยหู จากการฟังเสียง ได้แก่ดนตรี และวรรณกรรม

ที่มา: <https://images-se-ed.com/ws/Storage/Originals/978616/083/9786160838769L.jpg?h=047fd7af5f6f5a6ae85d9afb31305258>

โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Arts)

- เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะได้ทั้งจากการมองเห็นและการฟัง เช่น การแสดงนาฏศิลป์ การละคร การภาพยนตร์

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

เดินชมวัดหลวงปู่โตที่สีคิ้ว

ฟังเพลงจาก iPad

ชมพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise ที่พัทยา

ดูละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลัยเรียมเตอร์

ร้องคาราโอเกะ

นอนหลับตาฟังเพลงจาก Youtube

ฟัง Podcast ปราศัยหาเสียง

เที่ยวงานแสง สี เสียงงานพระราชอุทยาน

ดื่มกาแฟที่ cafe ' มีดนตรีคลอเบาๆ

Lab-2

ให้นำเสนอภาพ “วิจิตรศิลป์” เป็นศิลปะที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ ประเภทต่างๆ อย่างละ 2 ชนิด

- ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
- โสตศิลป์ (Audio Arts)
- โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Arts)

นำเสนอเป็นสไลด์ โดยสามารถใช้งานในอินเทอร์เน็ตได้ โดยจะต้องอ้างอิงลิงค์ของภาพด้วย

ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)

เป็นศิลปะที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความสวยงาม เช่น

พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Arts)

มัณฑนศิลป์ (Art and Crafts)

ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)

อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)

พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Arts)

ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการค้า ธุรกิจ
การสื่อสาร เช่น โฆษณา ไปสเตอร์ โลโก้ ไซว์รูม

มณฑลศิลป์ (Art and Crafts)

ศิลปะที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความสวยงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอย (สถาปัตยกรรม)

- ตกแต่งภายใน (Interior Design)
- ตกแต่งภายนอก (Exterior Design)

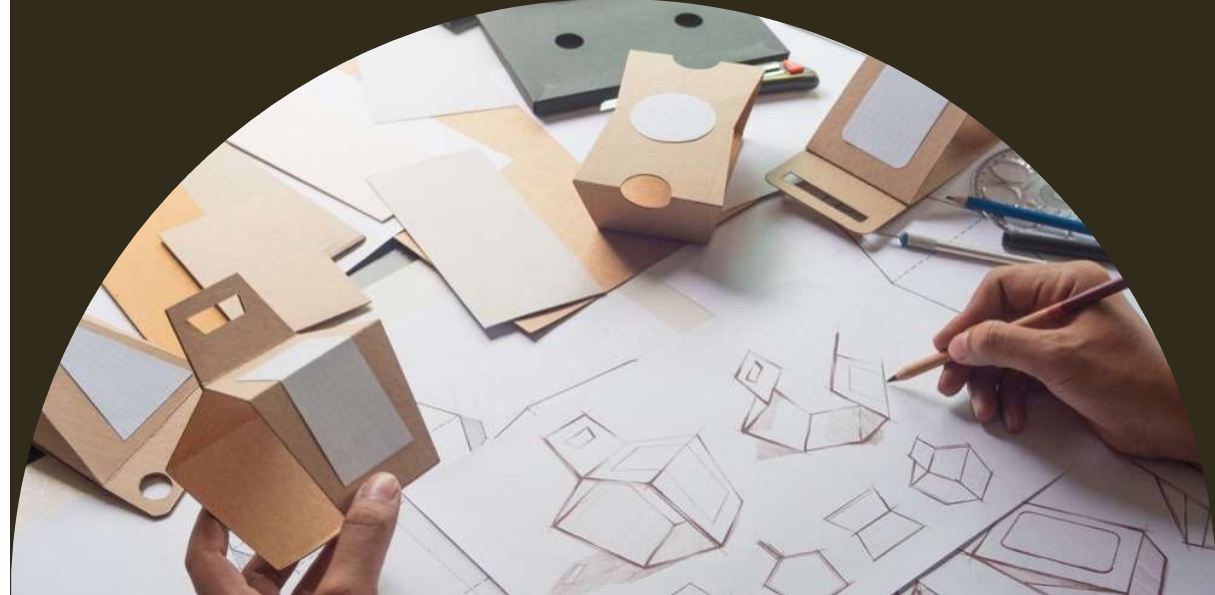
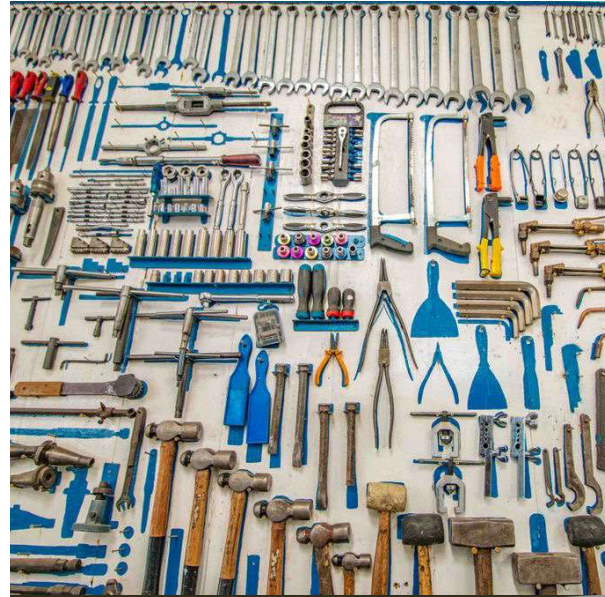
ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)

- ศิลปะที่ทำด้วยมือ สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานหรือประกอบ พิธีกรรมตาม ประเพณี มักจะถูกสร้างขึ้นจำนวน ไม่มาก ลักษณะรูปแบบมักแตกต่างกัน ไปตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น

อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)

- ศิลปะการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ด้วยวิธีการในระบบอุตสาหกรรม

2

องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบ

การจัดวางองค์ประกอบภาพ

01

องค์ประกอบในความคิด
(Conceptual
Elements)

02

องค์ประกอบที่มองเห็นได้
(Visual
Elements)

03

องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน
(Relational
Elements)

องค์ประกอบในความคิด (Conceptual Elements)

จุด Point

เส้น Line

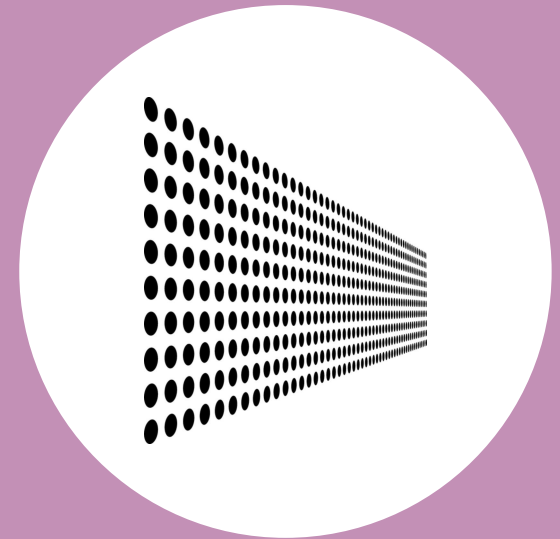
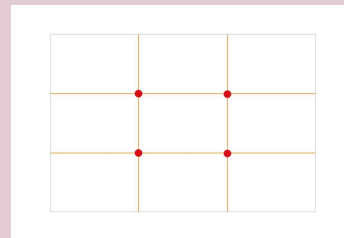
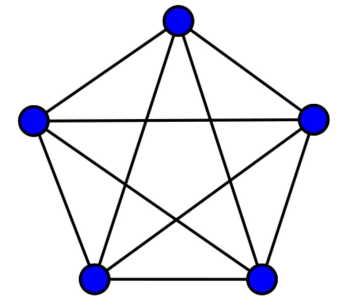
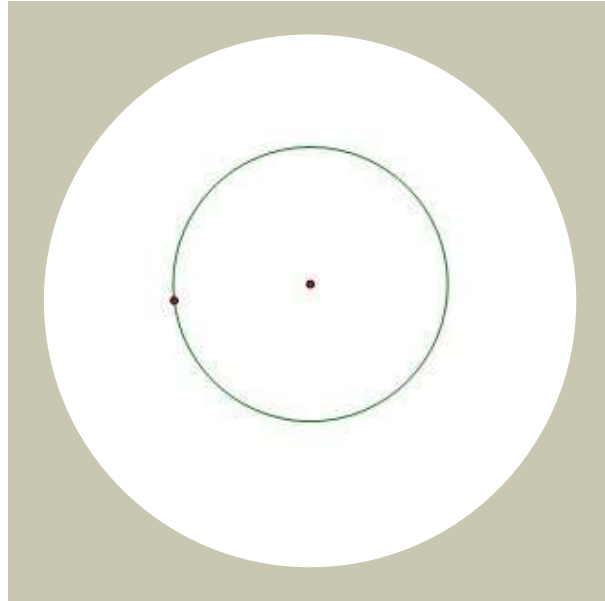
ระนาบ
Plane

ปริมาตร
Volume

การจัดวางองค์ประกอบภาพ

จุด Point

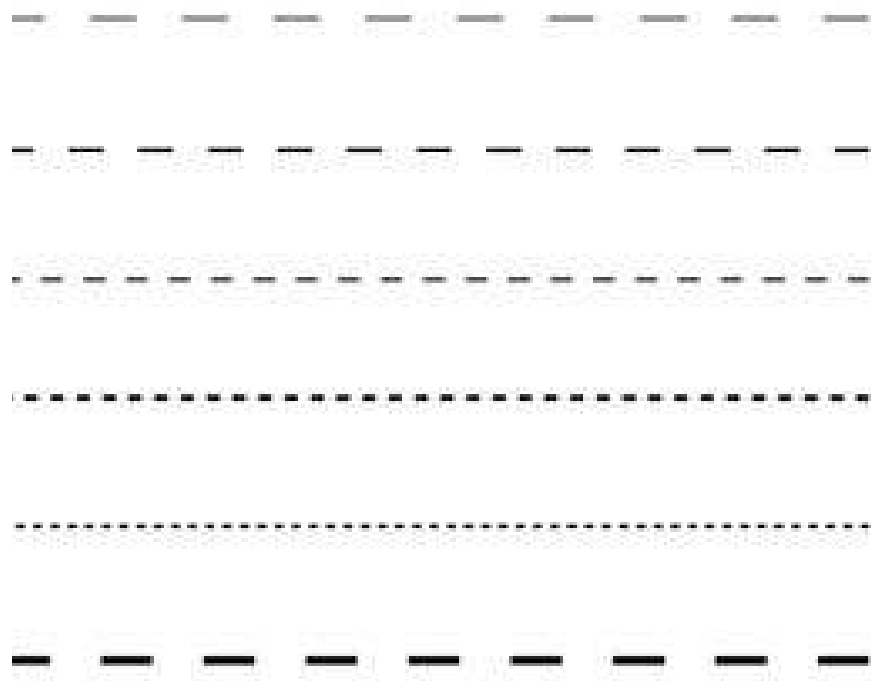
ชี้ให้เห็นตำแหน่งในที่ว่าง ไม่มี มิติใดๆ ทั้ง
ความสูง ความกว้าง ความยาว และความลึก

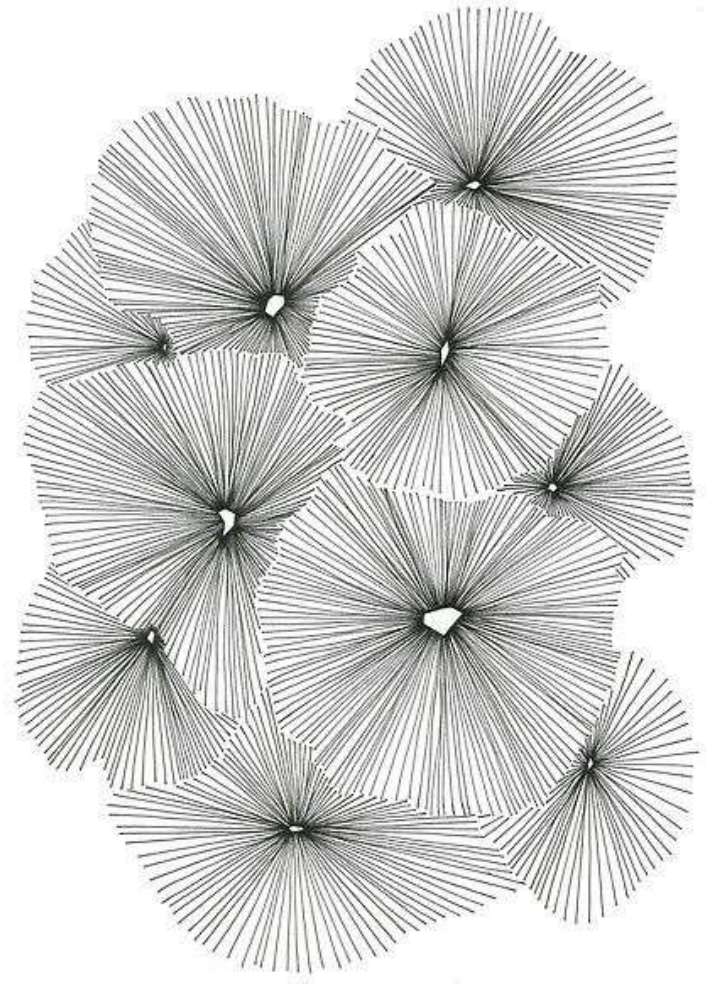
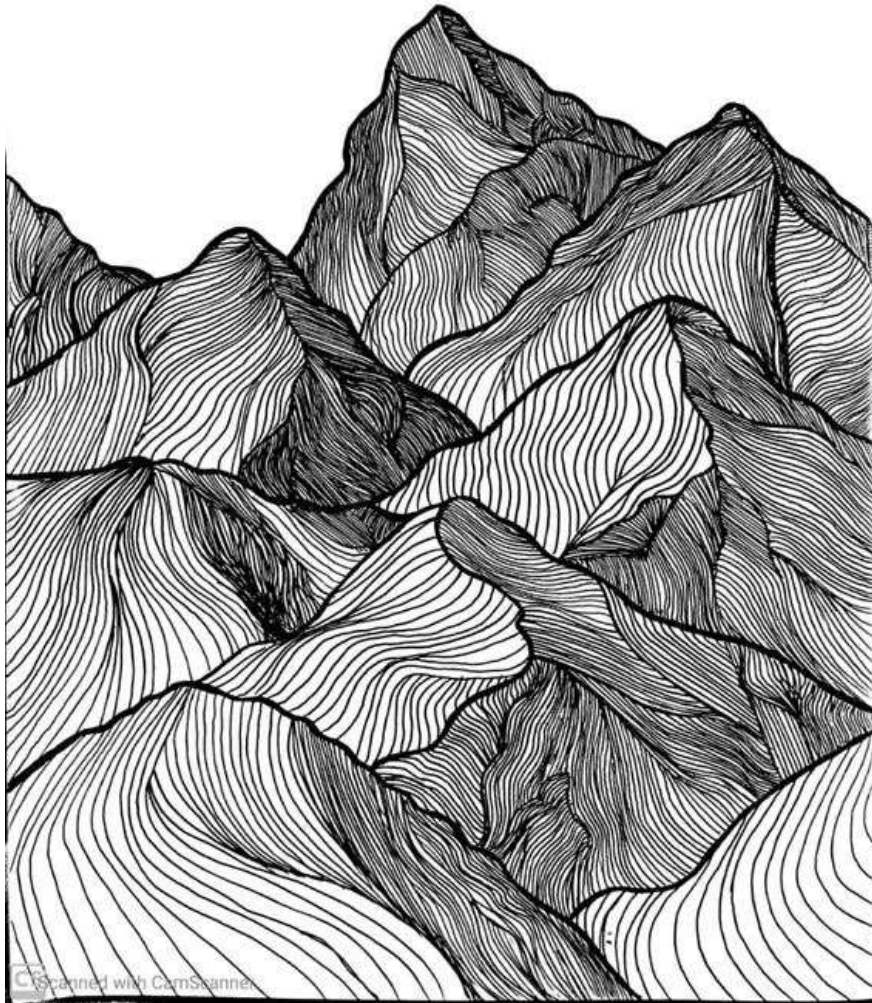

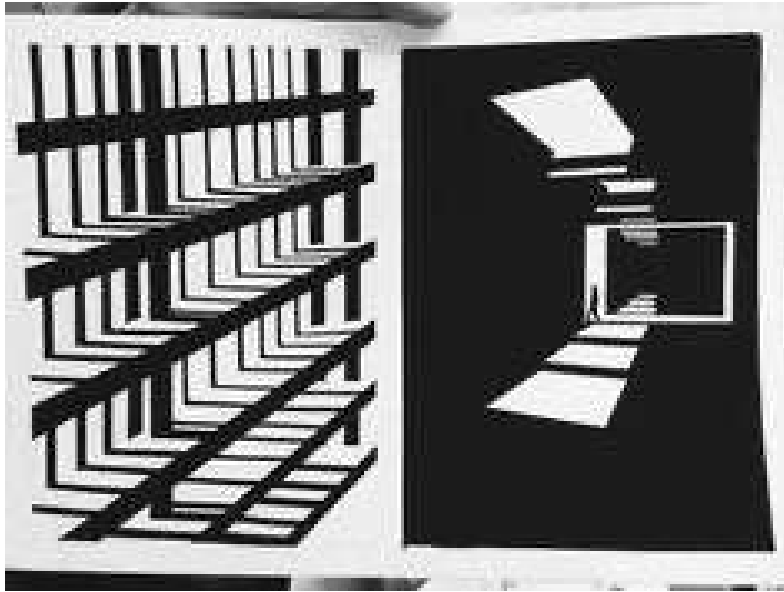

เส้น Line

- เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด มีความยาว

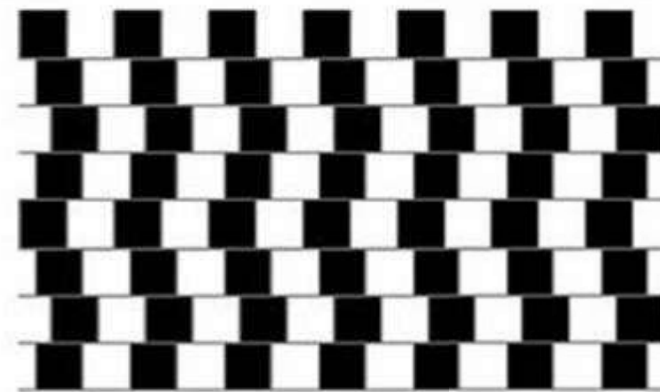
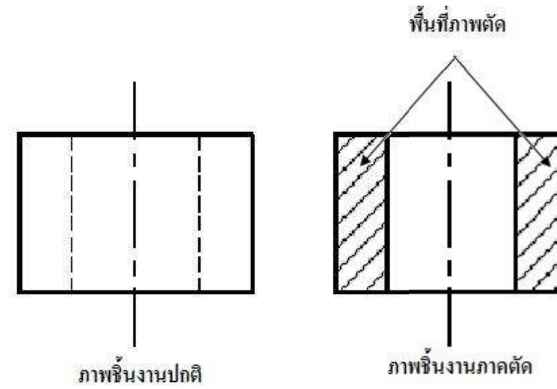

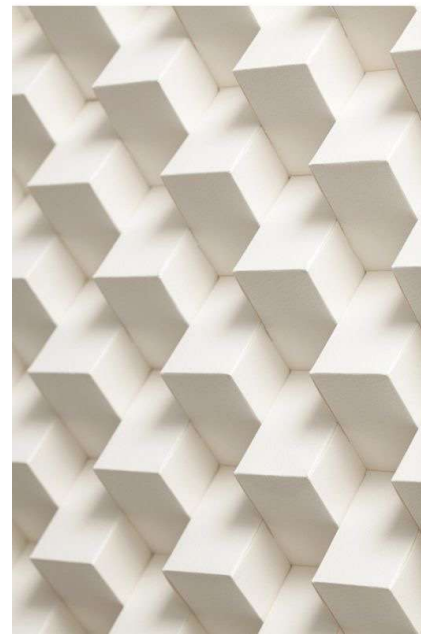

ระนาบ Plane

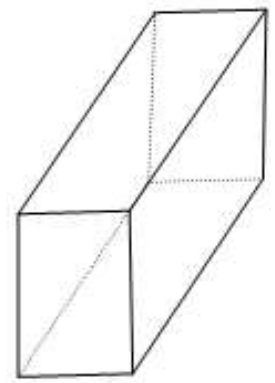
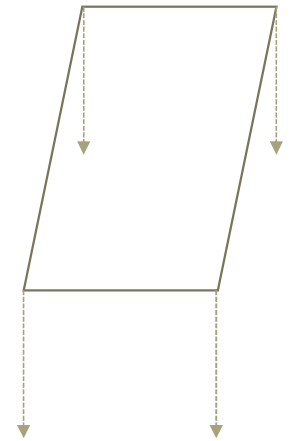
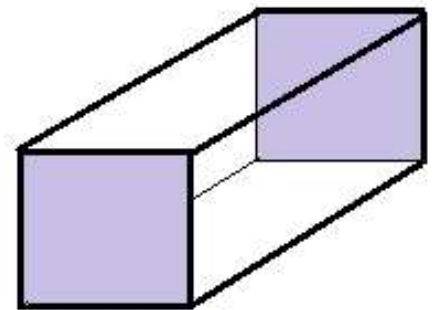
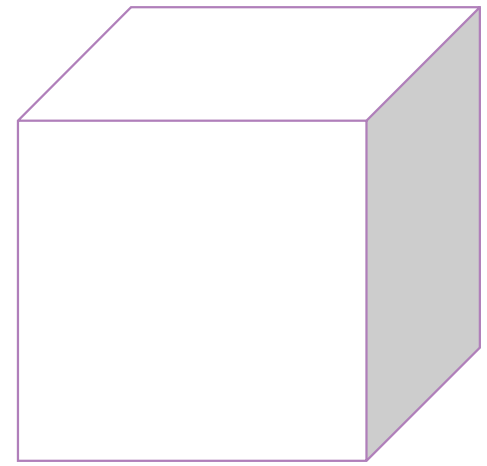
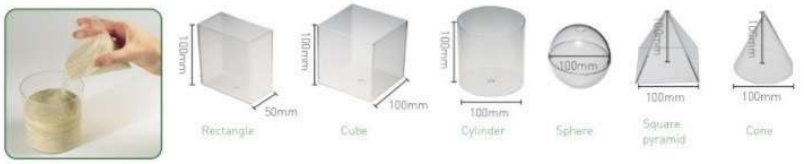
เกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้น มีความกว้าง ไม่มีความหนา
แต่มีตำแหน่งและทิศทางที่กำหนดขอบเขต

ปริมาตร **Volume**

- เกิดจากการเคลื่อนที่ของระนาบ สามารถลง
ตาได้เป็น 3 มิติ

องค์ประกอบที่มองเห็นได้ (Visual Elements)

รูปร่าง Shape

ขนาด Size

สี Color

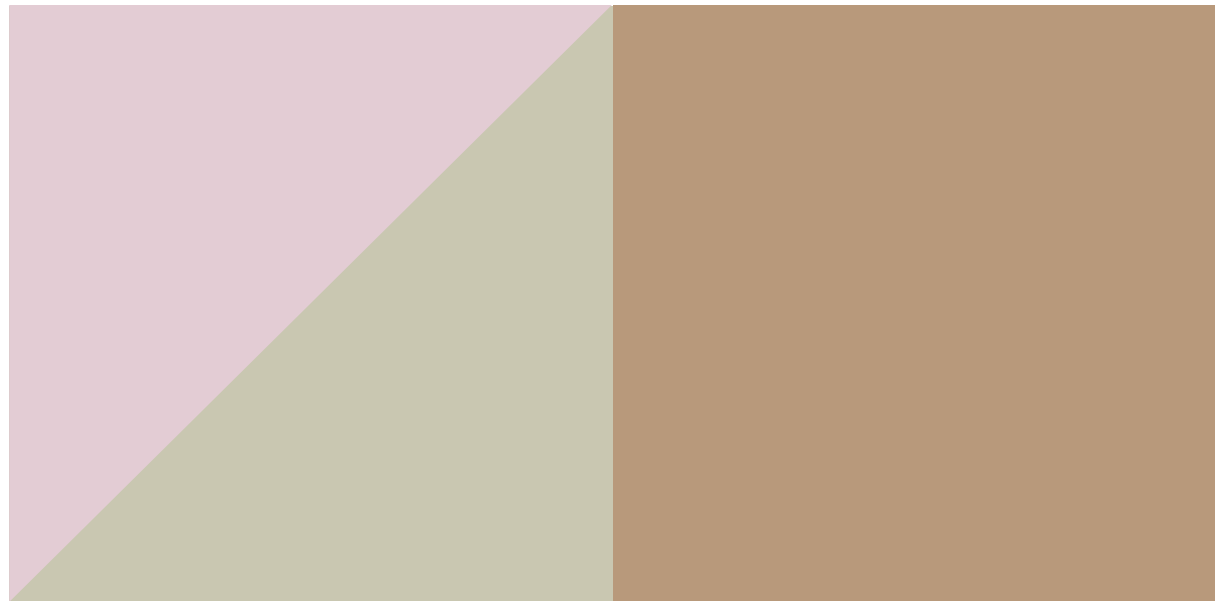

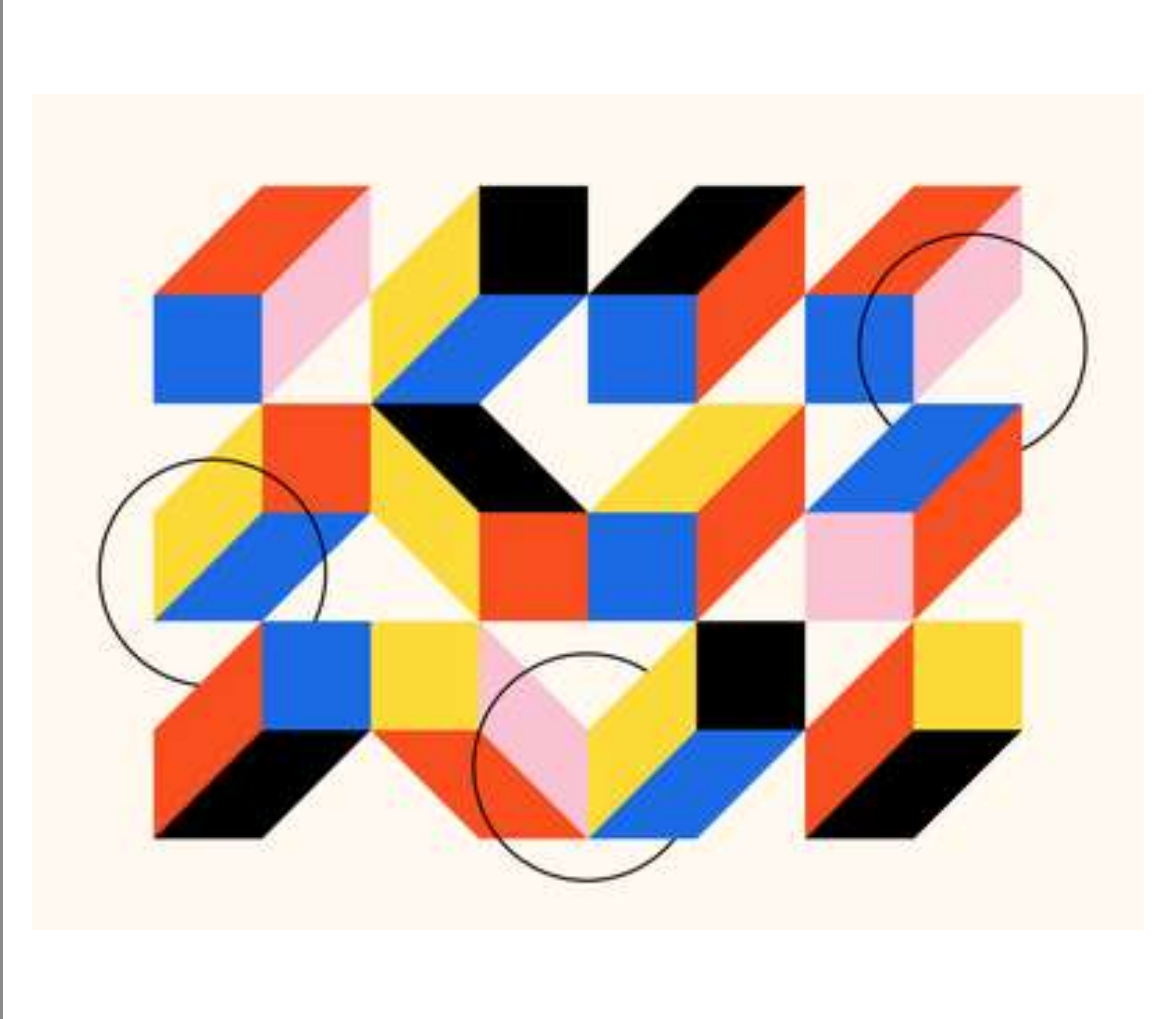
ผิวสัมผัส Texture

การจัดวางองค์ประกอบภาพ

รูปร่าง Shape

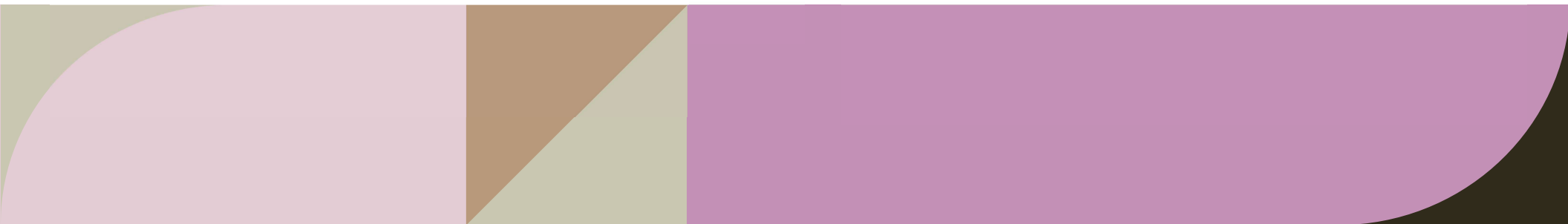
- ทำให้เห็นถึงลักษณะของรูปทรงต่าง ๆ
- รูปร่างขององค์ประกอบมีผลมาจากรูปทรงของพื้นผิวและขอบของรูปทรงนั้น

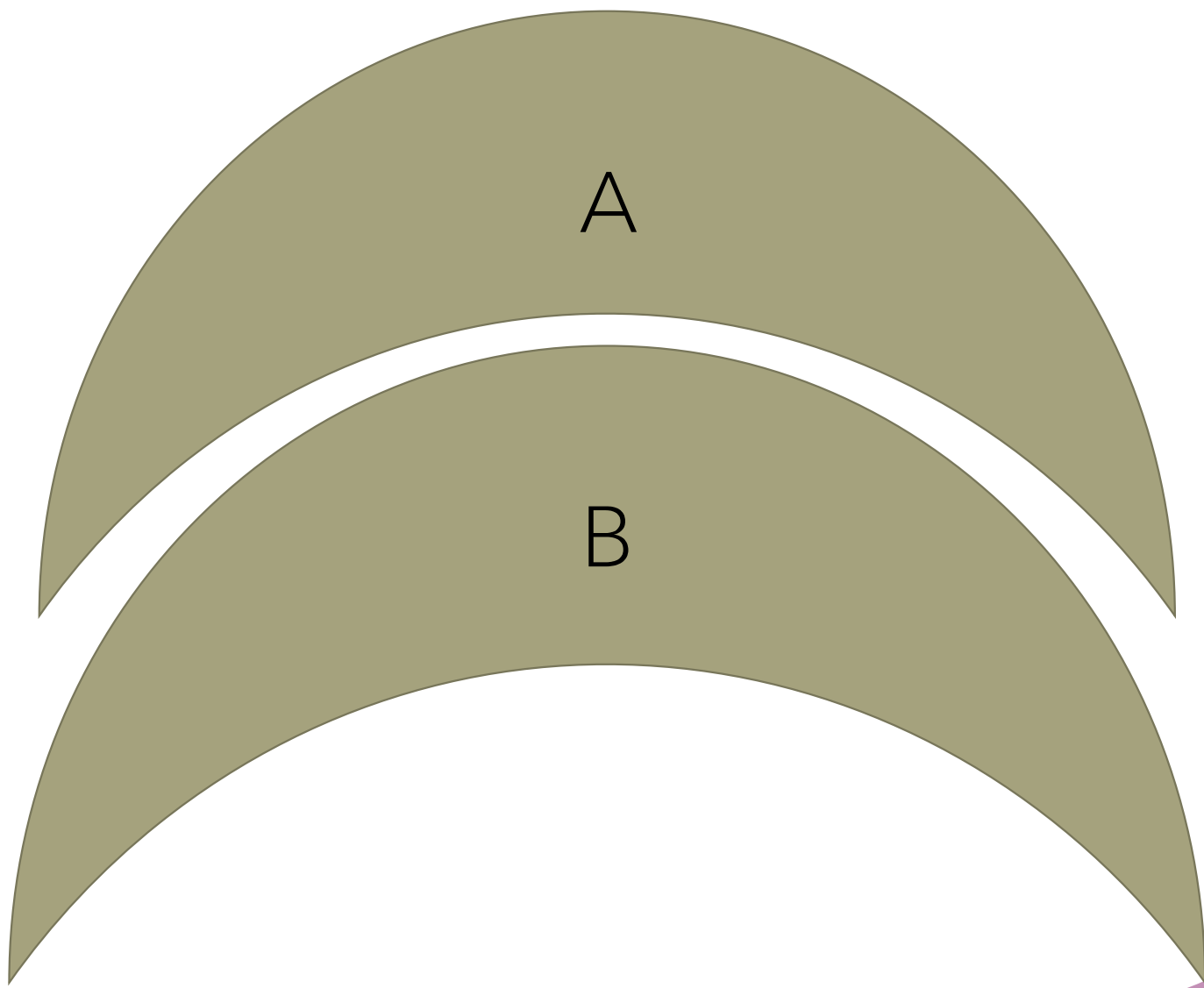

ขนาด **Size**

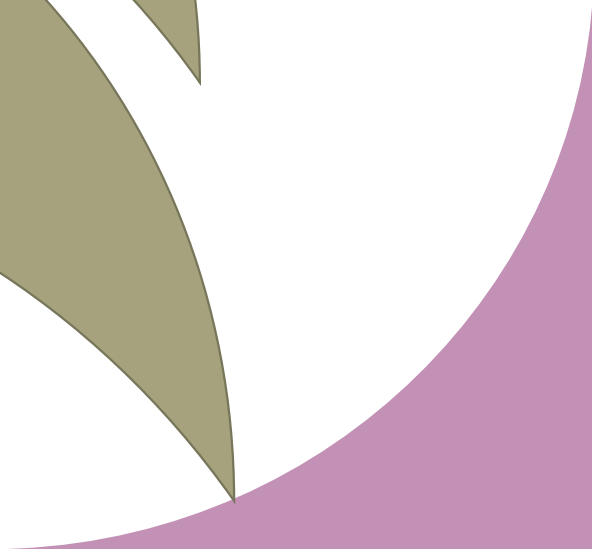
- ขนาดเกิดจากการเปรียบเทียบความกว้าง ยาว สูง หนา เล็ก ใหญ่ เป็นสิ่งที่กำหนดสัดส่วนของรูป

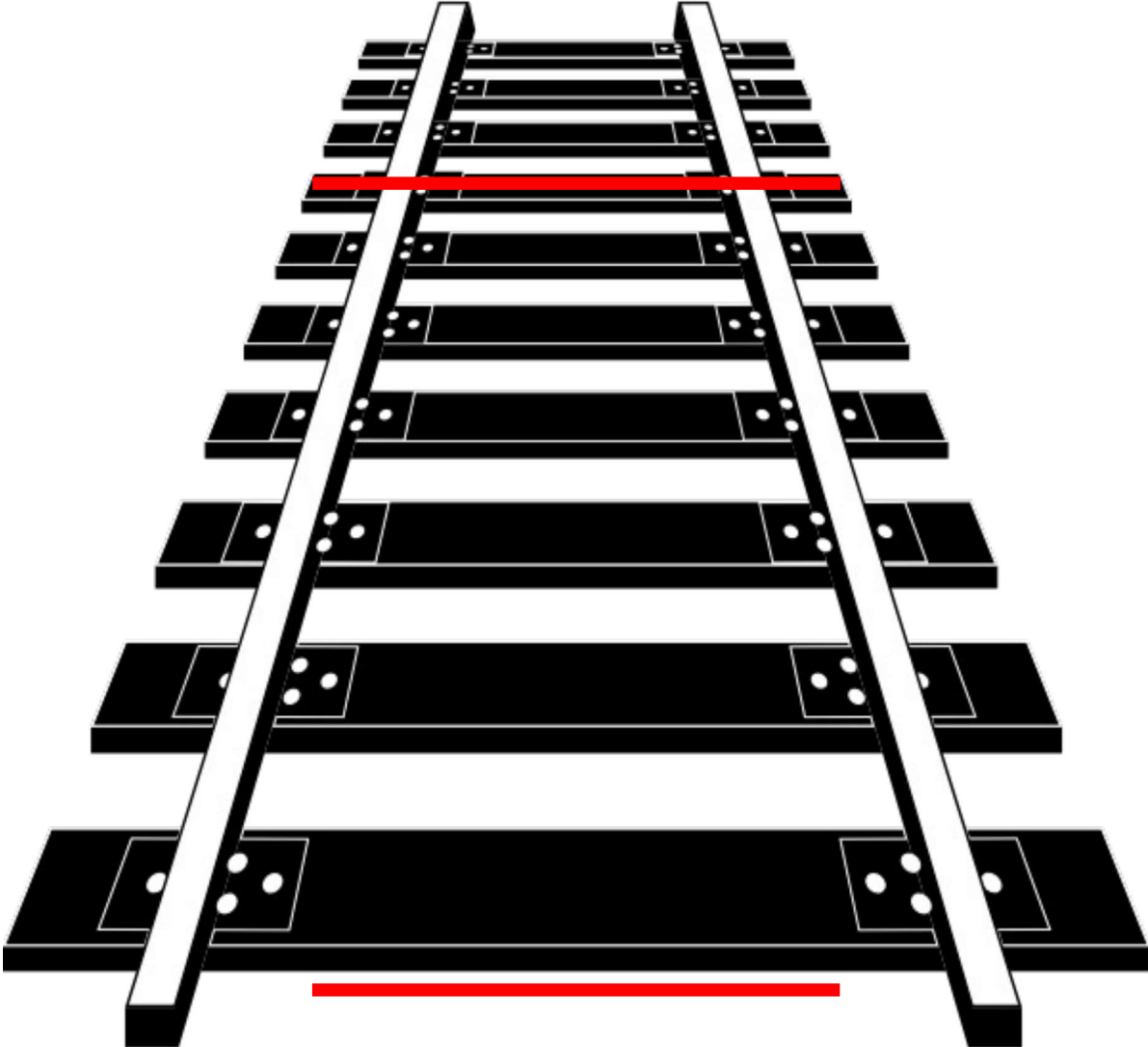

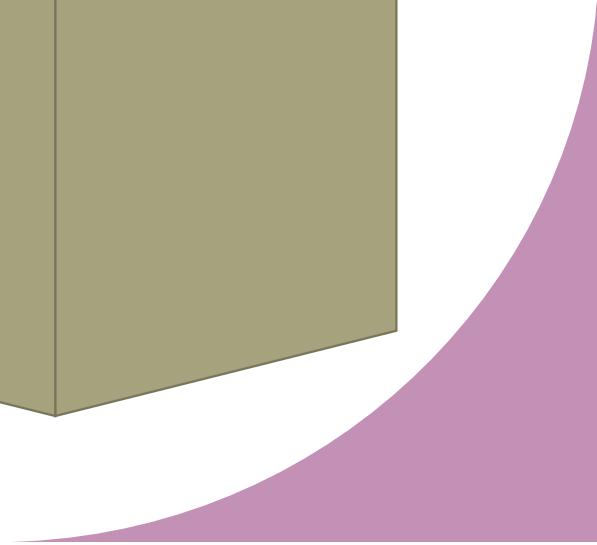
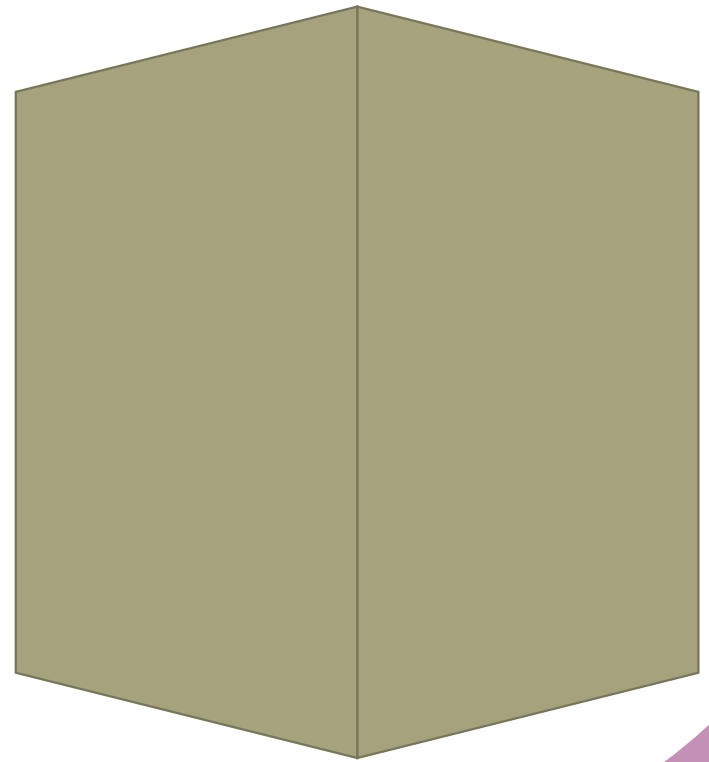
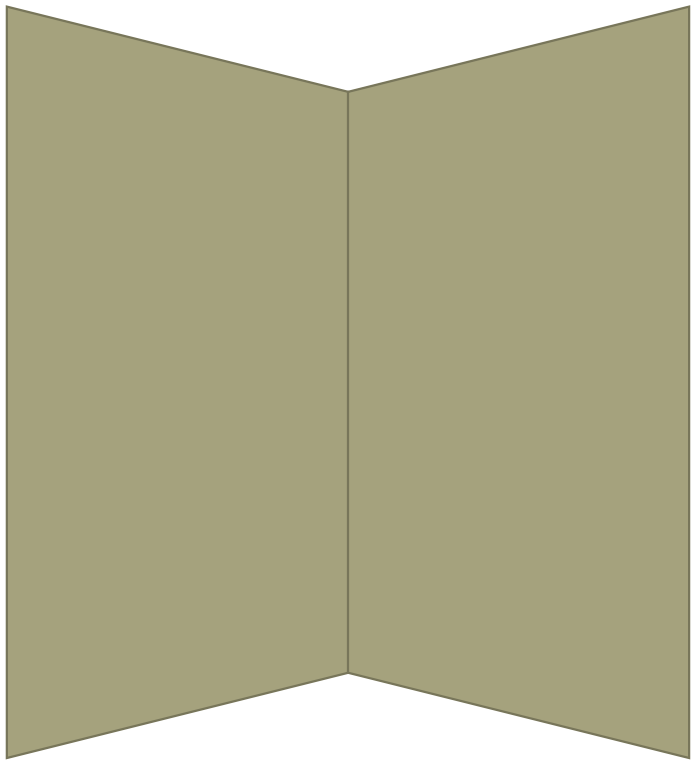

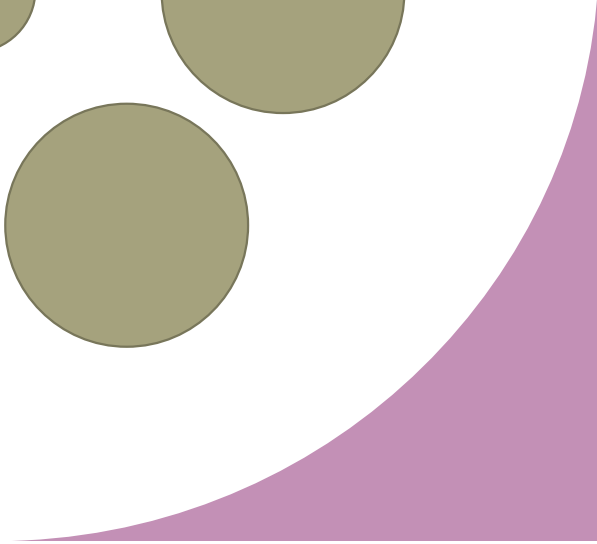
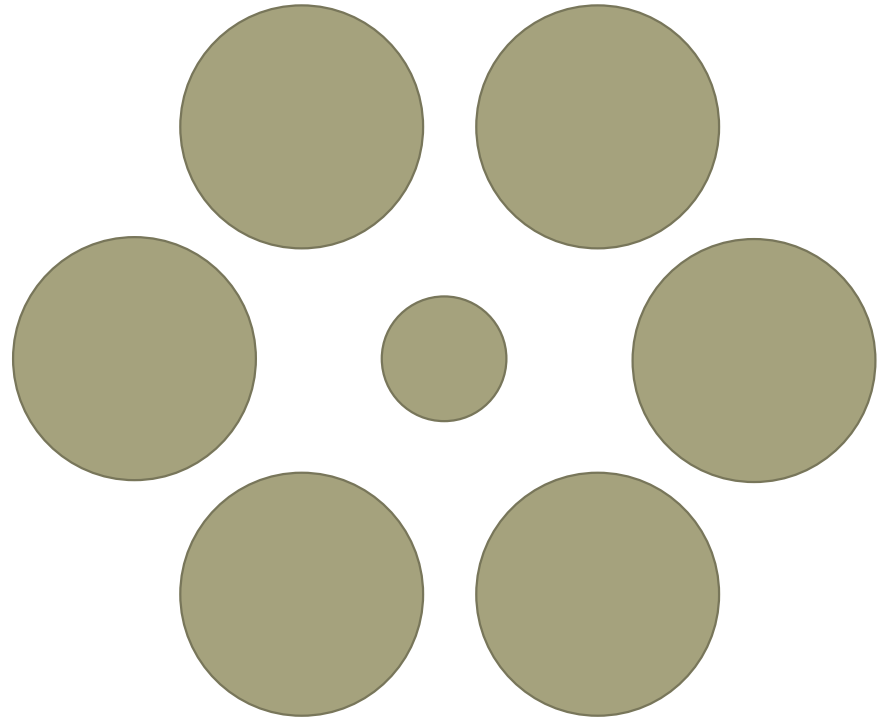
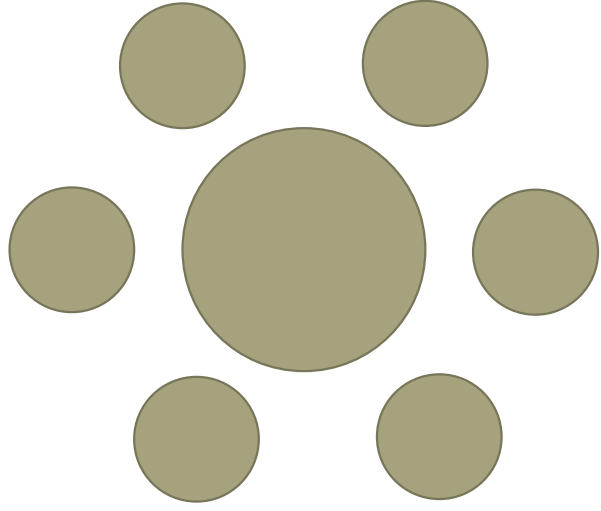
A

B

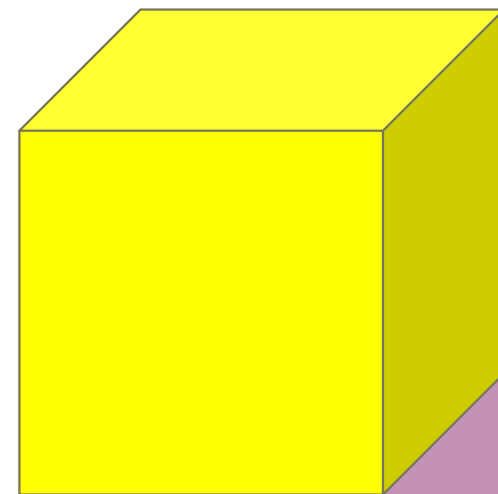
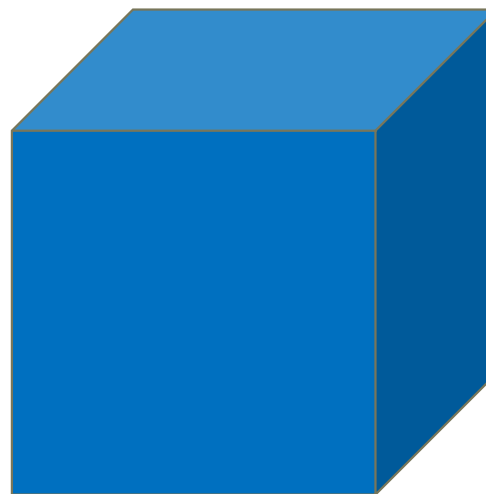
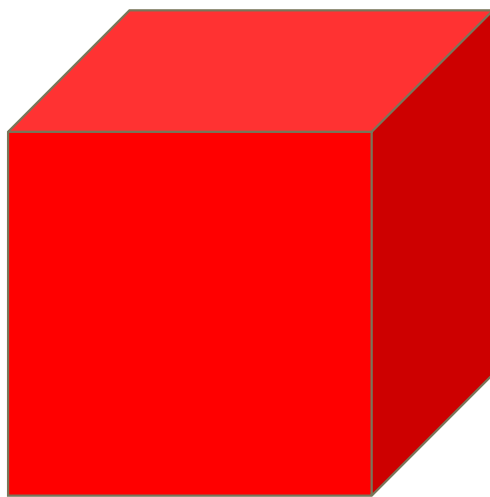
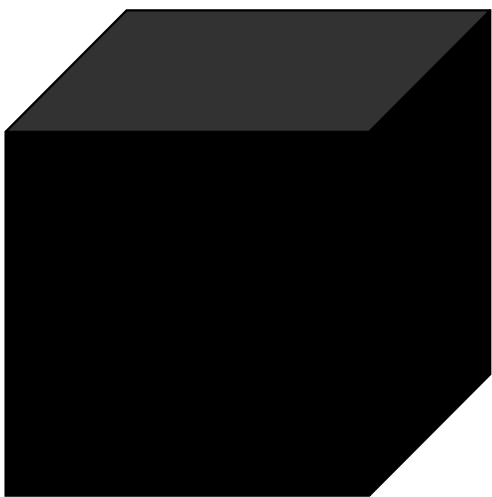

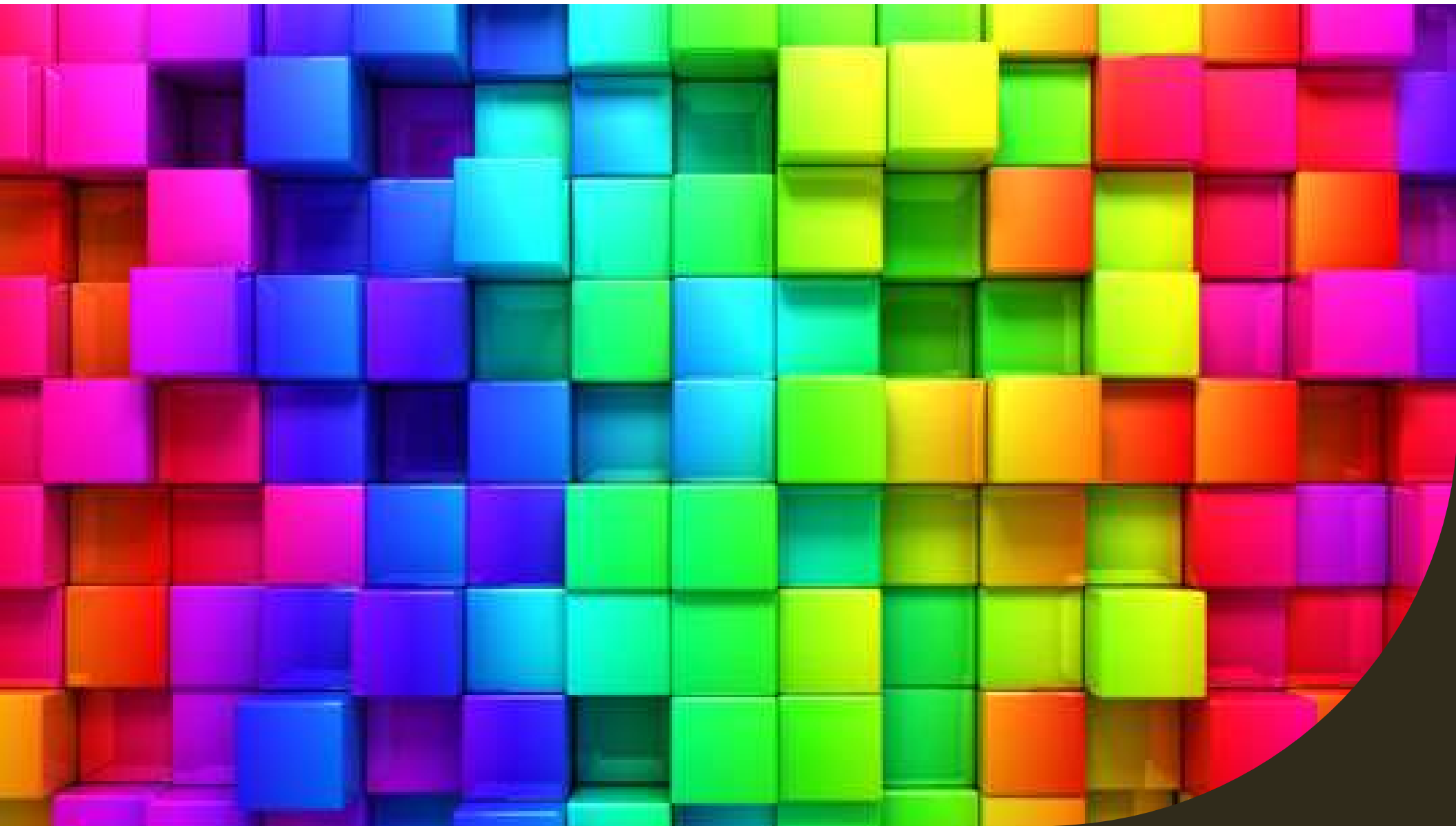

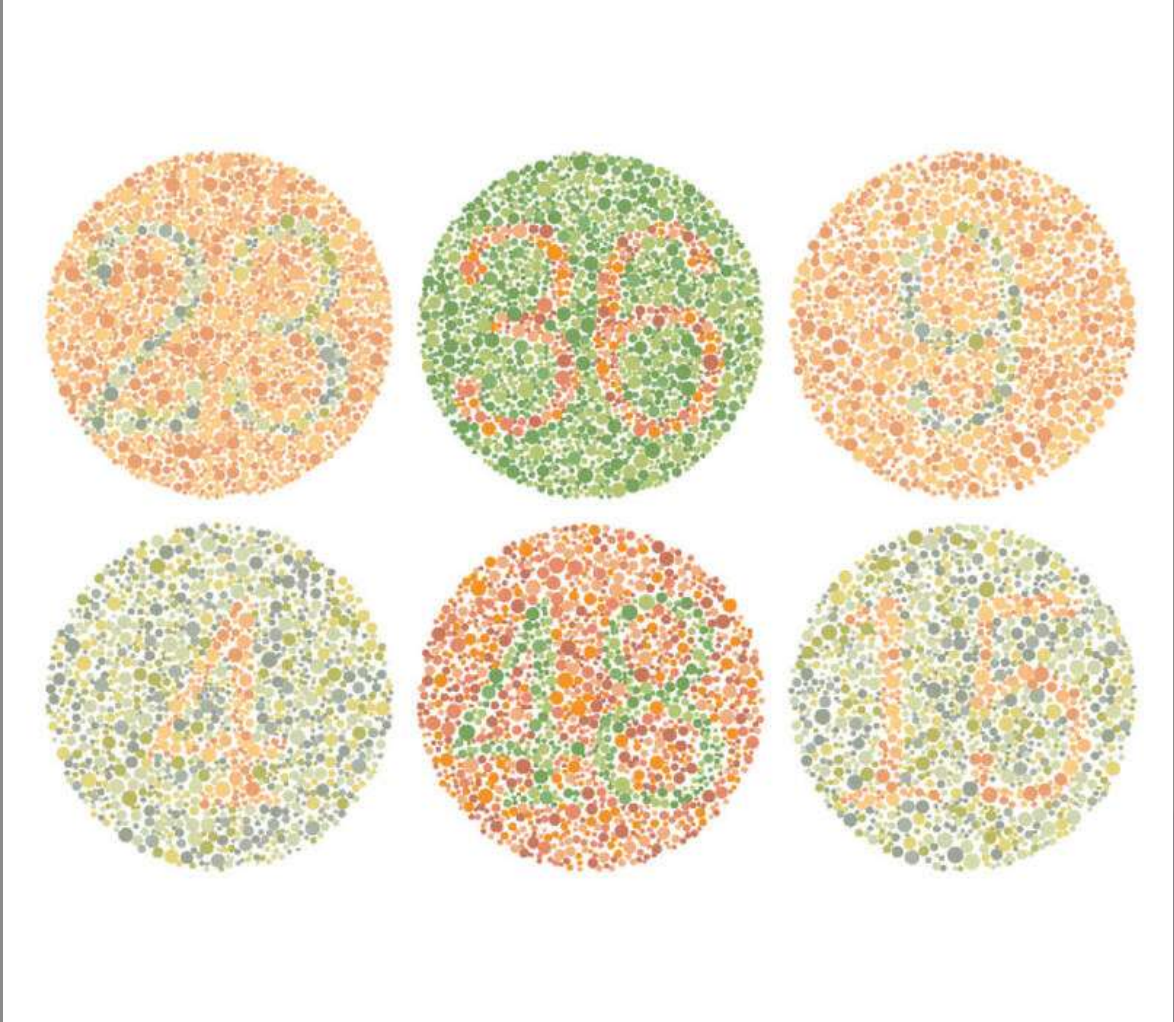
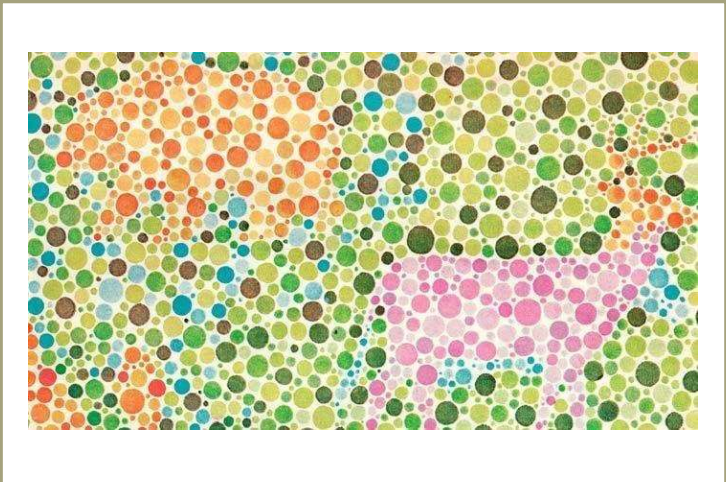
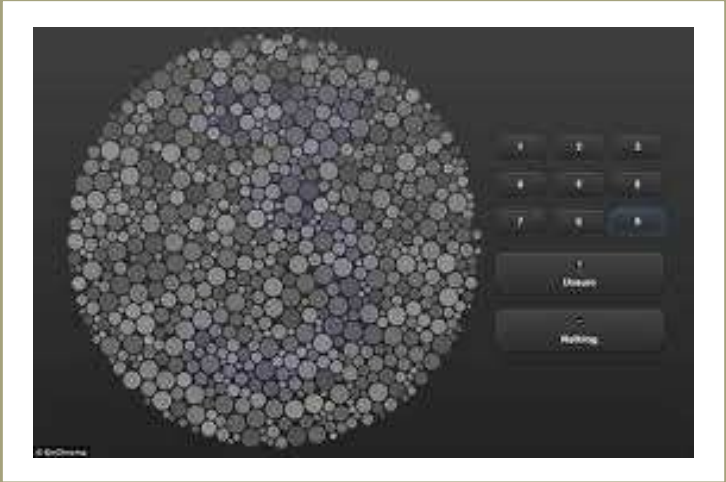

สี Color

- ได้แก่ เนื้อสี ความเข้ม ความสว่างหรือมืดของสีบนผิวของรูปทรง
- เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในการแยกองค์ประกอบต่างๆ จากสภาพแวดล้อม

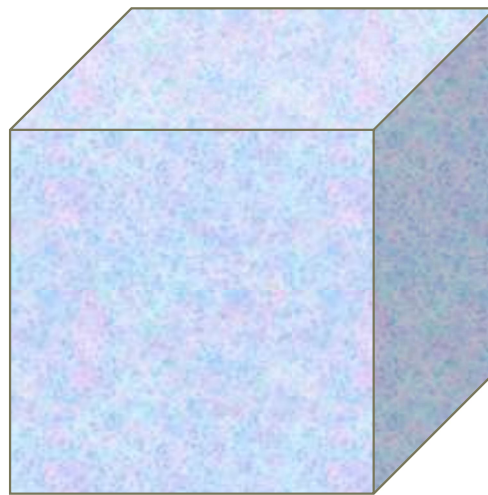
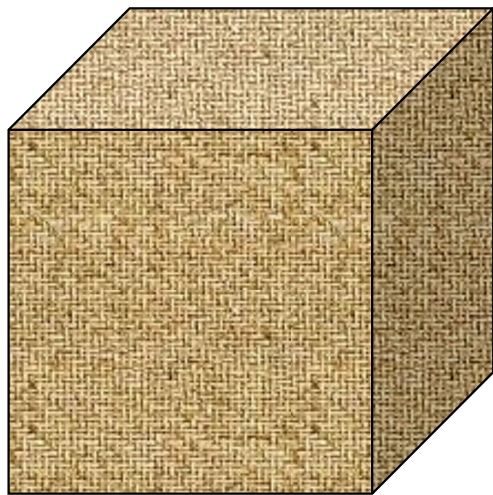

ผิวสัมผัส **Texture**

- เกิดจากลักษณะของพื้นผิวมีผลต่อการสัมผัสและการมองเห็น

องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน **(Relational Elements)**

ประเภทที่สามารถรับรู้ได้

- ทิศทาง (Direction)
- ตำแหน่ง (Position)

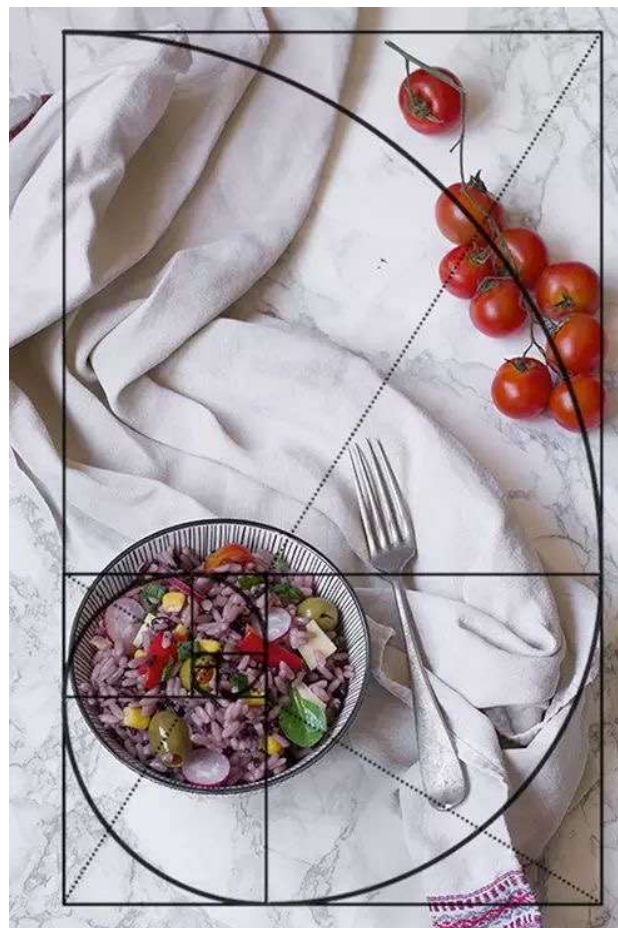
ประเภทที่ต้องอาศัยความรู้จากการวิเคราะห์

- ที่ว่าง (Space)
- แรงดึงดูด (Gravity)

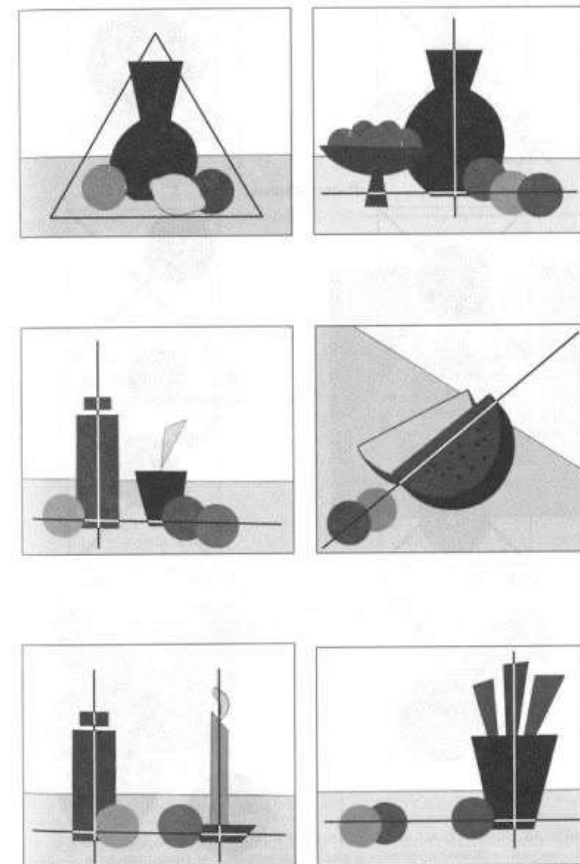
การจัดวางองค์ประกอบภาพ

ทิศทางและตำแหน่ง (Direction & Position)

- ทิศทางของรูปร่างขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับผู้ดู กรอบที่บรรจุนั้นรูปร่างใกล้เคียงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- ตำแหน่งของรูปร่างพิจารณาโดยความสัมพันธ์ของรูปร่างกับกรอบ

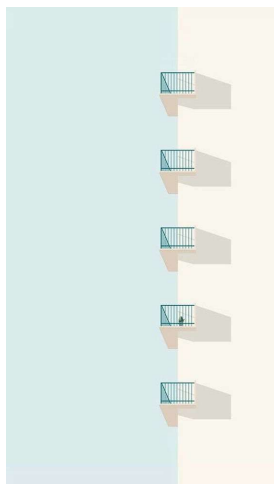
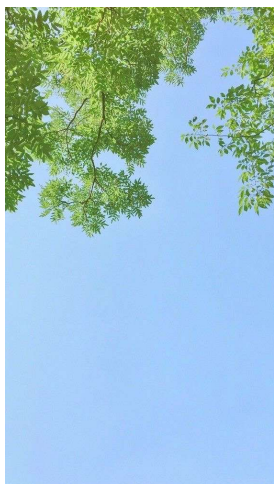
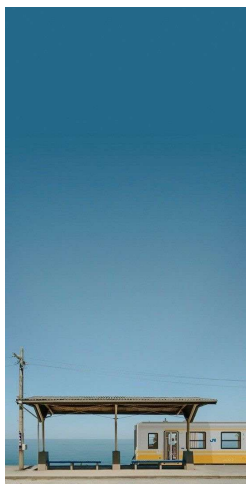

Компоновка места

ที่ว่าง (Space)

- ที่ว่างของงาน 2 มิติ จะมีลักษณะแบนราบ หรือสร้างภาพให้เกิดการลวงตา
- ความลึกของที่ว่างดูเป็น 3 มิติได้

แรงดึงดูด (Gravity)

เกิดแรงดึงดูดของผู้ชม

Tomorrow starts tonight

THE WONDERFUL EVERYDAY

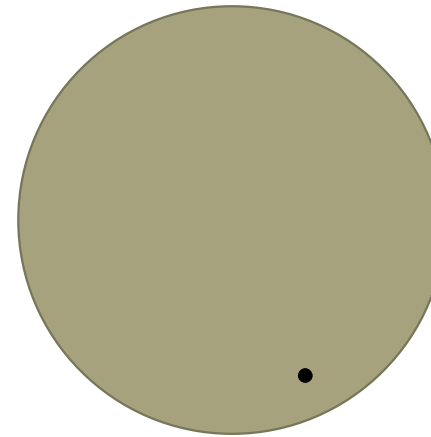
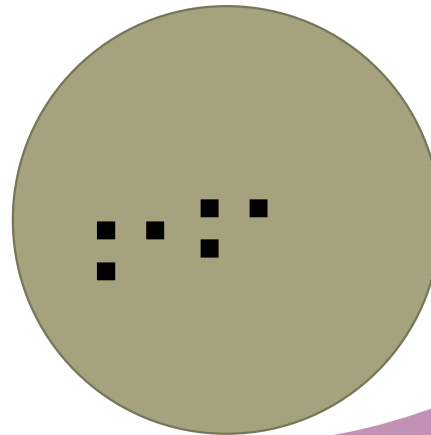
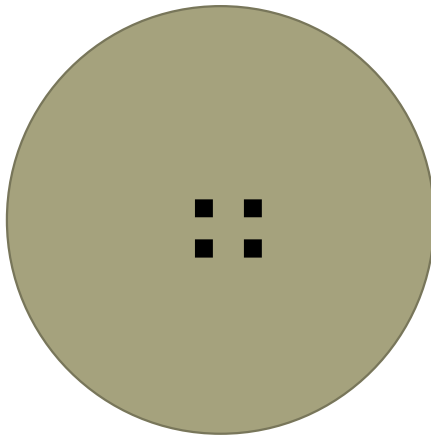
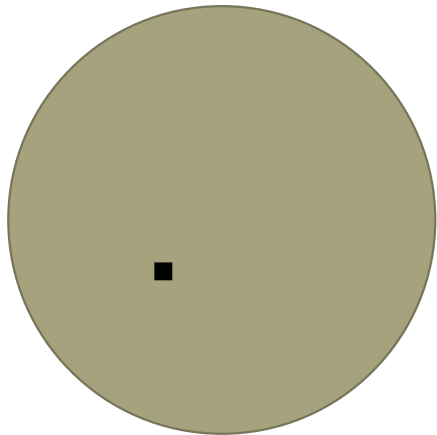
3

คุณสมบัติขององค์ประกอบ

จุด

- มีได้หลายลักษณะ อาจเป็นวงกลม สามเหลี่ยม วงรีหรือรูปร่างอื่นๆ
- จุดจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดกรอบที่มาเปรียบเทียบ
- จุดเรียกร้องความสนใจได้ดี บอกตำแหน่งในภาพ และเมื่อวางจุด 2 จุดจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกัน

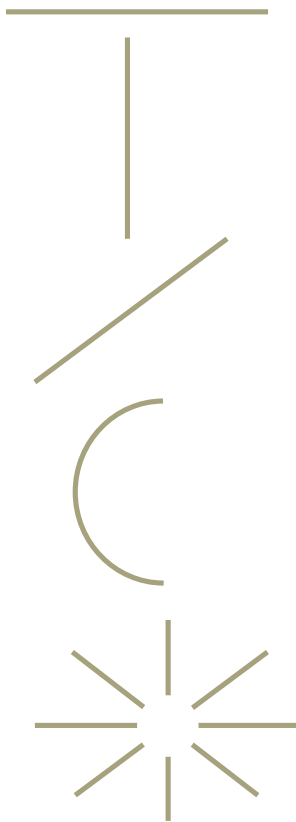

เส้น

- มีความยาวมากกว่าความกว้าง และความหนา มีรูปร่างแบบใดก็ได้ ปลายแบบใดก็ได้
- เส้น สร้างความรู้สึกนำสายตา ต่อเนื่อง ใช้ในการแบ่งชอยภาพ

เส้น (ต่อ)

- ราบเรียบ นิ่ง สม่ำเสมอ มั่นคง
- แน่วแน่ มั่นคง คงที่
- เคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่ง ตื่นเต้น
- กระชับ เป็นอันหนึ่งอันเดียว
- แดกกระจาย สร้างสรรค์ เดินทางหลายทิศทาง

ระนาบ

เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมักครองพื้นที่โดยรวมของภาพ

สี่เหลี่ยม

สงบ มั่นคง ตรงไปตรงมา

สามเหลี่ยม

ขัดแย้ง เจียบคม บอกทิศทาง

วงกลม

อบอุ่น ป้องกัน ห่อหุ้ม

หกเหลี่ยม

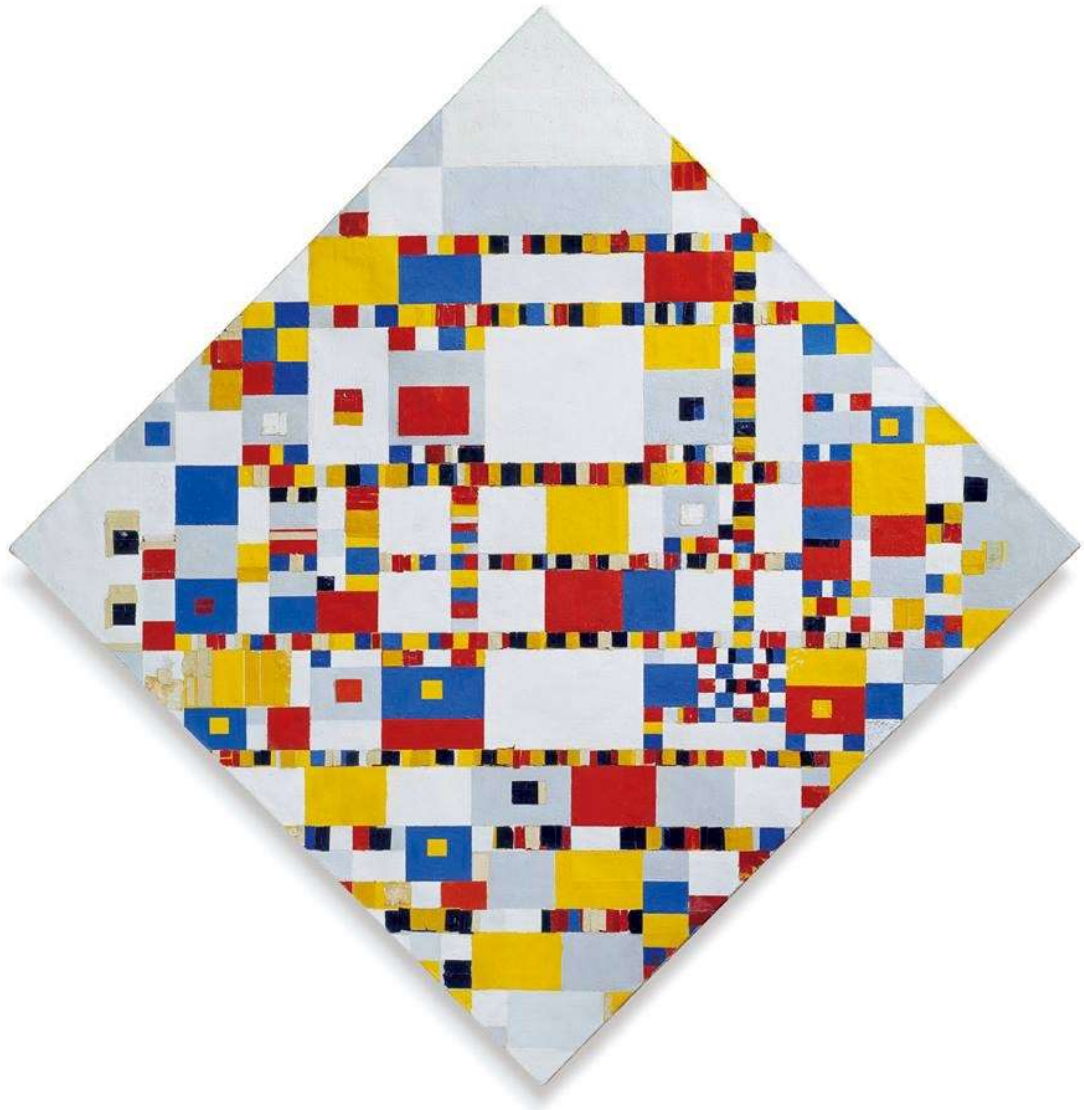
เชื่อมโยง

รูปร่างธรรมชาติ

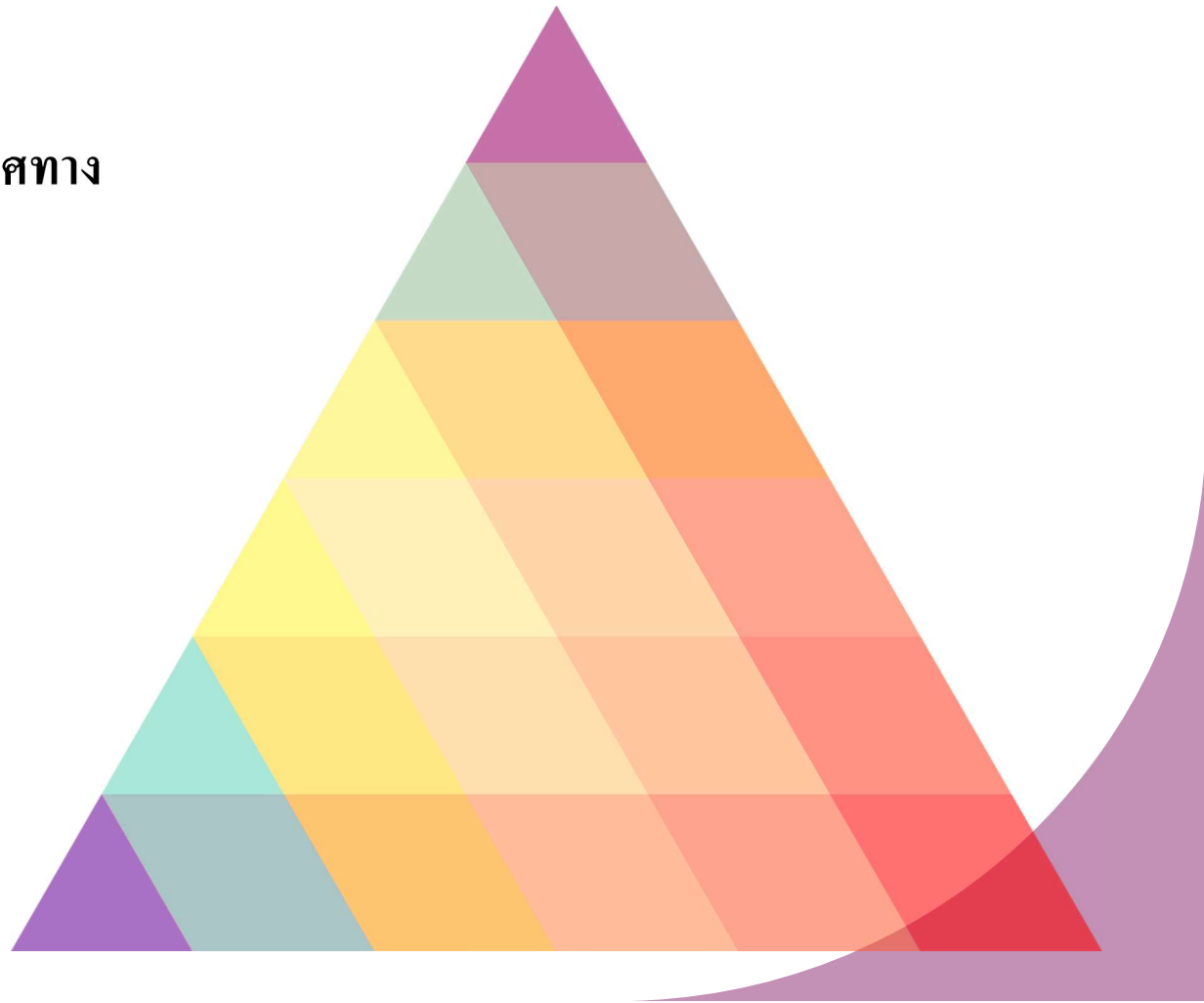
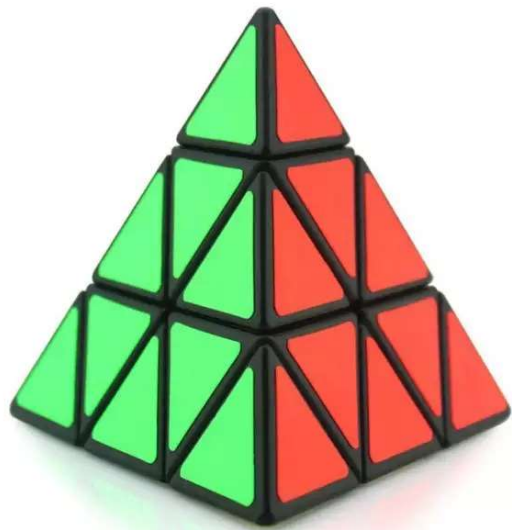

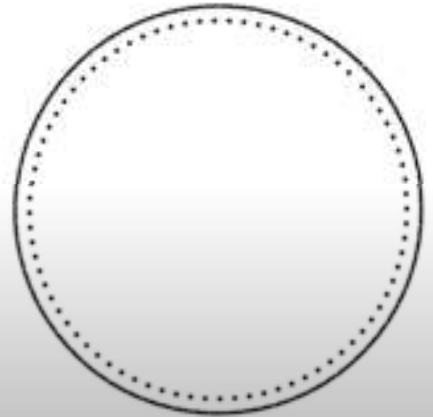
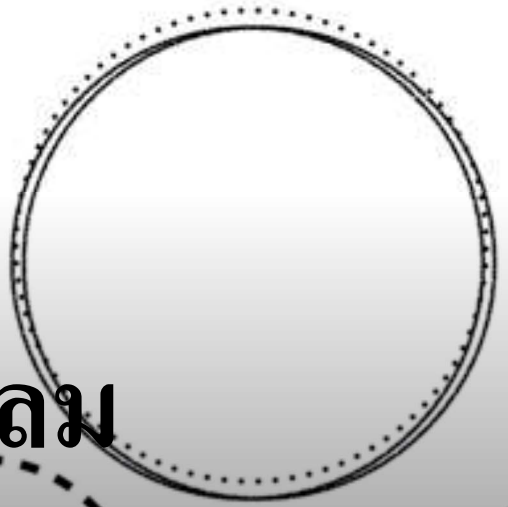
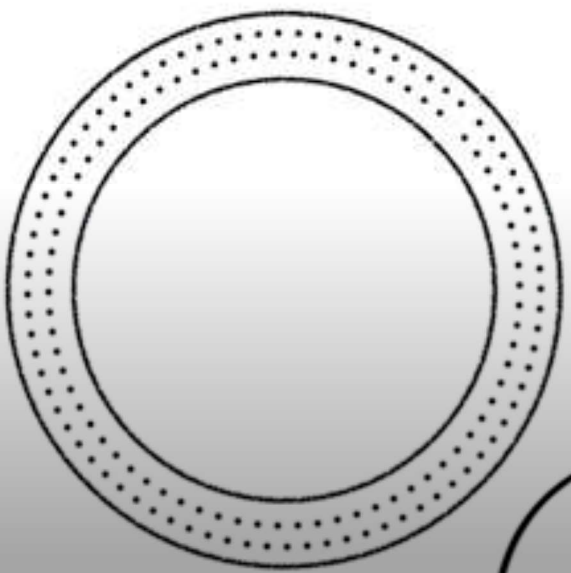
อิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์

สี่เหลี่ยม - สงบ มั่นคง ตรงไป

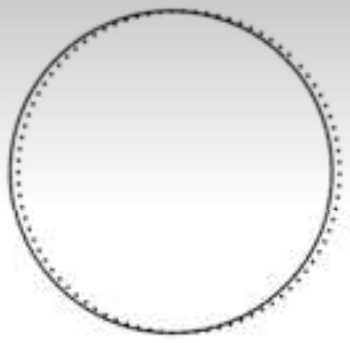
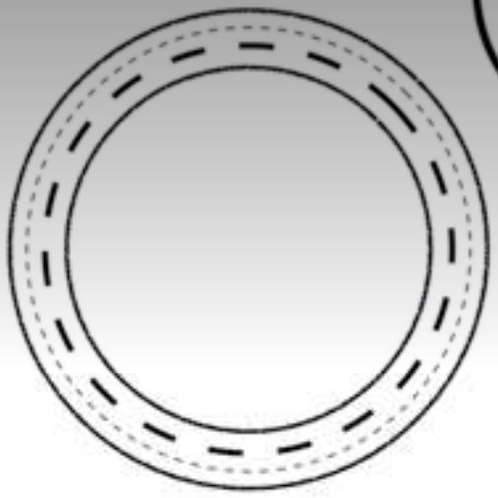
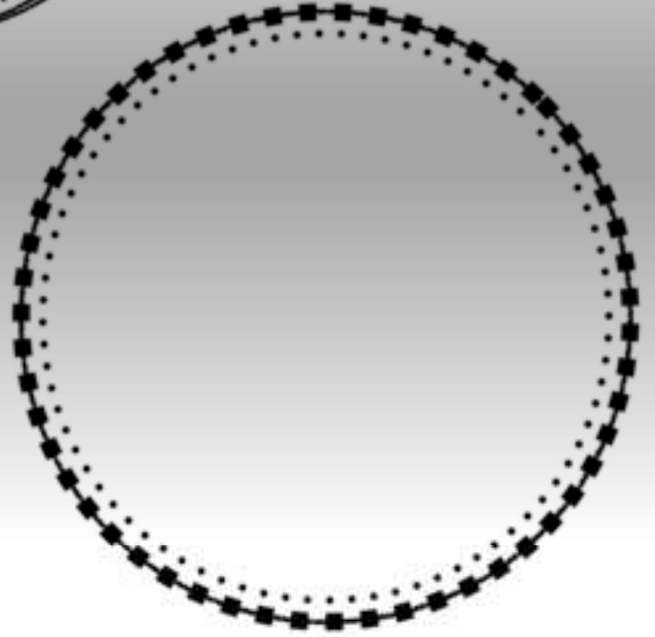
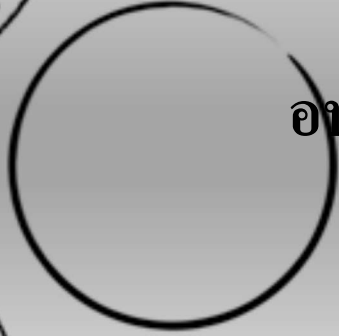
สามเหลี่ยม - จัดเรียง เรียงบคม บอกทิศทาง

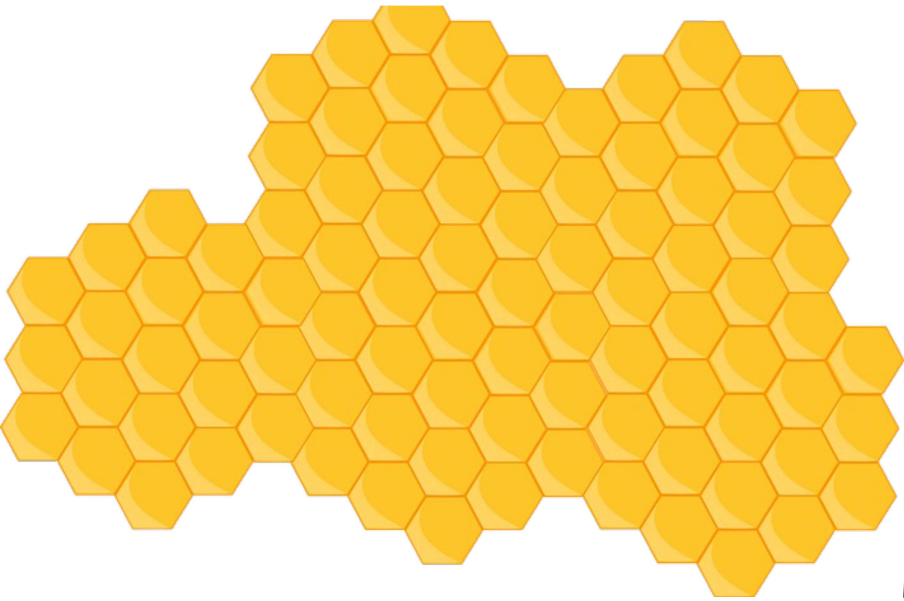

วงกลม

อบอุ่น ป้องกัน ห่อหุ้ม

หกเหลี่ยม เชื่อมโยง

Assignment-4

ให้นำเสนอภาพ “ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)” โดยการนำรูปแบบต่างๆ มาต่อกันให้
สวยงามเป็นศิลปะ

ถ่ายภาพแนบไฟล์ส่ง

4 การจัดวางองค์ประกอบ

การจัดวางองค์ประกอบ

- เอกภาพ (Unity)
- การเน้น (Emphasize)
- สมดุล (Balance)
- ขนาดและสัดส่วน (Size and Proportion)

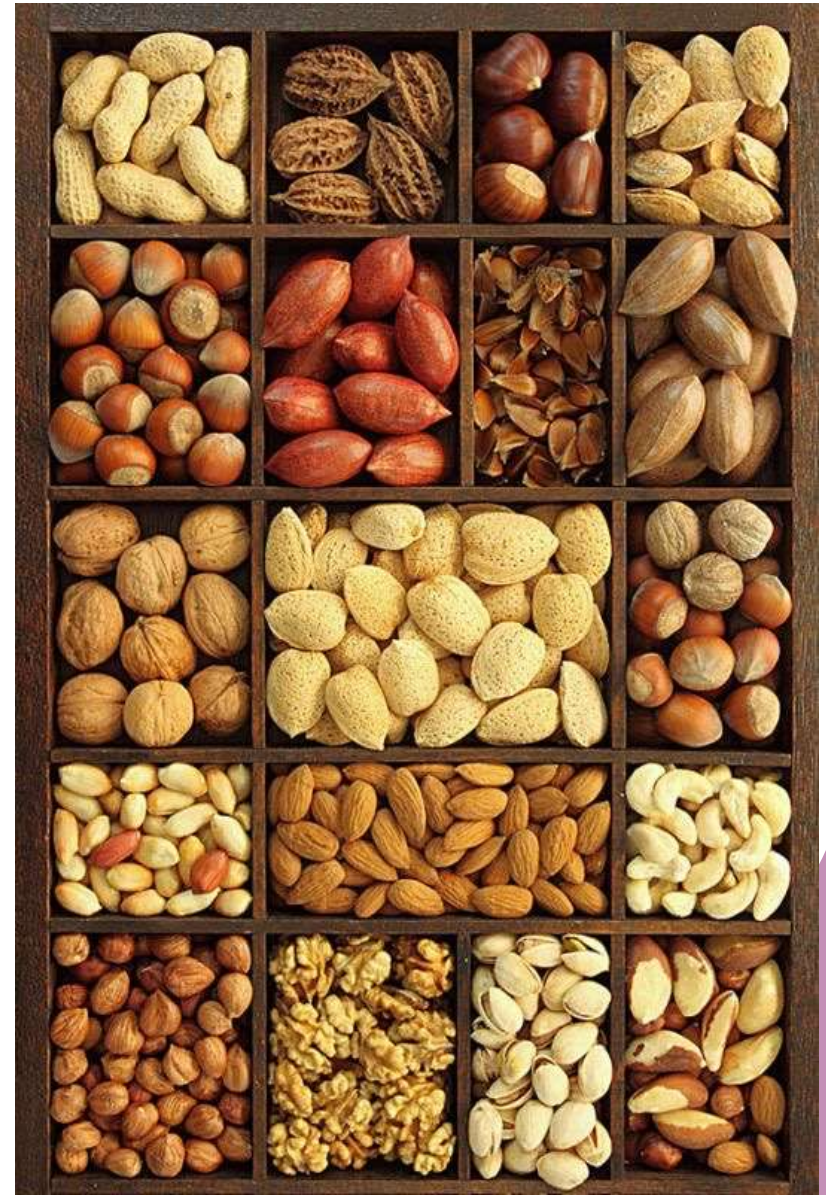
เอกภาพ (Unity)

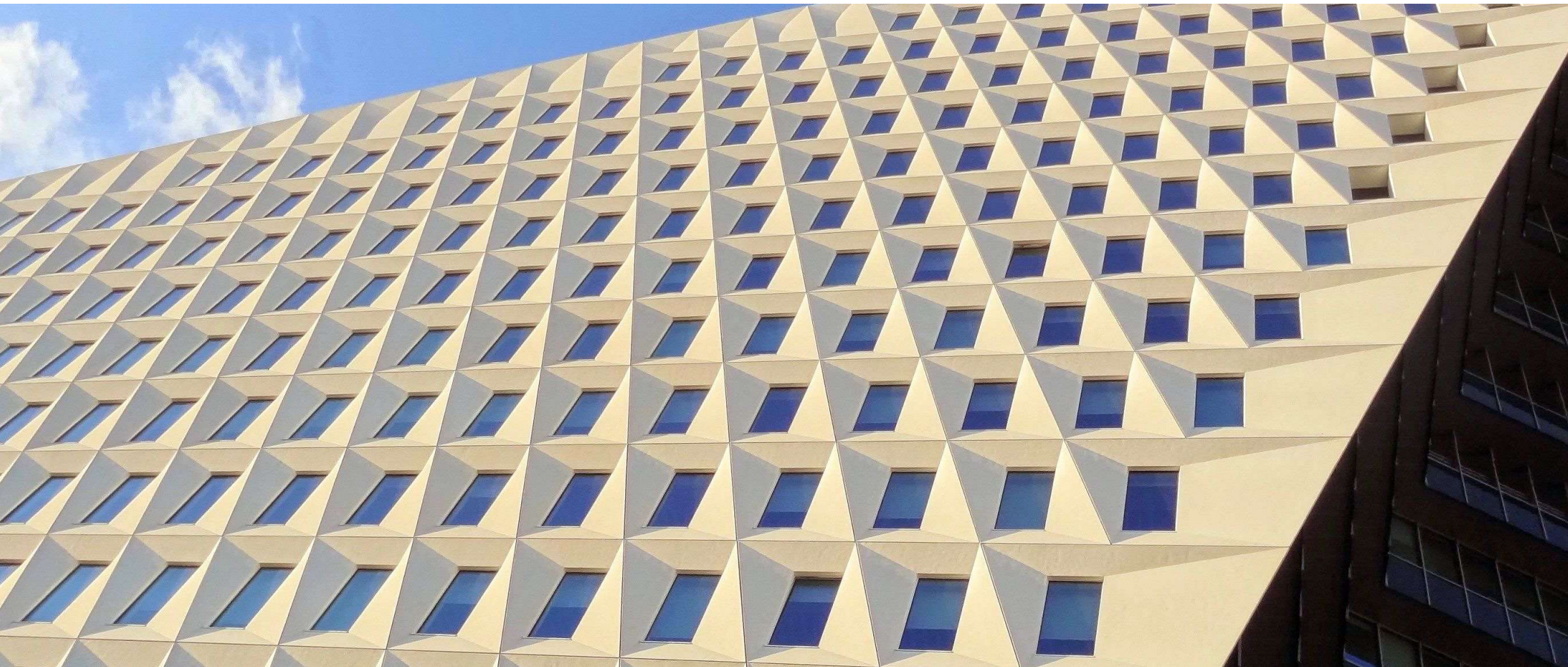
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบและคุณภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ เอกภาพถือเป็นหลักสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบ ทำให้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำได้ 3 วิธี คือ

- ความใกล้ชิด (Proximity)
- ความซ้ำ (Repetition)
- ความต่อเนื่อง (Continuation)

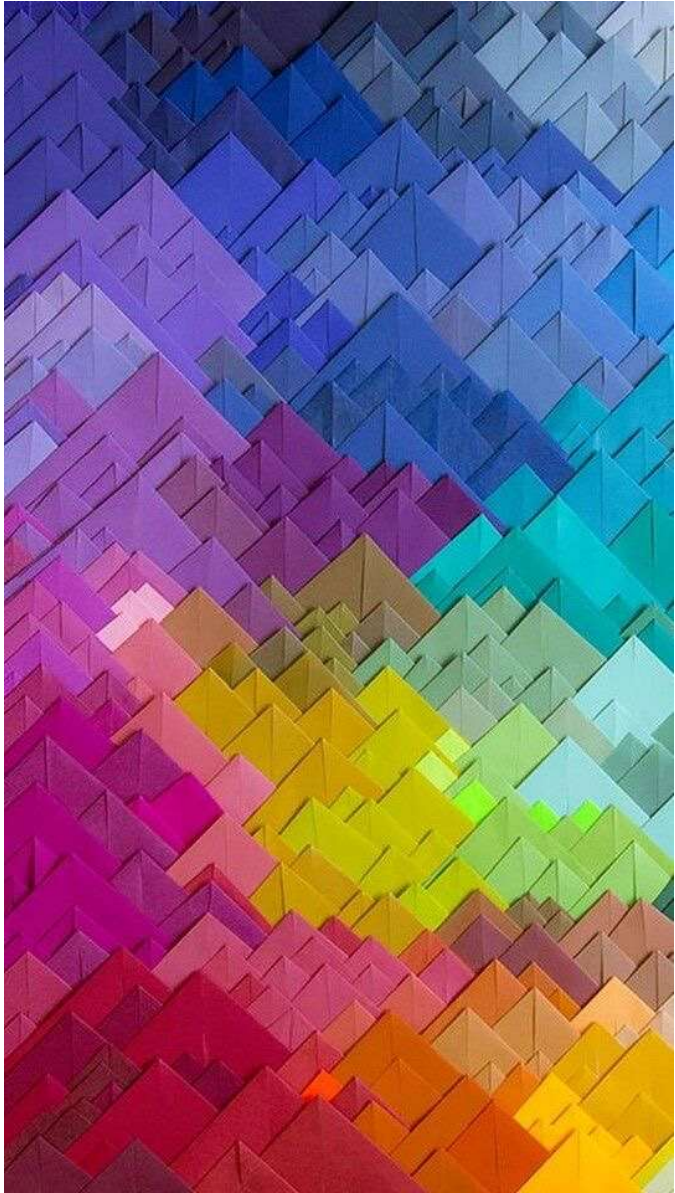

ความใกล้ชิด (**Proximity**)

ความซ้ำ (Repetition)

Y.A.Q.

ความต่อเนื่อง (**Continuation**)

การเน้น (Emphasize)

การเน้นนอกจากจะทำให้งานน่าสนใจแล้ว ยังบ่งชี้กับผู้รับสารว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญในงานทำได้ 3 วิธี

- การวางตำแหน่งจุดสนใจในงาน
- การสร้างความแตกต่าง
- การแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่น

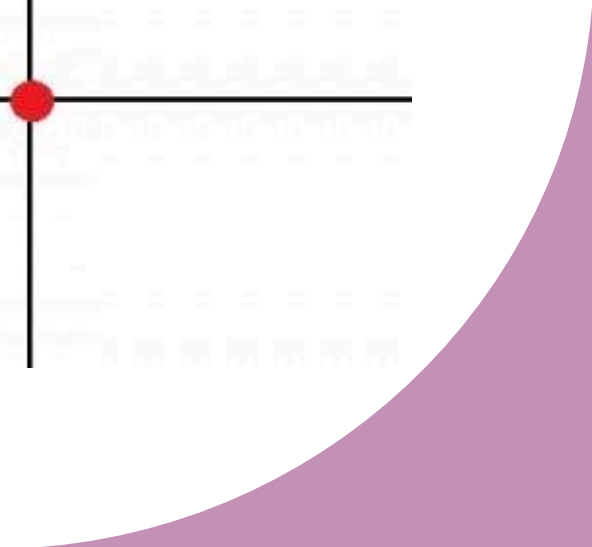
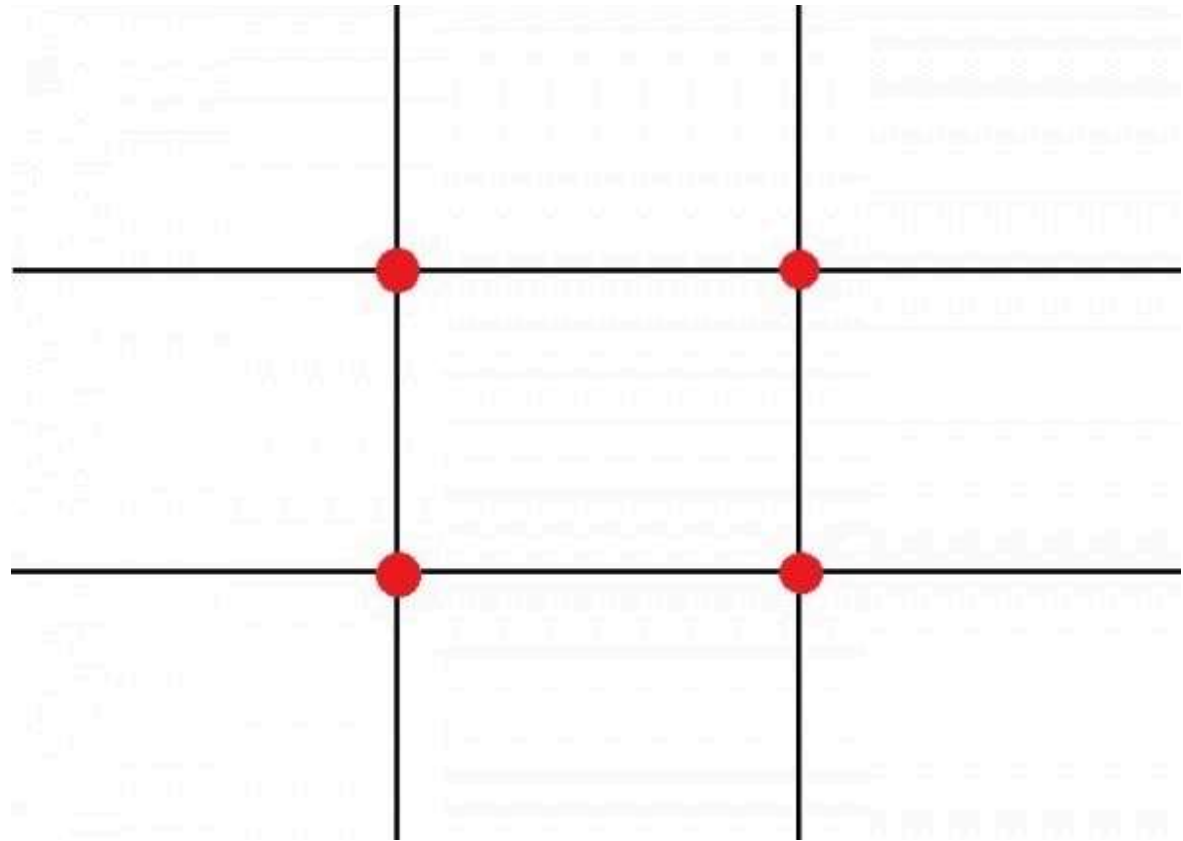

การวางตำแหน่งจุดสนใจในงาน

ทฤษฎีกฎสามส่วน (Rule of Third)

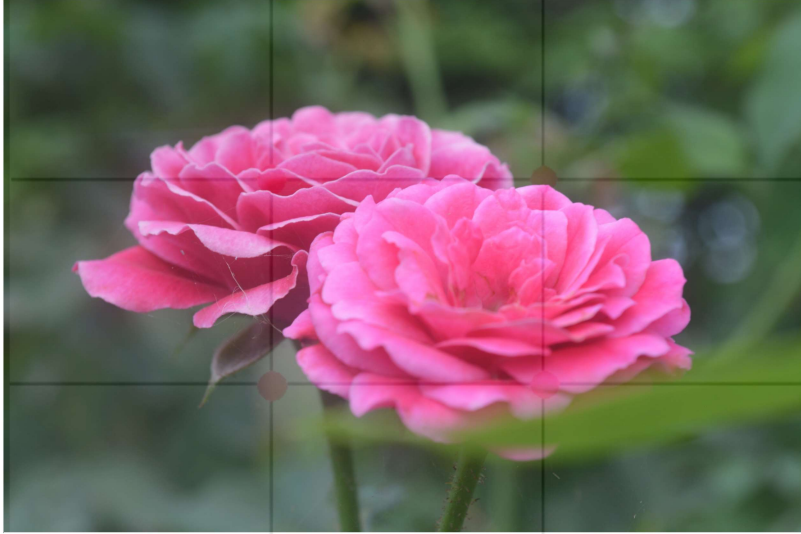
- รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คนชอบมากที่สุด คือ สัดส่วน 1 ต่อ 1.618 (Golden Section)
- หลีกเลี่ยงการวางตำแหน่งของวัตถุหลัก ไม่ให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางภาพ ซึ่งจะทำให้แข็งทื่อ ไม่ชวนมอง
- ตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการวางวัตถุ ควรอยู่ในตำแหน่งที่เกิดจากจุดตัดของเส้นทั้งสี่

ทฤษฎีทฤษฎีสามส่วน (Rule of Third)

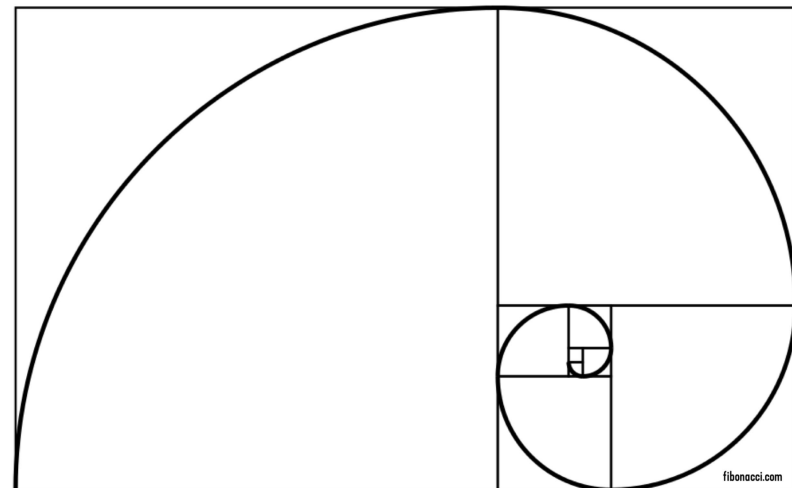

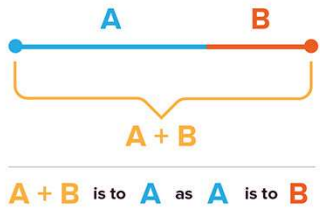

Golden Ratio สัดส่วนทองคำ

หรือสัดส่วนทองคำนั้นมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่คำนวณหาสัดส่วนที่งามที่สุดในโลก เป็นสูตรคำนวณที่คิดค้นโดย ลีโอ นาดอ ฟิโบนัชชี นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ที่ได้พยายามใช้ตัวเลขมาอธิบายความงามของธรรมชาติ

สำหรับหลักการของสัดส่วนทองคำ (golden section) คือ ส่วนของเส้นที่ถูกแบ่งตรงตำแหน่งที่ก่อให้เกิด "อัตราส่วนทอง (golden ratio)" : อัตราส่วนของความยาวรวม $a + b$ ต่อความยาวส่วนที่ยาว a มีค่าเท่ากับความยาวส่วนที่ยาว a ต่อความยาวของส่วนที่สั้น b . และสัดส่วนที่ดีที่สุดนั้นก็คือ $1 : 1.618$

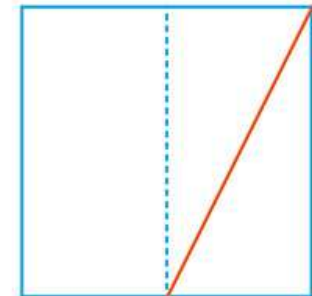

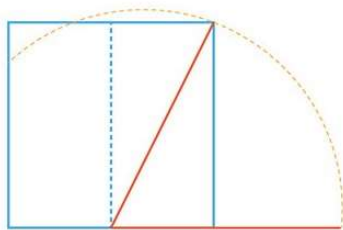
1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมสีฟ้า)

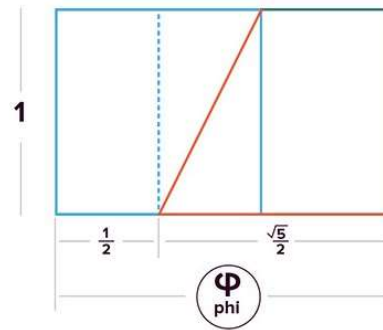
2. ลากเส้นจากจุดกึ่งกลางของด้านหนึ่งไปยังมุมมุมหนึ่ง

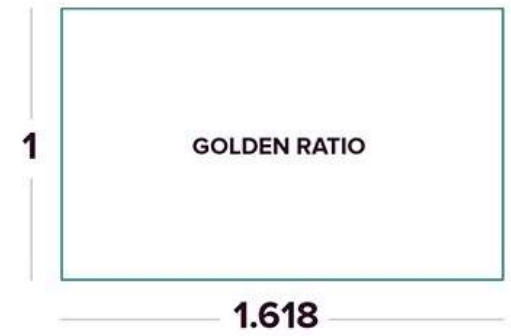
3. ใช้เส้นกึ่งกลางเป็นเส้นรัศมีเพื่อสร้างเส้นโค้งและกำหนดเป็นด้านยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

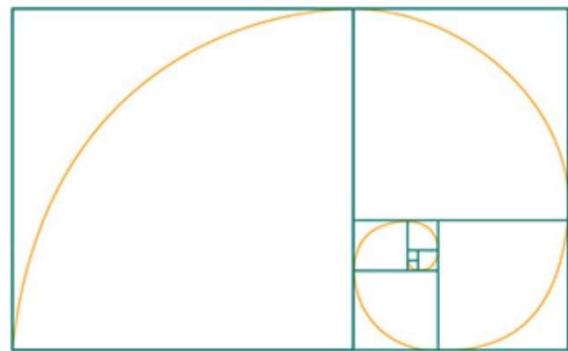
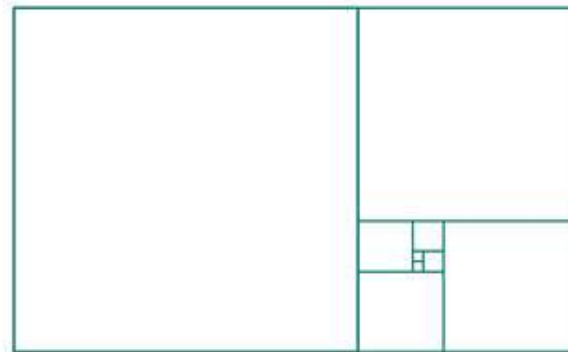
4. ก็จะได้รูปแบบความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทองคำส่วนทอมักจะแทนด้วยตัวอักษร "phi" ในภาษากรีก (ϕ)

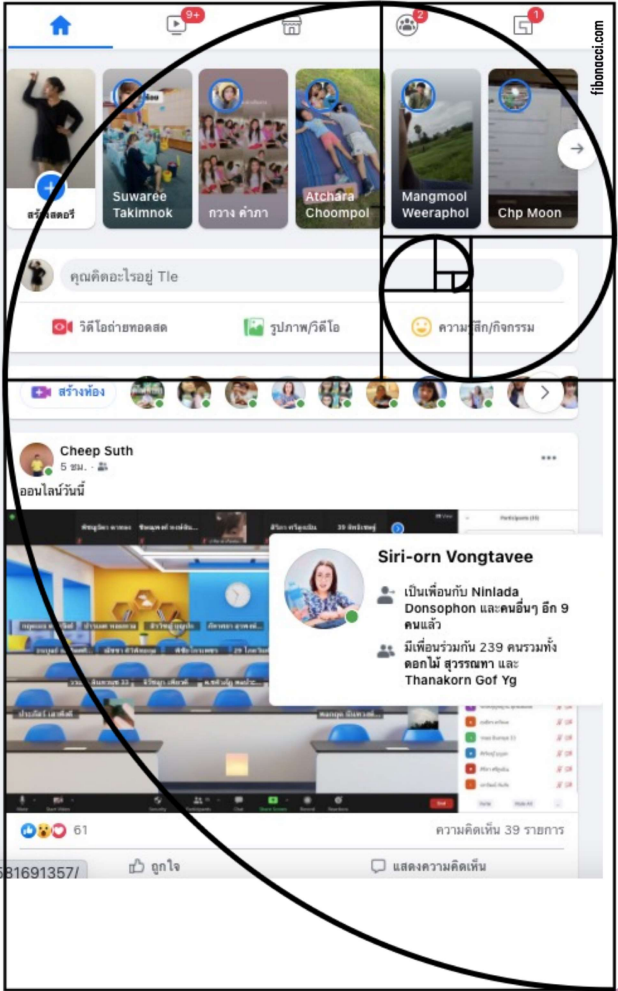
5. สัดส่วนที่เยียมยอดและงดงามที่สุดคือ **1 : 1.618** นั่นเอง

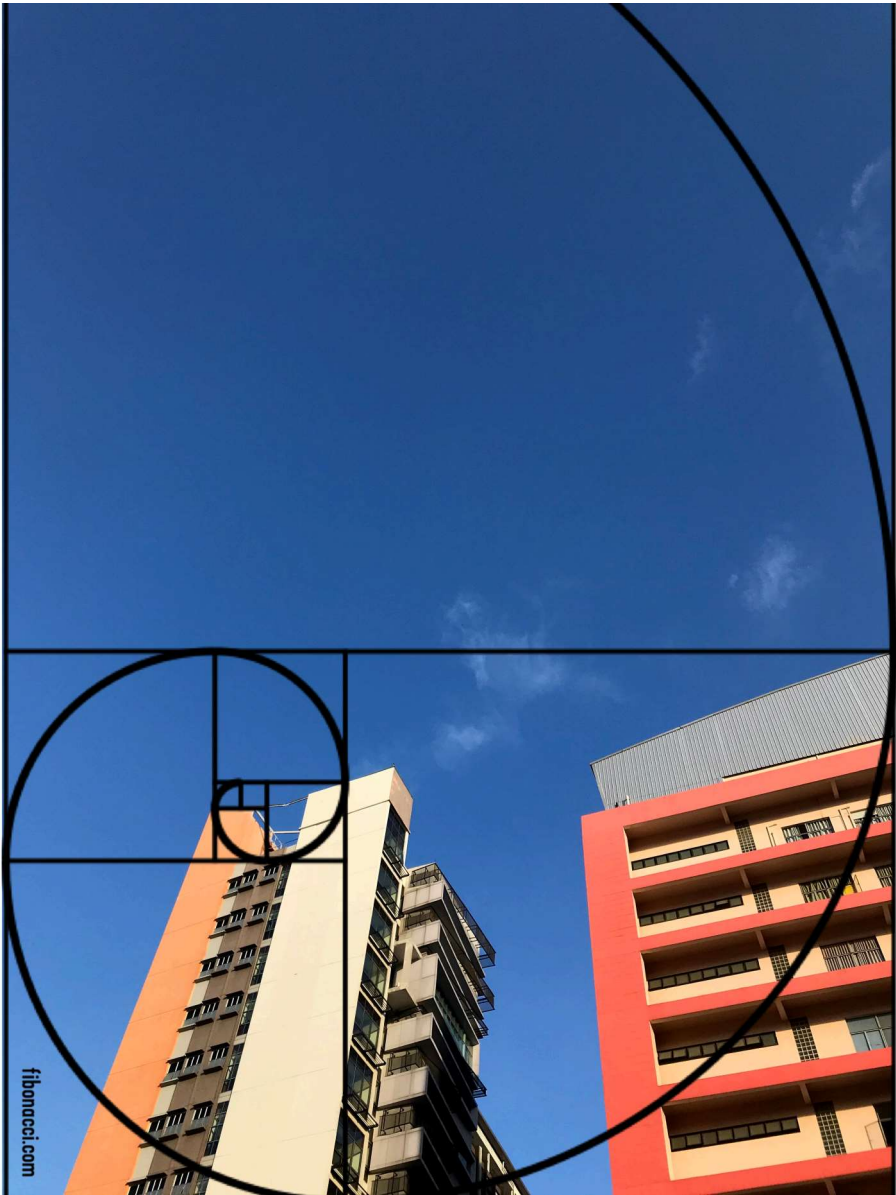

- ส่วนการออกแบบนั้น นำ Template Grid (.EPS / .PSD) ไปวางไว้บนสุด Layer ของ Artwork แล้วจะกลับซ้าย กลับขวา หมุนไปมา หรือ ยืดเข้าออก ก็ได้ทั้งสิ้น เพื่อให้เราเห็นเส้นแบ่ง column ที่เราชอบ โดยไม่ได้มีข้อจำกัดตายตัวว่าจะต้องยึดสัดส่วนของเฟรมแบบลงได้พอดี เพราะต้องออกแบบงาน Ratio ที่หลากหลายเพื่อ Screen-Device ที่แตกต่างกัน โดยการใช้เส้น Grid ด้านในให้มีความสัมพันธ์ต่อกันตามหลักการนี้ ยืดออก/หดเข้า ได้ มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่ง อีกหลักการที่น่าสนใจคือ ใช้ประโยชน์ของเส้น Grid เพื่อกำหนด Space และ Alignment ของกราฟฟิกต่างๆอย่างสมดุล เช่นช่องไหนเราจะจัดให้เป็นพื้นที่ว่างและช่องไหนเป็นส่วนที่เน้นที่สุดของภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็มีกว้างไว้ในจุดเริ่มต้นของเส้นลายกันหอยที่จะม้วนออกมาแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวอย่าง Golden Ratio

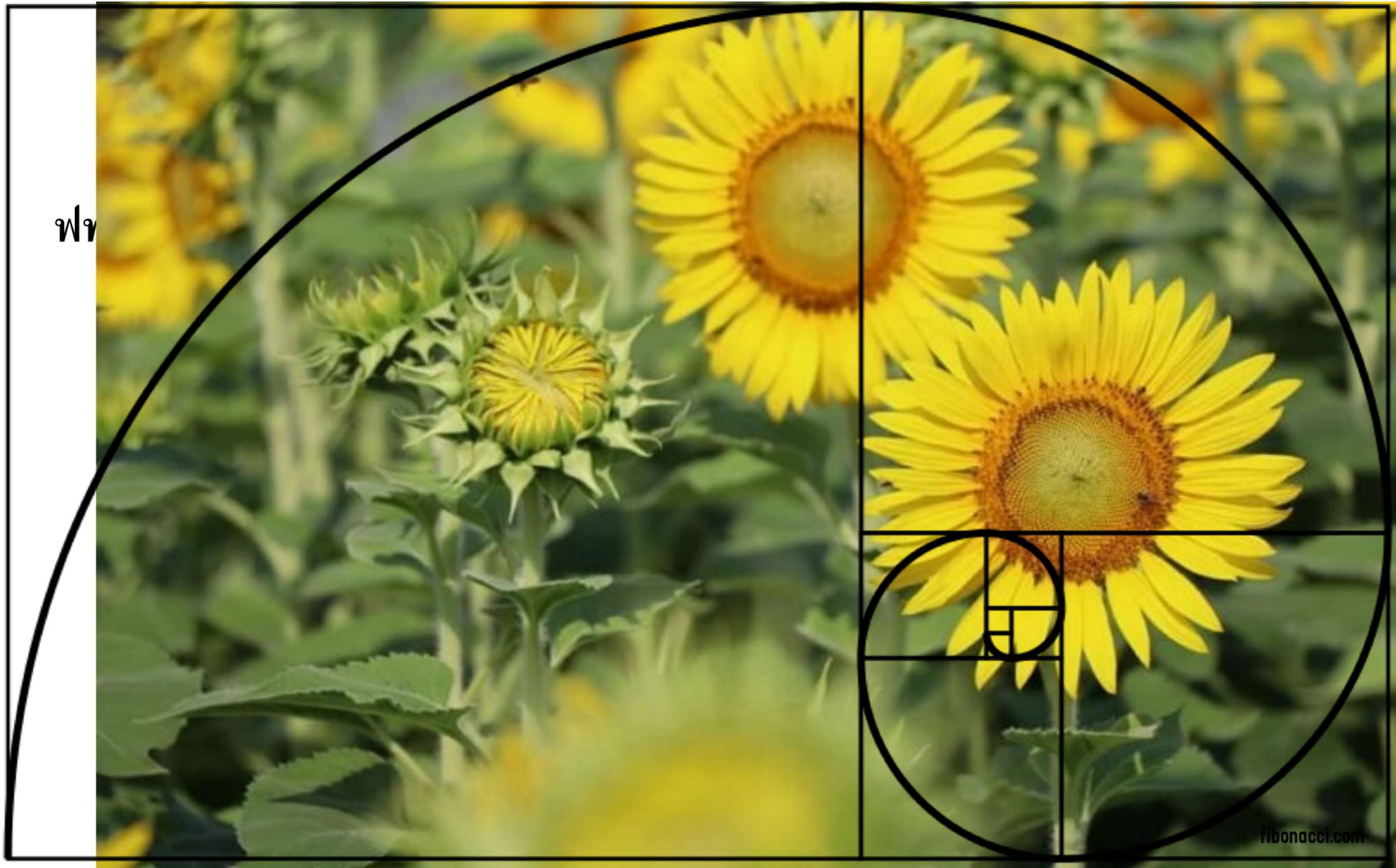

fibonacci.com

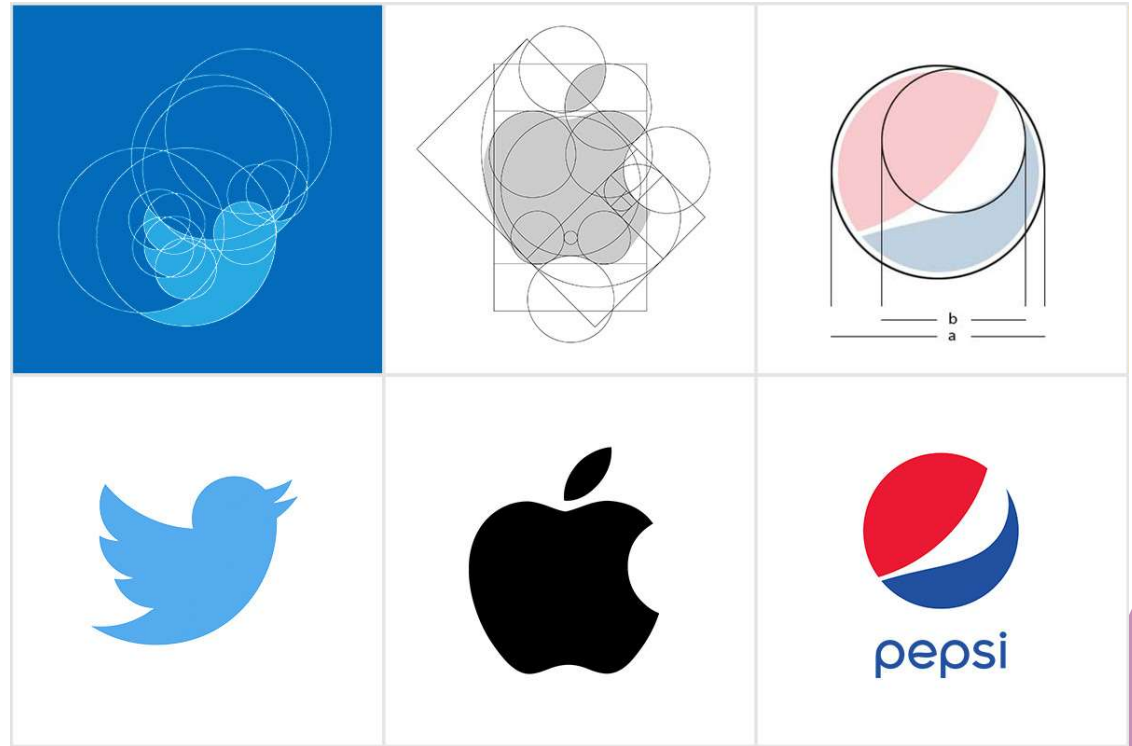
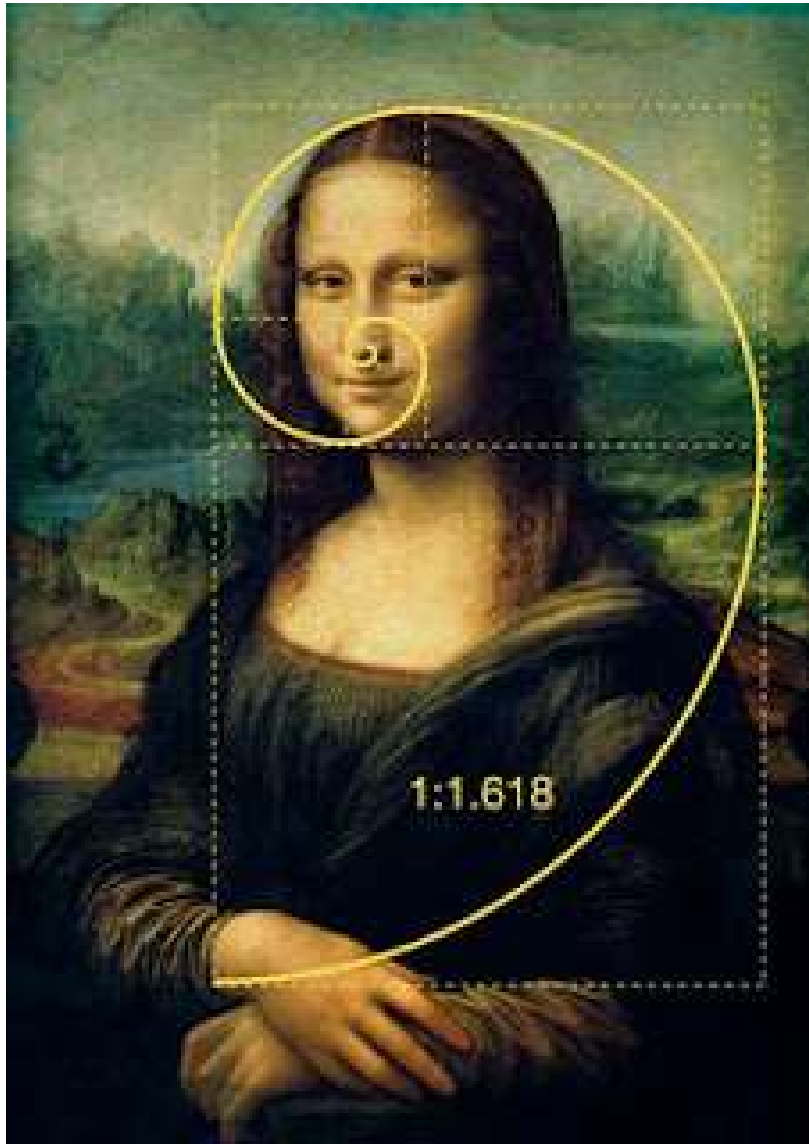
fibonacci.com

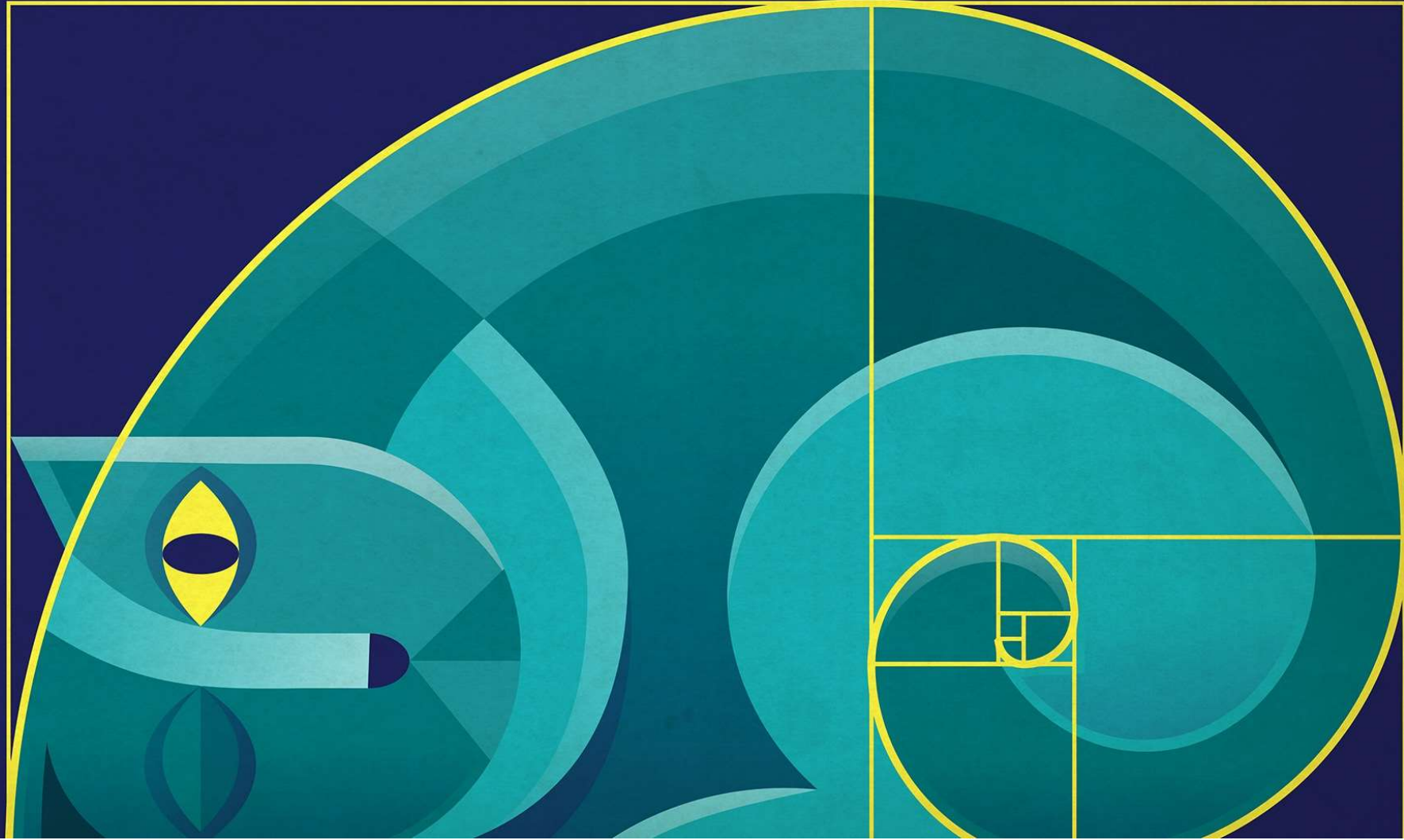

ฟ๑

fibonacci.com

M Dolewska Dyer 416STUDIOS

การสร้างความแตกต่าง

ตอนพิเศษจาก NETFLIX

การแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่น

สมดุล (Balance)

สมดุลแบบสมมาตร

- จัดวาง นำหนักให้เท่ากันระหว่าง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา วางจุดสนใจไว้ที่จุดกึ่งกลาง

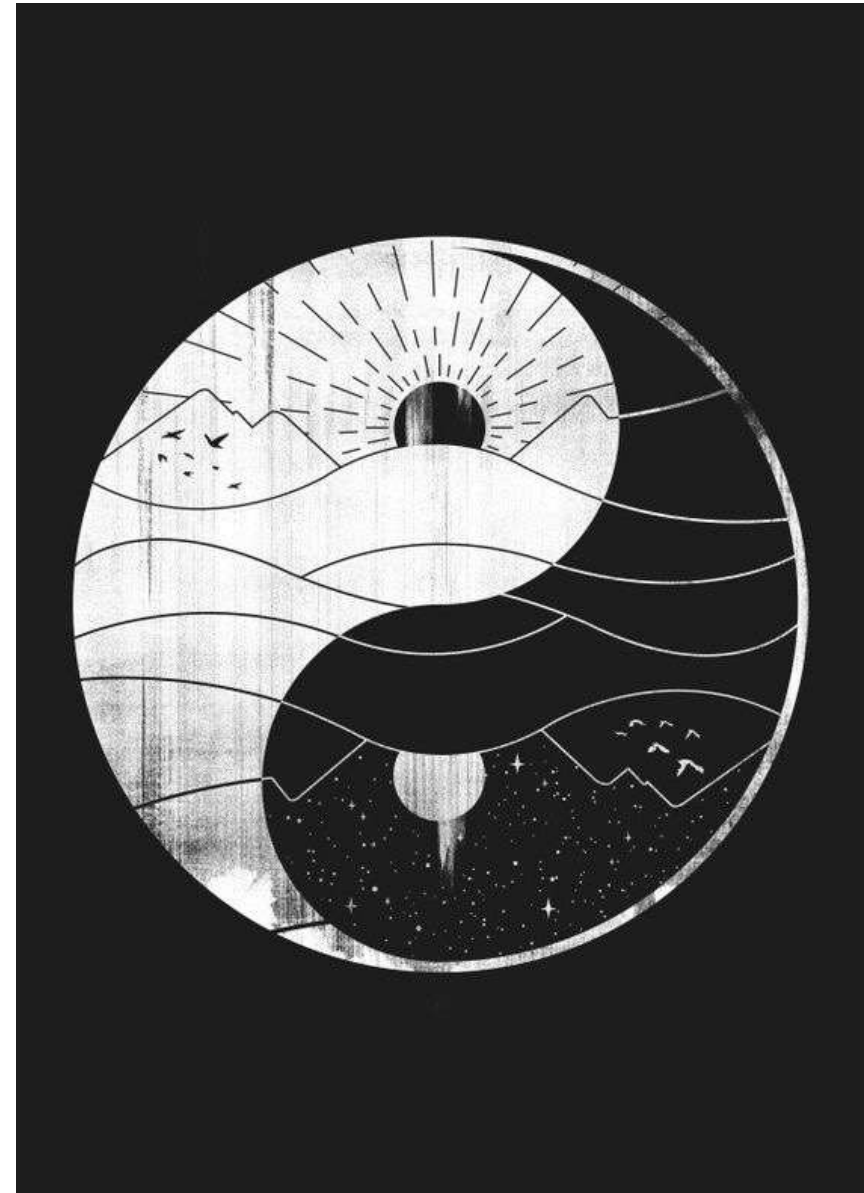

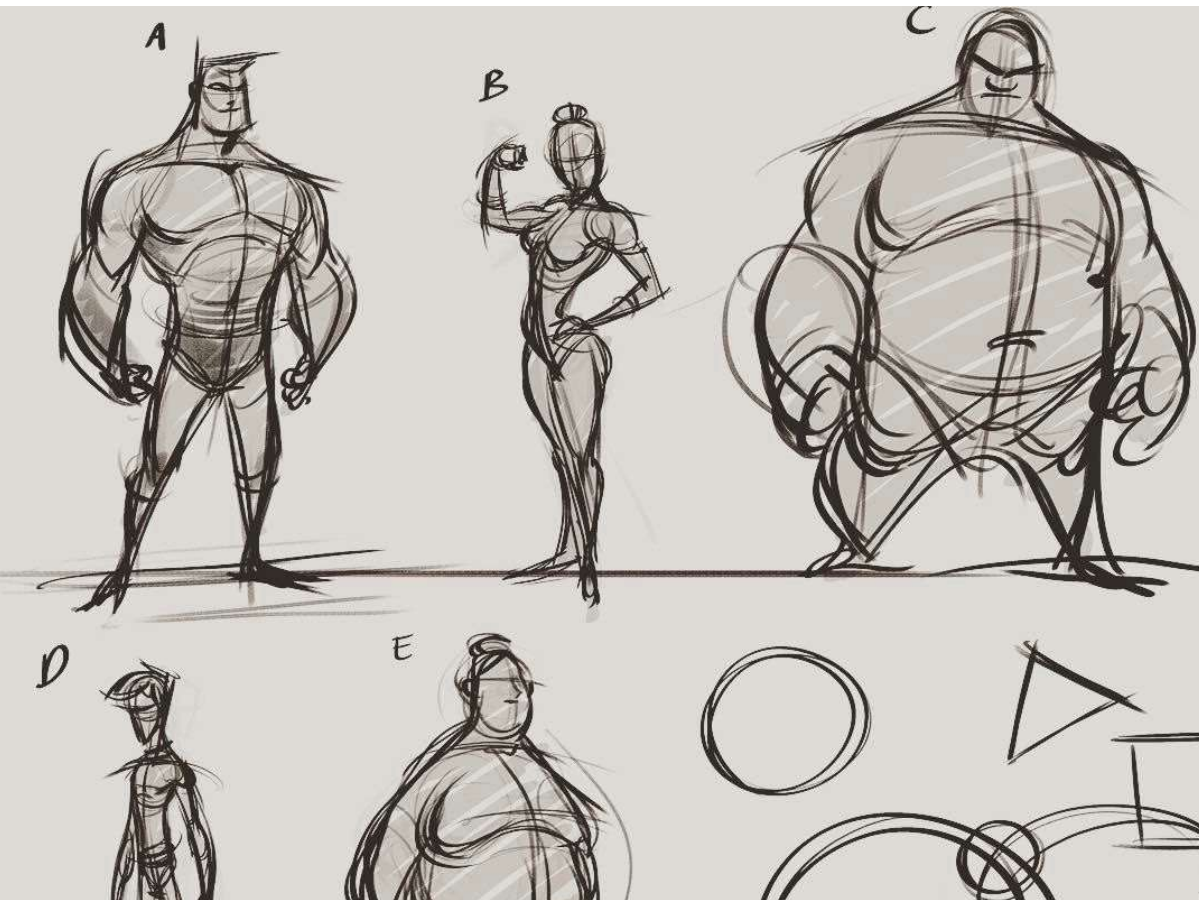
สมดุล (Balance)

สมดุลแบบอสมมาตร

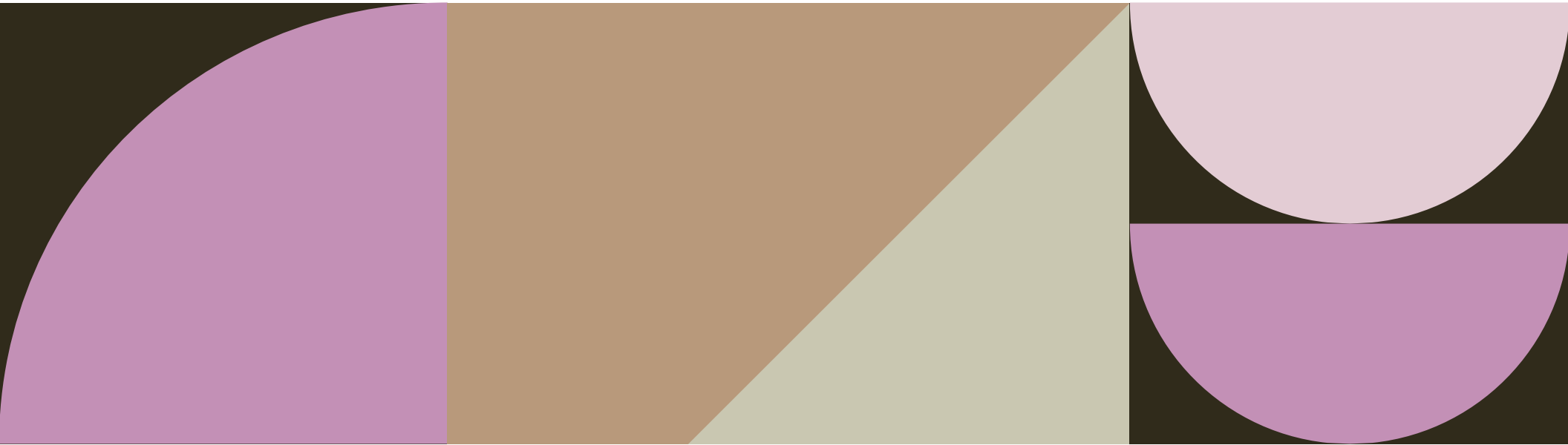
- วางจุดสนใจให้พ้นจากจุดกึ่งกลาง ให้น้ำหนักรวมขององค์ประกอบข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อยหรือโดยการใส่ระยะเพื่อถ่วงน้ำหนัก
- อาจมีวัตถุอื่นถ่วงน้ำหนักเพื่อให้มีความสมดุล

ขนาดและสัดส่วน (**Size and Proportion**)

5

เทคนิคในการออกแบบ

เทคนิคในการออกแบบ

ความเรียบง่าย หรือ ความยุ่งเหยิง

เคลื่อนไหว หรือ หยุดนิ่ง

เรียบแบน หรือ ลึกมีมิติ

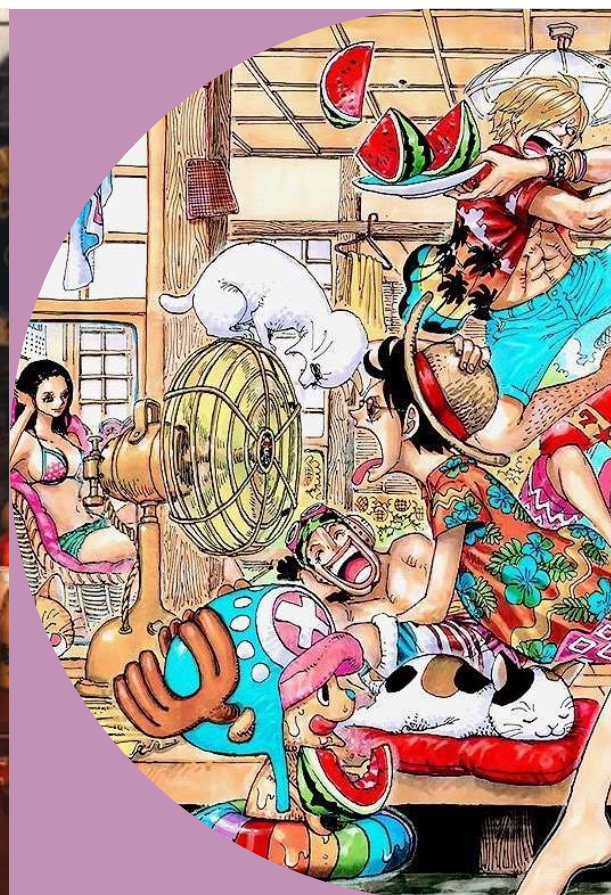
โปร่งใส หรือ ทึบตัน

คมชัด หรือ พร่ามัว

โดดเด่น หรือ เป็นคู่

ความเรียบง่าย หรือ ความยุ่งเหยิง

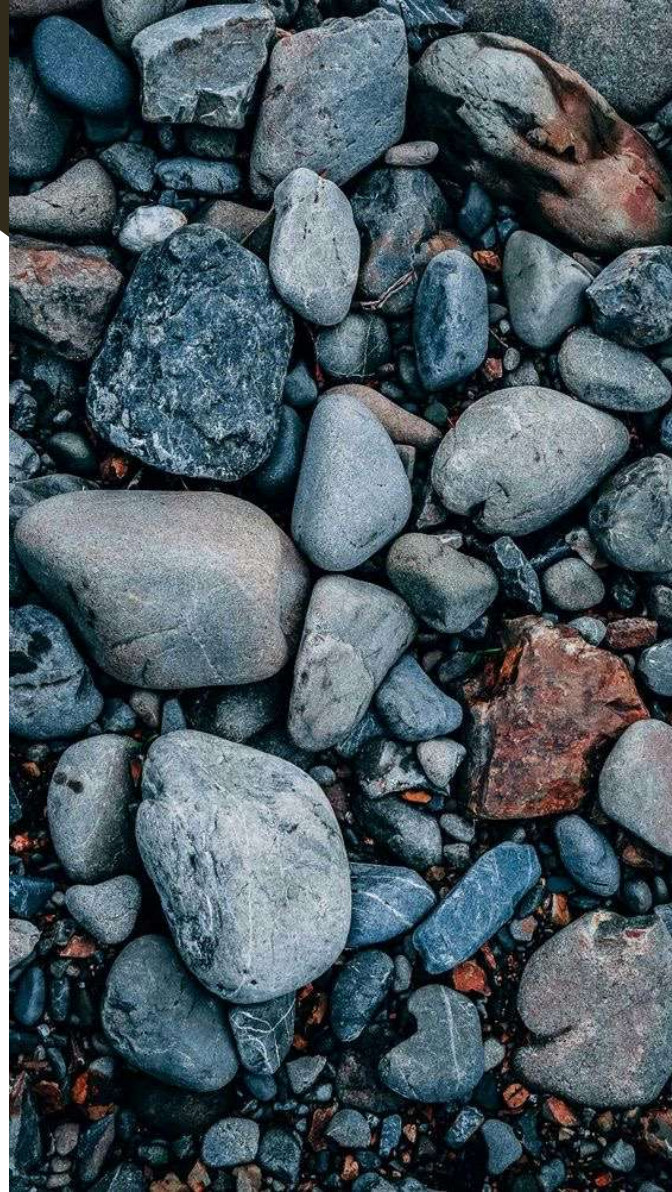
ความเรียบง่าย หรือ ความยุ่งเหยิง

เกลื่อนไหว หรือ หยดน้ำ

เกลื่อนไหว หรือ หยุคนิ่ง

เรียบแบบ หรือ ลึกมีมิติ

Tlekanon
21.06.2021

Water
melon

Tlekamen
15/07/2021

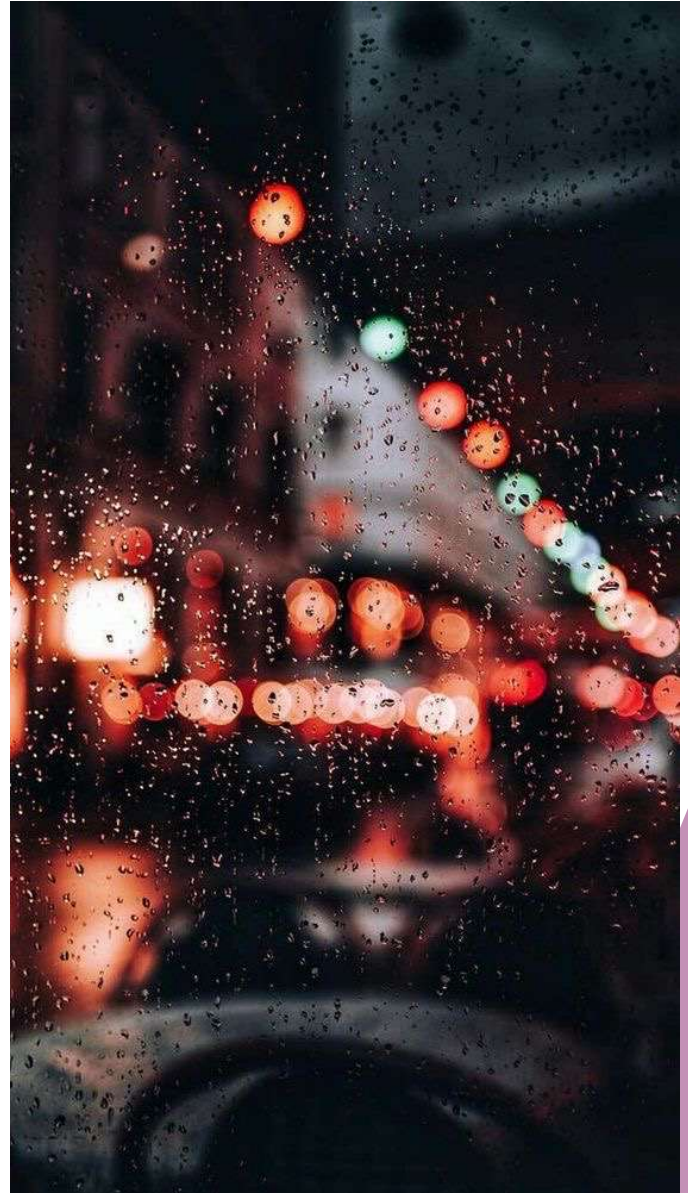

เรียบแบน หรือ ลึกมีมิติ

โปรงใส หรือ ทึบตัน

โดดเดี่ยว หรือ เป็นคู่

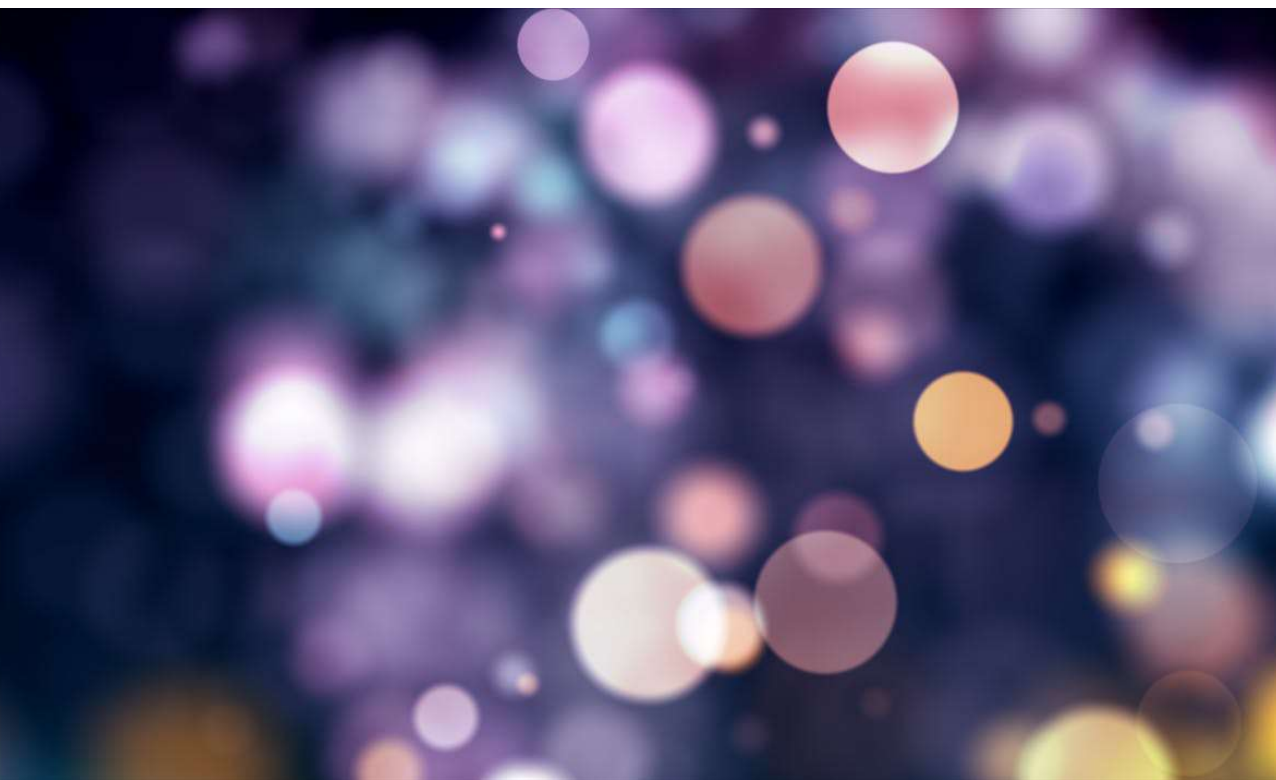
โดดเดี่ยว หรือ เป็นคู่

คมชัด หรือ พร่ามัว

คมชัด หรือ พร่ามัว

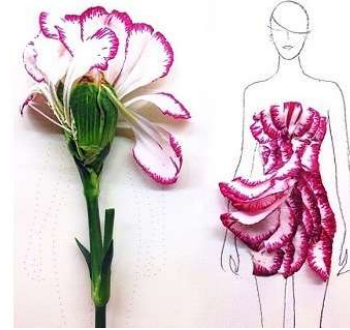

Q&A

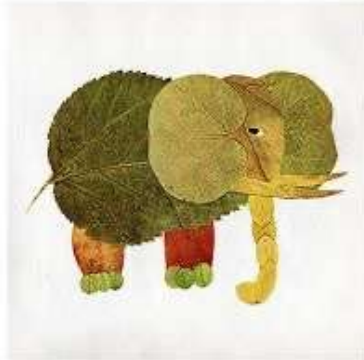
Lab-2 ประกอบกรรม

- ให้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการนำของหรือวัสดุเหลือใช้
- นำมาเรียงให้เกิดความสวยงาม โดยมีโมเดลของภาพวาดผู้หญิง หรือภาพวาดผู้ชาย เป็นต้นแบบ
- ลงบนกระดาษ อาจติดกาว
- ลงชื่อ by ชื่อ สกุล มุมกระดาษด้านขวาล่าง
- ถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูง (ในขณะที่ถ่ายภาพให้ระวังระยะขอบของภาพ และเงาของที่กระทบกับภาพ)
- ส่งวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.
- ส่งใน Microsoft team ชื่อ assignment “Lab-2 ประกอบกรรม”

Lab-3 กฎการถ่ายภาพ

- ให้ถ่ายภาพ พร้อมบอกว่าจะใช้เทคนิคอะไร เช่น
- กฎสามส่วน
- ใช้กรอบภาพจากธรรมชาติ
- เน้นความสมมาตร, สมดุล
- ก้นหอย (Golden Spiral)