

รายวิชาพื้นฐานศิลปะ

ศิลปะพื้นฐาน 3 ศ 32101

สาระทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

2

ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ 3 ด้าน ได้แก่

1. คุณค่าทางด้านจิตใจ
2. คุณค่าทางด้านความคิดและสติปัญญา
3. คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย

1. คุณค่าทางจิตใจ

1.1 เป็นสิ่งยกระดับจิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อน

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน เพราะผลงานแต่ละชิ้นกว่าจะสำเร็จงดงามได้ ศิลปินต้องใช้ทั้งพลังความคิด สติปัญญา และสมาธิในการสร้างสรรค์ความงามด้วยความพากเพียร จึงเป็นการฝึกให้ผู้มีจิตใจรักความประณีตงดงาม ไม่หยาบกระด้าง ไม่อารมณ์ร้อน ส่วนผู้ชื่นชมก็จะมีความรู้สึกรักความงามของงานและเห็นคุณค่าเช่นเดียวกัน

1.2 เป็นสิ่งผ่อนคลายอารมณ์เครียด

การสร้างสรรค้งานทัศนศิลป์และการได้ชื่นชมเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากงานประจำ เพราะทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจมีความสุข ปัจจุบันจึงได้มีการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และเด็กใช้เวลาว่างในการเขียนภาพ ปั้นแกะสลัก ทำงานศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม การสร้างสรรค้งานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ และ ไปชื่นชมความงามศิลปะในแหล่งต่าง ๆ นอกจากนี้จิตแพทย์ยังใช้ศิลปะช่วยบำบัดอาการป่วยทางจิตของคนไข้ด้วยการให้เขียนภาพหรือทำงานทัศนศิลป์อื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายอารมณ์ และยังเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของอาการป่วยเพื่อรักษาต่อไป

ภาพ “ดอกไอริส”(IRISER)

ผลงานของวินเซนต์ แวน โกะ เทคนิคสีน้ำมัน

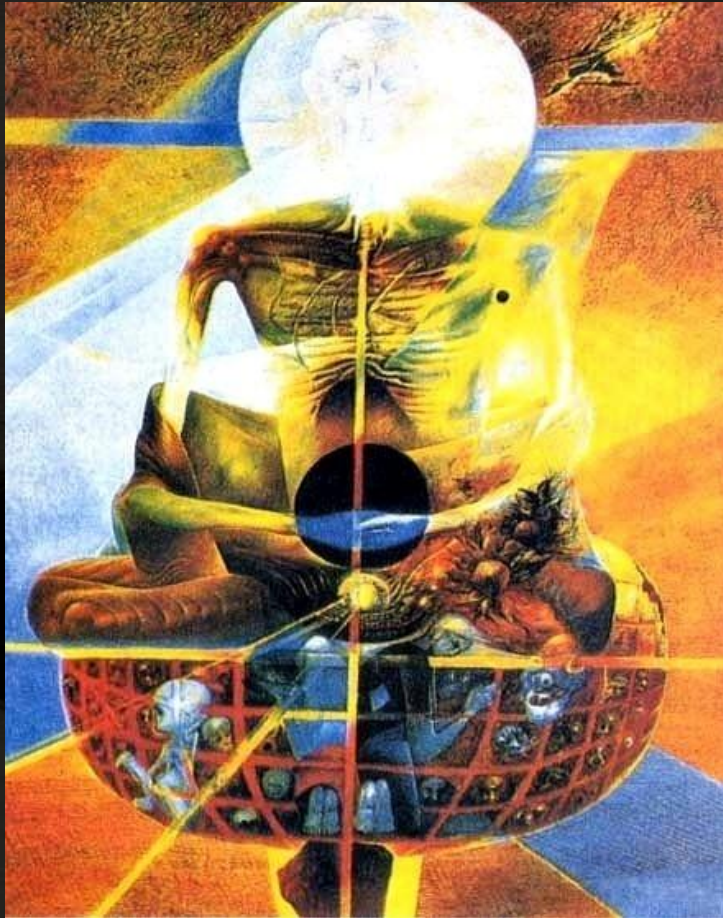
เป็นภาพงานที่เขียนผ่อนคลายอารมณ์เครียดในช่วงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต

1.3 เป็นสิ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจ

โดยการนำกลวิธีการสร้างงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น การทำเป็น “นางกวัก” ในรูปแบบของจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ ประติมากรรม สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าจะทำมาค้าขึ้น การทำผ้ายันต์ ในรูปแบบงานพิมพ์ การสักยันต์และภาพเทพเจ้าบนผิวหนัง มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ เป็นจิตวิทยาในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้ง ปวง เป็นต้น

1.4 เป็นสิ่งจรรโลงศาสนาสร้างคุณธรรมจริยธรรม

งานทัศนศิลป์สร้างสรรค์เป็นสิ่งช่วยจรรโลงศาสนาและสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพราะผลงานมีสาระแสดงเนื้อหาทางศาสดาประวัติ นิทานธรรมหลักธรรมคำสอนปรากฏอยู่ ซึ่งจะช่วยโน้มนำให้ไฟธรรมยึดมั่นในศาสนา

“พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา”

ผลงานของ ประเทือง เอมเจริญ
เทคนิค จิตรกรรมสีน้ำมัน

2. คุณค่าทางด้านการคิดและสติปัญญา

2.1 เป็นสื่อในการศึกษา

งานทัศนศิลป์สร้างสรรค์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษยชาติ จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาให้ทราบถึงกลวิธีการสร้างสรรค้งานตลอดจนสาระทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เช่น จิตรกรรมฝาผนังไทยเป็นสื่อให้ทราบเรื่องพุทธศาสนา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และประตู่ชัยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของโรมันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะมีการประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและอักษรจารึกบรรยายไว้เป็นสื่อให้เราได้ศึกษาค้นคว้า เป็นต้น

2.2 เป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์มีทั้งวิธีการสร้างที่เป็นการอนุรักษ์แบบดั้งเดิม แบบที่พัฒนาต่อยอดของเดิม และแบบที่ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับตายตัวตามแต่ศิลปินจะคิดสร้างสรรค์ งานในอย่างหลังจึงเป็น โอกาสให้แสดงความงามออกมาในรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่อิสระนั่นเอง ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเขียนภาพ ปั้นรูป และทำงานศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเติบโตจะได้เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่เก่ง ดี มีสุขในอนาคต

3. คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้

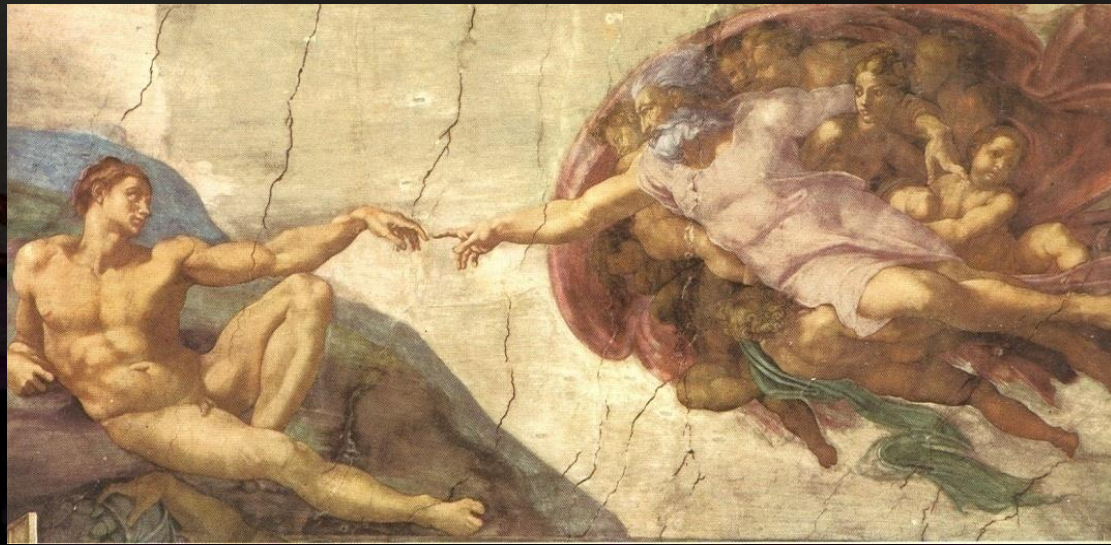
โดยการนำกลวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มาประยุกต์ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การนำทักษะทางจิตรกรรมมาใช้ออกแบบเขียนภาพเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้วนำทักษะทางประติมากรรมมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงตามแบบที่ออกไว้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความงามและใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ เป็นต้น

3.2 เป็นที่อยู่อาศัย

โดยการนำกลวิธีทางการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมาก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงกันกับส่วนต่าง ๆ ของเมืองให้เป็นระเบียบ และสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกันเพื่อการอยู่อาศัยที่อบอุ่นทางด้านจิตใจ และความร่มเย็นสะดวกสบายทางกาย เช่น สร้างเป็นบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ และโรงงาน เป็นต้น

3.3 เป็นสิ่งตกแต่ง

โดยการนำจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม และภาพศิลปะที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ มาใช้ตกแต่งพื้นที่ว่างของอาคารสถานที่ งานผลิตภัณฑ์ และการนำมาใช้ตกแต่งร่างกายมนุษย์ เพื่อปรุงแต่งให้สวยงาม และแฝงไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านอื่น ๆ ด้วย เช่นการเขียนภาพจิตรกรรมตกแต่งฝาผนัง ภายในหอสวดมนต์ซิสทีน (SISTINE CHAPEL) ของ ไมเคิลแอนเจโล (MICHELANGELO) ในประเทศอิตาลี ยังให้คุณค่าสาระทางศาสนาอีกด้วย การนำงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์มาแขวนประดับตกแต่งฝาผนังห้องในบ้านเรือน การนำประติมากรรมมาตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก การสักภาพสวยงามตกแต่งบนเรือนร่างของชาวญี่ปุ่น และการตกแต่งเล็บสุขภาพสตรีด้วยงานจิตรกรรม เป็นต้น

ภาพ “พระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกของโลก”

ผลงานของไมเคิลแอนเจโล เทคนิคจิตรกรรมปูนเปียก

ปัจจุบันอยู่ที่หอสมุดมนต์ซีสทิน กรุงวาติกัน ประเทศอิตาลี

ภาพแสดงให้เห็นอาดัมกำลังยื่นมือซ้ายออกไป โดยจ่อนิ้วเข้าสัมผัสกับนิ้วพระเจ้าผู้เป็นเจ้า
เพื่อให้เกิดพลัง

3.4 เป็นอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

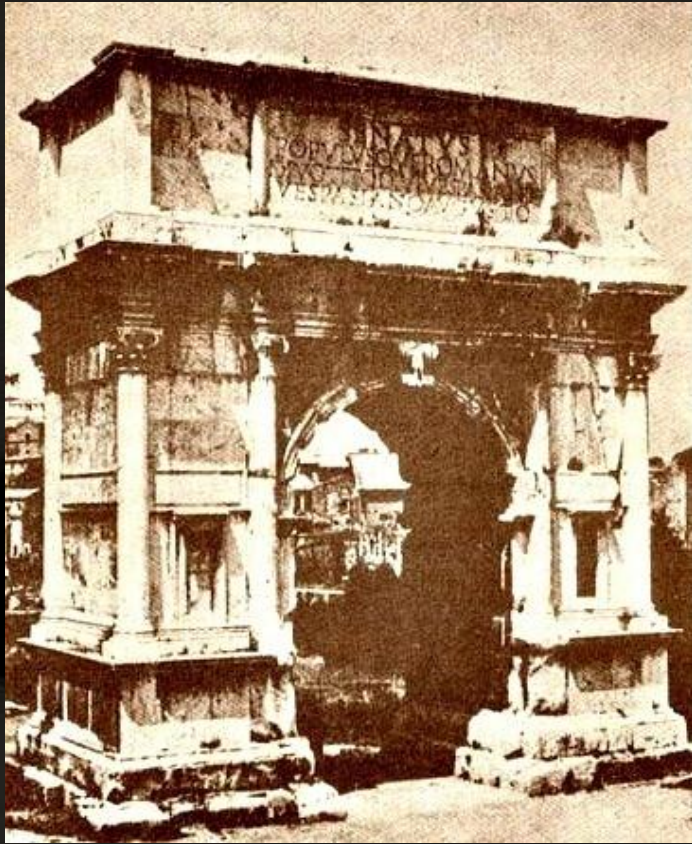
โดยการนำผลิตผลทางทัศนศิลป์ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นสินค้าในการจำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพ และการนำกลวิธีของงานทัศนศิลป์สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์ พาณิชยศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อช่วยพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สินค้านี้มีคุณค่าทางความงามและประโยชน์ใช้สอยเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขาย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการและประเทศชาติด้วย นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการสร้างสรรค้งานทัศนศิลป์ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เป็นครูศิลปะ จิตรกร ศิลปินภาพพิมพ์ ประติมากร สถาปนิก และเป็นช่างศิลป์เปิดกิจการรับทำงานทางศิลปะ เป็นต้น

3.5 เป็นอนุสรณ์สถาน

โดยการนำเอาประติมากรรมและสถาปัตยกรรมมาเป็นเครื่องมือ
สร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อให้ระลึกถึงบุคคลซึ่งประกอบคุณงามความดี บุคคลอัน
เป็นที่รัก และเหตุการณ์สำคัญอันควรแก่การจดจำ เป็นอนุสรณ์สถานหรือเป็น
อนุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชย์พระบาทสมเด็จพระ-
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์

ประตูชัยตีตุส ในกรุงโรม

สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติของ
จักรพรรดิตีตุส และเวสปาเซียน เพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะของสงครามที่ปราบพวกจูเดียนได้