

เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์

การสร้างสรรค้งานทัศนศิลป์ ของศิลปินมีรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์อยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเหมือนจริง รูปแบบตัดทอน รูปแบบเหนือจริง และรูปแบบนามธรรม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการสร้างสรรค์ ดังนี้

1. การสร้างสรรค์แบบเหมือนจริง

การสร้างสรรค้งานทัศนศิลป์แบบเหมือนจริง หมายถึง การสร้างสรรค์รูปแบบตามที่เห็น หรือเหมือนธรรมชาติที่รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา และสีสันทันที ซึ่งผู้สร้างสรรค์จำเป็นต้องผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ **ความคิดสร้างสรรค์** และ อารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้งานทัศนศิลป์มีคุณค่าทางความงาม ความคิด และอารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริง

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

ปัญญา เพ็ชรชู กำลังเขียนภาพคนเหมือนแสดงรูปแบบตามที่ตาเห็นตามทีตาเห็น

แนวทางการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ แบบเหมือนจริง

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบเหมือนจริง มีแนวทางเป็นขั้นตอนดังนี้

1. การกำหนดแรงบันดาลใจ เป็นการนำเอาความรู้สึกประทับใจ หรือสะท้อนใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเรื่องราวในการแสดงออก เช่น ประทับใจในธรรมชาติและความงามของนก ก็อาจสร้างสรรค์เรื่องราวของนกและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. การร่างภาพให้มีขนาดสัดส่วนที่เหมือนจริง เป็นการร่างภาพโดยใช้รูปแบบจากธรรมชาติให้มีขนาด สัดส่วน ที่เหมือนจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนภาพ
3. **การระบายสี** [1] และแสงเงาที่ถูกต้องเหมือนจริง การใช้สีและแสงเงาที่ถูกต้องด้วยความประณีตจะช่วยสร้างรายละเอียดของภาพให้เหมือนจริง มีความกลม มียมิติ ดึงดูด และมีความสวยงาม
4. การแสดงระยะของภาพ การเขียนภาพมีระยะใกล้ กลาง ไกล เป็นหลักการสำคัญของการเขียนภาพเหมือนจริงจะช่วยให้ภาพแลดูมีความลึก และช่วยสร้างจุดเด่นให้สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพในระยะไกลจะมีสีสันเบาบางกลมกลืนไปกับบรรยากาศ ไม่คมหรือแข่งกับจุดเด่น

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

- ชื่อภาพ “นกแขกเต้า” **เทคนิค สีน้ำ** [2] ของปัญญาพร ศรีคุณ เป็นภาพในรูปแบบเหมือนจริงทั้งด้านสัดส่วน สีสัน แสงเงา และระยะของภาพ จะเห็นได้ว่าตัวนกและกิ่งไม้จะใช้สีที่สดใส และเน้นแสงเงาอย่างเข้มข้นในขณะที่ **ภาพทิวทัศน์** [3] ที่ไกลออกไปจะใช้สีหม่นและบางเบา

2. การสร้างสรรค์แบบตัดทอน (Distortion)

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบตัดทอน หมายถึง การสร้างสรรค์ที่ลดตัดทอนรูปร่าง **รูปทรง** [4] น้ำหนัก แสงเงา และ สี สัน ฯลฯ ให้เหลือเฉพาะส่วนสำคัญที่ต้องการนำเสนอซึ่งต้องใช้ความคิด และจินตนาการมากขึ้น เพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม ความแปลกใหม่ และลดความยุ่งยากซับซ้อนเกินไป

ชื่อภาพ “ซอฮู้” เทคนิค สีน้ำ ของ สุชาติ วงษ์ทอง
เป็นงานทัศนศิลป์ที่นำเสนอจุดเด่นเฉพาะผู้หญิง และซอฮู้เท่านั้น ทำให้ภาพมีลักษณะเรียบง่าย

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

แนวทางการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบตัดทอน

1. การกำหนดแรงบันดาลใจ เป็นการแสดงความรู้สึกประทับใจหรือสิ่งสะเทือนใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้จนเกิดประสบการณ์ และจินตนาการ
2. เลือกสรรจุดเด่นมานำเสนอ เป็นการคิดวิเคราะห์จุดเด่นหรือส่วนสำคัญของภาพมานำเสนอ ประมาณ 3 – 4 จุด
3. นำจุดเด่นมาจัดลำดับความสำคัญ ให้มีส่วนประธานของภาพเพียง 1 จุด และที่เหลืออีก 2 -3 จุด ให้เป็นส่วนรองของภาพ
4. นำส่วนประธาน และส่วนรองมาจัดองค์ประกอบ ให้ภาพมีจุดเด่น ความสมดุล และความกลมกลืน

5. ตกแต่งเพิ่มเติม ให้มี **เส้น** [5] รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก และแสงเงาที่ประสานกลมกลืนกัน

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

ชื่อภาพ “ย่านเมืองเก่า” **เทคนิค สีน้ำมัน** [6] ของ เพ็ญ ทรัพย์ทิพย์ เป็นภาพแบบตัดทอนอีกชิ้นหนึ่งที่มีความงดงามยิ่ง ศิลปินเน้นการใช้สีที่ประสานกลมกลืนมากกว่าการเน้นรูปร่างรูปทรง ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอาคารหลังนี้ดูเก่าแก่

3. การสร้างสรรค์แบบเหนือจริง (Surrealism)

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบเหนือจริง หมายถึง การใช้ความคิด และจินตนาการดัดแปลงบิดเบือนรูปทรง และองค์ประกอบต่างๆ ให้ผิดจากความจริง หรือเป็นเรื่องราวคิดฝันที่เป็นไปไม่ได้ แต่กลับมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกตามจินตนาการได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ไปละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ชื่อภาพ “โต๊ะสุนัขป่า” เทคนิค สีสผสม ของ วิคเตอร์ บรูเนอร์ เป็นเทคนิคการผสมผสานระหว่าง ไม้และสุนัขจิ้งจอกสตัฟฟ์เป็นงานแบบเหนือจริงที่ในชีวิตจริงไม่มี

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบในลักษณะนี้ ศิลปินใช้ความคิดและจินตนาการ เพื่อจะสื่อถึงความร้ายของสัตว์ป่า พร้อมทั้งได้ตอบจะทันทีที่มนุษย์ทำร้ายหรือรุกราน

แนวทางการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบเหมือนจริง

1. กำหนดแรงบันดาลใจ เป็นการแสดงความรู้สึกประทับใจหรือสะท้อนใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมาก และนำมาสู่การคิด

ฝันและสร้างจินตนาการให้ผิดไปจากความเป็นจริงช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความเหมือนจริง

2. **สร้างสรรค์จุดเด่นของภาพ** ที่มาจากความรู้สึกประทับใจหรือสะท้อนใจดังกล่าวแล้วบิดเบือนหรือแต่งเติมรูปภาพตามความคิด และจินตนาการอย่างอิสระ

3. **นำส่วนประกอบและส่วนประกอบย่อยมาจัดเป็นองค์ประกอบร่วม** ซึ่งจะช่วยเน้นให้ผลงานเกิดจากความจริงและมีอิสระมากขึ้น

4. **ตกแต่งเพิ่มเติมผลงานให้มีความสมบูรณ์** ทั้งเส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักและแสงเงา สี สันและพื้นผิว จนเกิดคุณค่าทาง ความงาม และความแปลกใหม่

ชื่อภาพ “ภาวะจิตใจได้สำนึก 1” เทคนิค สีน้ำมัน ของ **เกียรติศักดิ์ ชานนารถ** [7]

เป็นงานทัศนศิลป์แบบเหนือจริงอีกรูปแบบหนึ่งแม้ว่าภาพสีเสื่อจะให้สี **แสงเงา** [8] ในลักษณะเหมือนจริง

แต่เนื้อหาของภาพที่ไม่มีร่างกายของคนในเสื่อผ้า บ่งชี้ว่าจิตวิญญาณของคนเราที่อยู่ภายในมีความสำคัญกว่า แสดงว่า “จิตใจมีคุณค่า และความสำคัญมากกว่าวัตถุ” นั่นเอง

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/15770-027661/

4. การสร้างสรรค์แบบนามธรรม (Abstraction)

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบนามธรรม หมายถึง งานทัศนศิลป์ที่ไม่มีรูปร่าง รูปทรงที่เหมือนจริง และไม่แสดงเรื่องราว หากแต่ต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏในผลงานแทน รูปร่าง รูปทรง และเรื่องราว เช่น งานทัศนศิลป์ที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่ากลัว ความเศร้า ความนุ่มนวล ความแข็งแกร่ง เป็นต้น

ชื่อภาพ “ความสัมพันธ์” **เทคนิค สีอะคริลิก** [9] ของ อธิติ คงคากุล

เป็นงานแบบนามธรรมที่มุ่งเน้นอารมณ์ และความรู้สึกมากกว่าเรื่องราว ซึ่งศิลปินได้จัดวางรูปทรงให้หลอมกัน เป็นความรู้สึกขัดแย้งที่งดงาม

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

แนวทางการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบนามธรรม

1. กำหนดแรงบันดาลใจ เป็นการแสดงความรู้สึกประทับใจหรือสะท้อนใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอย่างมาก สำหรับงานทัศนศิลป์แบบนามธรรมไม่เน้นแสดงออกทางเรื่องราว หากแต่จะเน้นอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความงามเป็นสิ่งสำคัญ เช่น มีความประทับใจเกี่ยวกับความนุ่มนวล กลมกลืน ก็มุ่งสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถสะท้อน ความนุ่มนวล กลมกลืนออกมาให้มากที่สุด เป็นต้น
2. แทนค่าความรู้สึกด้วยทัศนธาตุ หรือส่วนประกอบของงานทัศนศิลป์ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักและแสงเงา สี ช่องว่าง พื้นผิว ซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะใช้แทนค่าความรู้สึกที่ศิลปินต้องการ เช่น เส้นโค้งแทนค่าความนุ่มนวล กลมกลืน สีแดงแทนค่าความรัก สีเขียวแทนค่าความสดชื่น และเจริญงอกงาม เป็นต้น
3. นำทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบ เป็นการนำเส้น สี ค่าน้ำหนัก ที่ใช้แทนค่าความรู้สึกมาจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ต่อไป ในขั้นนี้แนะนำเสนอให้นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้อารมณ์ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินเท่านั้น
4. ตกแต่งเพิ่มเติมผลงานให้มีความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มเติม เส้น รูปทรง ค่าน้ำหนัก สี ฯลฯ มาใช้ในการตกแต่งผลงานให้สมบูรณ์ และเกิดคุณค่าทางความงาม และความรู้สึกตามที่ศิลปินตั้งเป้าหมายไว้

ชื่อภาพ “ทิวทัศน์อากาศ” เทคนิค สีคริลิก และสีน้ำมัน ของ สมศักดิ์ เชาวรัตน์ดาพงศ์ เป็นงานทัศนศิลป์แบบนามธรรมที่ใช้สีตรงกันข้าม ระหว่างสีม่วงและสีเหลืองได้อย่างนุ่มนวลกลมกลืน โดยผสมสีใดสีหนึ่งให้หม่นลง ภาพก็จะเกิดความงาม

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ

แหล่งข้อมูลวิดีโอเพิ่มเติม

- [1] <http://www.youtube.com/watch?v=LITSORmDAdU>
- [2] <http://www.youtube.com/watch?v=EcB-5xQT0eU>
- [3] <http://www.youtube.com/watch?v=wL3AECT0mDk>
- [4] <http://www.youtube.com/watch?v=pknmRyOuiSA>
- [5] <http://www.youtube.com/watch?v=yXY-aVZLQOo>
- [6] <http://www.youtube.com/watch?v=j6iOZzgVARI>
- [7] http://www.youtube.com/watch?v=qqUiu_OqO-s
- [8] <http://www.youtube.com/watch?v=kAmqqdmkKrg>
- [9] <http://www.youtube.com/watch?v=S2Fu-ehc3Qc>