

ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

Art History (Western-Art) - 101201

แผนที่เกิดศิลปะตะวันตก

ความหมายของศิลปะ

ศิลปะ : เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง ฝีมือการช่าง, การทำให้วิจิตรพิสดาร, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะท้อนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆ เช่น ทัศนศิลป์ การละคร ดนตรี เป็นต้น

ธรรมชาติ : สิ่งที่เกิดมาและเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ, ที่เป็นไปเอง โดยมีได้ปรุงแต่ง (จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

Art : มาจากภาษาละติน ARS แปลว่าความชำนาญ หรือทักษะการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่คำว่า “ศิลปะ” ซึ่งใช้ปัจจุบันมาจากคำว่า “Arti” และ “Arte” ซึ่งใช้ในยุคนั้น (ระหว่างศตวรรษ 14-16)

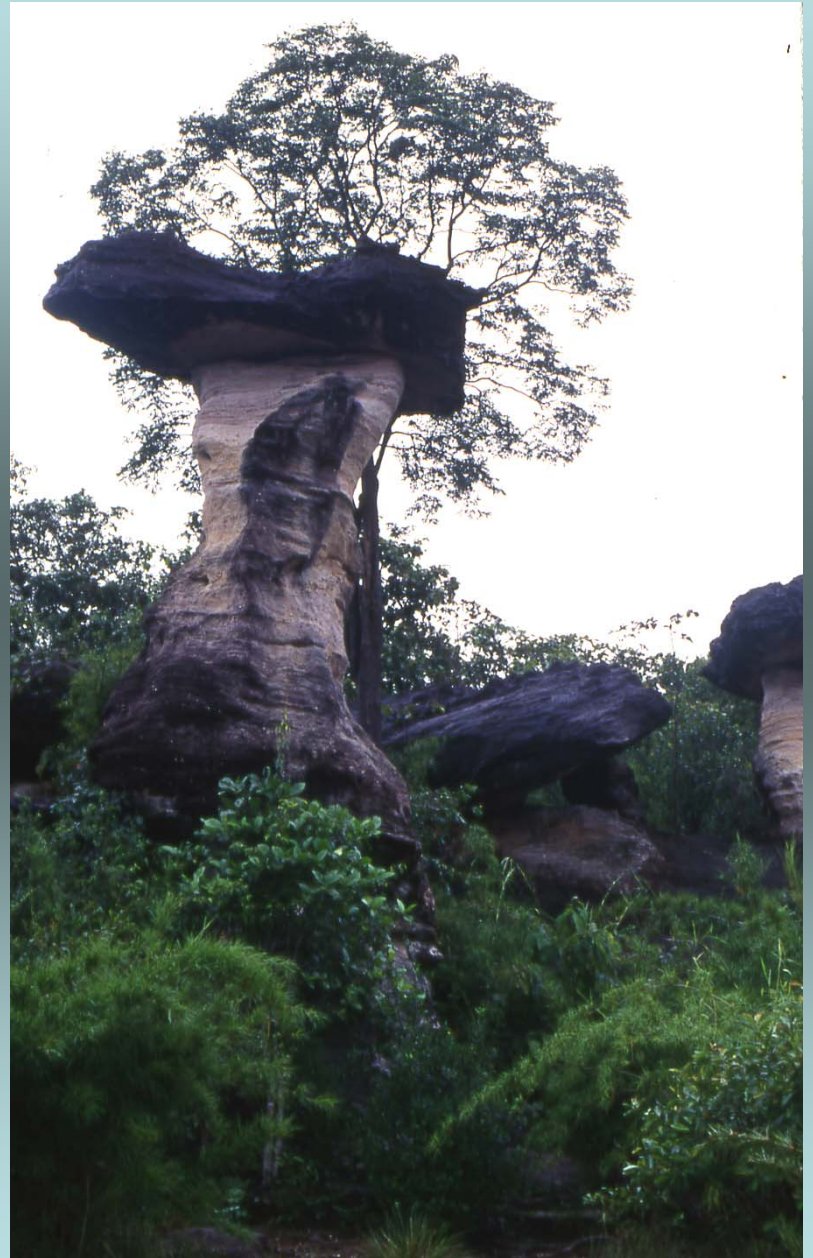
Arti : หมายถึง สماعฆ่าง

Arte : หมายถึง ฝมือฆ่าง ทักษะและการประดิษฐ์ทางฆ่าง

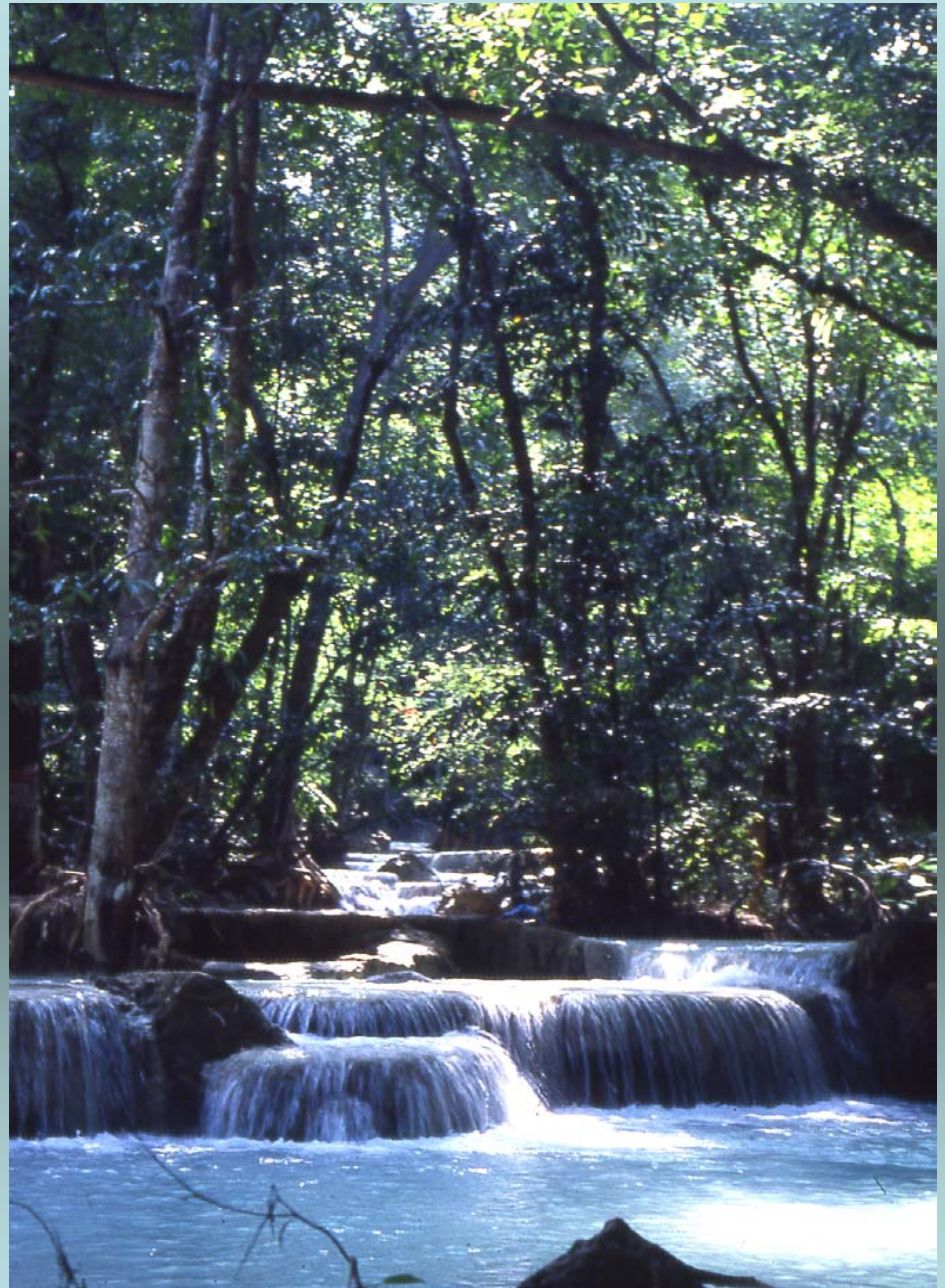
แหล่งที่มาของความงาม

ความงาม
ที่เกิดจากธรรมชาติ

เสาเฉลียง อุบลราชธานี

น้ำตก กาญจนบุรี

แก่งคุดคู้ จ.เลย

ภูเขาละหิมะ (แคว้นแคชเมียร์ อินเดีย)

ดอกไม้(กล้วยเรือ เถย)

ช้าง ศรีลังกา

มนุษย์ กับการชื่นชมความงามธรรมชาติ

ภูกระตัง (เลย)

ผลงานของสัตว์ตามสัญชาตญาณ

ໃຍແມງມຸມ

รังนก

ผลงานเชิงช่างของมนุษย์
(เพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิต)

บ้านดิน (อินเดีย)

กระโจมที่ปัก(อินเดียนแดง)

เกวียน ยานพาหนะและบรรทุกสิ่งของ (พูกาม พม่า)

อาหาร

1 ในปัจจัย 4 ที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้

ศิลปะ

ผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อสนองจิตใจ
เกิดขึ้นได้หลากหลายลักษณะ

ศิลปิน

คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทฤษฎีศิลปะ เช่น

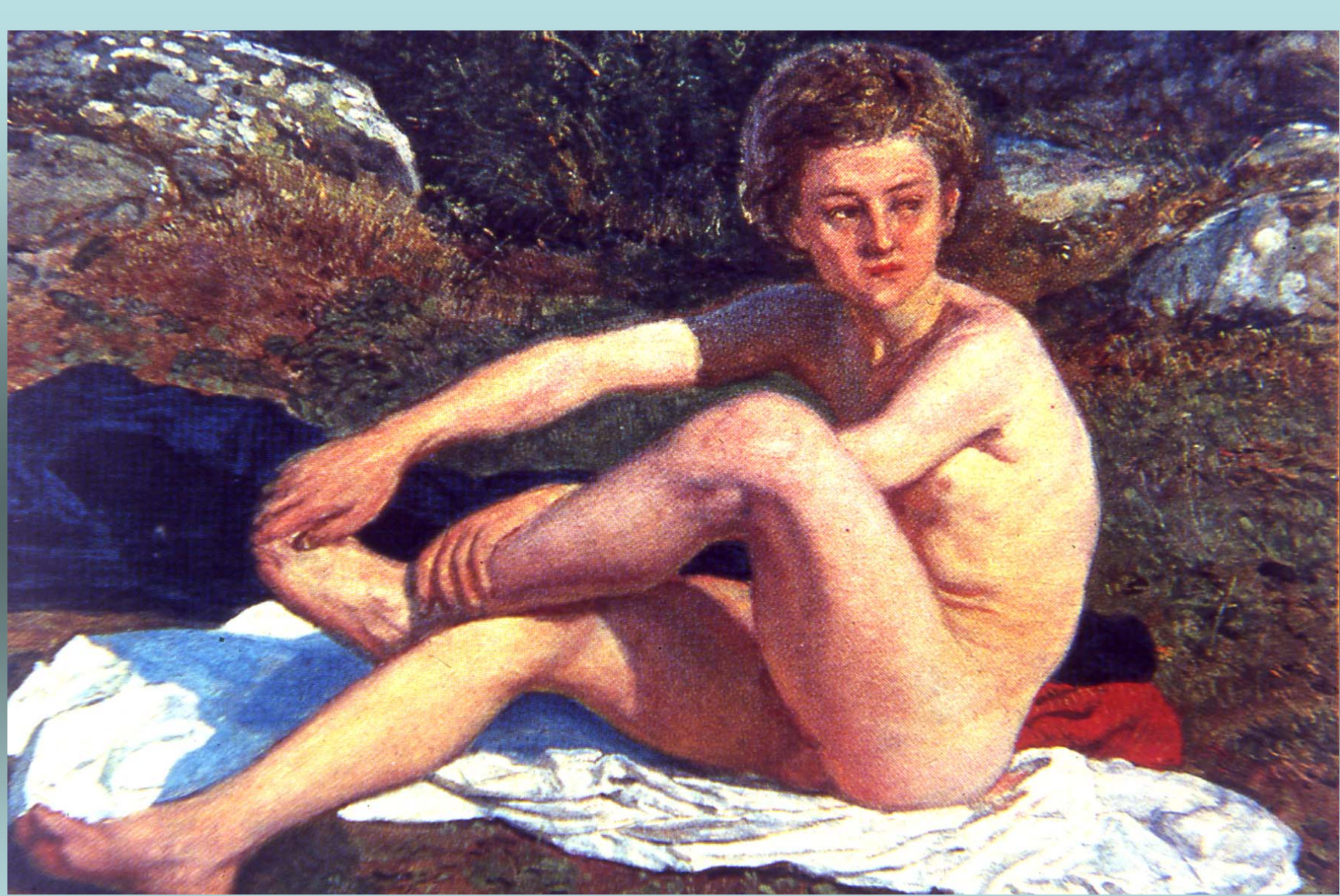
ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ(Art as Representation)

ศิลปะ คือ รูปทรง (Art as Pure Form)

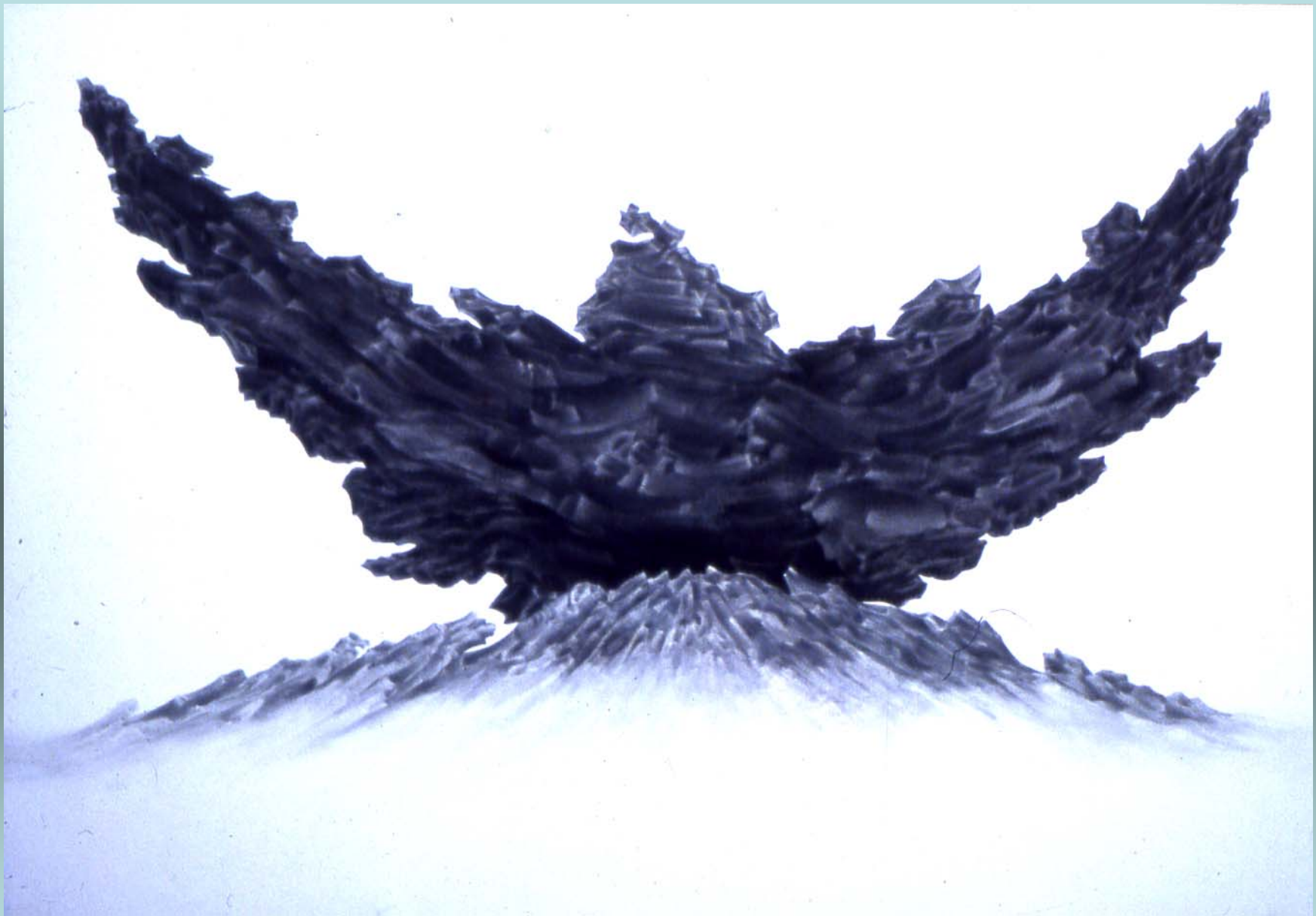
ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ (Expressionism)

ภาพเขียนทะเล

ภาพเขียนสีน้ำมัน รูปชายหนุ่ม

ภาพนามธรรม(Abstract) ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากความแข็งแกร่งของภูเขาหิน

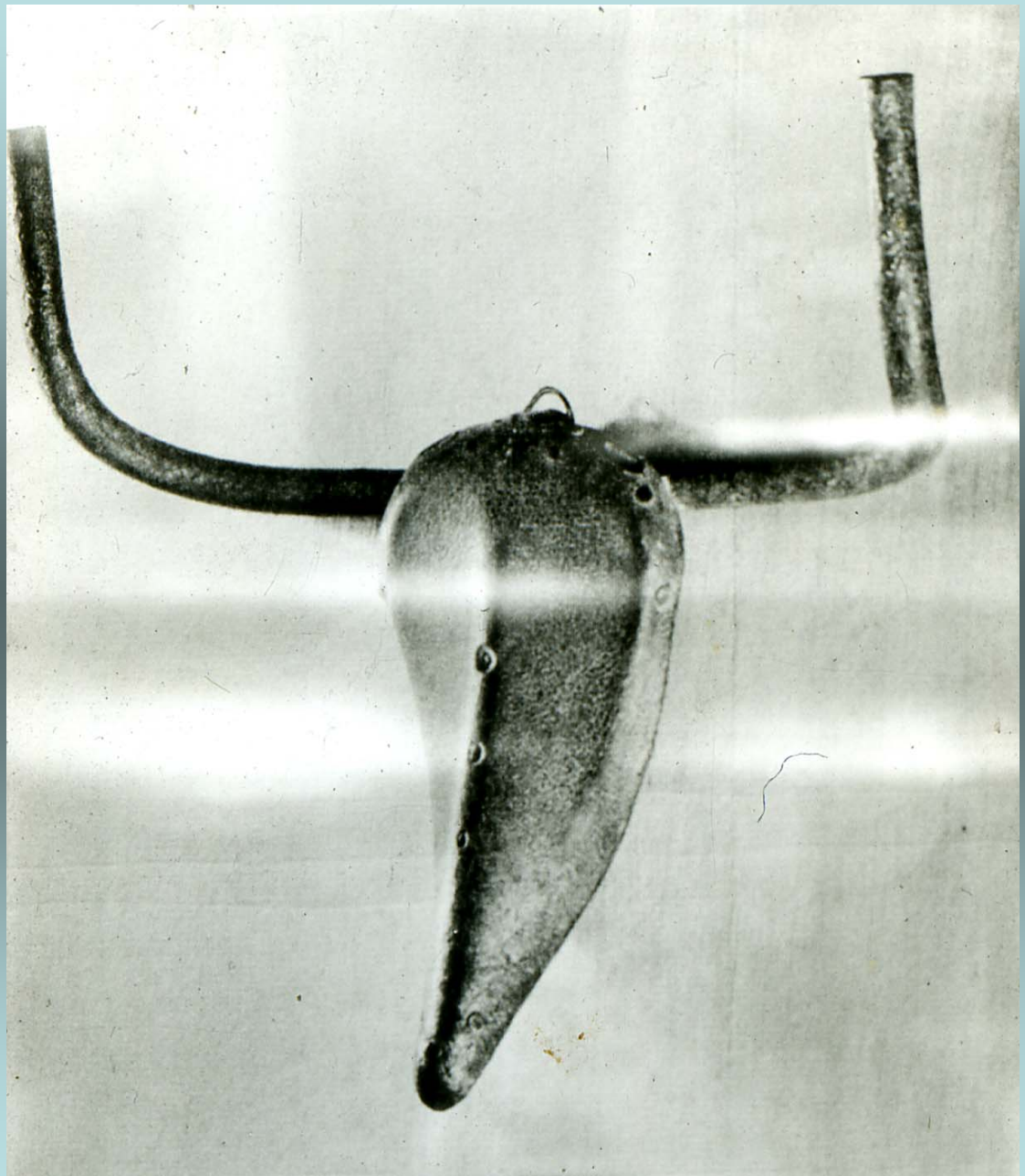
ศิลปิน

คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ปีศาจ

ผลงานศิลปะของปีกัสโซ
ชื่อ Bull, S Head
สูง 16 1/8 นิ้วค.ศ. 1943

รูปปั้นดินเผา นักคิด (The Thinker) จากโรมาเนีย อายุก่อน ค.ศ. 5,000 ปี

ประติมากรรมอาดัม (Adam) จากซางแกะยุคไบแซนไทน์ ศว.12

ประติมากรรม นักคิด
(The Thinker)

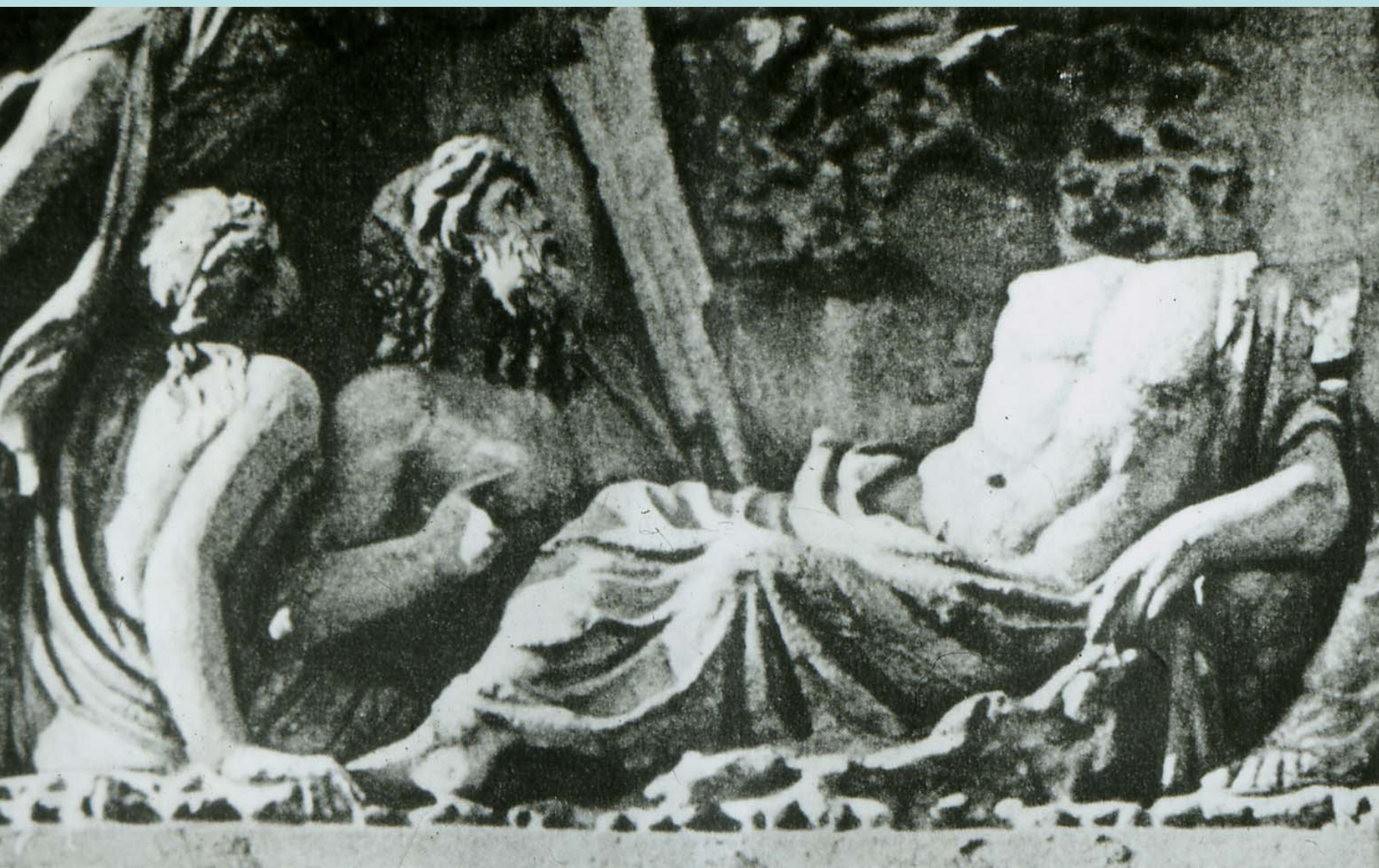
โดยโรแดง (Rodin) ค.ศ.1879-89 บรอนซ์

ภาพการรับประทานอาหารกลางวันบนพื้หญ้า (Luncheon on the Grass)

โดยมานetje (Manet) ค.ศ.1863 Oil on canvas 7'x 8'10"

ประติมากรรม River Gods ศว. 3 Roman

ภาพพิมพ์ Engraving ชื่อ Battles of Sea Gods โดยมังกเตญา (Mantegna) ค.ศ.1493
ขนาด 11 5/8 x 15 5/8 นิ้ว นีว YORK

ภาพเขียนด้วยปากกาชื่อ Battle of Sea Gods โดยดูเรอ (Durer) ค.ศ. 1494

ขนาด 11 3/8 x 15 นิ้ว ใช้น้ำเงิน

ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์

พบว่าการฝังศพ มีการสักรับโน้มน้าว รู้จักทำเข็มเย็บหนังสัตว์จากกระดูกสัตว์ มีการแกะสลักบนวัสดุต่างๆ เช่น เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง และปั้นภาพสัตว์ รู้จักการเขียนภาพ กำหนดแบ่งยุคโดยใช้ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นก่อนที่จะรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร แบ่งเป็น

1. ยุคหินเก่า (Paleolithic หรือ Old Stone Age) 25,000-10,000 B.C.
2. ยุคหินกลาง (Mesolithic หรือ Middle Stone Age) 10,000-2,000 B.C.
3. ยุคหินใหม่ (Neolithic หรือ New Stone Age) 2,000-1,500 B.C.

วัตถุประสงค์ของการสร้างงานยุคหินเก่าในยุโรป (มนุษย์นีอเดอร์ธัล Neanderthal men)

- **ผลงานจิตรกรรม**

- 1. น่าจะสร้างเพื่อสนองความเชื่อเรื่องวิญญาณนิยม เพราะพบร่องรอยของการใช้อาวุธขว้าง ทิ่มแทง เพื่อข่มขวัญสัตว์
- 2. สร้างเพื่อความพึงพอใจ เพราะพบว่าบางสถานที่สามารถเขียนภาพได้ด้วย ความชำนาญ งดงามเป็นอย่างยิ่ง

- **ผลงานประติมากรรม**

- ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การสลักรูปสตรีเพศ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด

ลักษณะถ้ำในพื้นที่ฝรั่งเศสและสเปน ที่พบจิตรกรรมผนังถ้ำ

ยุคหินเก่า

จิตรกรรมผนังถ้ำ ยุคหินเก่า
ถ้ำลาสโก แถบลุ่มน้ำคอรีโดน ฝรั่งเศส
15,000 – 10,000 ปีก่อน ค.ศ.

ภาพจิตรกรรมผนังถ้ำภาพสัตว์ต่างๆ อายุประมาณ 15,000 ปีก่อน ค.ศ.

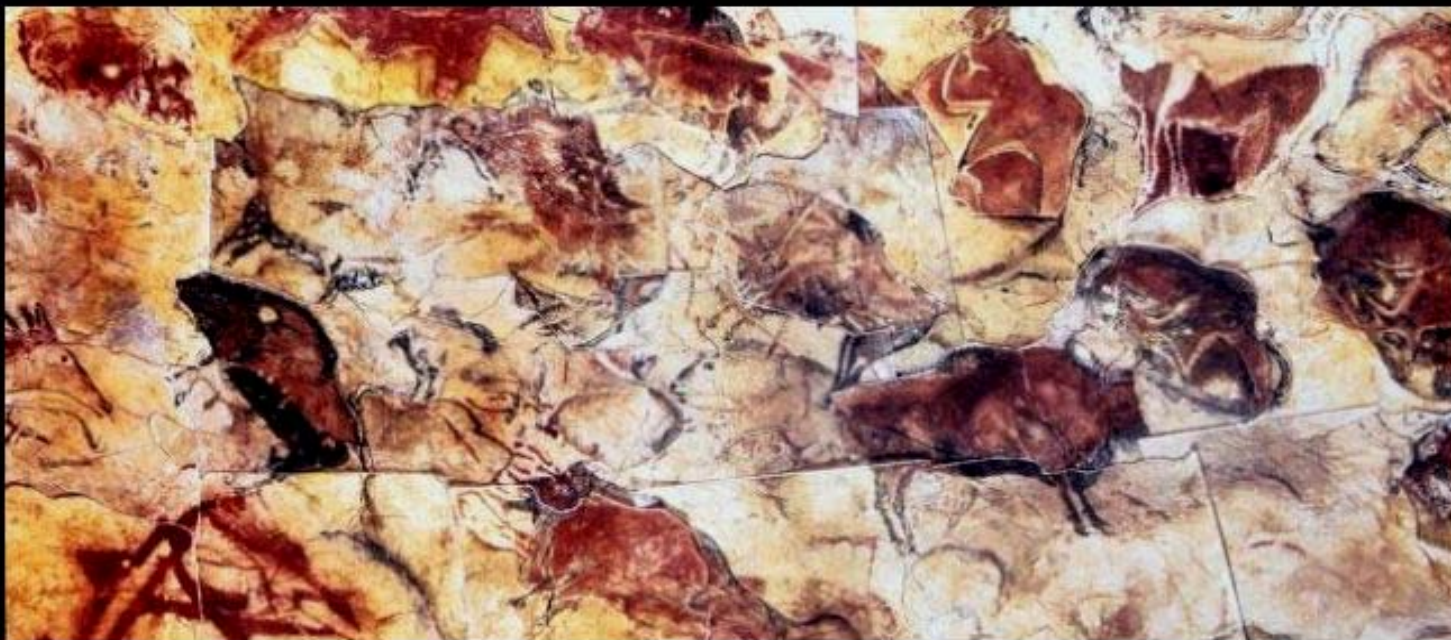
จิตรกรรมผนังถ้ำ ยุคหินเก่า ถ้ำลาสโก แอบลุ่มน้ำคอร์โดน ฝรั่งเศส
15,000 — 10,000 ปีก่อน ค.ศ.

จิตรกรรมผนังถ้ำ ชื่อ Black Bull
ถ้ำลาสโกแอบลุ่มน้ำดอร์โดน ฝรั่งเศส
15,000 – 10,000 ปีก่อน ค.ศ.

จิตรกรรมผนังถ้ำ ชื่อ A Horse with Arrows ถ้ำลาสโกแอบลุ่มน้ำดอร์โดน ฝรั่งเศส
15,000 – 10,000 ปีก่อน ค.ศ.

จิตรกรรมผนังถ้ำ ถ้ำอัลตามิรา สเปน 15,000-10,000 ปีก่อน ค.ศ.

จิตรกรรมผนังถ้ำ รูปวัวไบซันบาดเจ็บ (Wounded Bison) ถ้ำอัลตามิรา สเปน
15,000 – 10,000 ปีก่อน ค.ศ.

“วัวไบซัน” แกะจากเขากวางเรนเดียร์ ถ้ามัดเลนลุ่มน้ำดอร์โดน
ฝรั่งเศส ก่อน ค.ศ. 15,000 – 10,000 ปี ขนาด ยาว 4 นิ้ว

ประติมากรรม วีนิสแห่งวิลเดนคอร์ฟ ออสเตรีย หินสลัก สูง 4 ¼ นิ้ว
ก่อน ค.ศ. 25,000 — 20,000 ปี

(ซ้าย) งาช้างแกะ จากเชคโกสโลวาเกีย
ก่อน ค.ศ.20,000 ปี

(ขวา) VINUSแห่งโลแซด จากถ้ำน้ำคอร์ดอน
ฝรั่งเศส ก่อน ค.ศ. 25,000-20,000 ปี

ศิลปกรรมสมัยใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจ
จากประติมากรรมวินัส ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ศิลปกรรมยุคหินใหม่

เกิดสถาปัตยกรรมหรืออนุสาวรีย์หินตั้ง (Megalithic) มี 3 ลักษณะ คือ

1. หินตั้ง (Menhirs) เป็นหินเดี่ยวตั้ง อาจจะตั้งเดี่ยว หรือหลายแท่ง

เรียงกันไป แสดงถึงสำนึกของมนุษย์ที่ต่ำต้อย จึงอยากมีส่วนร่วมในเอกภพ เพื่อแสดงความภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกภพ

2. โถ้ะหิน (Dolmen) เป็นหิน ตั้งแต่ 3 แท่ง โดย 2 แท่งตั้งเป็นฐาน อีกก้อน

วางพาดบน ลักษณะคล้ายรูปโถ้ะ อาจใช้ในพิธีกรรมฝังศพ เปรียบคล้ายบ้านผู้ตาย

3. หินล้อมเป็นวง (Stonehenge หรือ Cromlech หรือ Tumulus) เป็นเสา

หิน ตั้งเรียงเป็นวง อาจมากถึง 30 แท่ง ส่วนด้านบนทำเป็นเคียว รับแท่ง

หินที่สกัดเป็นเป้าสวมทับบน อาจใช้เพื่อการคำนวณเวลาเพื่อบวงสรวง

ดวงอาทิตย์ และเพื่อผลทางการกำหนดเวลาในการเพาะปลูก

1. หินตั้ง (Menhirs) เป็นหินเดี่ยวตั้ง อาจจะตั้งเดี่ยว หรือหลายแห่ง กระจายไป

- Men แปลว่าหิน
- Hir แปลว่ายาว
- กรีกใช้ Monolithic (Mono = หนึ่ง หรือโดดเดี่ยว lithic = หิน)
- ตั้งเป็นแถวยาวเรียกว่าอะไลน์เมนต์ (Alignment)
- หากตั้งเป็นวงกลมเรียกสโตนเฮนจ์ หรือครอมเลค (Stonenge or Cromlech)

จุดประสงค์

น่าจะสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการบวงสรวงพระอาทิตย์ หรือเพื่อกำนวณและสังเกตฤดูกาลหรือดวงดาว

หินเดี่ยว(**menhirs**) ตั้งเรียงแถว หรืออะไลน์เมนต์(**Alignment**)

เมืองคาร์แนค ฝรั่งเศส ก่อน ค.ศ. 4,000 ปี

Menhir

ที่ **Carnac** ฝรั่งเศส

2. โต้ะหิน (Dolmen)

Dolmen ที่ไอซ์แลนด์ ก่อน ค.ศ. 2,500 ปี

(ซ้าย) หินเดี่ยวตั้ง (Menhirs)

และ(ขวา)หินรูปโถ้ (Dolmen) ที่คาร์แนค ฝรั่งเศส

หินล้อมเป็นวง (**Stonehenge** หรือ **Cromlech**)

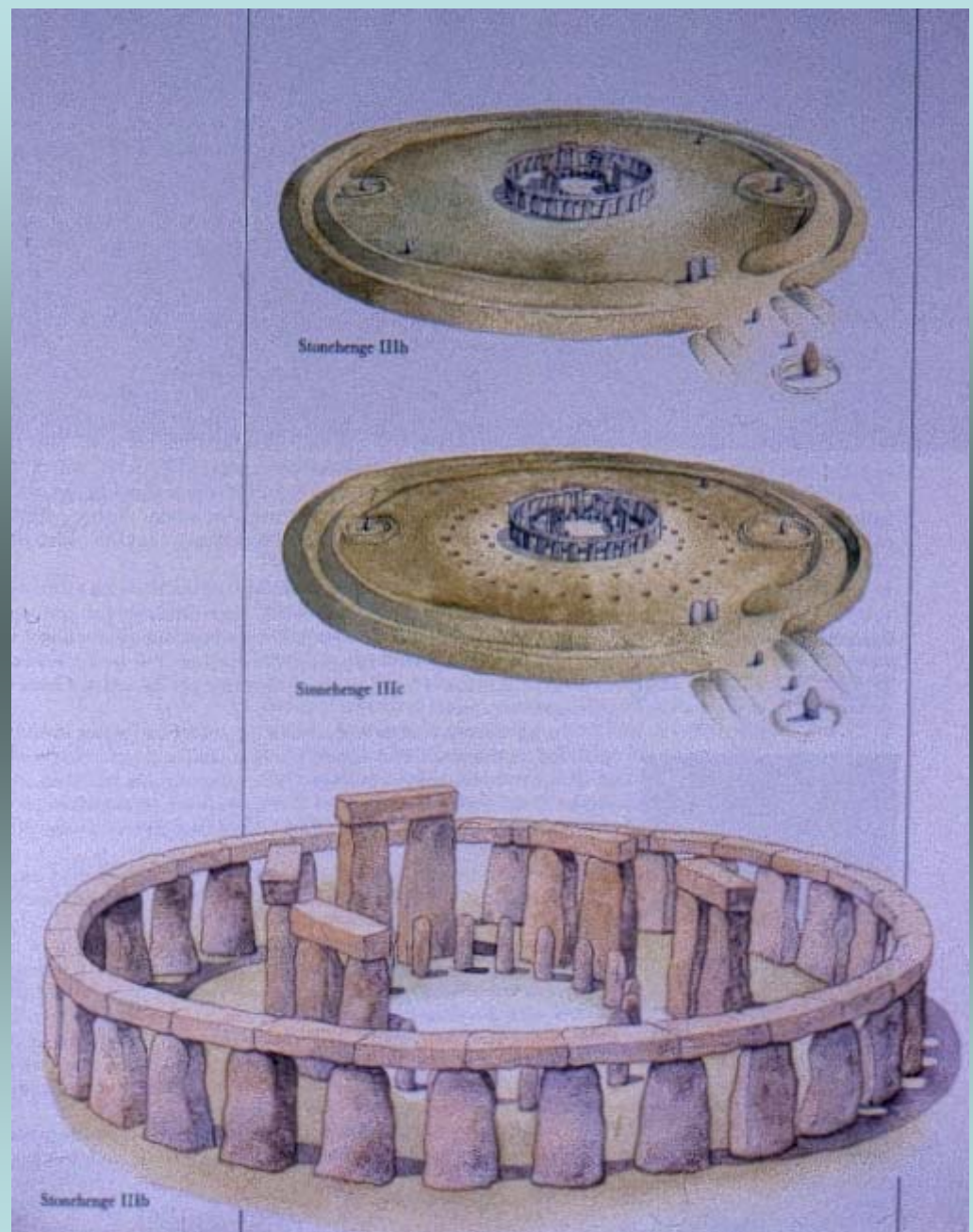

สโตนเฮนจ์ ที่ทุ่งหญ้าซาลิสเบอรี อังกฤษ ก่อน ค.ศ. 2,000 — 1,500 ปี

สโตนเฮนจ์ ซาลิสเบอรี อังกฤษ ก่อน ค.ศ. 2,000 – 1,500 ปี

รูปสลโทนเฮนจ้ที่สมบูรณ้ อังกฤษ
ก่อน ค.ศ. 2,000 — 1,500 ปี

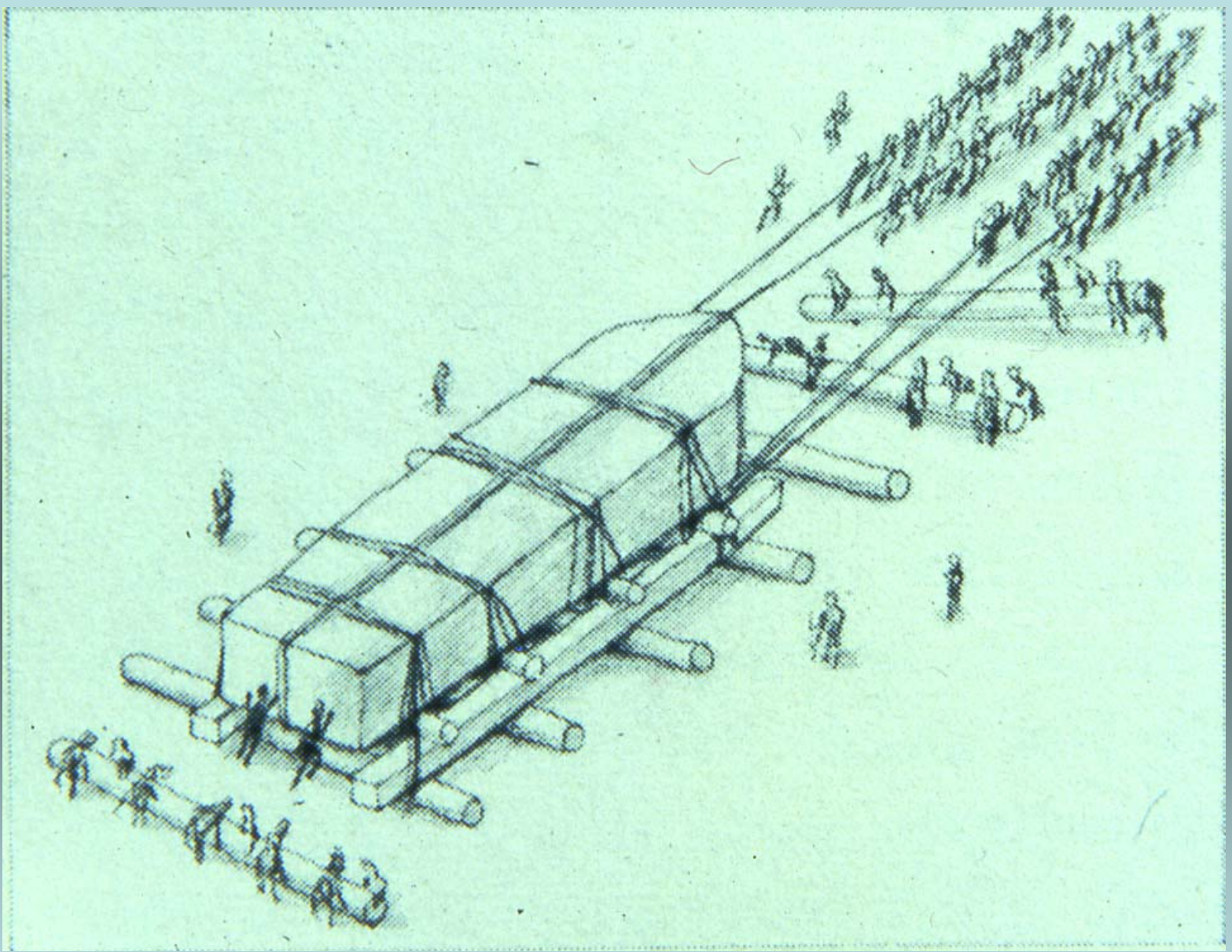
พระอาทิตย์ขึ้นที่สโตนเฮนจ์ อังกฤษ ก่อน ค.ศ. 2,000 ปี

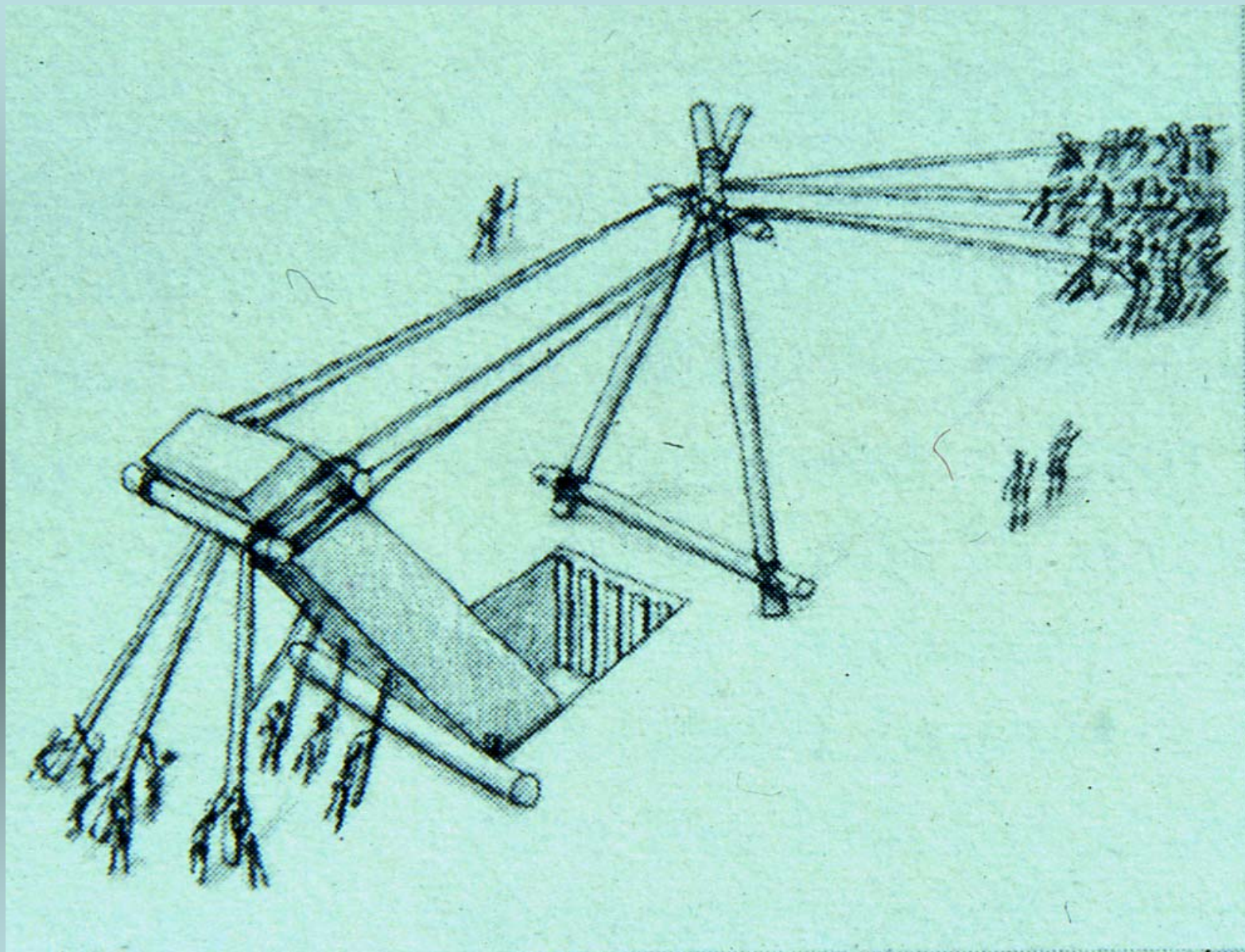
สโตนเฮนจ์ อังกฤษ ก่อน ค.ศ. 2,000 ปี

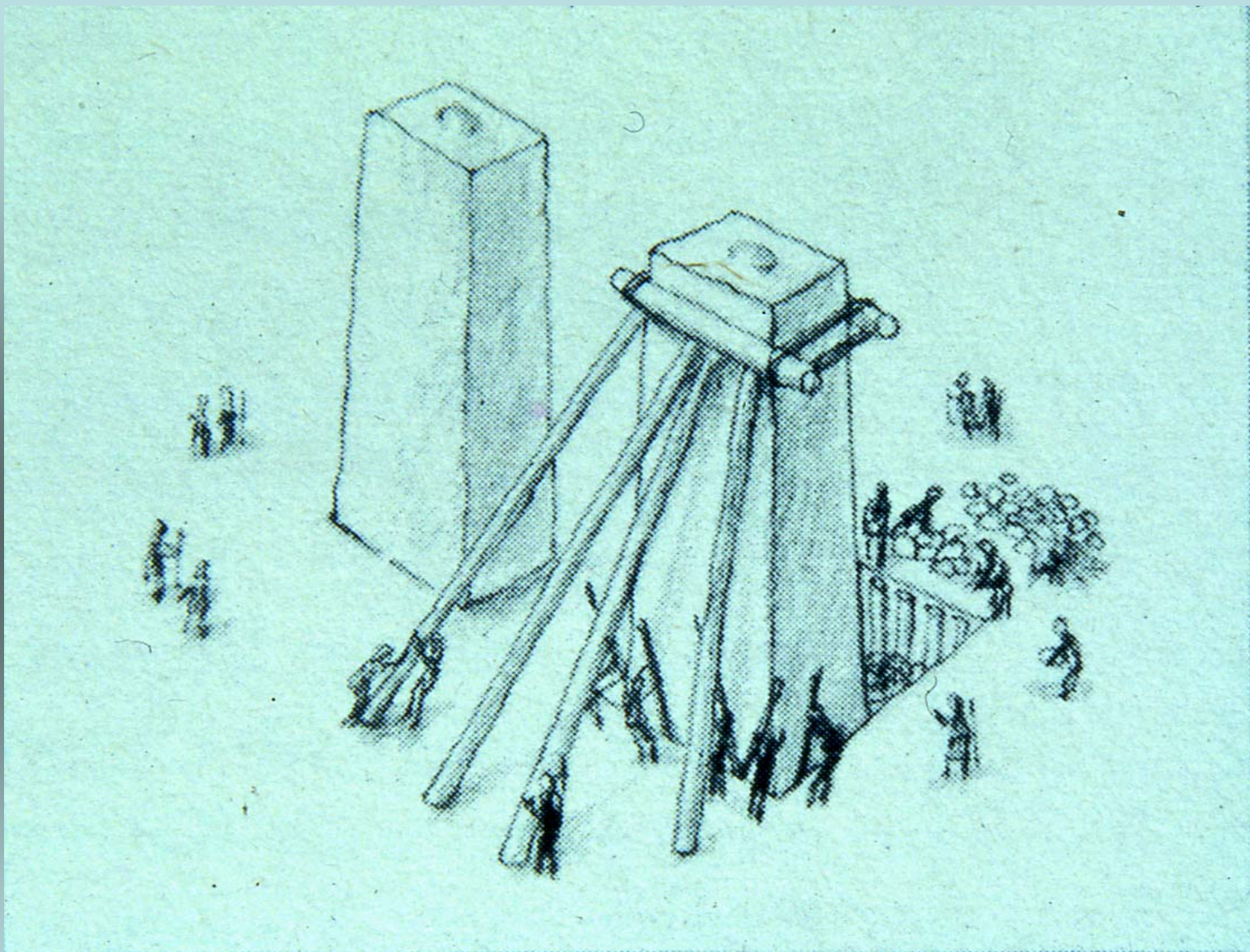
เทคนิคการก่อสร้างยุคโบราณ

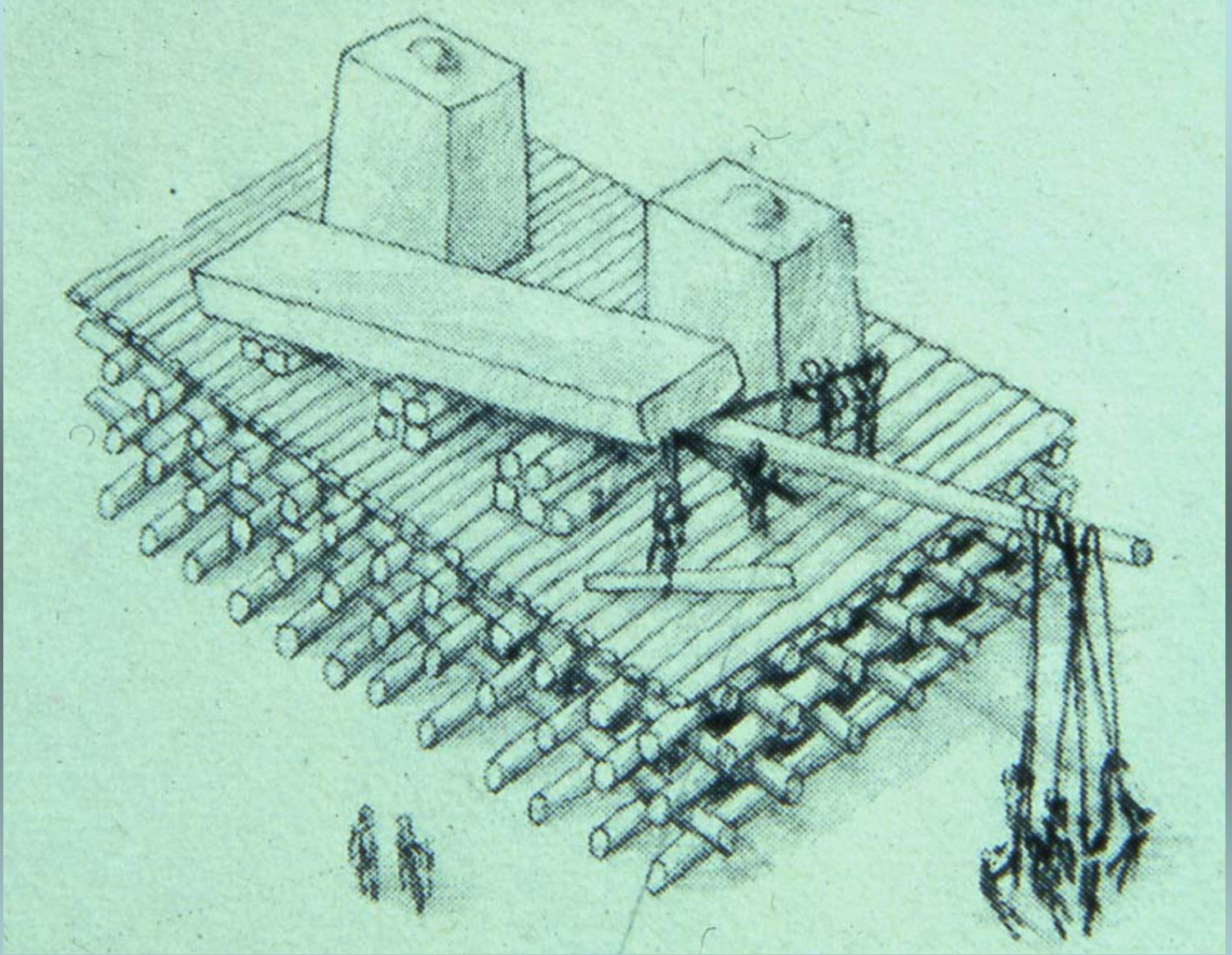
ภาพ(สัญลักษณ์) การลากหินซึ่งต้องใช้คน ประมาณ 1,000 คน

น้ำเตาองหลอมที่ขุดไว้

ตั้งเสา

เคลื่อนย้ายคานขึ้นวางพาดเสา โดยสกดหินเป็นรูปเดือยรับเท้า เพื่อความแข็งแรง

THE END