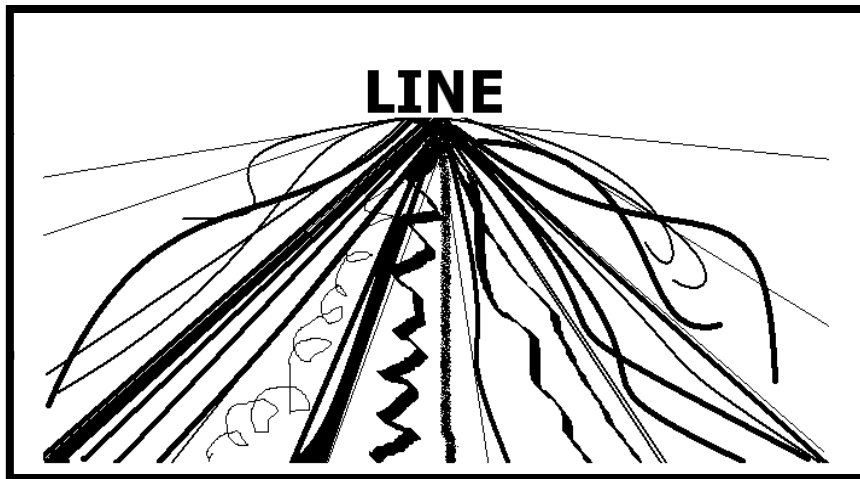

FUNDAMENTAL DRAWING (101114)

คำศัพท์พื้นฐานทางศิลปะ

อาจารย์ **Dr. Sébastien**

Version 1

Characteristics of Line (ลักษณะของเส้น)

- **Width** (ความกว้าง) : thick (หนา), thin (บาง), uneven (ไม่สม่ำเสมอ).
- **Length** (ความยาว): long (ยาว), short (สั้น), continuous (เส้นที่ต่อเนื่องกัน), broken (เส้นที่ไม่ต่อเนื่องกัน).
- **Direction** (ทิศทาง): vertical (แนวตั้ง), horizontal (แนวนอน), parallel (แนวขนาน), perpendicular (แนวตั้งฉาก), diagonal (แนวเฉียง), zigzag (ซิกแซก), curving (โค้ง).
- **Focus** (จุดโฟกัส): blurry (เบลอ), sharp (ชัด).

Types of Line (ชนิดของเส้น)

- **Outline** (การวาดเส้นขอบ) – Lines made by the edge of an object and the interior detail.
- **Contour Lines** – Lines that describe the shape of an object and its interior detail.
- **Gesture Lines** (เส้นที่แสดงท่าทาง) – Lines that are energetic and catches the movement and gestures of an active figure.

- **Sketch Lines** – Lines that capture the appearance of an object or the impression of a place.
- **Calligraphic Lines** (เส้นตัวอักษร, หนังสือ) – Greek word meaning “beautiful writing”. Precise, elegant handwriting or lettering done by hand. Also artwork that has flowing lines like an elegant handwriting.
- **Implies Line** (เส้นนำสายตา) – Lines that are not actually drawn but created by a group of objects seen from a distance. The direction an object is pointing to, or the direction a person is looking at.

Art Elements

Line

LINE

is a mark with greater length than width.

Characteristics of Line

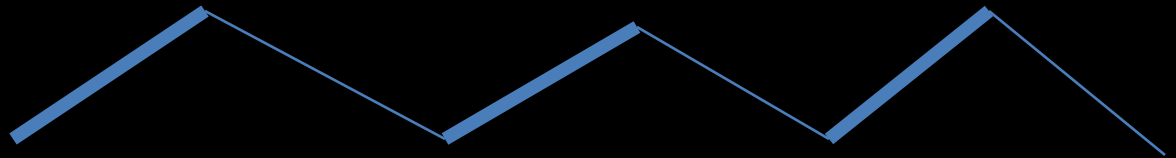
Width

THICK

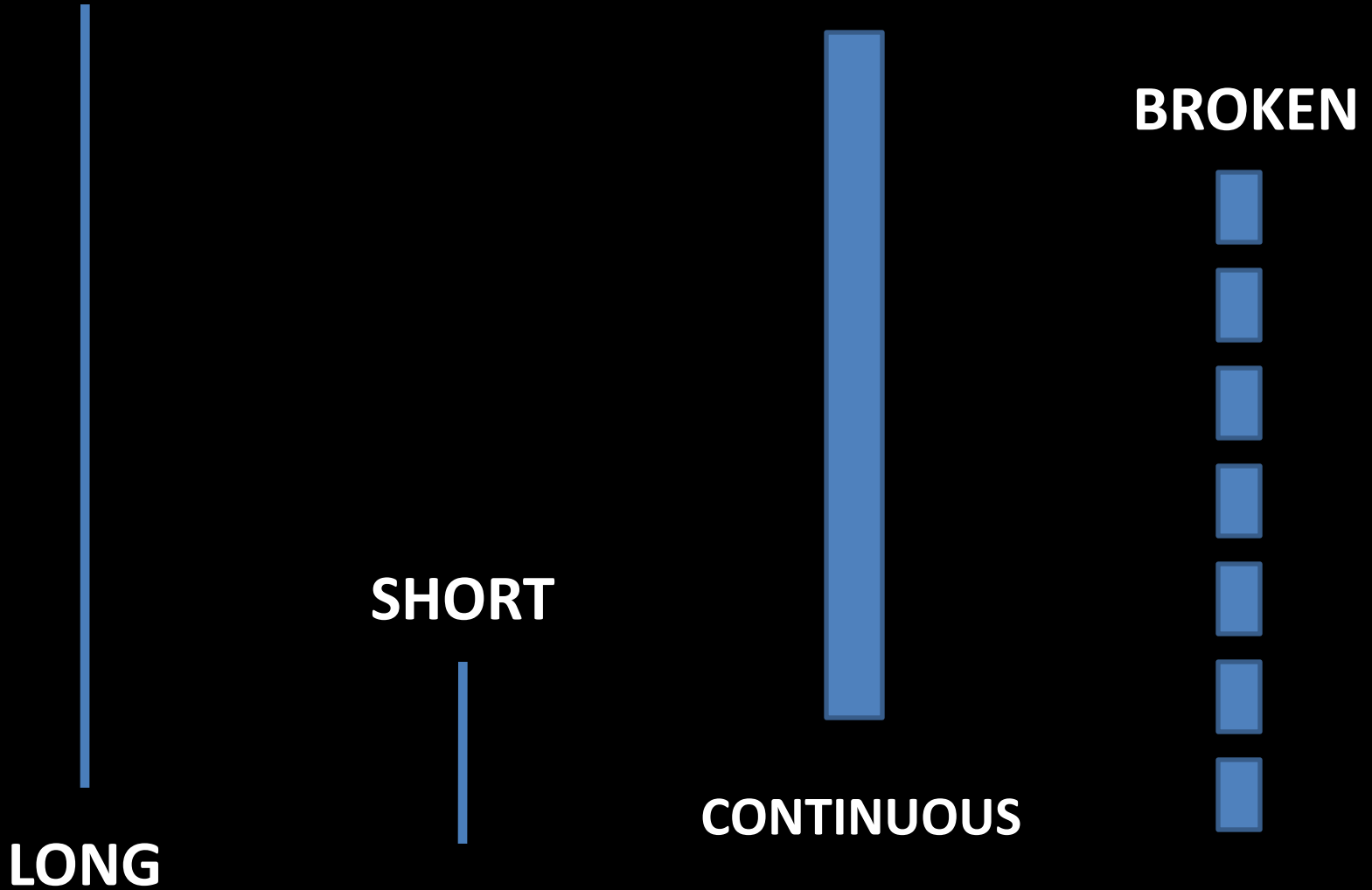

THIN

UNEVEN

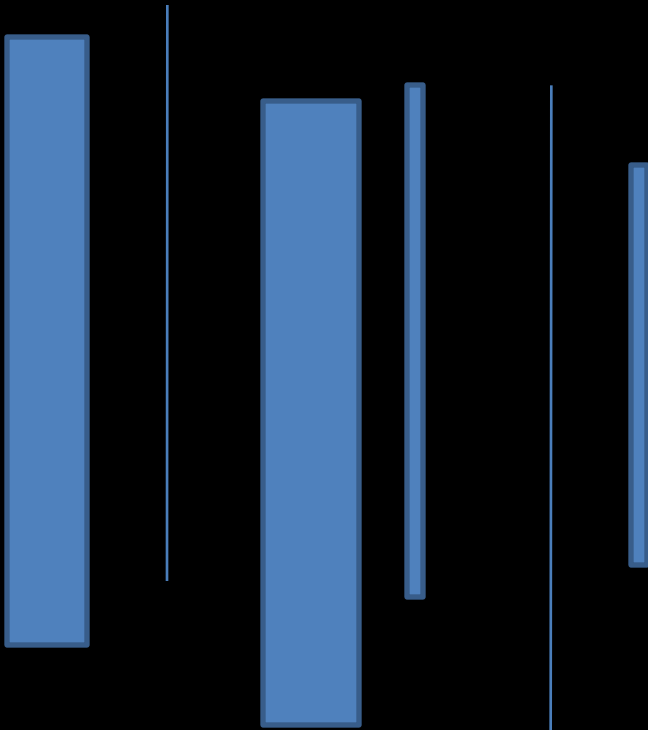

Length

Direction

VERTICAL

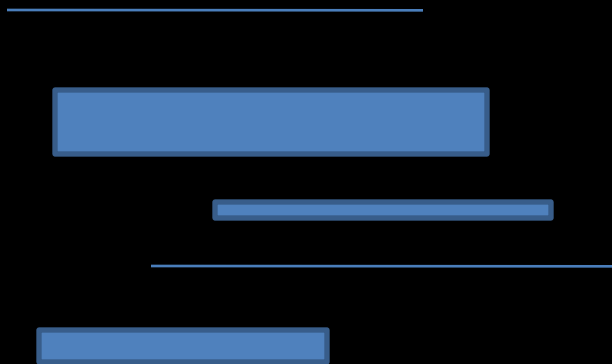

HORIZONTAL

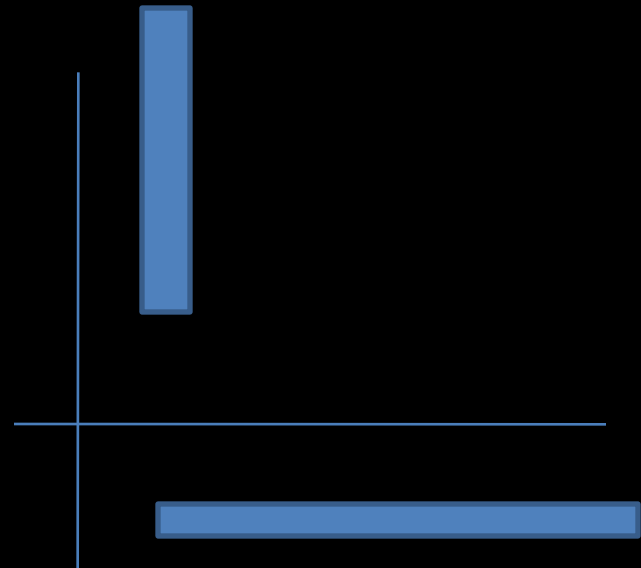

DIRECTION

PARALLEL

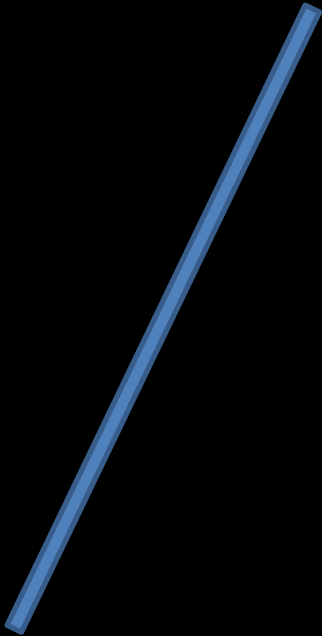

PERPENDICULAR

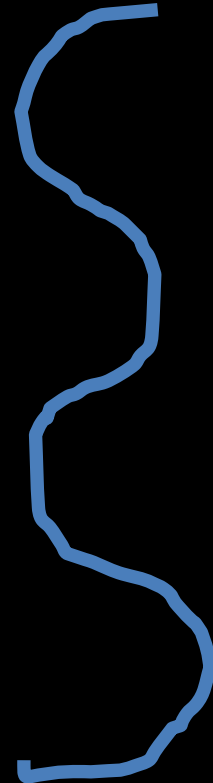

DIRECTION

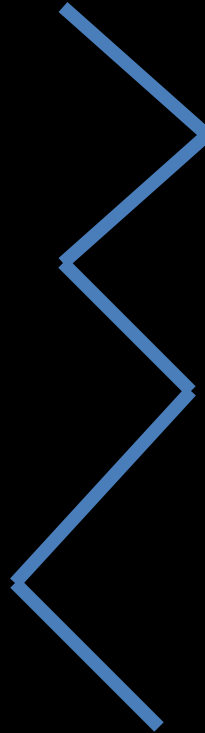
DIAGONAL

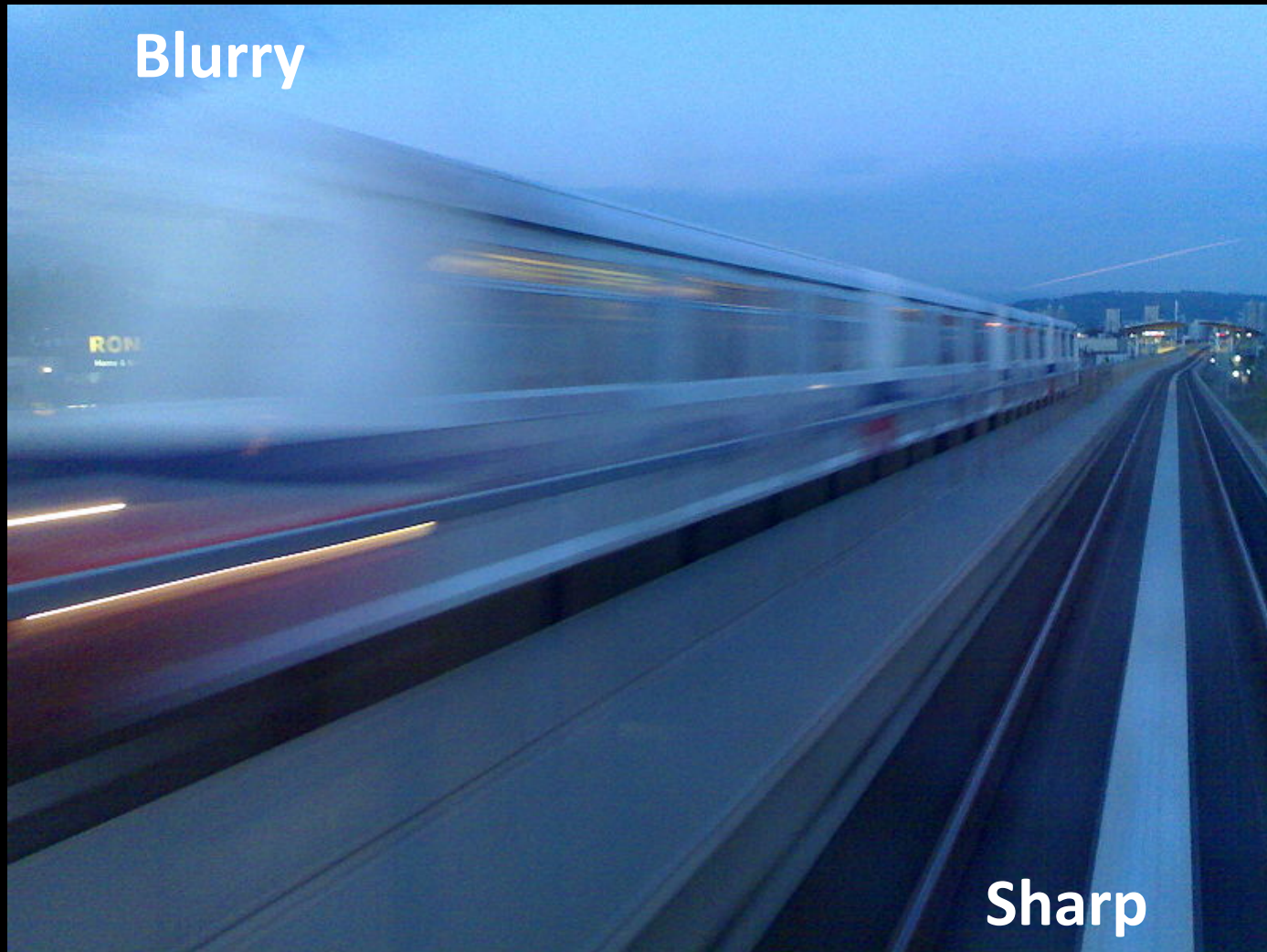
CURVING

ZIGZAG

Focus

Blurry

Sharp

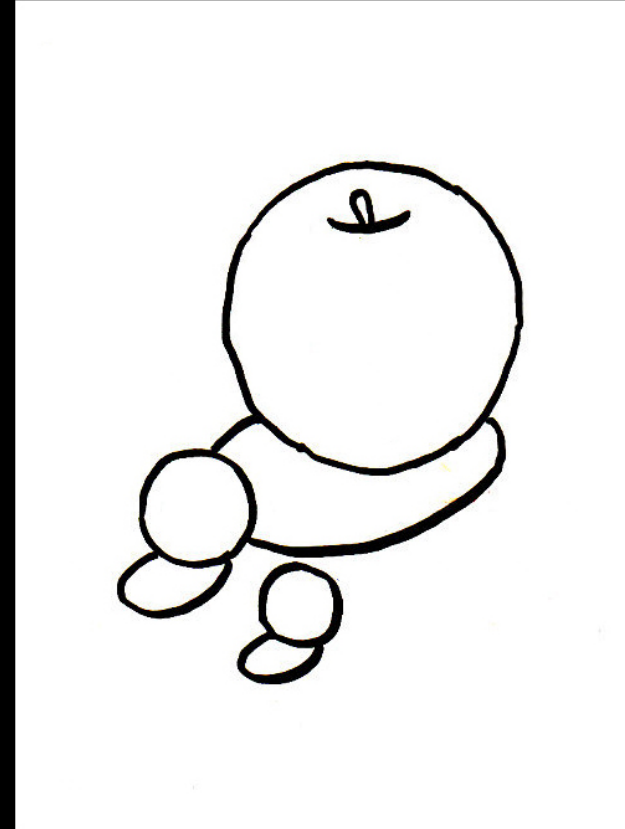
Types of Line

Outlines

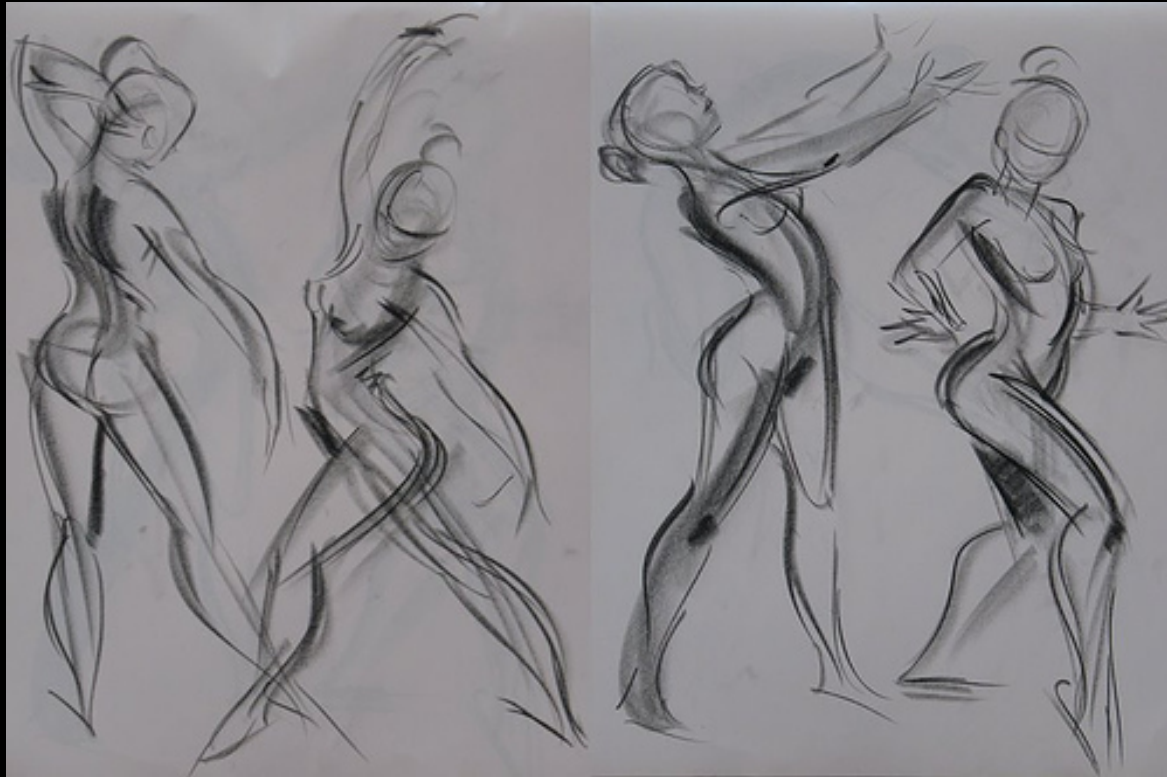
- Lines made by the edge of an object or its silhouette.

Contour Lines

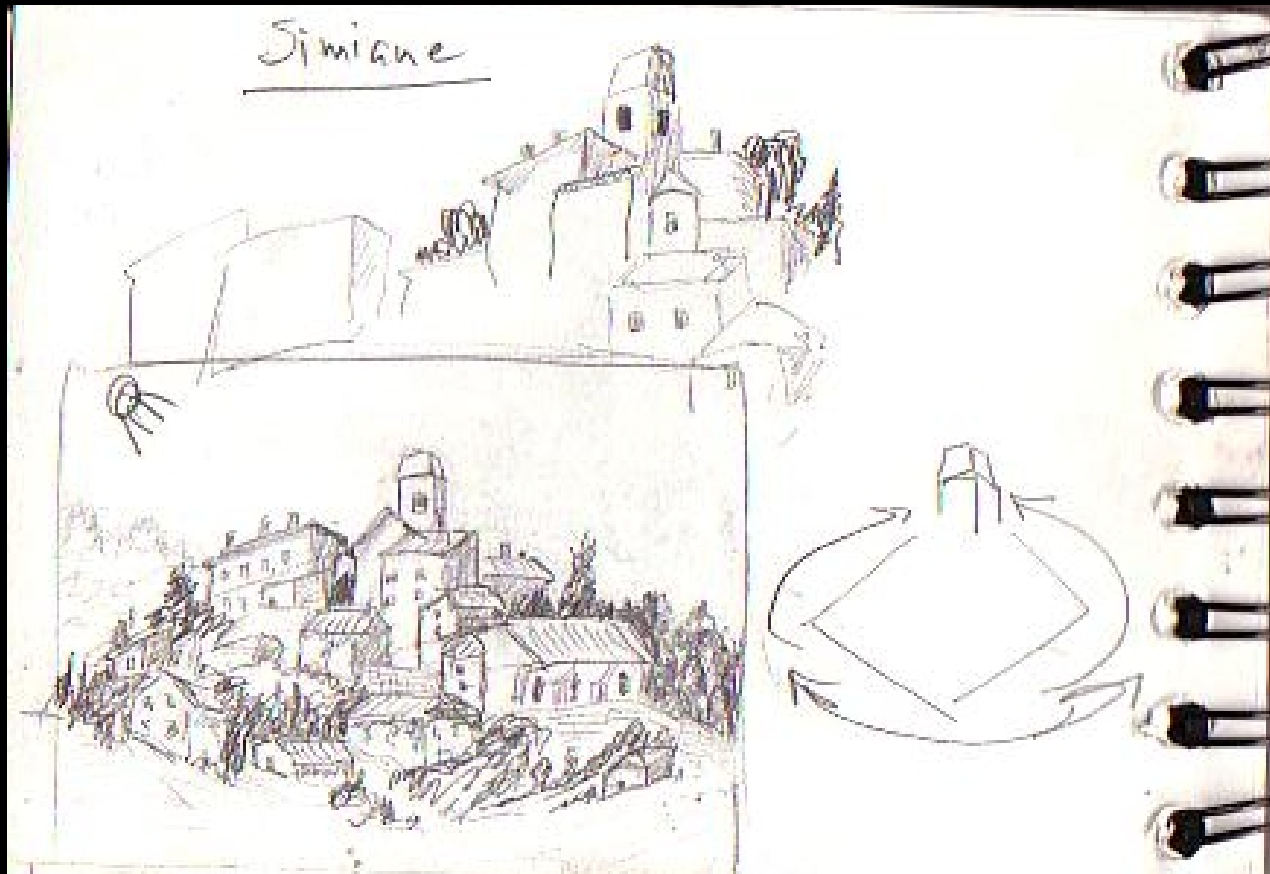
- Lines that describe the shape of an object and the interior detail.

Gesture Lines

- Lines that are energetic and catches the movement and gestures of an active figure.

Sketch Lines

- Lines that capture the appearance of an object or impression of a place.

Calligraphic Lines

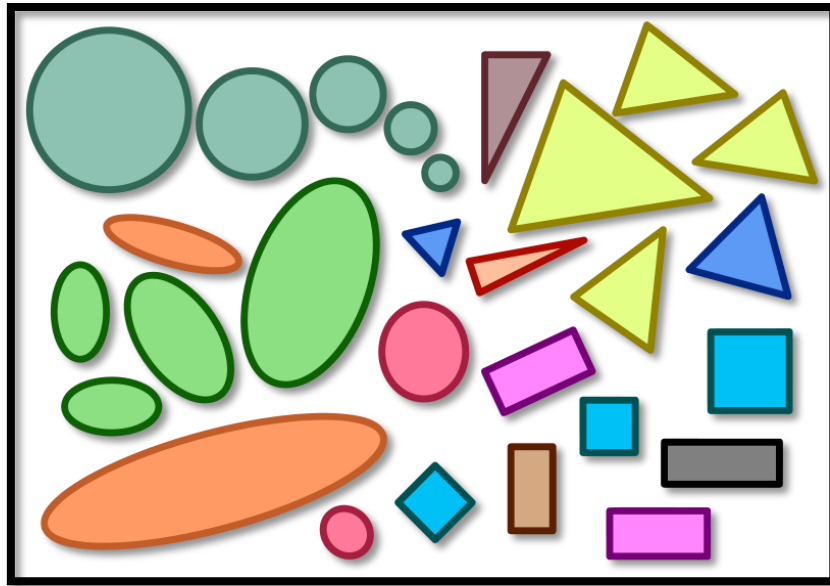

- Greek word meaning “beautiful writing”. Precise, elegant handwriting or lettering done by hand. Also artwork that has flowing lines like an elegant handwriting.

Implied Line

- Lines that are not actually drawn but created by a group of objects seen from a distance. The direction an object is pointing to, or the direction a person is looking at.

Categories of Shape (ชนิดของรูปร่าง)

Geometric Shapes (รูปทรงเรขาคณิต)

- Circles (วงกลม), Squares (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), Rectangles (สี่เหลี่ยมผืนผ้า), and Triangles (สามเหลี่ยม).
- We see them in architecture and manufactured items

Organic Shapes (รูปร่างสิ่งมีชีวิต)

- Leaf (ใบไม้), seashell (เปลือกหอย), flowers (ดอกไม้).
- We see them in nature and with characteristics that are free flowing, informal, irregular.

Positive Shapes (รูปร่างปกติของ วัตถุ, สิ่งของ ฯลฯ)

- In a drawing or painting positive shapes are the solid forms in a design such as a bowl of fruit. In a sculpture it is the solid form of the sculpture.

Negative Shapes (พื้นที่โดยรอบรอบวัตถุ)

- In a drawing it is the space around the positive shape or the shape around the bowl of fruit. In a sculpture it is the empty space around and between the sculptures.

Static Shapes (รูปร่างนิ่ง)

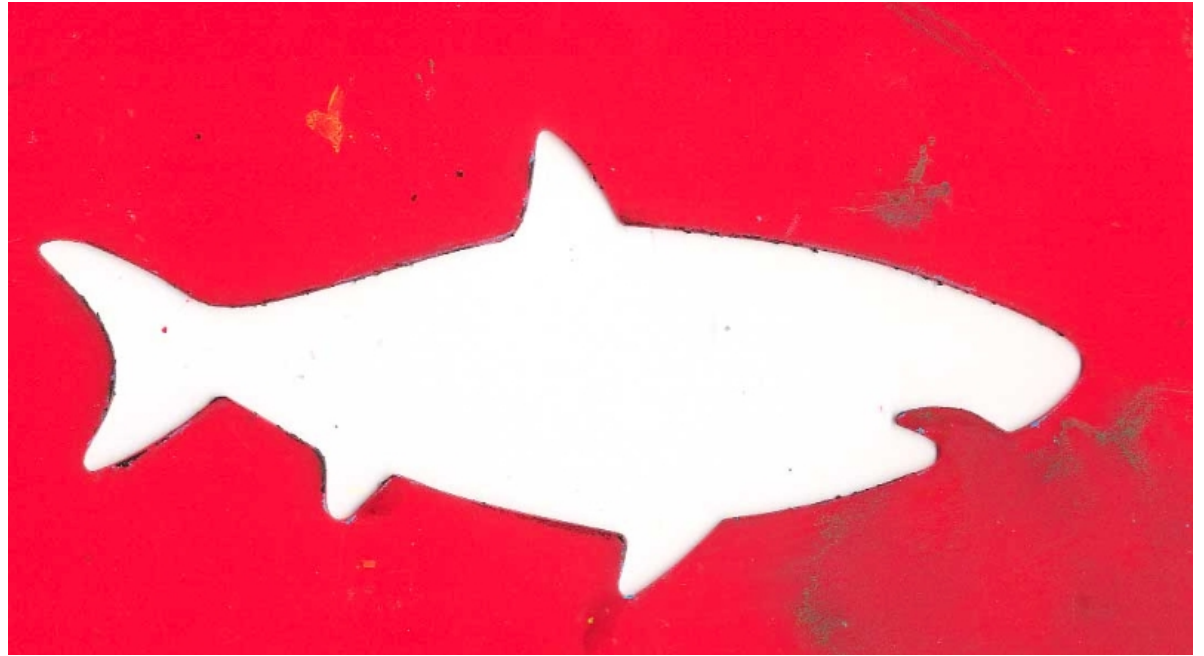
- Shapes that appear stable and resting

Dynamic Shapes (รูปร่างมีพลัง, มีการเคลื่อนที่)

- Shapes that appear to be moving and active.

Art Elements

Shape

SHAPE

is a closed line. When a line crosses itself or intersects with other lines to enclose a space it creates a shape. Shape is two-dimensional, it has height and width but no depth

Categories of Shapes

Geometric Shapes

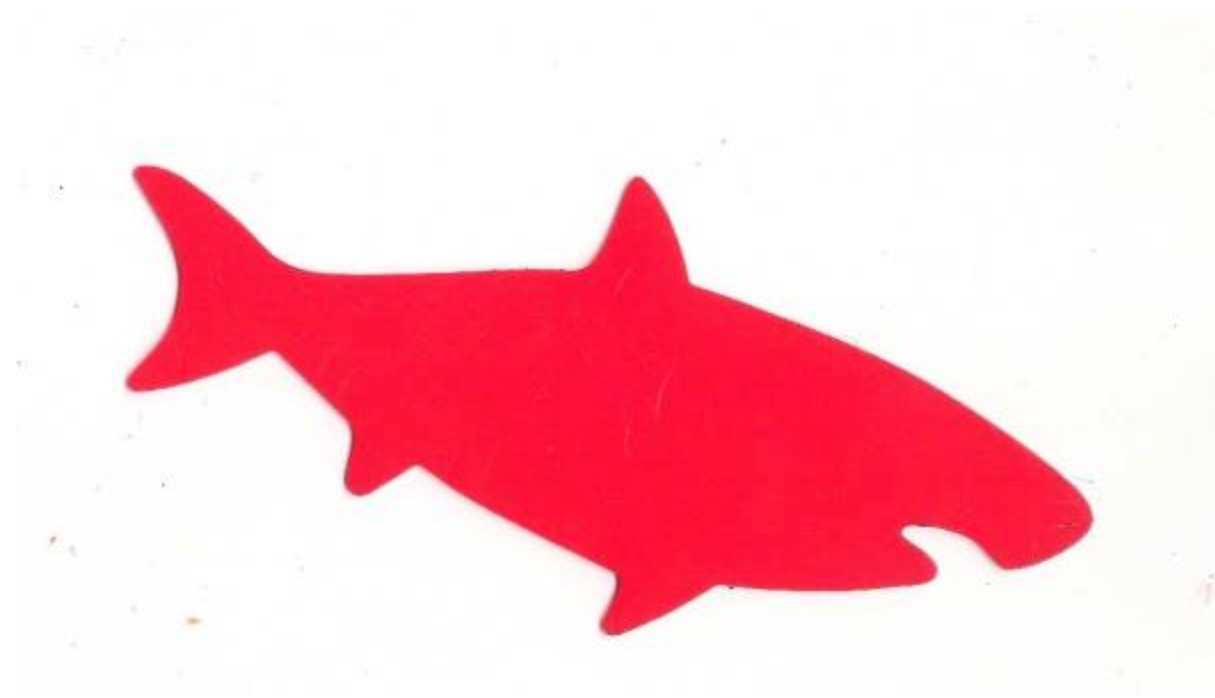
- Circles, Squares, Rectangles, and Triangles
- We see them in architecture and manufactures items.

Organic Shapes

- Leaf, seashells, flowers
- We see them in nature and with characteristics that are free flowing, informal, irregular.

Positive Shapes

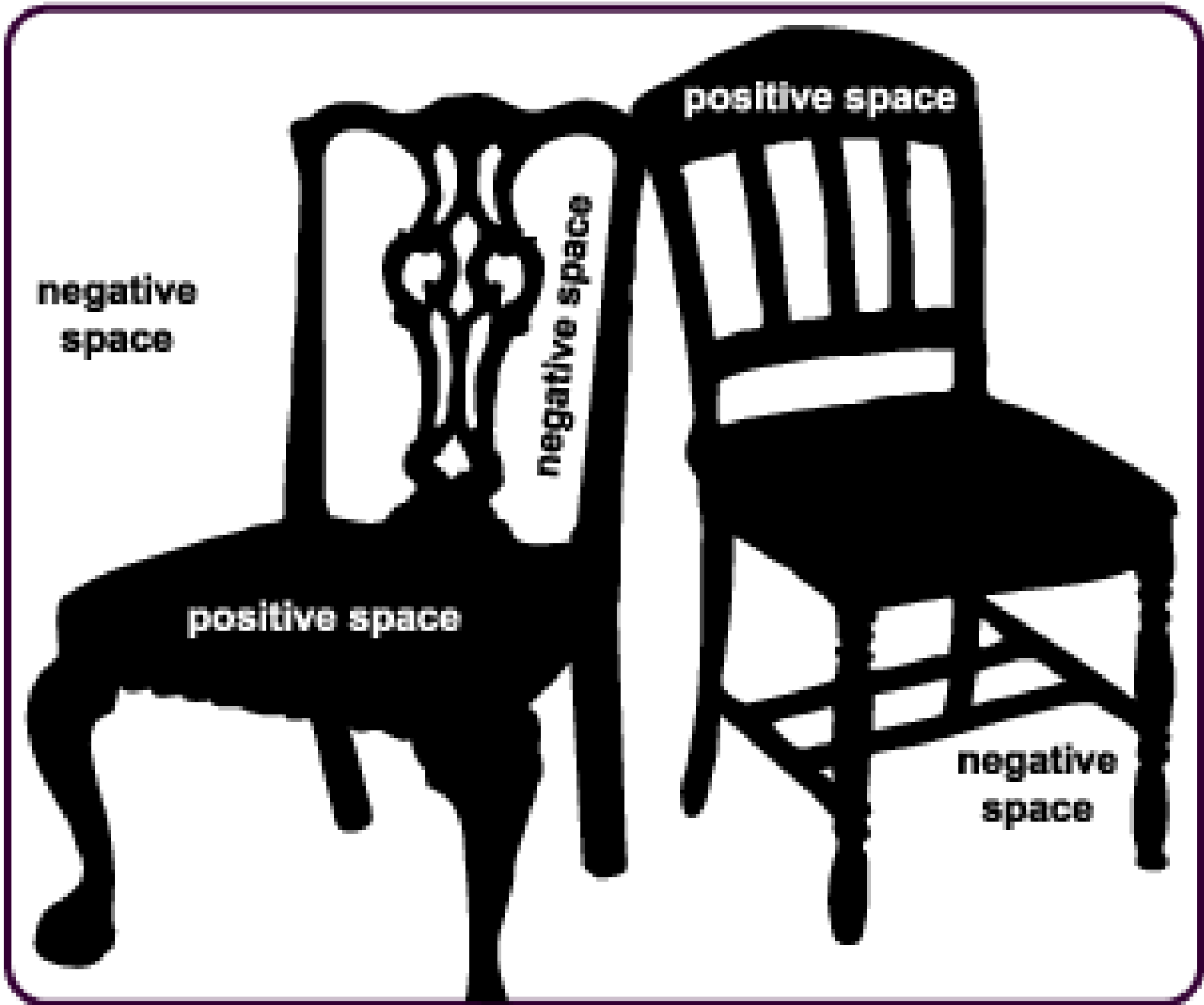

- In a drawing or painting positive shapes are the solid forms in a design such as a bowl of fruit. In a sculpture it is the solid form of the sculpture.

Negative Shapes

- In a drawing it is the space around the positive shape or the shape around the bowl of fruit. In sculpture it is the empty shape around and between the sculptures.

Static Shapes

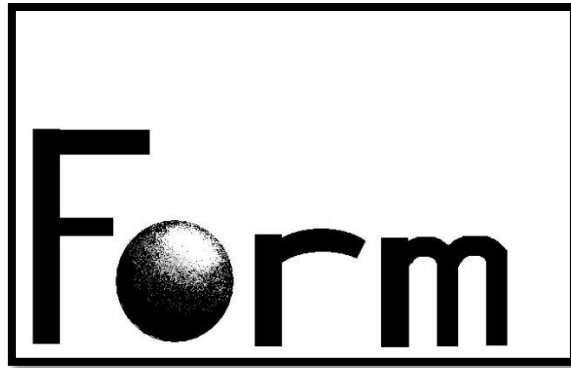

- Shapes that appear stable and resting

Dynamic Shapes

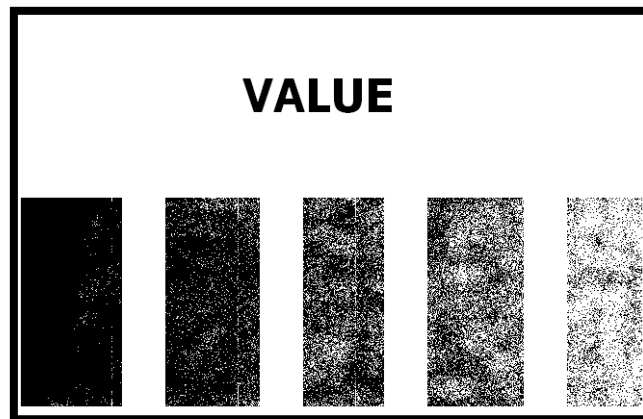

- Shapes that appear to be moving and active.

Form (รูปทรง)

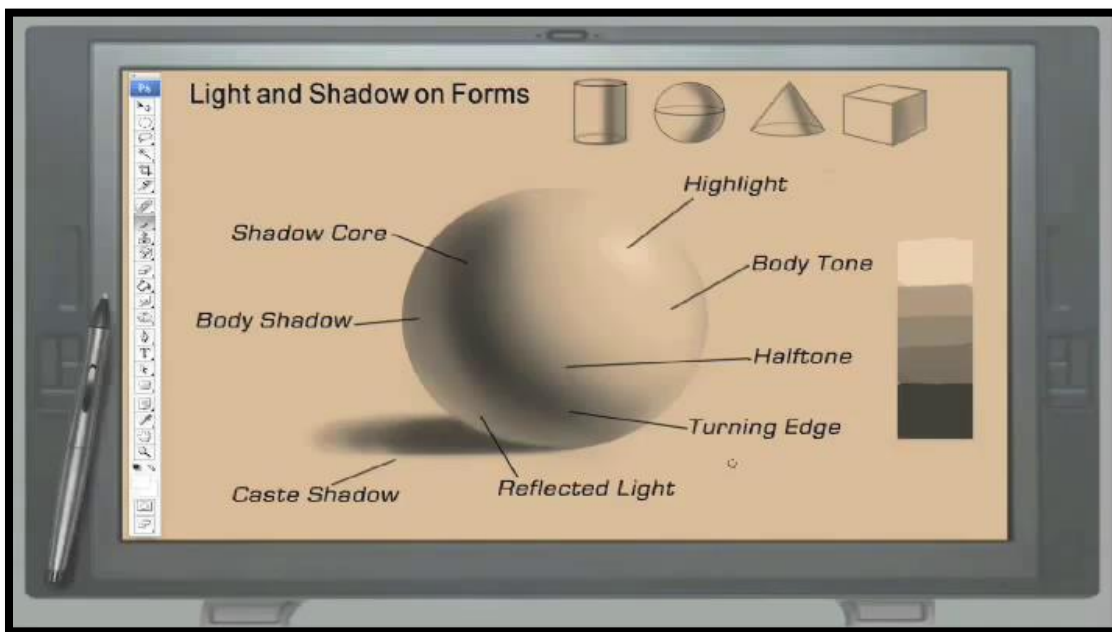
- Three-Dimensional Shape (รูปร่างสามมิติ)
- Examples: Cube (ลูกบาศก์), Cone (กรวย), Sphere (ทรงกลม), Pyramid (พีระมิต), Cylinder (กระบอก)

Value (ค่า)

- **Tint** (ระดับความอ่อนของสี) – Adding white to color paint to create lighter values such as light blue or pink.
- **Shade** (ระดับความเข้มของสี) – Adding black to paint to create dark values such as dark blue or red.

- **High-Key** – Where the picture is all light values.
- **Low-Key** – Where the picture is all dark values.
- **Value Contrast** – Where light values are placed next to dark values to create contrast or strong differences.
- **Value Scale** – A scale that shows the gradual change in value from its lightest value, white to its darkest value black.

Highlight – จุดที่สว่างที่สุด

Body Tone – สีของวัตถุ

Halftone - สีกลาง

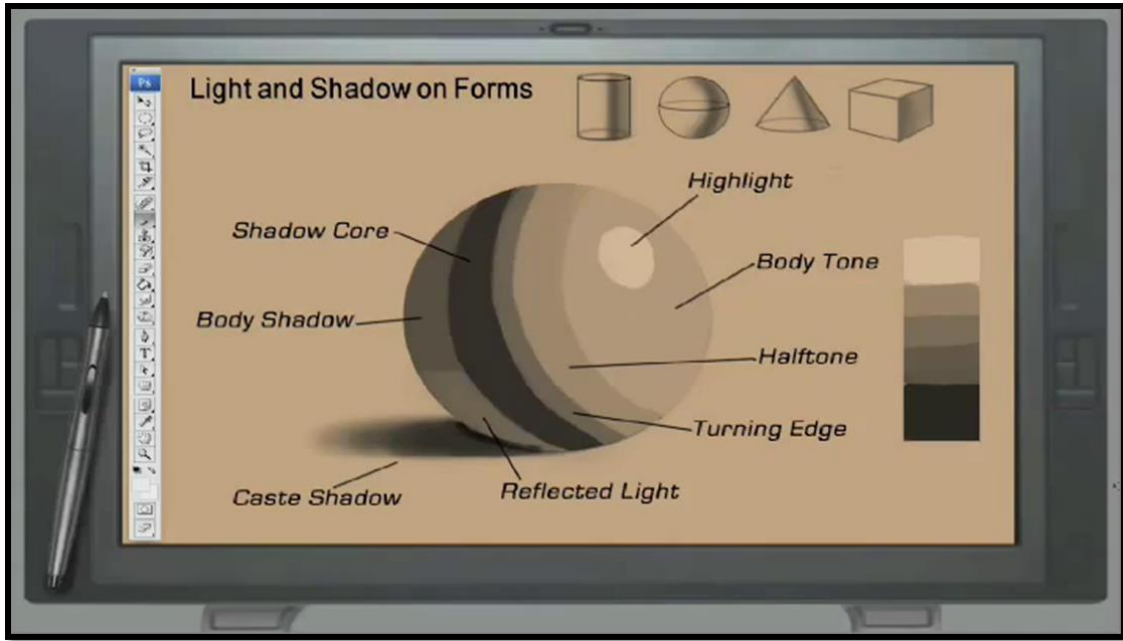
Turning Edge – ขอบโค้งของวัตถุ

Reflected light - แสงสะท้อน

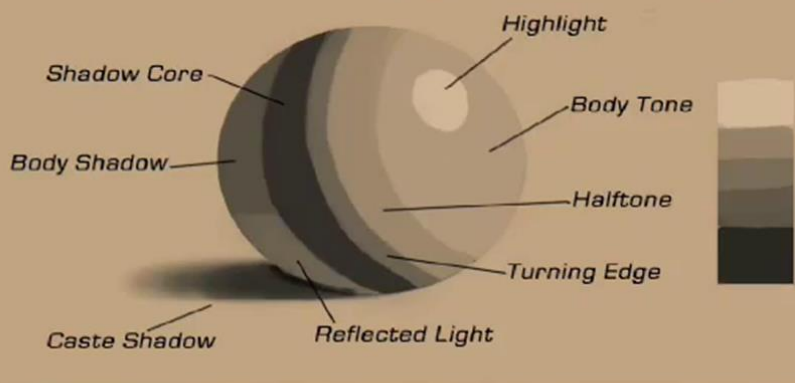
Caste Shadow - เงาตกกระทบ

Body shadow - เงาของวัตถุ

Shadow Core – เงาที่เข้มที่สุด

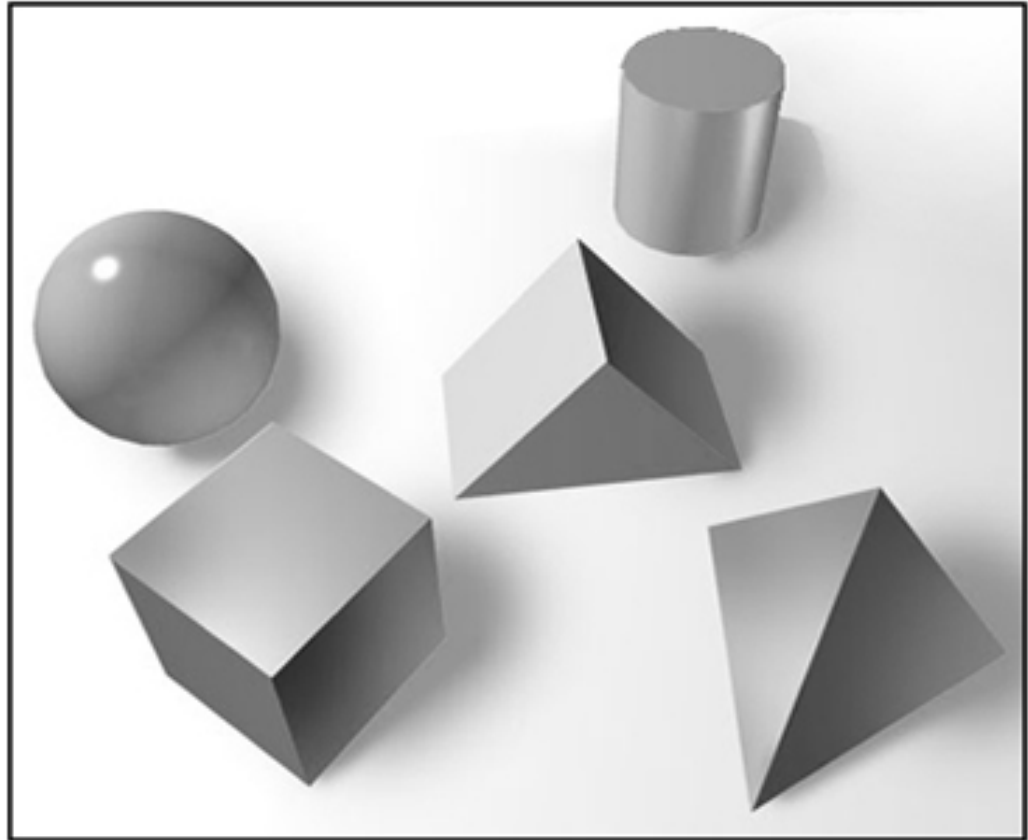
Light and Shadow on Forms

Art Elements

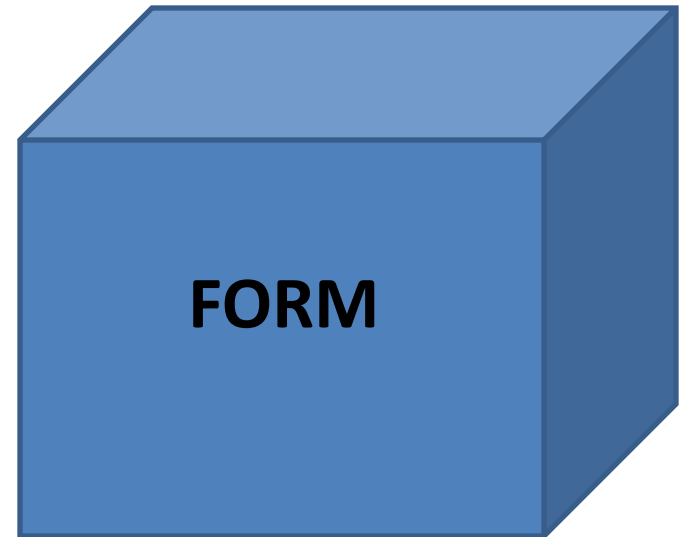
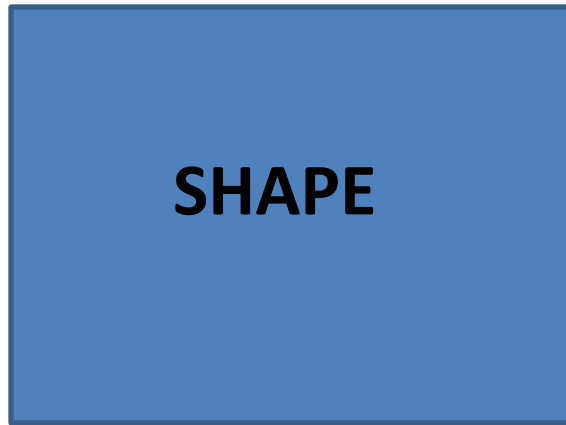
Form & Value

FORM

are three-dimensional shapes, expressing length, width, and depth. Balls, cylinders, boxes, and pyramids are forms.

Form

- Shape is only two-dimensional
- Form is three-dimensional

Form

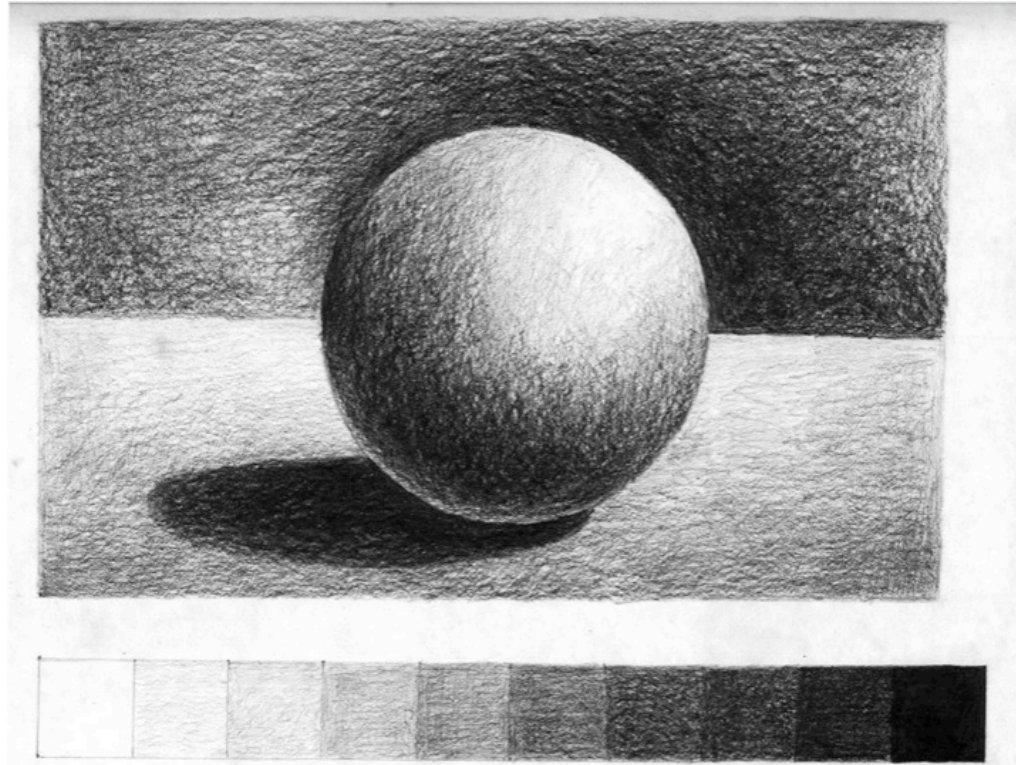
- You can hold a form

Form

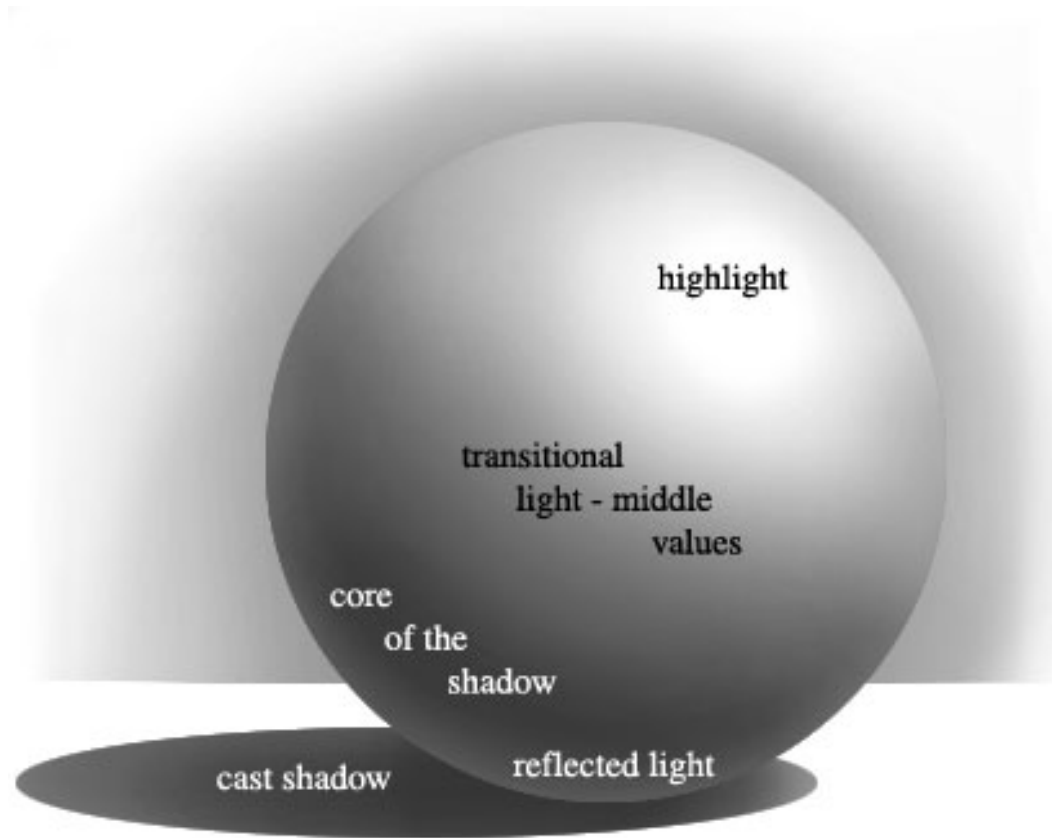

- You can walk around a form and in some cases walk inside a form

Form

- In a drawing or painting value can imply form
- Shading a circle in a certain manner can turn it into a sphere.

VALUE

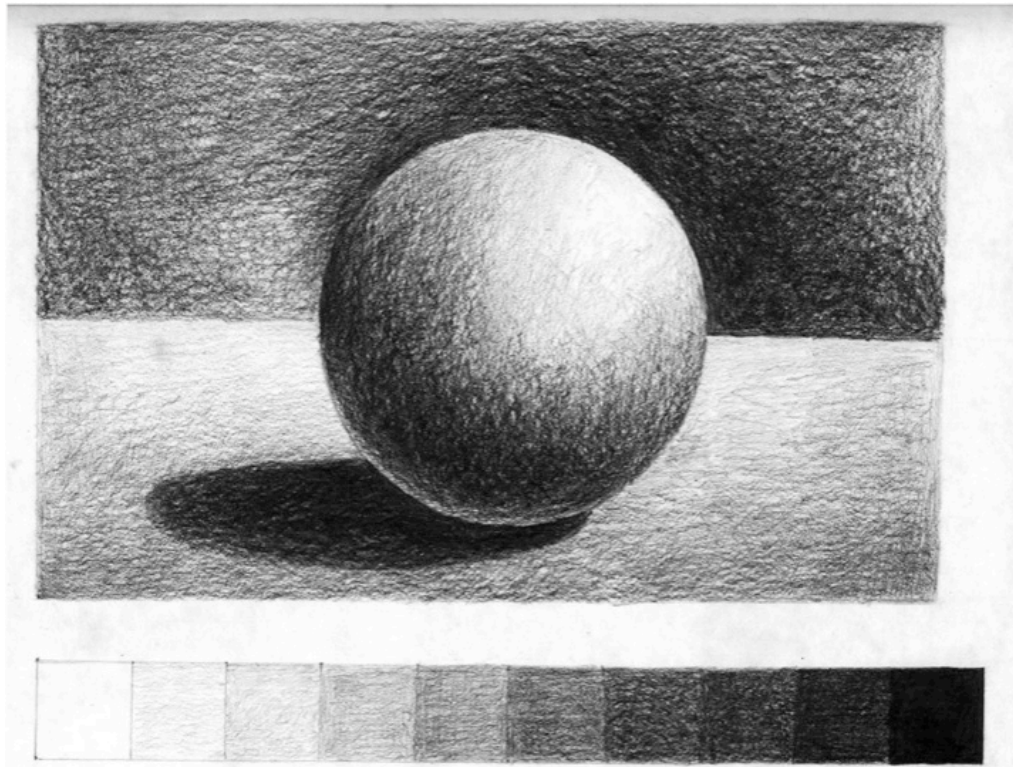
Value is the range of lightness and darkness within a picture

Value

- Value is created by a light source that shines on an object creating highlights and shadows

Value

- Value creates depth within a picture making an object look three-dimensional with highlight and cast shadows.

Value

- Or in a landscape where it gets lighter in value as it recedes to the background giving the illusion of depth.

Catagories of Values

Tint

tints

- Adding white to color paint to create lighter values such as light blue or pink.

Shade

shades

- Adding black to paint to create dark values such as dark blue or red.

High-Key

- Where the picture is all light values

Low-Key

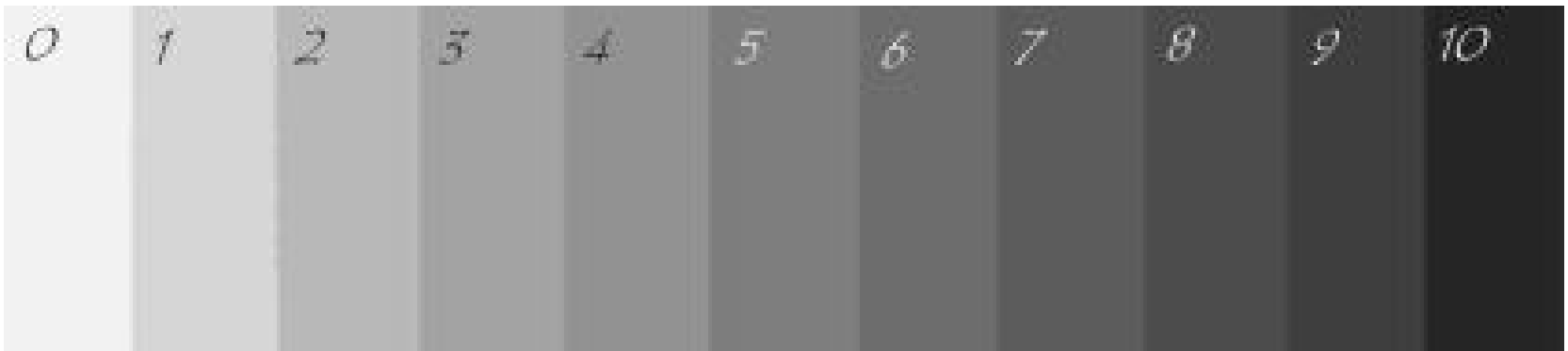
- Where the picture is all dark values

Value Contrast

- Where light values are placed next to dark values to create contrast or strong differences

Value Scale

- A scale is a scale that shows the gradual change in value from its lightest value, white to its darkest value black.

Drawing Materials

Dry Materials (อุปกรณ์ลักษณะแห้ง)

Pencil (ดินสอ)

Graphite (ดินสอดำ)

Charcoal (ถ่านหรือสีชาร์โคล)

Crayon สีชอล์ก (สีเทียนผสมขี้ผึ้ง)

Colored Pencil (ดินสอสี-สีไม้)

Pastel (สีชอล์ก)

Silverpoint (จุดปลายเงิน)

Wet Materials (อุปกรณ์ลักษณะเปียก)

Types of inks (ชนิดของหมึก)

Pen and ink (ปากกาและหมึก)

Crow-quill pen (ปากกาคอแฉิ่ง)

Steel pens and various nibs (ปากกาโลหะปลายแหลมชนิดต่างๆ)

Bamboo reed and feather quill pens (ก้านไผ่สำหรับจุ่มน้ำหมึก)

Brush and ink (พู่กันและหมึก)

Tools

Eraser (ยางลบ)

Tortillons (ดินสอไข)

Chamois (ผ้าขามัวร์)

Incising tools (craft knife, etching needle) อุปกรณ์สำหรับการขูดขีด

Natural Sponge (ฟองน้ำธรรมชาติ)

Other Materials

Plastic ruler (ไม้บรรทัด)

Clamp (ตัวหนีบ)

Drawing board (กระดานวาดภาพ)

Pencil sharpener and fine sandpaper (ที่เหลาดินสอกระดาษทราย)

Porcelain palette with indentations (จานสีพอร์ซเลน)

Distilled Water

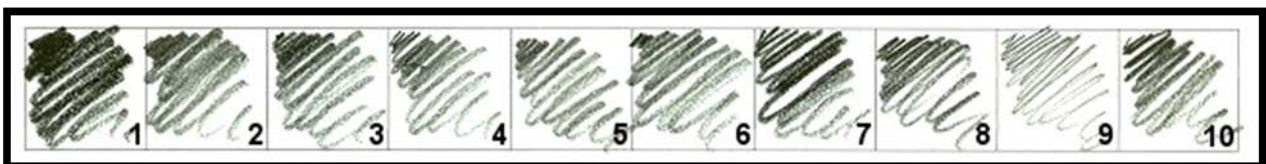
Betty Edwards, *Drawing on the Right Side of the Brain*, p 250.

What are the Perceptual Skills of Drawing?

1. The perception of **edges**
2. The perception of **spaces**
3. The perception of **relationships**
4. The perception of **lights and shadows**
5. The perception of **the whole, or gestalt**
6. **Memory.**
7. **Imagination.**

Graphite Pencils (ดินสอชนิดต่างๆ)

- 1) Ebony Pencil by Eberhard Faber
- 2) Sanford Mirado #1/B
- 3) Dixon Ticonderoga #1/B
- 4) Sanford Design 1B
- 5) Sanford Design 2B
- 6) Sanford Design 4B
- 7) American Pencil Venus 5B
- 8) Bic Velocity 0.9mm disposable
- 9) KOH-I-NOOR Rapidomatic 0.7mm (B)
- 10) Bic #2 0.7mm lead disposable

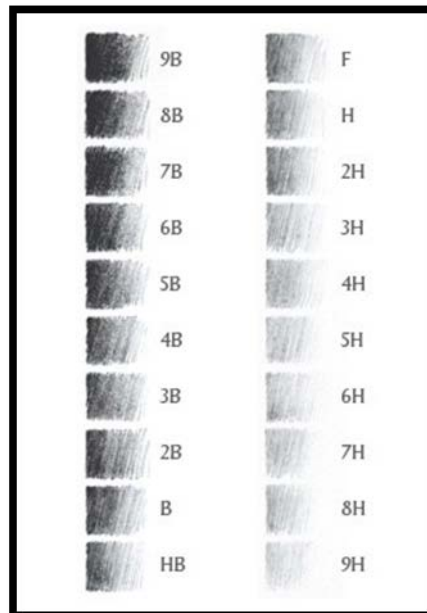

Pencil Grades (เกรดของดินสอ)

The softness of graphite artist's products are rated alphanumerically around this basic scale:

(Most Soft) 8B, 7B, **6B**, 5B, **4B**, 3B, **2B**, **B**, HB, F, H, 2H, 4H, 6H, 8H
(Very Hard)

B = Blackness, H = Hardness, HB = Std. #2, F = Fine Point (Std. #3-4)

Solid Graphite - Sticks

1) Berol Turquoise lead holder, 1/16" 2B lead

2) 3/16" 4B lead in an A.W. FABER CASTELL Locktite 2535

3) Derwent Graphitone solid 4B pencil 1/4" dia.

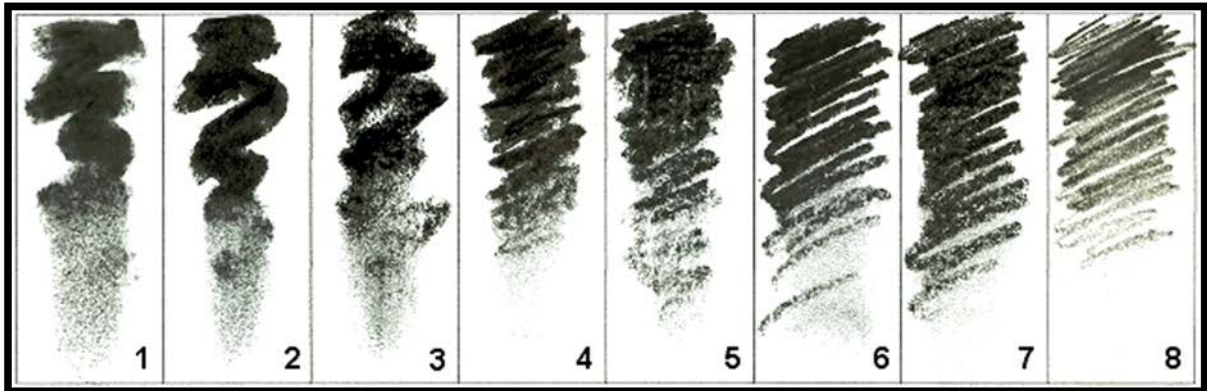
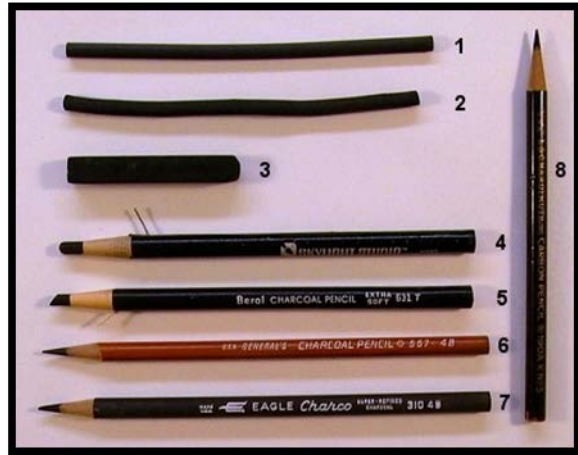
4) General's 4B Sketching Pencil, 3/8" x 1/8" lead, aka "Carpenter's pencil"

5) General's Kimberly 6B graphite sticks 1/4" x 1/4" x 3".

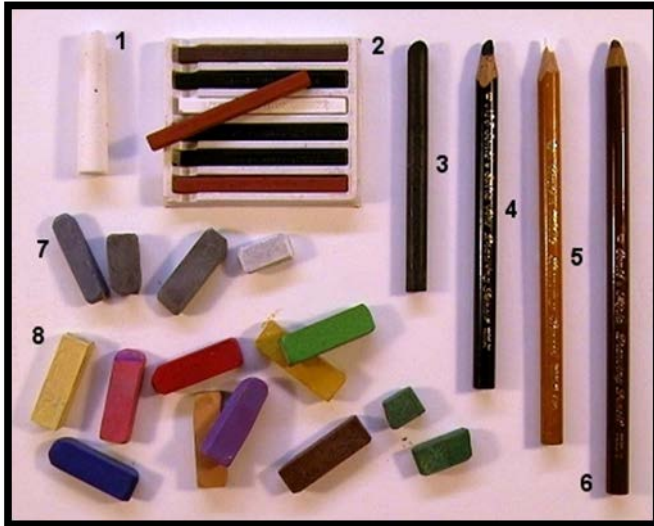

Charcoal (สีถ่านหรือชาร์โคล)

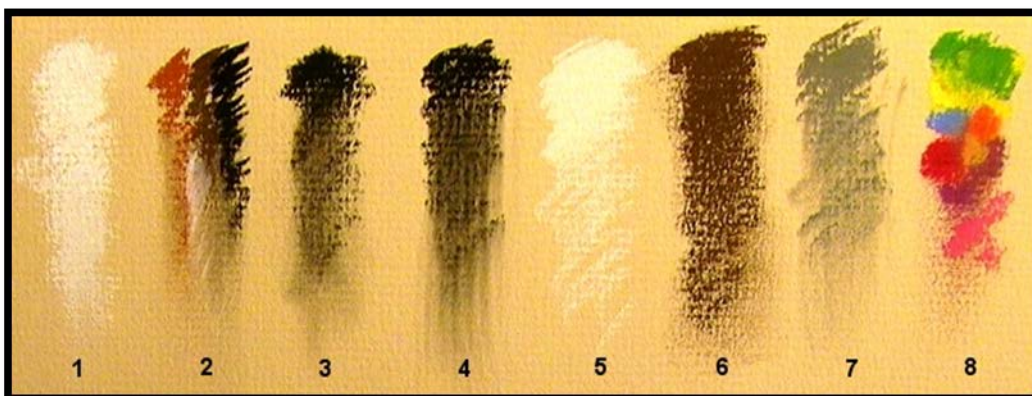
- 1) Natural Vine Charcoal
- 2) Natural Willow Charcoal
- 3) Compressed Charcoal Stick
- 4) Skylight Studio Peelable Hard
- 5) Berol Peelable Extra Soft
- 6) General Charcoal Pencil 4B
- 7) Eagle Charco Pencil 4B
- 8) L. & C. Hardmuth Carbon Pencil No. 5

Chalks (ชอล์ค)

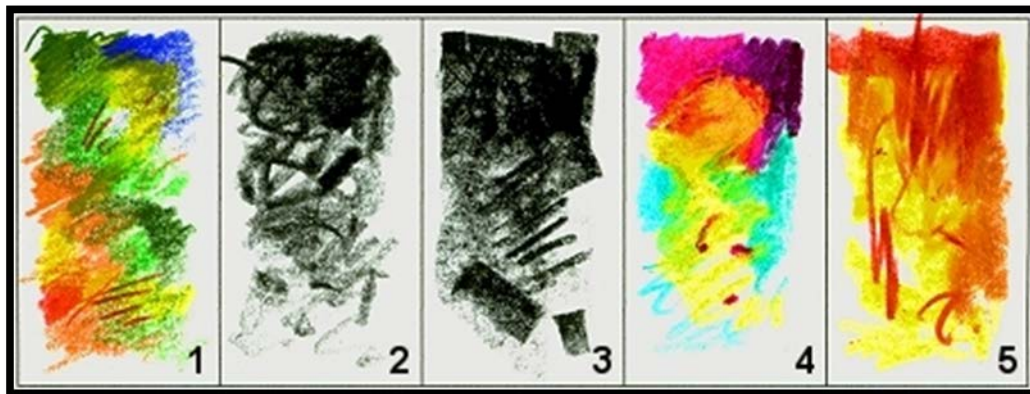

- 1) Blackboard Chalk (CaCO_3)
- 2) Conté Sticks - various colors
- 3) #5 Black Conté Solid
- 4) #3 Black Conté Pencil
- 5) Conté White Pencil
- 6) Conté Sepia Pencil
- 7) Gray Pastels - warm
- 8) Pastels - various basic colors

Crayons and Colored Pencils

- 1) Berol Prismacolor Pencils
- 2) Wm. Korn Lithographic Pencil
- 3) Wm. Korn Lithographic Crayon
- 4) Crayola Crayons
- 5) Berol Prismacolor sticks

Watercolor pencils (A)

(สีไม้ระบายน้ำ)

Oil Pastels (B)

(สีชอล์คน้ำมัน)

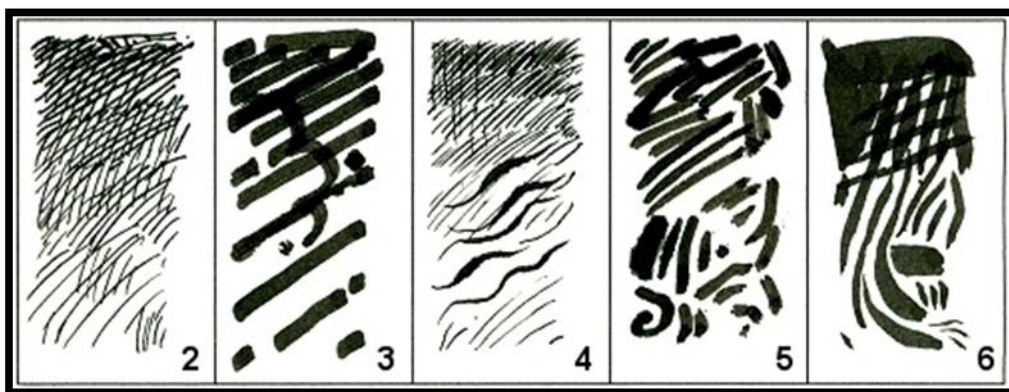
Markers and Sharpies

- 1) Designer's markers, broad/fine
- 2) Fine, medium "Permanent" markers
- 3) Black, 40% gray & 70% gray

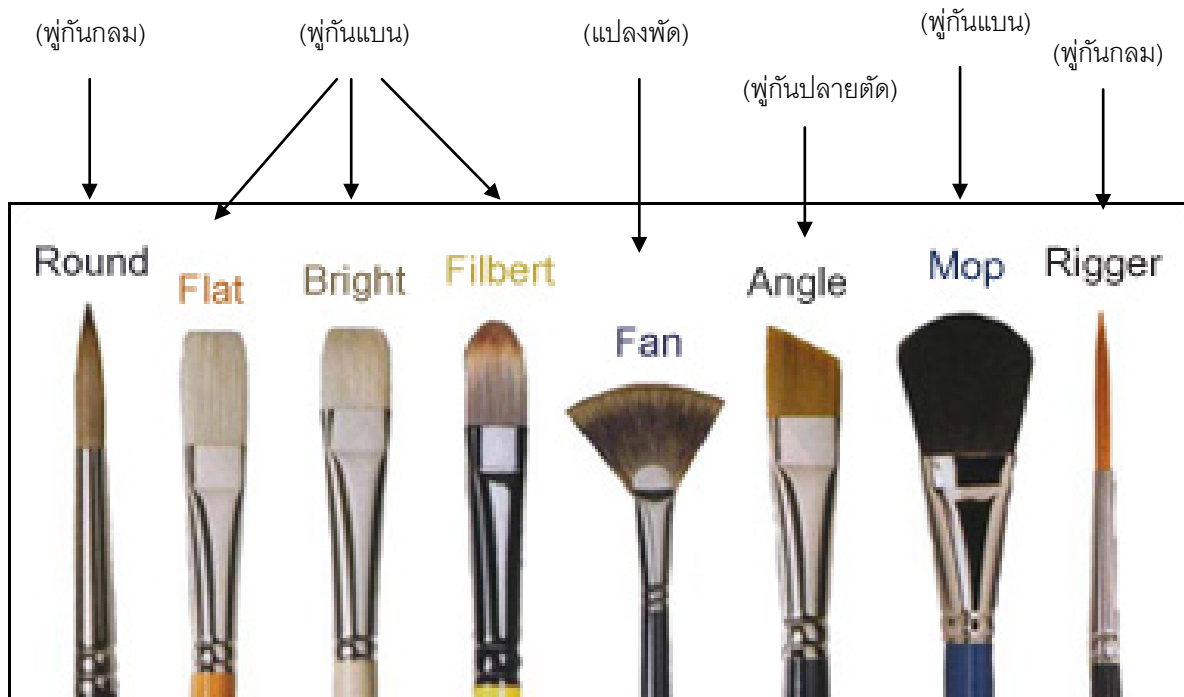
Pen, Brush, Ink (ปากกา, พู่กัน, หมึก)

- 1) Assorted Inks
- 2) F. Soennecken 5 ½ round writing nib
- 3) Speedball D-3 nib
- 4) Hunt 102 CrowQuill Pen
- 5) Bamboo (reed) pens
- 6) #4 Red Sable round brush

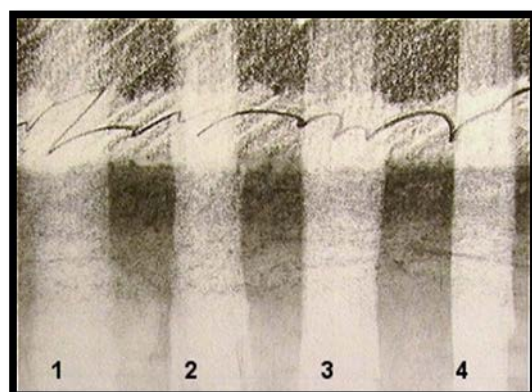
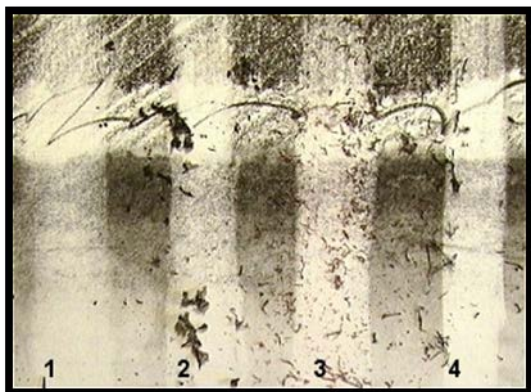
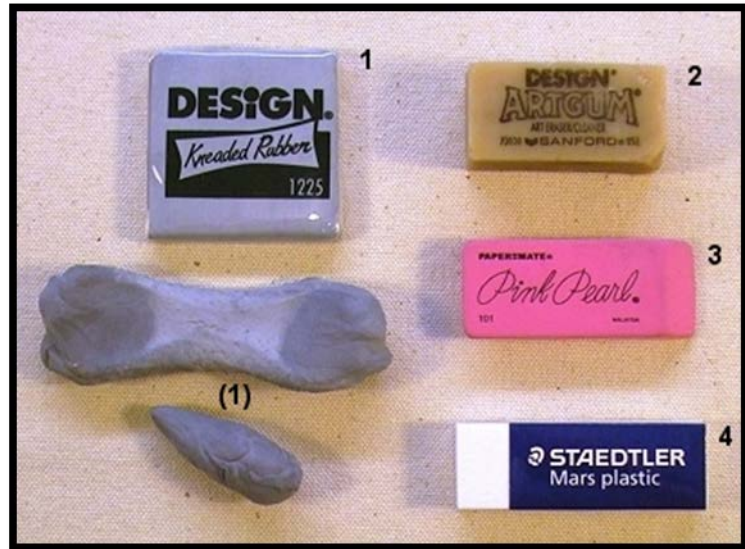
Brush Shapes (ชนิดของพู่กัน)

Artist's brushes come in the following shapes:

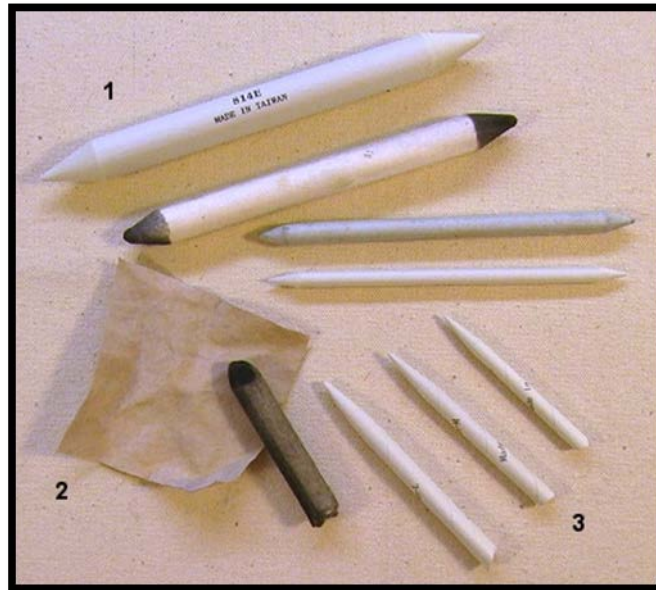
Erasers (ยางลบ)

- (1) Kneaded Eraser
- (2) Art Gum Eraser
- (3) "Pink Pearl" Eraser
- (4) White Vinyl Erasers

Blending Tools

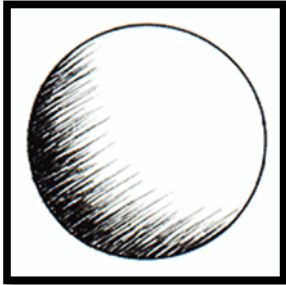
- (1) Stumps
- (2) Chamois
- (3) Tortillons

Fixatives (น้ำยาเคลือบ)

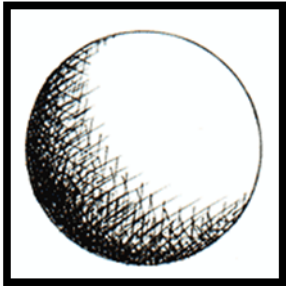

Creating value in pen and ink drawings

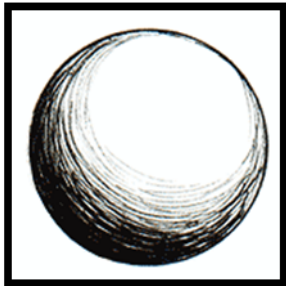
การให้ค่าน้ำหนักแบบลายเส้นเฉียง

hatching - a row of lines, all facing in the same direction. More dense and concentrated in the areas that appear darker.

การให้ค่าน้ำหนักแบบลายเส้นสวน

cross-hatching- similar to hatching, except with the addition of criss-crossing lines.

การให้ค่าน้ำหนักแบบตามรูปร่างวัตถุ

contour-hatching- follows the contour, or curve or outline, of the object. In this case, the hatching is rounded to match the shape of the circle.

การให้ค่าน้ำหนักแบบเส้น วน ม้วน หยัก แบบริบๆ

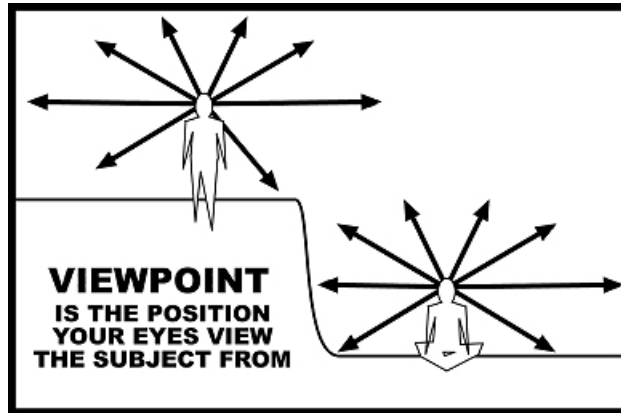
scumbling- tiny, squiggly circular lines - sort of like "controlled scribbling"

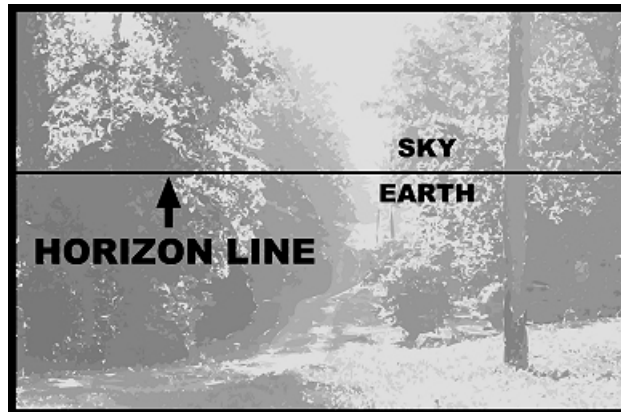
การให้ค่าน้ำหนักโดยใช้จุด

stippling- placing many, many dots on the paper to indicate shading. Probably the most time consuming of all the methods, but creates some neat effects.

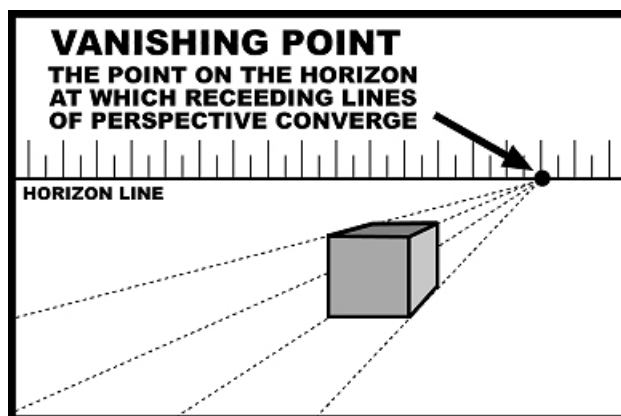
Perspective ทักษะถ่ายภาพ

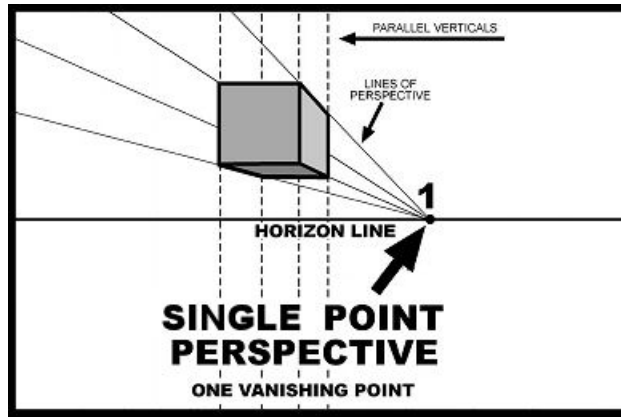
ตำแหน่งมุมมอง

เส้นระดับสายตา

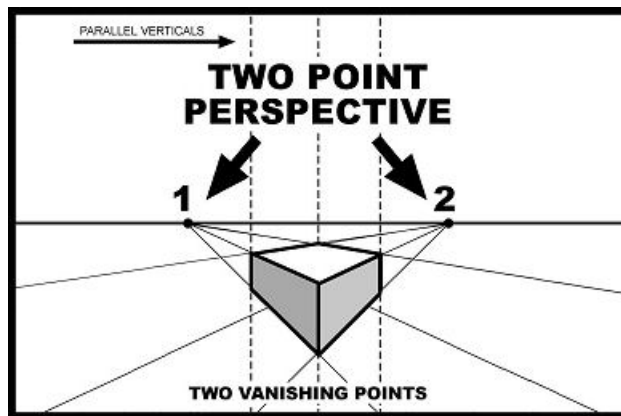

จุดสุดสายตา

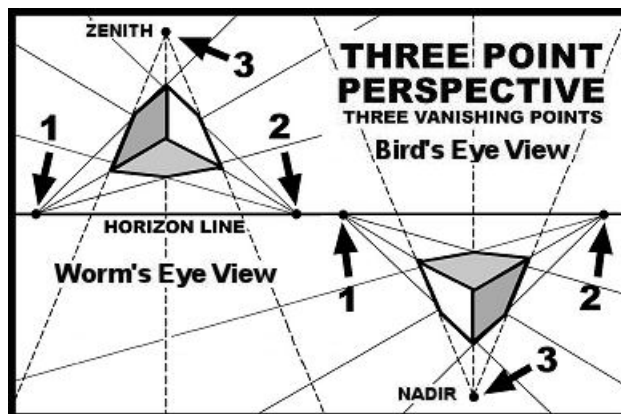
One Point Perspective (Single Point - One Vanishing Point)

ภาพทัศนียภาพมุมมอง 1 จุด

Two Point Perspective (Two Vanishing Points)

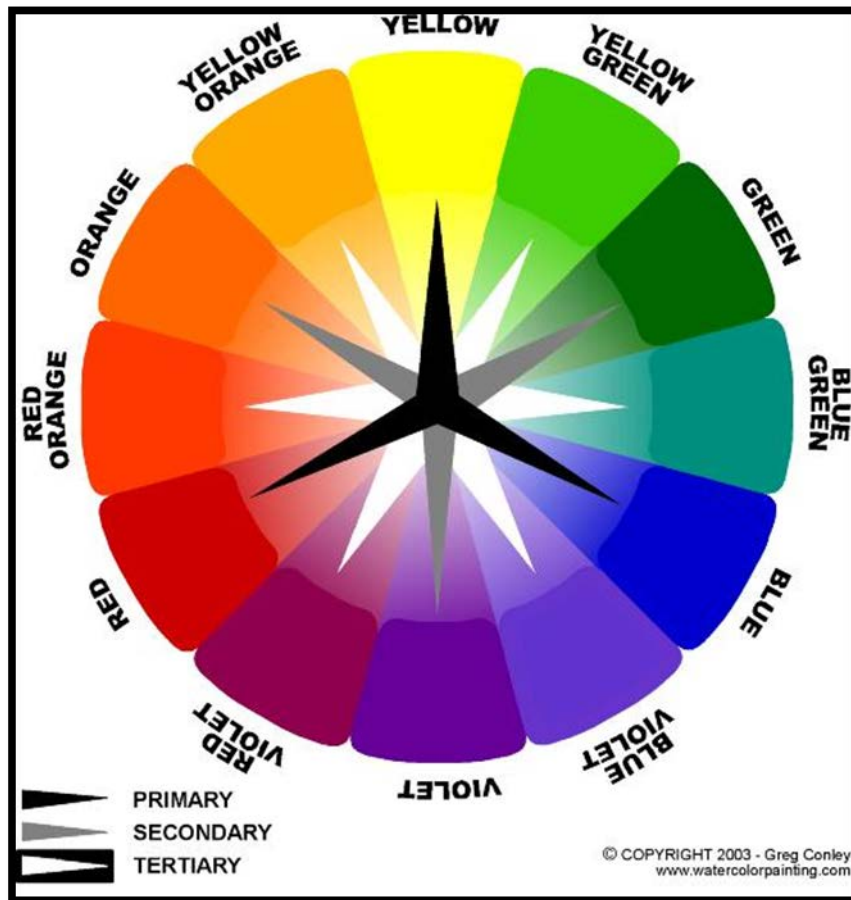
ภาพทัศนียภาพมุมมองแบบ 2 จุด

Three Point Perspective (Bird's Eye, Worm's Eye - Three Vanishing Points)

ภาพทัศนียภาพแบบ 3 จุดมุมมองแบบนก มุมมองแบบหนอน

The Color Wheel (วงจรัส)

Primary Colors (สีขั้นที่ 1)

Red, Yellow and Blue.

Lightwaves travel at different frequencies: Red is longest, Yellow is middle range, Blue is close to the short end (Violet)

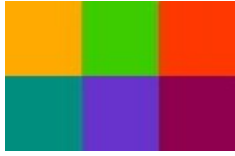
Secondary Colors (สีขั้นที่ 2)

Orange, Green and Violet

Combining Primary Colors in pairs results in Secondary Colors. (Yellow + Red = Orange, Yellow + Blue = Green, Red + Blue = Violet)

Tertiary Colors (สีขั้นที่ 3)

Filling in the Gaps. The colors that fall between the Primary and Secondary Color mixtures are Yellow-orange, Red-orange, Yellow-green, Blue-green, Red-violet and Blue-violet.

Hierarchy of genres, André Félibien, 1667.

(การจัดลำดับขั้นของจิตรกรรมแต่ละประเภทโดยอังเดรเฟลิเบียง).

1. **History painting** (จิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์)
2. **Portraits** (จิตรกรรมภาพคน)
 - a. Realistic tendency (likeness) or idealist tendency (จิตรกรรมภาพคนแบบเหมือนจริง : จิตรกรรมภาพคนแบบอุดมคติ)
3. **Genre-painting** (ภาพชีวิตประจำวัน)
4. **Landscapes** (ภาพภูมิทัศน์)
5. **Still-life** (ภาพหุ่นนิ่ง)

Kinds of portraits (ประเภทจิตรกรรมภาพคน)

'full length',
ภาพเต็มตัว

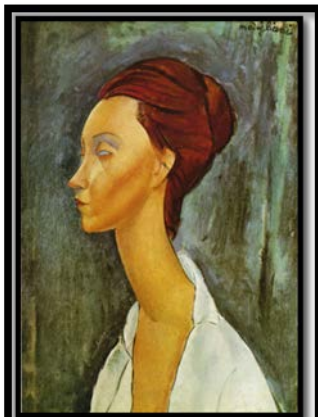
'half length',
ครึ่งตัว

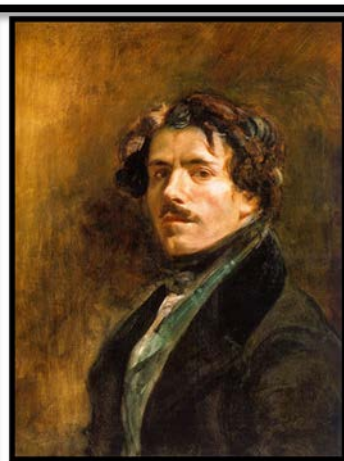
'head and shoulders'
(also called a "bust"),
ช่วงศีรษะจนไหล่

or 'head',
เฉพาะศีรษะ

"in profile"
ภาพด้านข้าง

"three-quarter view"
ภาพมุมเฉียง

"full face"
ภาพหน้าเต็ม

Vocabulary

- Analogous Colors (สีข้างเคียง)
- Asymmetry (อสมมาตรหรือ สัดส่วนที่ไม่เท่ากัน)
- Balance (ความสมดุล)
- Bird's Eye View (มุมมองแบบบน)
- Body shadow (เงาของวัตถุ)
- Body Tone (สีของวัตถุ)
- Cast Shadow (เงาตกกระทบ)
- Chiaroscuro (ค่าต่างแสง)
- Circle (วงกลม)
- Cold Tone (วรรณะสีเย็น)
- Color (สี)
- Color Wheel (วงจรสี)
- Complementary Colors (สีคู่ตรงข้าม)
- Composition (การจัดวางองค์ประกอบ)
- Cone (ทรงกรวย)
- Cube (ลูกบาศก์, ลูกเต๋า)
- Cylinder (ทรงกระบอก)
- Dimension (มิติ)
- Dot (จุด)
- Dry Materials (อุปกรณ์ลักษณะแห้ง)
- Element (องค์ประกอบ)
- Form (รูปทรง)
- Free form (รูปทรงอิสระ)
- Geometric shapes (รูปทรงเรขาคณิต)
- Halftone (สีกลาง)

- Highlight (จุดที่สว่างที่สุด)
- Ideas about the line (แนวความคิดเกี่ยวกับเส้น)
- Line (เส้น)
- Meaning of the line (ความหมายของเส้น)
- Monochromatic Colors (สีเอกรงค์)
- Negative shapes (พื้นที่โดยรอบรอบวัตถุ)
- Neutrals (สีกลาง)
- Organic shapes (รูปทรงอินทรีย์รูป)
- Parallelogram (สี่เหลี่ยมคางหมู)
- Point (จุด)
- Positive shapes (รูปร่างปกติของวัตถุ, สิ่งของ ฯลฯ)
- Primary Colors (สีขั้นที่ 1)
- Pyramid (พีระมิด)
- Rectangle (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
- Reflected light (แสงสะท้อน)
- Rhythm (จังหวะ)
- Secondary Colors (สีขั้นที่ 2)
- Shade (สีที่ผสมสีดำและเข้มขึ้น)
- Shadow Core (เงาที่เข้มที่สุด)
- Shape (รูปร่าง)
- Space (ที่ว่าง)
- Sphere (ทรงกลม)
- Square (สี่เหลี่ยม)
- Style (รูปแบบ)
- Symmetry (สมมาตร, สัดส่วนที่เท่ากัน)
- Tertiary Colors (สีขั้นที่ 3)
- Texture (ลักษณะพื้นผิว)
- Tint (สีอ่อนลงด้วยการผสมสีขาว ทำให้สว่างขึ้น)

- Tone (น้ำหนัก)
- Triangle (สามเหลี่ยม)
- Turning Edge (ขอบโค้งของวัตถุ)
- Value (ค่าหรือน้ำหนัก)
- Visual Elements (ทัศนธาตุ)
- Warm Tone (วรรณะสีร้อน)
- Wet Materials (อุปกรณ์ลักษณะเปียก)
- Worm's Eye (มุมมองแบบหนอน)