แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ รายวิชาทัศนศิลป์ **ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 หน่วยกิต เวลาเรียน 4 ชั่วโมง**
เป้าหมายการเรียนรู้
1. มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน**2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น** ม.4-6/1 วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบ ต่าง ๆ ม.4-6/2 บรรยายจุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์**3. เป้าหมายหลักสูตร** ชื่นชมและประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม
สาระสำคัญ การศึกษาเรื่องของความงาม ความนิยมในความงาม หรือการค้นคว้าเพื่อหามาตรฐานของความงามทางด้านศิลปะ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าความงามที่มีอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริง	**คำถามสำคัญ** 1. เราใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์ได้อย่างไร 2. จุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของงานทัศนศิลป์คืออะไร 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรทราบมีอะไรบ้าง
ผู้เรียนรู้อะไร 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ 2. ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 3. ศัพท์ทางทัศนศิลป์	**สมรรถนะสำคัญ** 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4. ความสามารถในการคิด 5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงาน	**แนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน** สุทรียศาสตร์
การออกแบบการวัดประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน 1. ทำแบบทดสอบ 2. เขียนแผนผังความคิดที่แสดงความเชื่อมโยงของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แบบประเมินแผนที่ความคิด ตามประเด็น ดังนี้ 1. ความถูกต้องในเนื้อหา 2. รูปแบบในการนำเสนอ
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน
4	3	2	1
1. ความถูกต้องในเนื้อหา	การนำเสนอความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งประเด็นหลักกับประเด็นรองถูกต้องตามหลักการและ ข้อมูลที่นำเสนอมีความชัดเจน	การนำเสนอความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งประเด็นหลักกับประเด็นรองถูกต้องตามหลักการ แต่ข้อมูลที่นำเสนอยังขาดความชัดเจน	การนำเสนอความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งประเด็นหลักกับประเด็นรองไม่สอดคล้องเท่าที่ควร และข้อมูลที่นำเสนอยังขาดความชัดเจน	การนำเสนอความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้งประเด็นหลักกับประเด็นรอง ยังไม่สอดคล้องกัน และข้อมูลที่นำเสนอแสดงยังไม่ชัดเจน
2. รูปแบบในการนำเสนอ	รูปแบบการนำเสนอมีความสวยงาม แปลก	รูปแบบการนำเสนอมีความสวยงาม	รูปแบบการนำเสนอมีความสวยงาม	รูปแบบการนำเสนอไม่มีความสวยงาม
ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน
4	3	2	1
	ใหม่ การจัดวางองค์ประกอบ มีความถูกต้อง สามารถแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาได้ดี	แต่ไม่แปลกใหม่การจัดวางองค์ประกอบถูกต้องตามหลักการเป็นส่วนใหญ่	แต่ยังไม่แปลกใหม่การจัดวางองค์ประกอบบางอย่างยังเชื่อมโยงเนื้อหาได้ไม่ดี	การจัดวางองค์ประกอบยังไม่ถูกต้องและไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้
การวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย) **ชั่วโมงที่ 1-2** 1. ขั้นเตรียมนักเรียน ครูนำอภิปรายทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับศิลปะ โดยเน้นงานประเภททัศนศิลป์ ที่เห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน 2. ขั้นเสนอตัวอย่าง นักเรียนดูตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภาพวาด รูปปั้นหรือรูปแกะสลัก และภาพสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง และให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลงานเหล่านั้นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในรูปแบบของการสื่อความหมายหรือการแสดงออก 3. ขั้นหาองค์ประกอบร่วม ครูนำผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 2 ผลงาน (เป็นผลงานที่จัดองค์ประกอบถูกต้องสวยงาม และผลงานที่ขาดความสมบูรณ์ไม่มีความสวยงาม) ให้นักเรียนเปรียบเทียบวิเคราะห์ความแตกต่างของผลงานทั้ง 2 ชิ้น 4. ขั้นสรุปข้อสังเกต นักเรียนร่วมกันสรุปถึงหลักการจัดองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์ และสวยงาม **ชั่วโมงที่ 3-4** 5. ขั้นนำไปใช้ 5.1 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 11 เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง อภิธานศัพท์ 5.2 ครูนำอภิปรายซักถามสรุปบทเรียน โดยใช้ PowerPoint ประกอบ และอธิบายถึงขอบข่ายความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ศิลปะ ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ 5.3 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนจัดทำแผนที่ความคิด (Mind Map)ที่แสดงความเชื่อมโยงของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ โดยครูนำเสนอหลักการและภาพ งานตัวอย่าง 5.4 นักเรียนทำจัดทำแผนที่ความคิด และทำแบบทดสอบ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 1. ภาพตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ 2. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 3. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง อภิธานศัพท์ 4. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 5. ภาพตัวอย่างแผนที่ความคิด

บันทึกหลังสอน

 การบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้

....

....

 ขอค้นพบ (จุดเด่น/ข้อจำกัด)

....

....

 แนวทางการพัฒนา

....

....

 ลงชื่อ .... ครูผู้สอน

 (นายเอนก ตรีภูมิ)

 ..../.........../..........

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ทัศนธาตุ และการจัดองค์ประกอบศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์

รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทัศนธาตุ **(Visual Elements)**

ทัศนธาตุ ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของผลงานศิลปะ ที่มองเห็นได้

 ประกอบด้วย

1. จุด
2. เส้น
3. รูปร่าง
4. รูปทรง
5. ค่าน้ำหนัก
6. สี
7. บริเวณว่าง
8. พื้นผิว

 1. จุด (Dot)

 จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฎที่พื้นผิว ซึ่งเกิดจากการจิ้ม การกด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด

      จุด เป็นต้นกำเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว เช่น นำจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น และการนำจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้

 2. เส้น (Line)

      เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปรากฎเป็นรูปภาพ

      เส้น (Line) หมายถึง การนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด เขียน ลาก ให้เกิดเป็นริ้วรอย

     เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลาย

     เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรือง

     เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน

     เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน

     เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว การคลี่คลาย ขยายตัว มึนงง

     เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วน ๆ

 ตื่นเต้นสับสน วุ่นวายและการขัดแย้ง

  ……………. *เส้นประ* ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน

     เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เส้นโค้งคว่ำลง ถ้านำไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าของการ์ตูนรูปคน ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าหากเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น ก็จะให้ความรู้สึกอารมณ์ดี เป็นต้น

 3. รูปร่าง (Shape)

      รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และพืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว

      รูปร่าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
      3.1 รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ และพืช เป็นต้น
      3.2 รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น
      3.3 รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของ ผู้สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่น รูปร่างของหยดน้ำ เมฆ และควัน เป็นต้น

 4. รูปทรง (Form)

      รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุ ที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้ำหนัก

 5. ค่าน้ำหนัก (Value)

      ค่าน้ำหนัก (Value) หมายถึง จำนวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ำหนักของสีขาว-ดำ ความอ่อนแก่ของแสงเงาทำให้เกิดมิติ เกิดระยะ ใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง

  6. สี (Color)

      สี (Color) หมายถึง สิ่งที่ปรากฎอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างมากมาย เช่น ทำให้รู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น

       6.1 สีและการนำไปใช้
            6.1.1 วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 วรรณะ คือ
  1) สีวรรณะร้อน ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง เป็นต้น
  2) สีวรรณะเย็น ได้แก่ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง เขียวน้ำเงิน น้ำเงิน ม่วงน้ำเงิน ม่วง เป็นต้น
            6.1.2. ค่าของสี (Value of color) หมายถึง สีใดสีหนึ่งทำให้ค่อย ๆ จางลงจนขาวหรือสว่างและทำให้ค่อย ๆ เข้มขึ้นจนมืด
            6.1.3 สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียวหรือใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ดำ
            6.1.4 สีส่วนรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด เช่น การเขียนภาพทิวทัศน์ ปรากฎสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น

            6.1.5 สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ เช่น สีแดงกับสีเขียว สีน้ำเงินกับสีส้ม สีม่วงกับสีเหลือง

 7. บริเวณว่าง (Space)

        บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้างโดดเดี่ยว

 8. พื้นผิว (Texture)

         พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย

การจัดองค์ประกอบศิลป์ **(Art Composition)**

 การจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นหลักการที่จะช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้มีคุณค่าและความสวยงาม ศิลปินจำเป็นจะต้องนำเอาหลักการดังกล่าว ไปใช้ในการถ่ายทอด เนื้อหาเรื่องราวให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักในการจัดองค์ประกอบศิลป์มี ดังนี้

 1. เอกภาพ Unity

 เอกภาพ หมายถึง ลักษณะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทั้งทางด้านรูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป
    การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือ

1.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียว แน่นอน และมีความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้ จะทำให้สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทำให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได

1.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ

 2. ความสมดุล Balance

ความสมดุล หรือดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่งหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน
    ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไปหรือเบาบางไปก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม

ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ

 2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายและขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือน กัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากว่าหรือเลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากว่าเข้าหาแกน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็ก แต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา

 3. สัดส่วน Property

 สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 3.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม" ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว
    3.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย

 สัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจาก มีเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป

 4. จังหวะลีลา Rhythm

จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ำกันขององค์ประกอบ ซึ่งเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟหรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก รูปแบบ ๆ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำ ๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป ด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผินและเบื่อง่ายเนื่องจากขาดความหมาย เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันแต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเต้นรำ เป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้ความบันดาลใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย เนื่องจากจังหวะของลายนั้น ซ้ำตัวเองอยู่ตลอดไปไม่มีวันจบ และมีแบบรูปของการซ้ำที่ตายตัว แต่งานศิลปะแต่ละชิ้นจะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์ และมีความหมายในตัวงานศิลปะทุกชิ้น มีกฎเกณฑ์และระเบียบที่ซ่อนลึกอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน งานชิ้นใดที่แสดงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกินไป งานชิ้นนั้นก็จะจำกัดตัวเอง ไม่ต่างอะไรกับลวดลายที่มองเห็นได้ง่ายไม่มีความหมาย ให้ผลเพียงความเพลิดเพลินสบายตาแก่ผู้ชม

 5. การเน้น Emphasis

 การเน้นหมายถึง การกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงานศิลปะจะต้องมี ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่น ๆ เป็นประธานอยู่ ถ้าส่วนนั้น ๆ อยู่ปะปนกับส่วนอื่น และมีลักษณะเหมือนกัน ก็อาจถูกกลืน หรือถูกส่วนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่า บดบัง หรือแย่งความสำคัญ ความน่าสนใจไปเสียงานที่ไม่มีจุดสนใจ หรือประธาน จะทำให้ดูแล้วน่าเบื่อ เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ำกันโดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนั้น ส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้น ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ผลงานมีความงาม สมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจมากขึ้น การเน้นจุดสนใจสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

 5.1 การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากส่วนอื่น ๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั้น การใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่าง หรือขัดแย้งกับส่วนอื่น ก็จะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาลักษณะความแตกต่างที่นำมาใช้ด้วยว่า ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวมและทำให้เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยต้องคำนึงว่า แม้มีความขัดแย้ง แตกต่างกันในบางส่วน และในส่วนรวมยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน

   5.2 การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยกออกไปจากส่วนอื่น ๆ ของภาพ หรือกลุ่มของมัน สิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจ เพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างที่ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปลักษณะ แต่เป็นเรื่องของตำแหน่งที่จัดวาง ซึ่งในกรณีนี้ รูปลักษณะนั้นไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่น แต่ตำแหน่งของมันได้ดึงสายตาออกไป จึงกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา

   5.3 การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement) องค์ประกอบอื่น ๆ ชี้นำมายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมา และการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสม ก็สามารถทำให้จุดนั้นเป็นจุดสำคัญขึ้นมาได้เช่นกัน

 ข้อควรระวัง การเน้น ไม่จำเป็นจะต้องชี้แนะให้เห็นเด่นชัดจนเกินไป สิ่งที่จะต้องระลึกถึง อยู่เสมอ คือ เมื่อจัดวางจุดสนใจแล้ว จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจออกไป จนทำให้เกิดความสับสน การเน้น สามารถกระทำได้ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะไม่ว่าจะเป็น เส้น สี แสง-เงา รูปร่าง รูปทรง หรือ พื้นผิว ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความต้องการในการนำเสนอของศิลปินผู้สร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง

 ทัศนธาตุ. (ออนไลน์).สืบค้นจาก : [http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog- post_4703.html](http://ruksinrspa.blogspot.com/2010/09/blog-post_4703.html) [11 ตุลาคม 2556]

 ทัศนธาตุ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :

 <http://archive.wunjun.com/boardmaree/4/99.html> [11 ตุลาคม 2556]

 การจัดองค์ประกอบศิลป์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :

 http://color.prc.ac.th/newart/webart/composition01. html [8 พฤศจิกายน 2556]

 การจัดองค์ประกอบศิลป์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :http://www.ipesk.ac.th/ipesk/

 VISUALART/ lesson3.html [9 พฤศจิกายน 2556]

Composition. **(Online).(2007).** Available :

 <http://www.studiocodex.com/Composition01.html> [9 December 2013]

Marvin Bartel.(2010). **Composition and Design (Online).** Available :

 http://www.goshen.edu./art/ed/Compose.html [14 December 2013]

ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง อภิทานศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์

รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเคลื่อนไหว (Mobile)

 เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบาง จัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ

งานสื่อผสม (Mixed Media)

 เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยหลายสื่อโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์

จังหวะ (Rhythm)

 เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่น หรือทางดนตรีก็คือการซ้ำกันของเสียง ในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึก หรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ

ทัศนธาตุ (Visual Elements)

 สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพ ได้แก่ เส้น น้ำหนัก ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง สี และลักษณะพื้นผิว

ทัศนียภาพ (Perspective)

 วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล

ทัศนศิลป์ (Visual Art)

 ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่รับรู้ด้วยการเห็น

ภาพปะติด (Collage)

 เป็นภาพที่ทำขึ้นด้วยการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ ผ้า เศษวัสดุธรรมชาติ ปะติดลงบนแผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก

วงสีธรรมชาติ (Color Circle)

 คือ วงกลม ซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ้งที่เรียงกันอยู่ในธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยู่ในซีกที่มี สีแดงและเหลือง ส่วนสีวรรณะเย็นอยู่ในซีกที่มีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้าม ในวงสี

วรรณะสี (Tone)

 ลักษณะของสีที่แบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเย็น เช่น สีแดง อยู่ในวรรณะอุ่น (Warm Tone) สีเขียวอยู่ในวรรณะเย็น (Cool Tone)

สีคู่ตรงข้าม (Complementary Colors)

 สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน คือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด เช่น สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง สีน้ำเงินกับสีส้ม

องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art)

 วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. **ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จำกัด, 2555.

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนแผนที่ความคิด

![Metaphore-Sur-Le-Cerveau[1].jpg]()

![innovation%20Mind%20Map%20by%20Paul%20Foreman[1].jpg]()

ที่มา : http://www.mindmapinspiration.com

แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์

รายวิชาทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ33101

คำชี้แจง

 1. แบบทดสอบมีทั้งหมด จำนวน 10 ข้อ โดยเป็นชนิดแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก

 2. ให้เวลาในการทำแบบทดสอบ 10 นาที

 3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย 🗴 ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบแต่ละข้อ

 ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ทัศนธาตุ ในข้อใดที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ ก. รูปร่าง ข. รูปทรง ค. เส้น ง. จุด จ. สี2. ถ้าจะวาดภาพทะเลที่กำลังมีคลื่นเล็ก ๆ กำลังซัดเข้าชายฝั่งอย่างนุ่มนวล ควรใช้เส้นชนิดใด ก. เส้นนอน ข. เส้นซิกแซ็ก ค. เส้นขด ง. เส้นเฉียง จ. เส้นโค้ง3. ถ้านักเรียนวาดภาพท้องทุ่งนาที่แห้งแล้งควรใช้สีในกลุ่มใด ก. ม่วง เขียว น้ำเงิน ข. เหลือง ส้ม น้ำตาล ค. ส้ม เขียว เหลือง ง. ฟ้า เหลือง แดง จ. เขียว น้ำตาล แดง	4. ข้อใดเป็นรูปร่างอิสระ ก. ข. http://color.prc.ac.th/newart/web_pic4/form03.jpg ค. ง. http://dc351.4shared.com/doc/j0atilqR/preview_html_3a14398a.gif จ.5. การนำหินที่มีขนาดต่าง ๆ กันมาใช้จัดสวนหย่อมเป็นการใช้ทัศนธาตุประเภทใด ก. จุด ข. เส้น ค. รูปร่าง ง. รูปทรง จ. พื้นผิว
6. รูปร่าง กับ รูปทรง ต่างกันอย่างไร ก. รูปร่างมี 2 มิติ รูปทรงมี 3 มิติ ข. รูปร่างมี 3 มิติ รูปทรงมี 2 มิติ ค. รูปร่างมี 1 มิติ รูปทรงมี 2 มิติ ง. รูปร่างมี 2 มิติ รูปทรงมี 1 มิติ จ. รูปร่างมี 3 มิติ รูปทรงมี 4 มิติ7. ถ้าพื้นสีน้ำเงินนักเรียนจะเขียนตัวอักษรด้วยสีอะไรจึงจะช่วยให้ตัวอักษรบนป้ายมีความโดดเด่น ก. แดง ข. เขียว ค. ม่วง ง. เหลือง จ. ดำ8. ดอกกระเจียวสีแดงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียว ตรงการจัดองค์ประกอบด้วยหลักการใด ก. เอกภาพ ข. ความสมดุล ค. ความกลมกลืน ง. ความขัดแย้ง จ. สัดส่วน	9. ข้อใด **ไม่ใช่** วิธีการสร้างจุดเด่น ก. การใช้ขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ข. การวางตำแหน่งไว้ตรงกลาง ค. การเน้นทุกส่วนให้เท่า ๆ กัน ง. การใช้สีที่ตัดกับส่วนอื่น จ. การใช้เทคนิคนำสายตา10. **ความขัดแย้ง** ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างไร ก. สร้างจุดเด่น ข. สร้างความสมดุล ค. สร้างความกลมกลืน ง. สร้างมิติให้เหมือนจริง จ. สร้างจังหวะ