

เอกสารประกอบการสอน

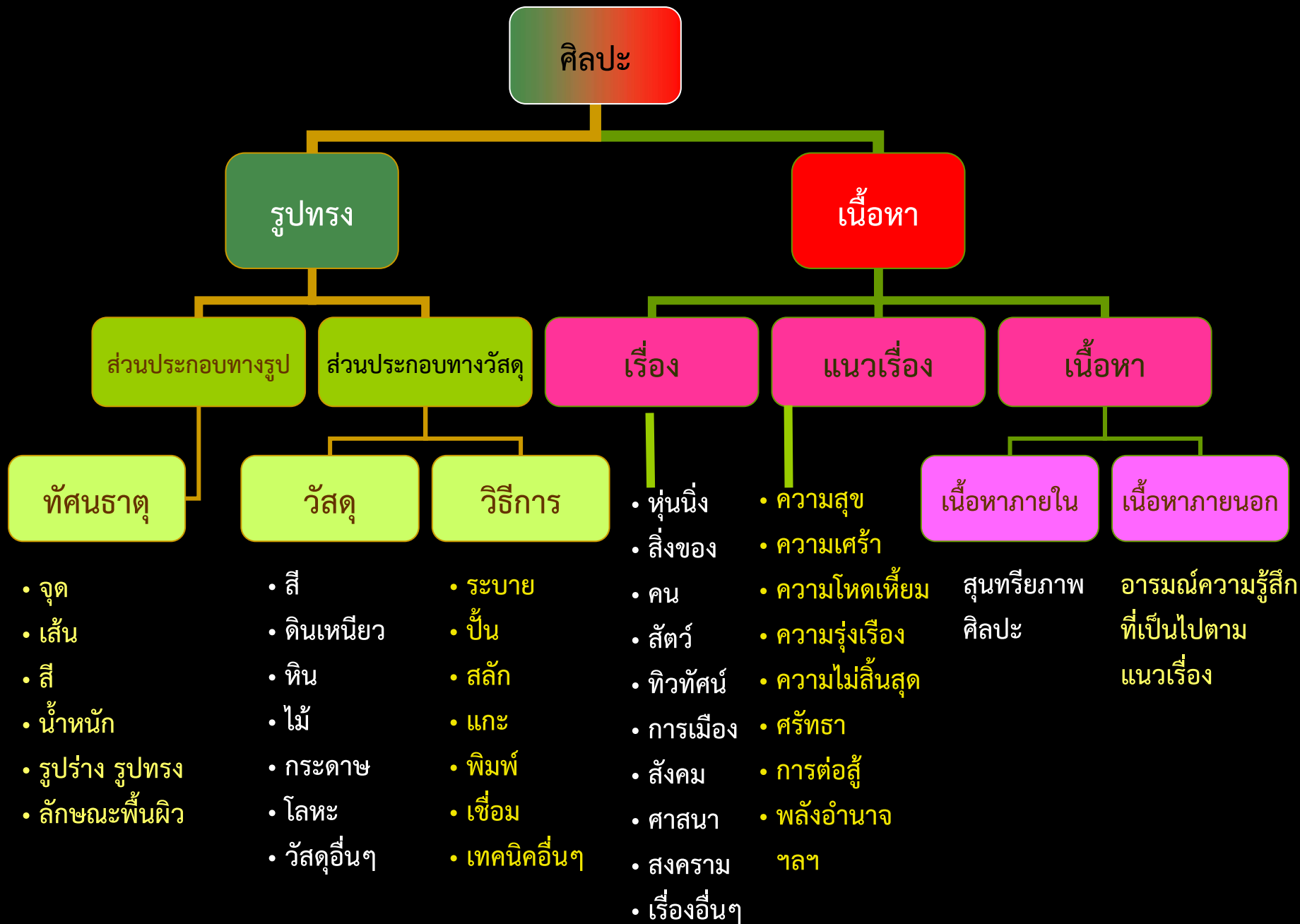
รายวิชา **Composition 1**

รหัสวิชา 101221. ภาคการศึกษาที่ 2 / 2552

ภาควิชาภาพพิมพ์ **คณะวิจิตรศิลป์** มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อเรื่อง “ **น้ำหนัก** ”

แผนผังแสดงองค์ประกอบของศิลปะ

ทักษะช่างในงานศิลปะ

ELEMENTS of ART

จุด

Point

เส้น

Line

สี

Colour

น้ำหนัก

Tone

รูปทรง

Shape

รูปทาง

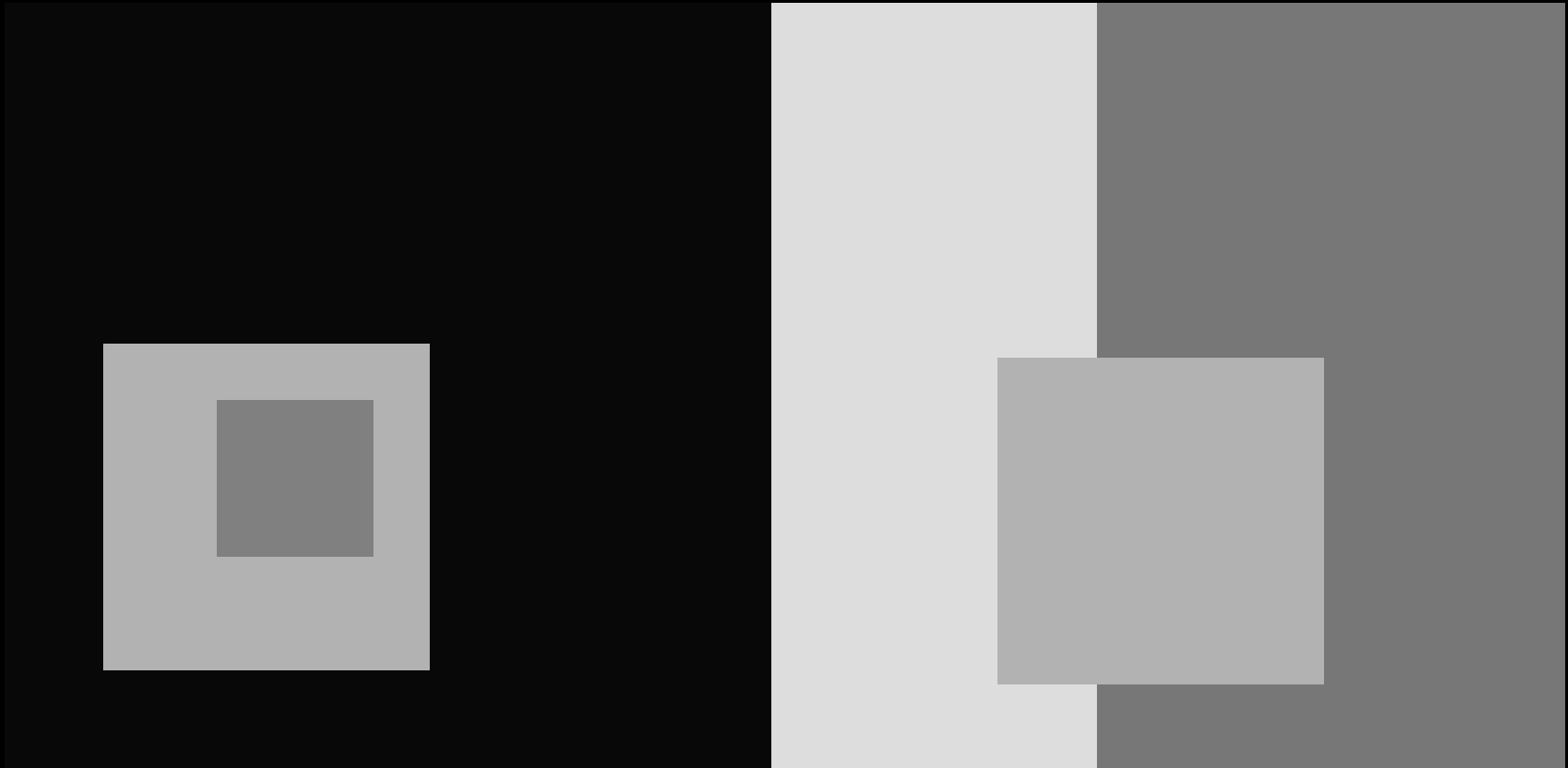
Form

พื้นผิว

Texture

น้ำหนัก

TONE

น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (TONE)

น้ำหนัก คือ

ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่ง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา และสีดำ ในความเข้มระดับต่างๆ ในผลงานชิ้นหนึ่ง น้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะแสงเงาในธรรมชาติจะทำให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะ**ให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแล้ว** น้ำหนักยัง**ให้ความรู้สึก และอารมณ์** ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย ในงานนามธรรมเราจะได้รับความรู้สึกจากความอ่อนแก่ของน้ำหนักที่ประสานกันอยู่ในภาพโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านรูปทรงที่รู้ได้ เข้าใจได้แต่อย่างใด

ภาพตัวอย่างผลงานที่มี ค่าน้ำหนัก ที่น่าสนใจ

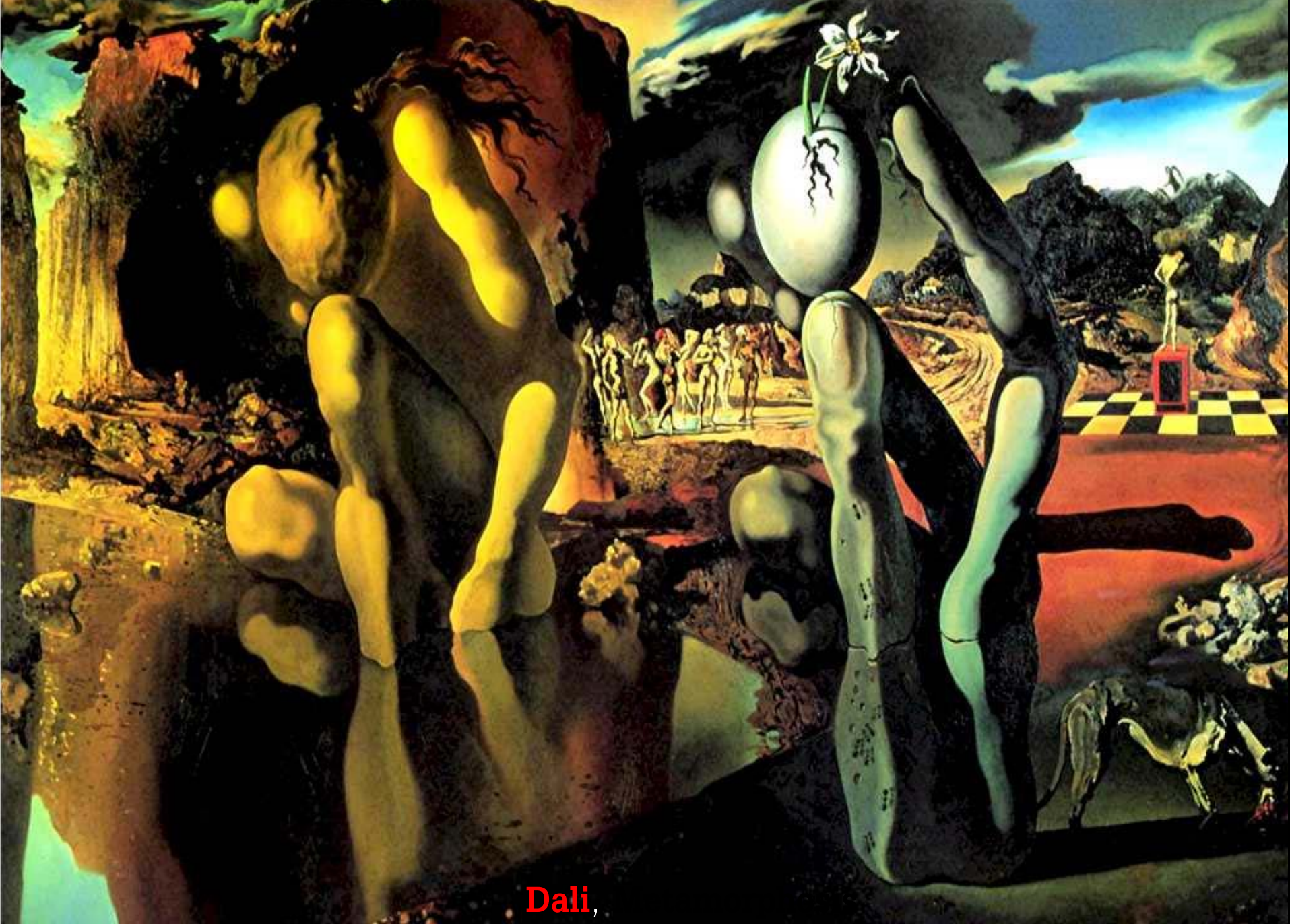
Leonardo Da Vinci

“The Virgin and Child with Saint Anne”

Leonardo **Da Vinci**

“Virgin of the Rocks,London”

Dali,

Dali, The Labyrinth
www.KensFavorites.com

Dali, The Three Ages.1940

Caravaggio, Conversion Of St Paul other

Caravaggio, The Conversion of Saul, 1600

คำจำกัดความของน้ำหนัก

1. ทำให้เกิดบริเวณมืดและสว่างของภาพ

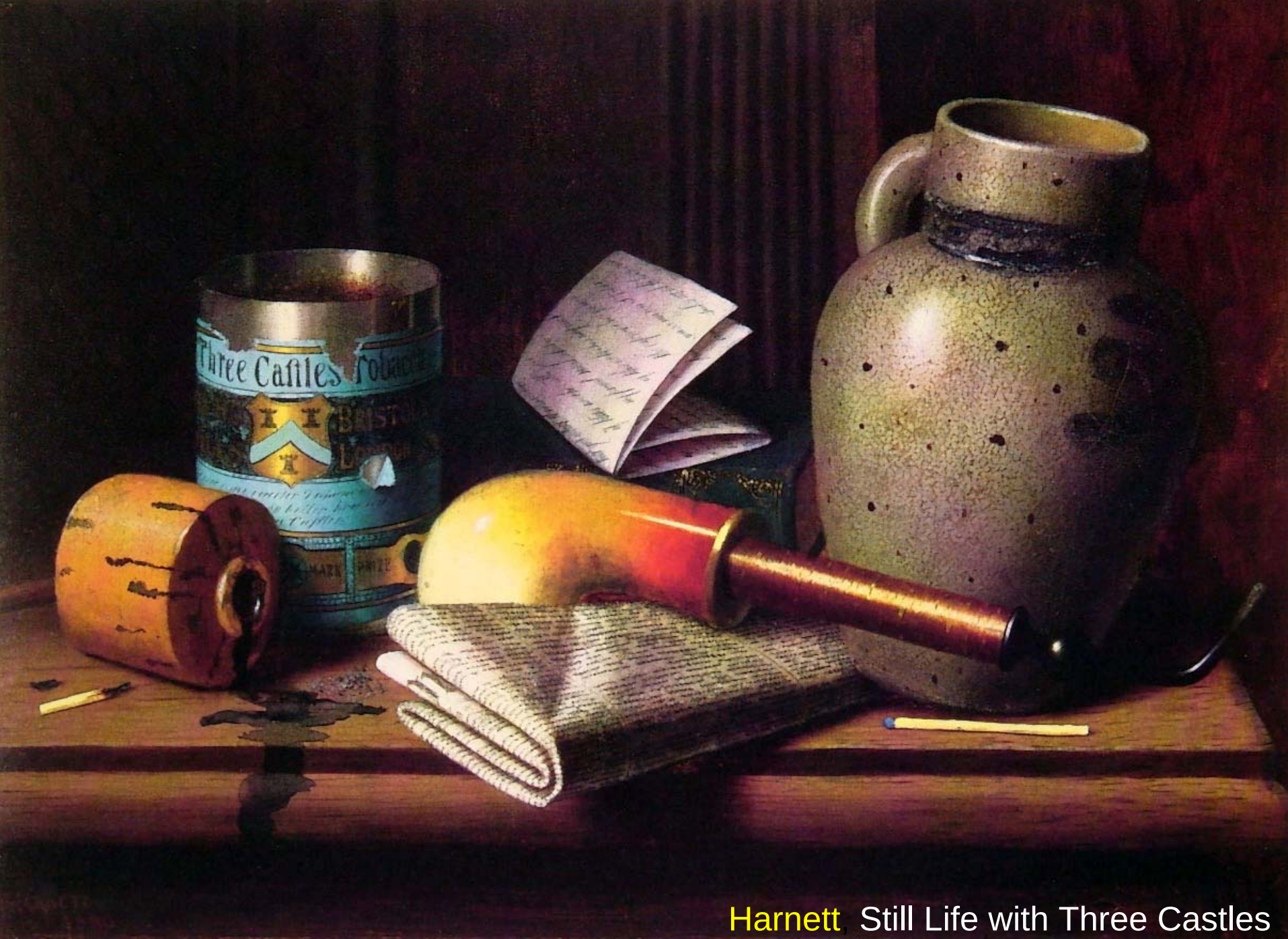
Proud-hon Pierre Paul, Justice and Divine Vengeance Pursuing Crime

Goya, Clothed Maja

Goya, Nude Maja

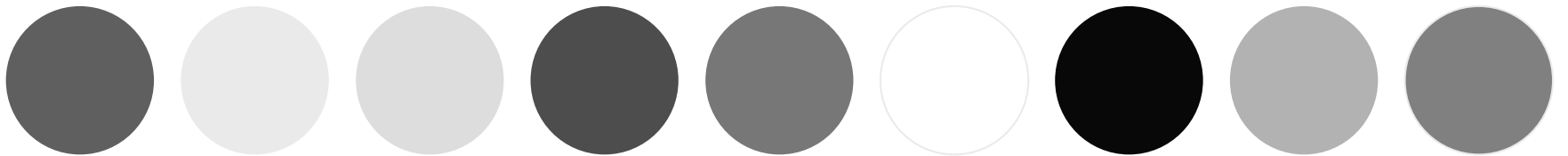
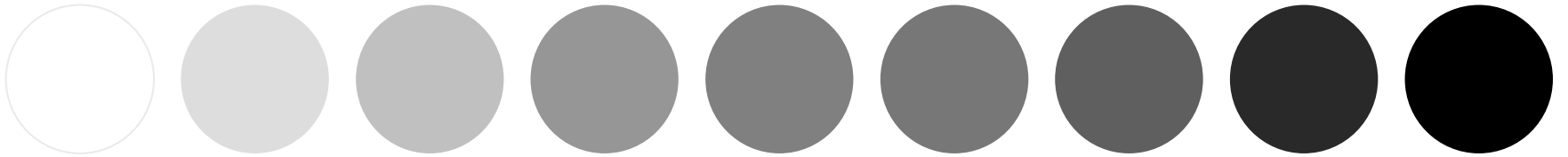

Harnett Still Life with Three Castles

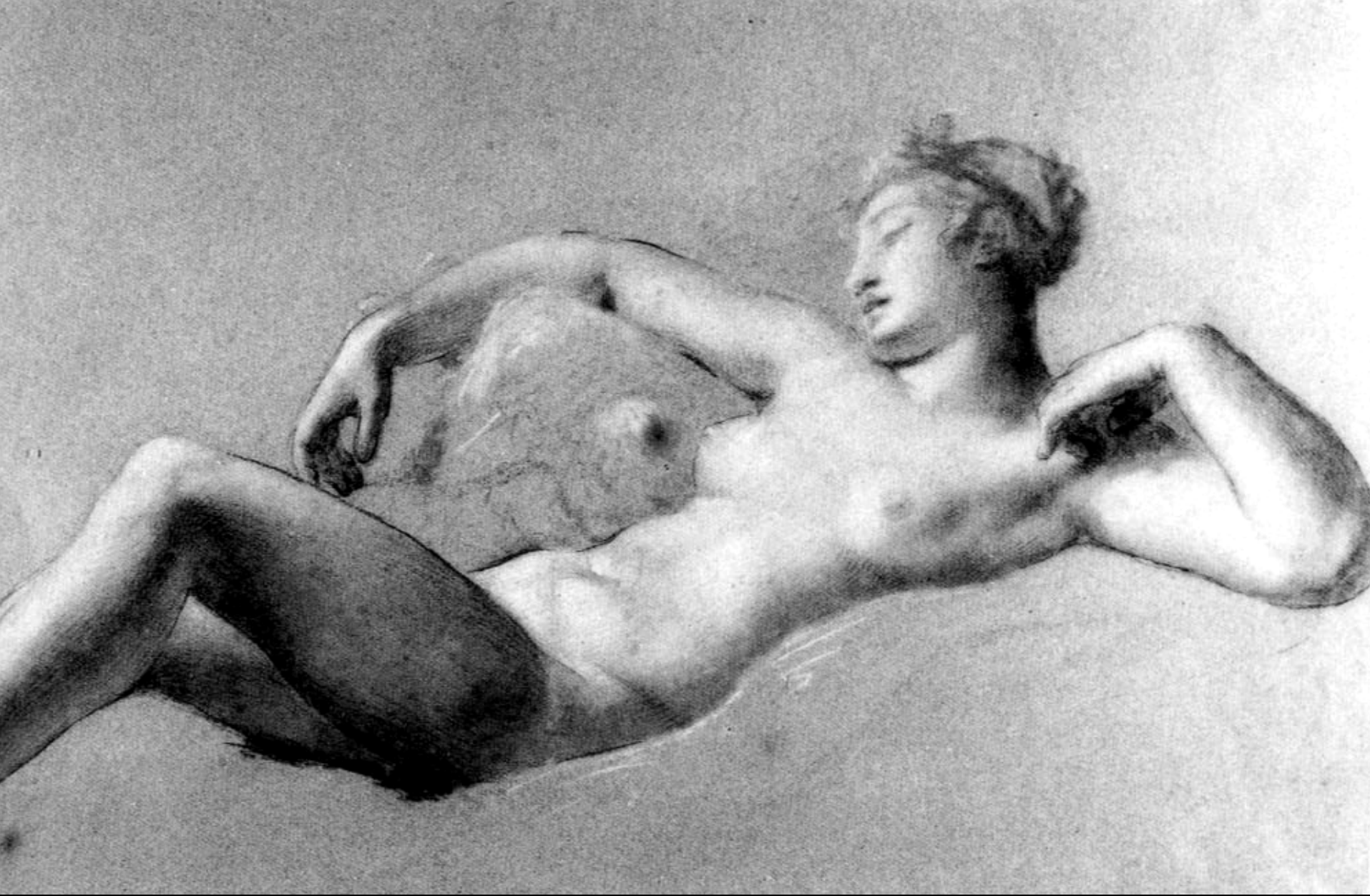
Harnett Emblems of Peace

2. ทำให้เกิดความอ่อนแก่ของสีเทาลำดับต่างๆ จากดำมาหาขาว

Proud-hon Pierre Paul
Femme, nue en buste

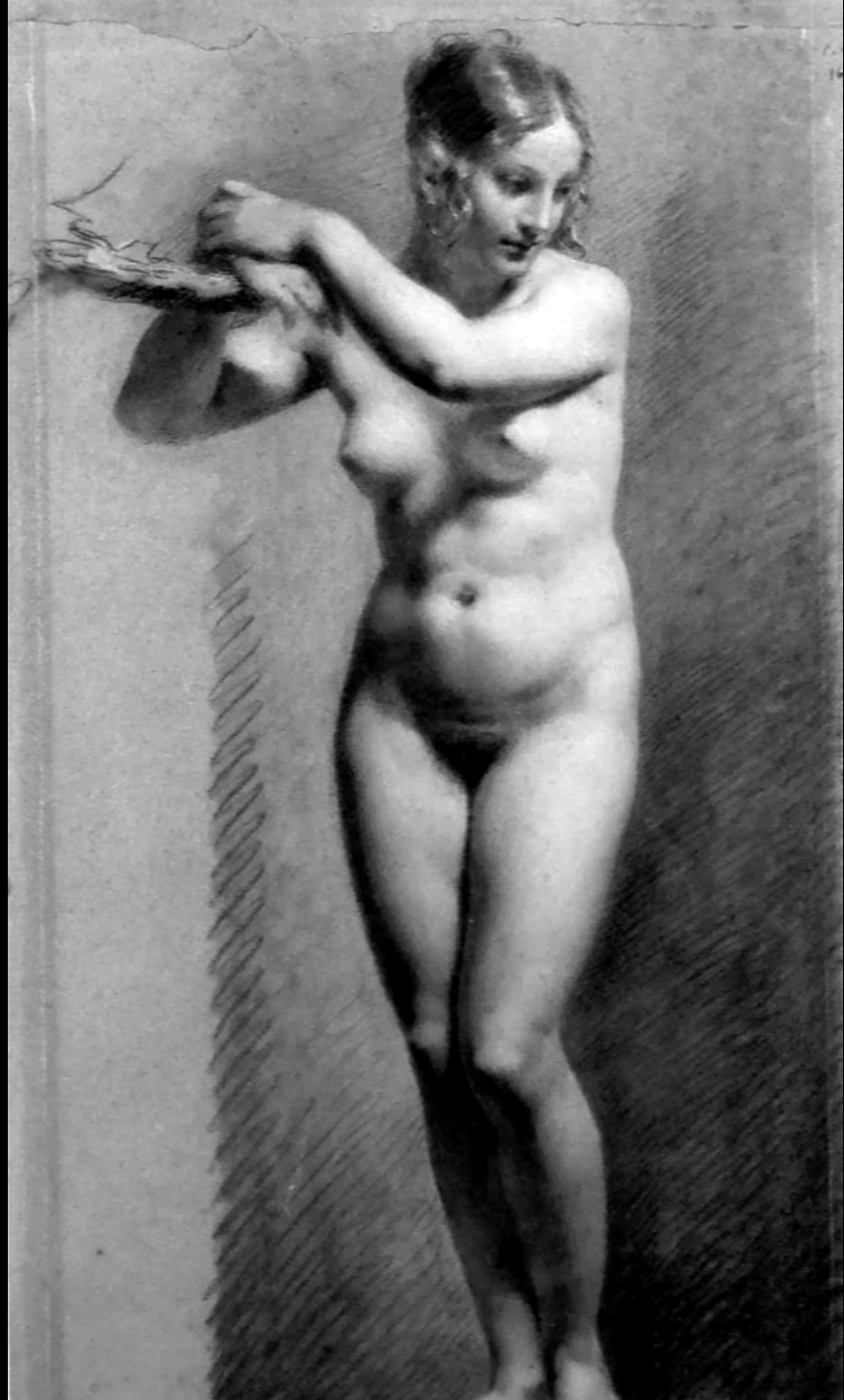

Proud-hon Pierre Paul

Proud-hon Pierre Paul

Proud-hon Pierre Paul

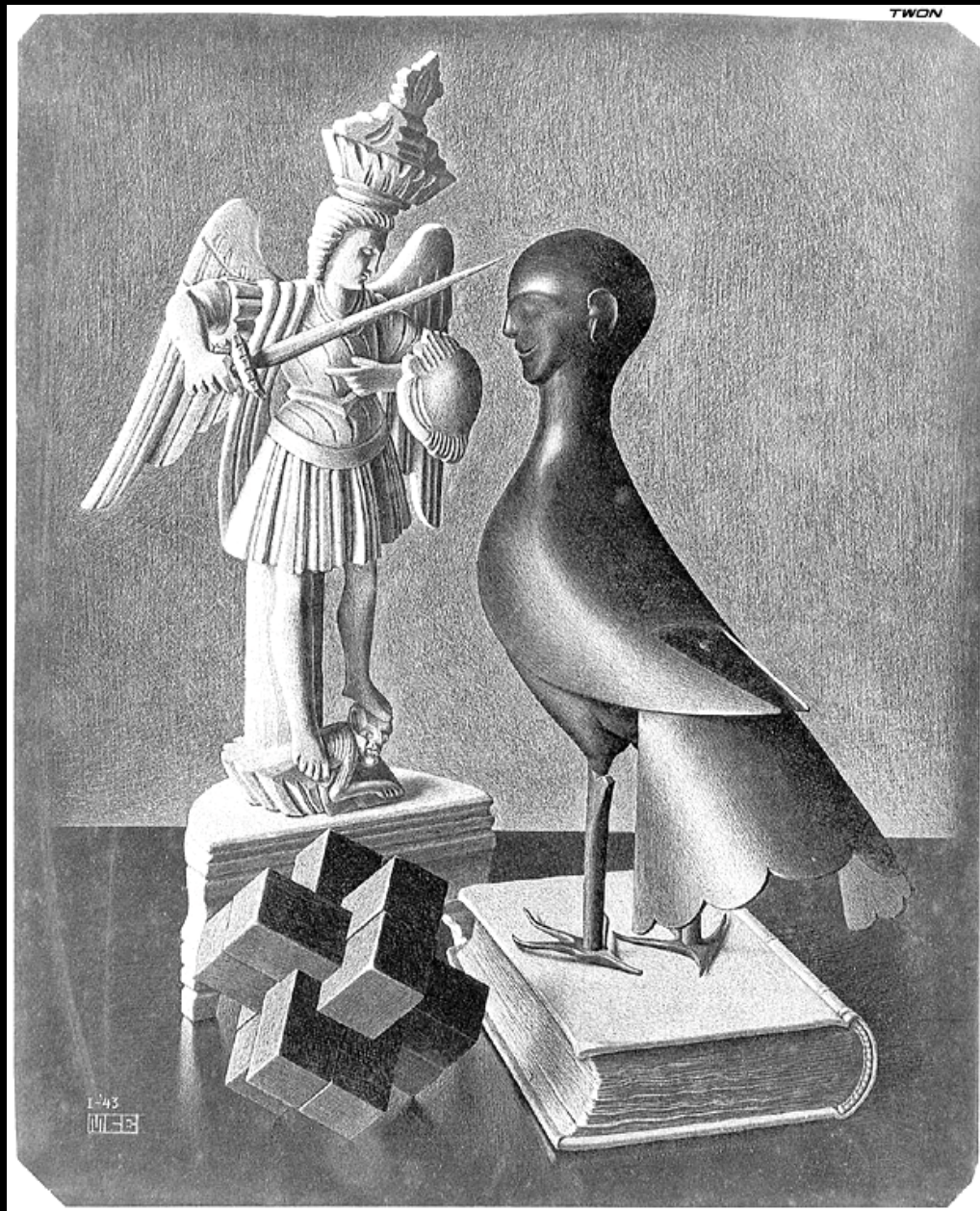

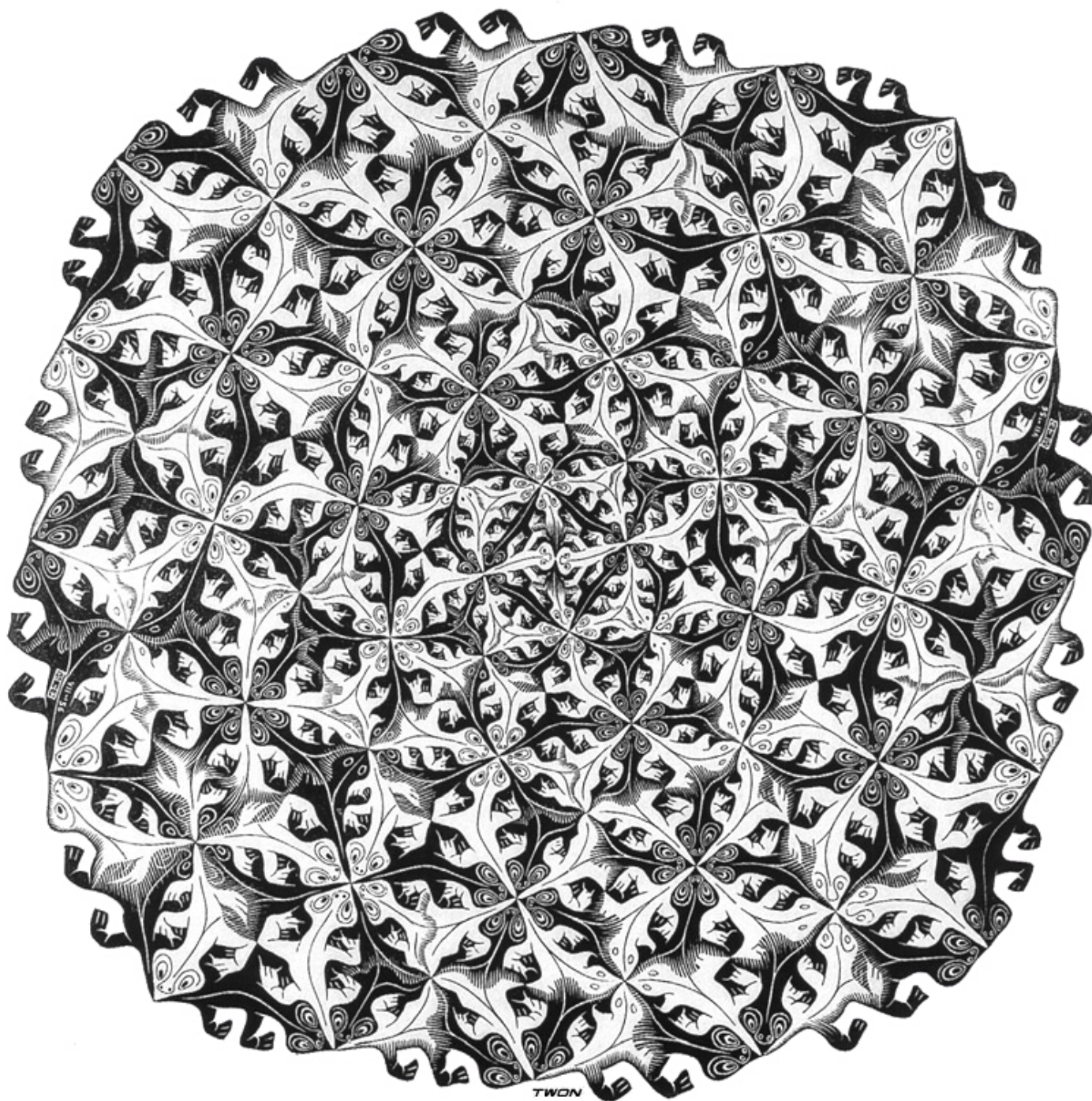
MC escher, twon Belvedere

TWON

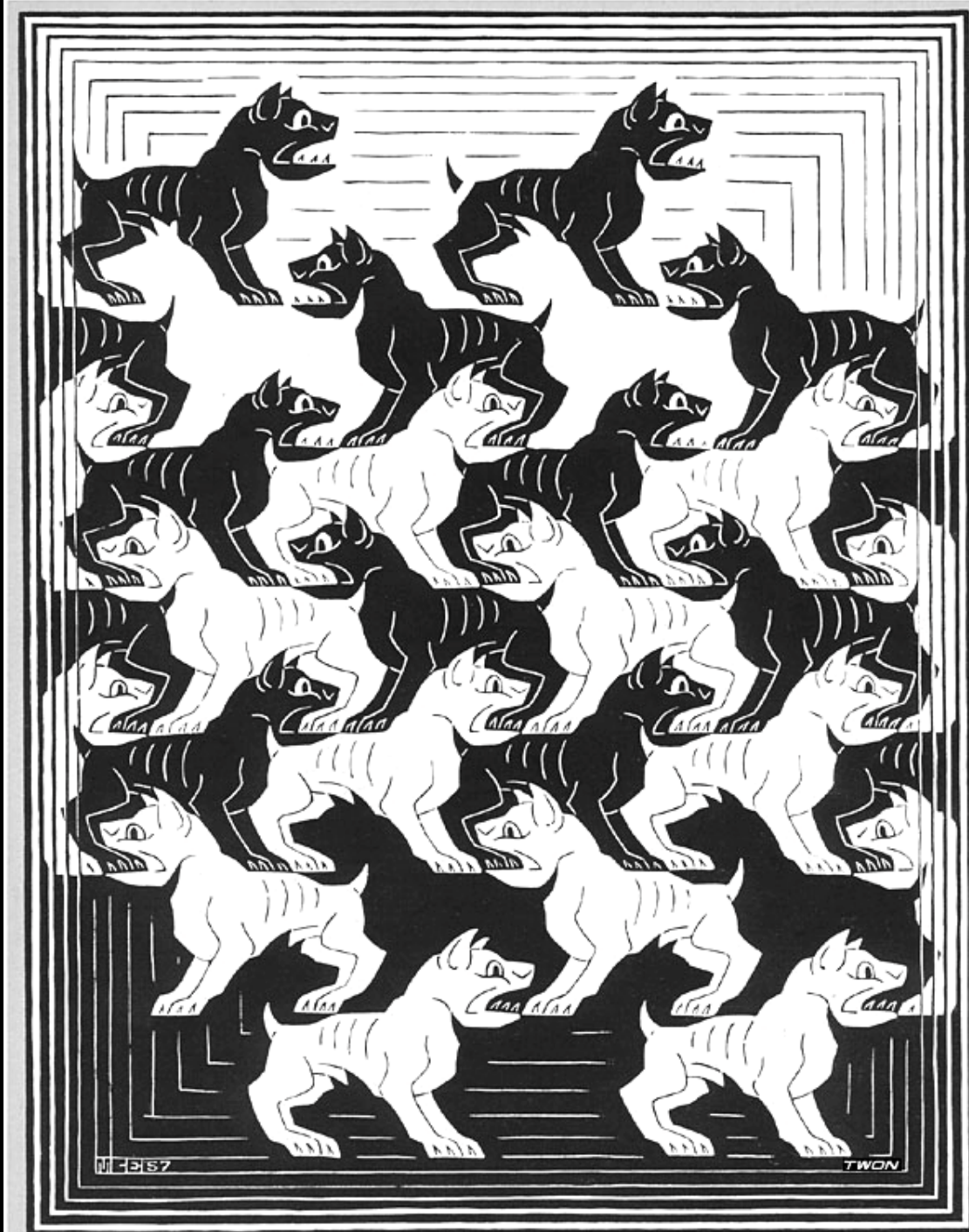
MCescher

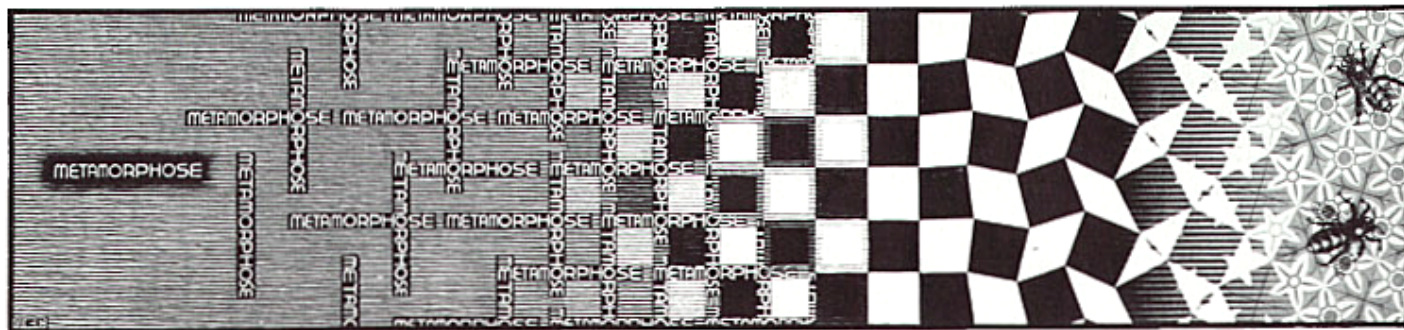

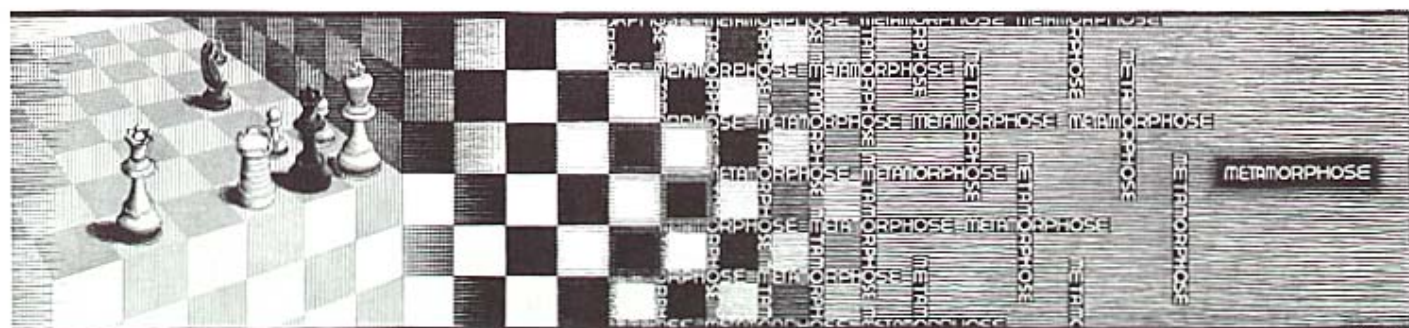
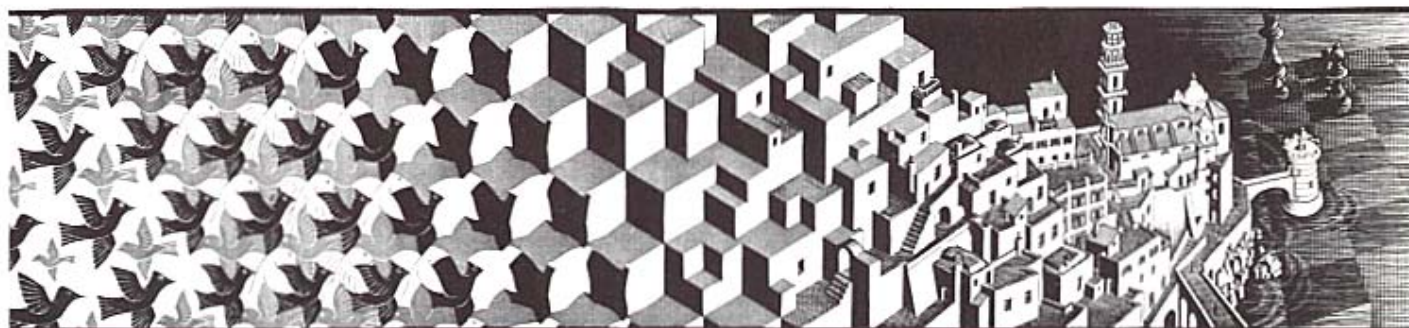
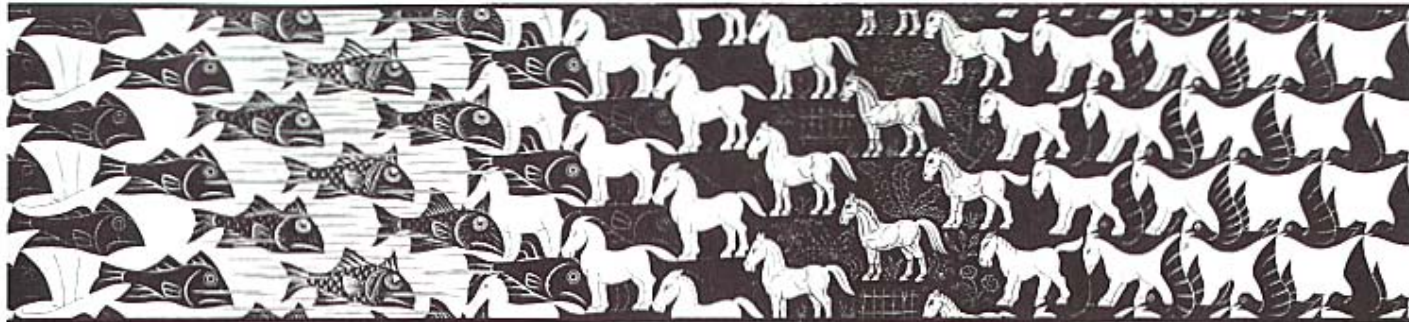

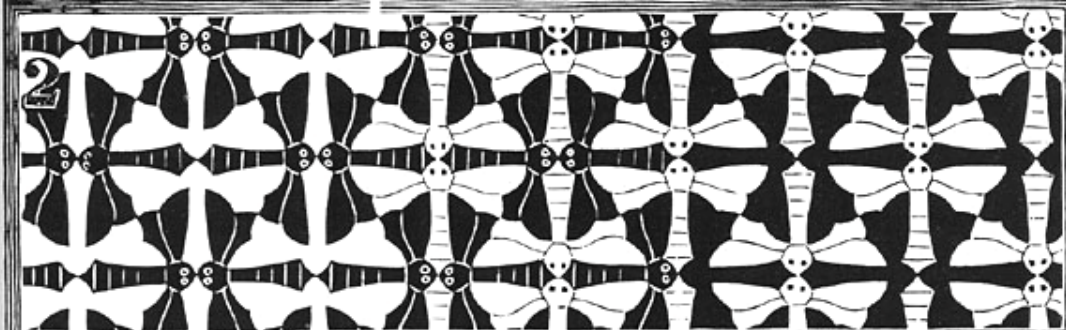
MCescher,
twon Division

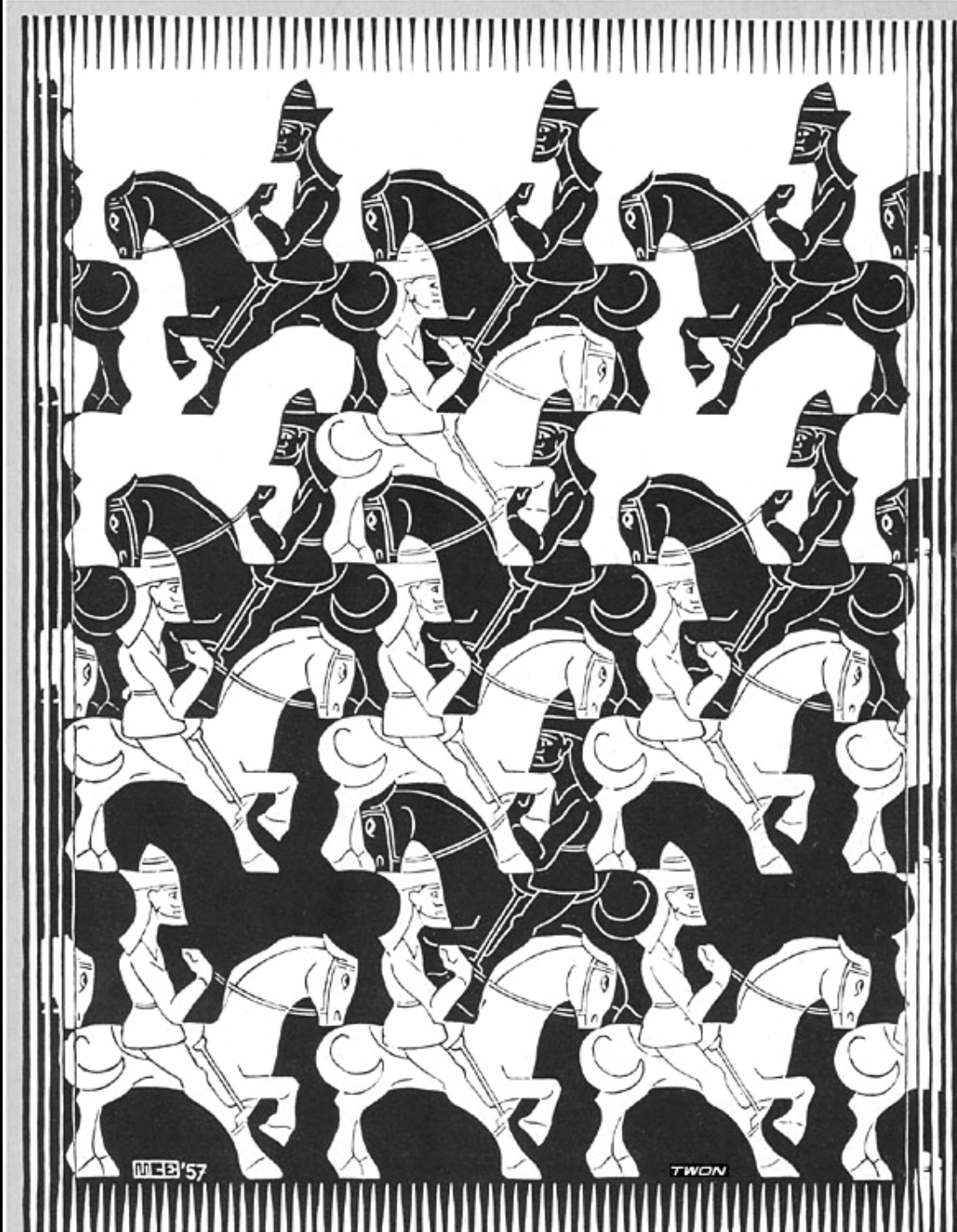

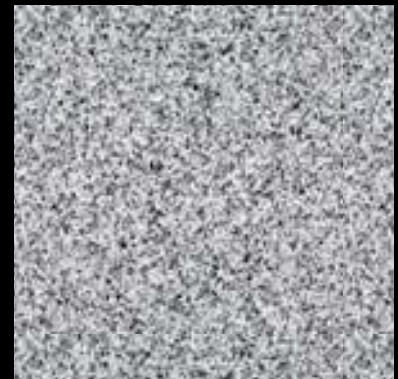
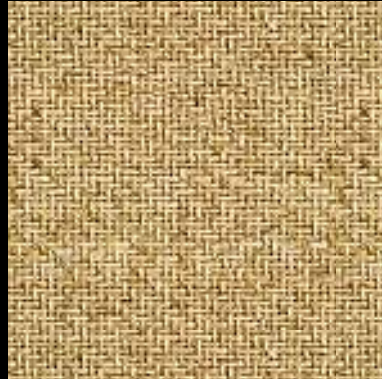
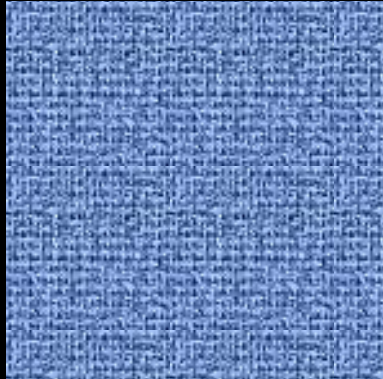

คุณลักษณะของน้ำหนักร

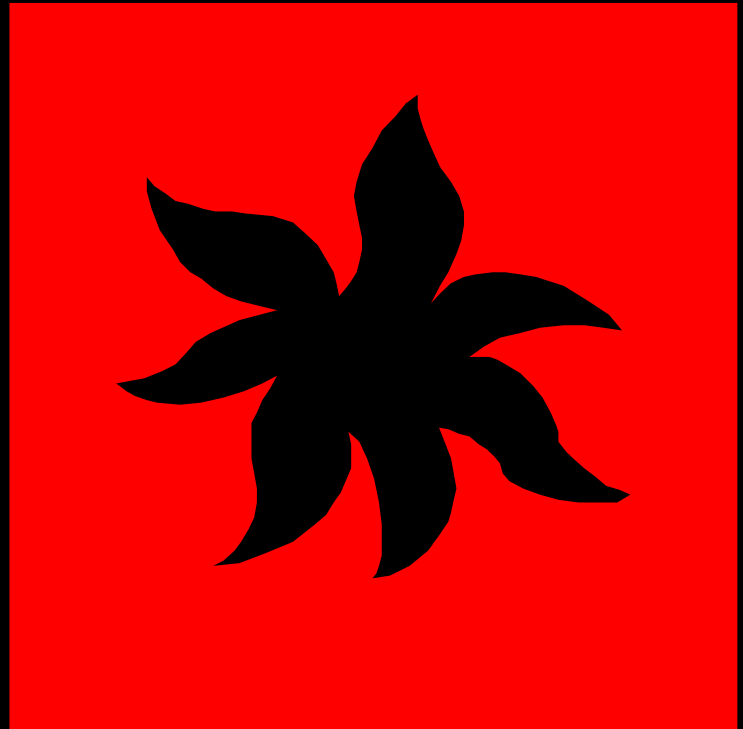
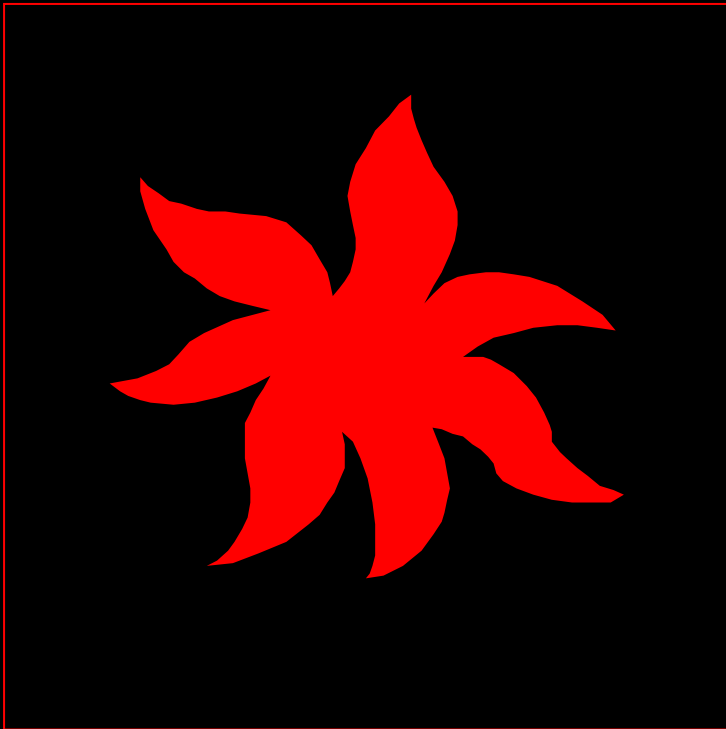
1. มี 2 มิติ คือ ความกว้างและความยาว
2. มีทิศทาง
3. มีลักษณะต่างๆ เช่นเดียวกับเส้น คือ ยาว ล้่น เป็นคลื่น ฯลฯ
4. มีรูปร่าง ได้แก่ กลม เหลี่ยม(รูปทรงเรขาคณิต) อีสระ(รูปทรงธรรมชาติ)
5. มีความอ่อนแก่
6. มีลักษณะผิวต่างๆ (ภาพประกอบด้านล่าง)

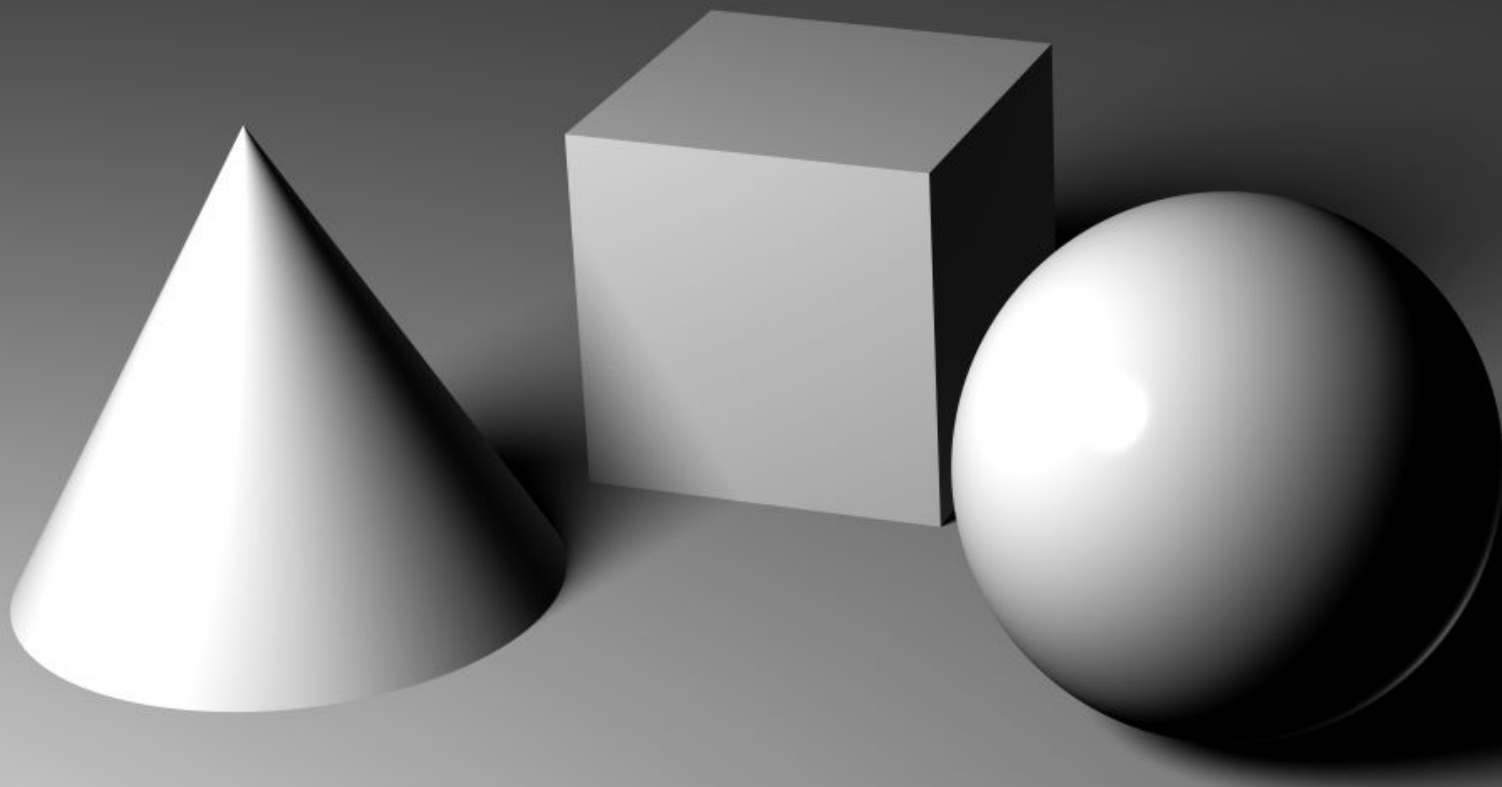
มีลักษณะผิวต่างๆ (จากข้อ 6)

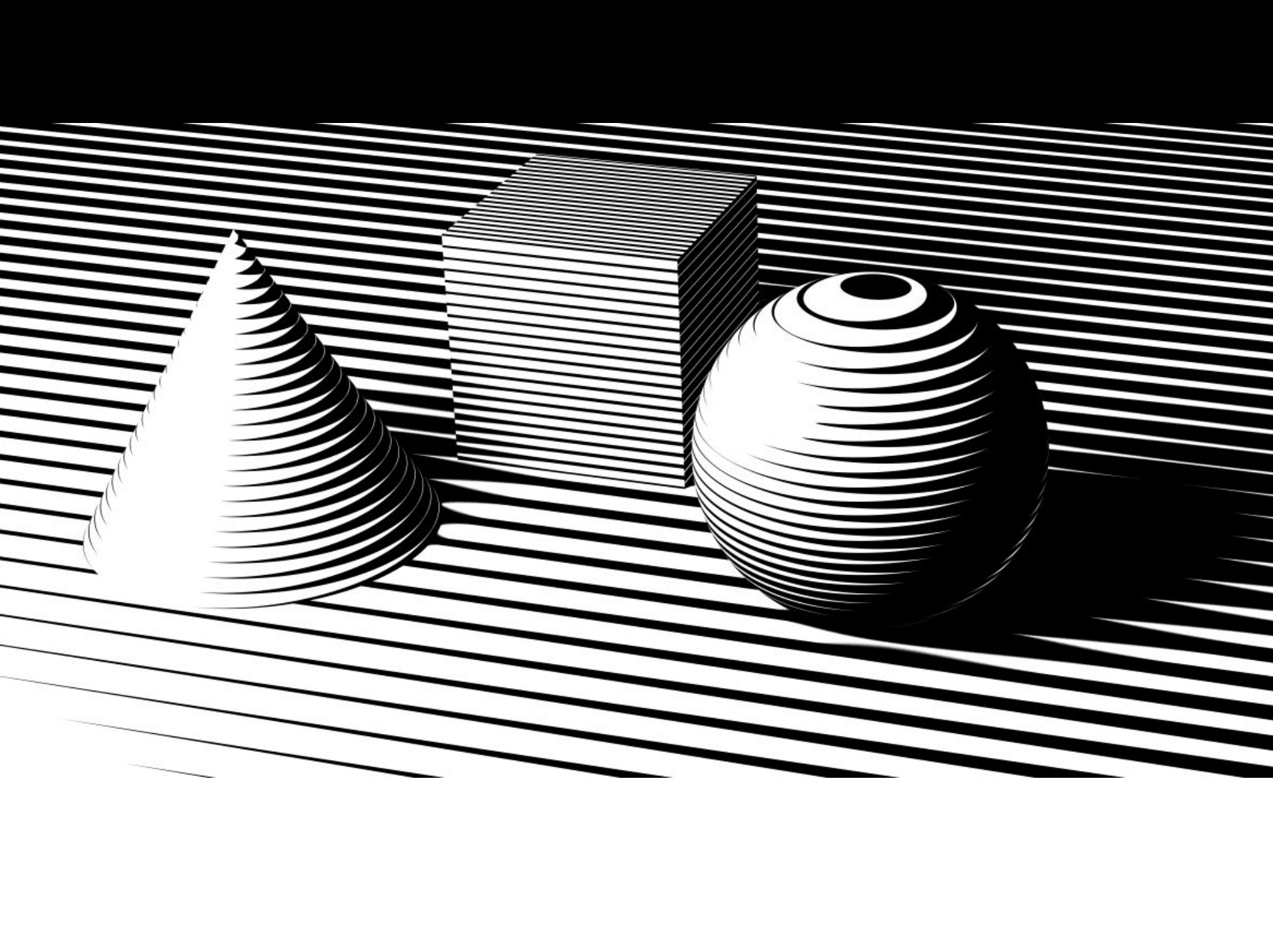

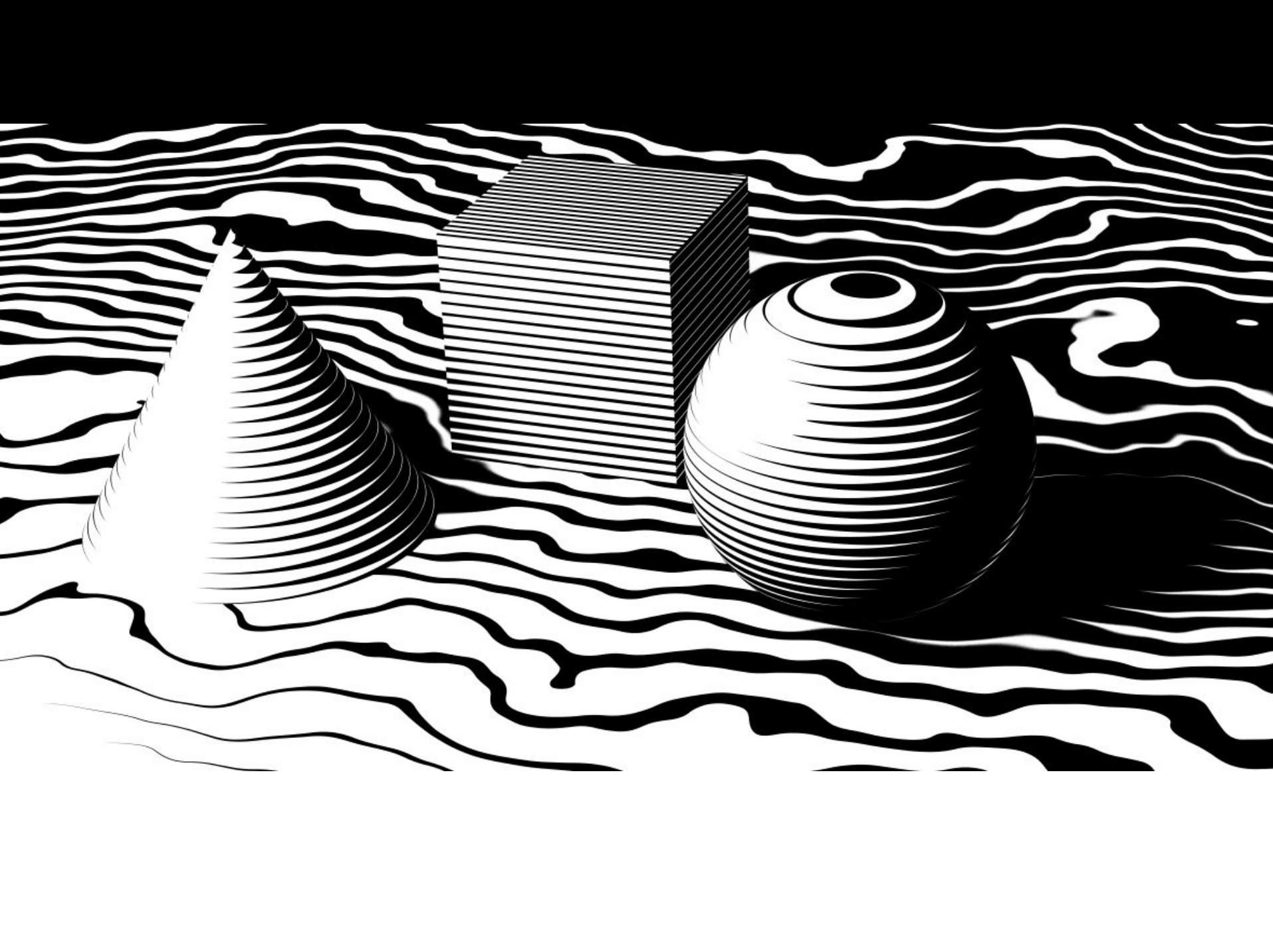
หน้าที่ของน้ำหนักร

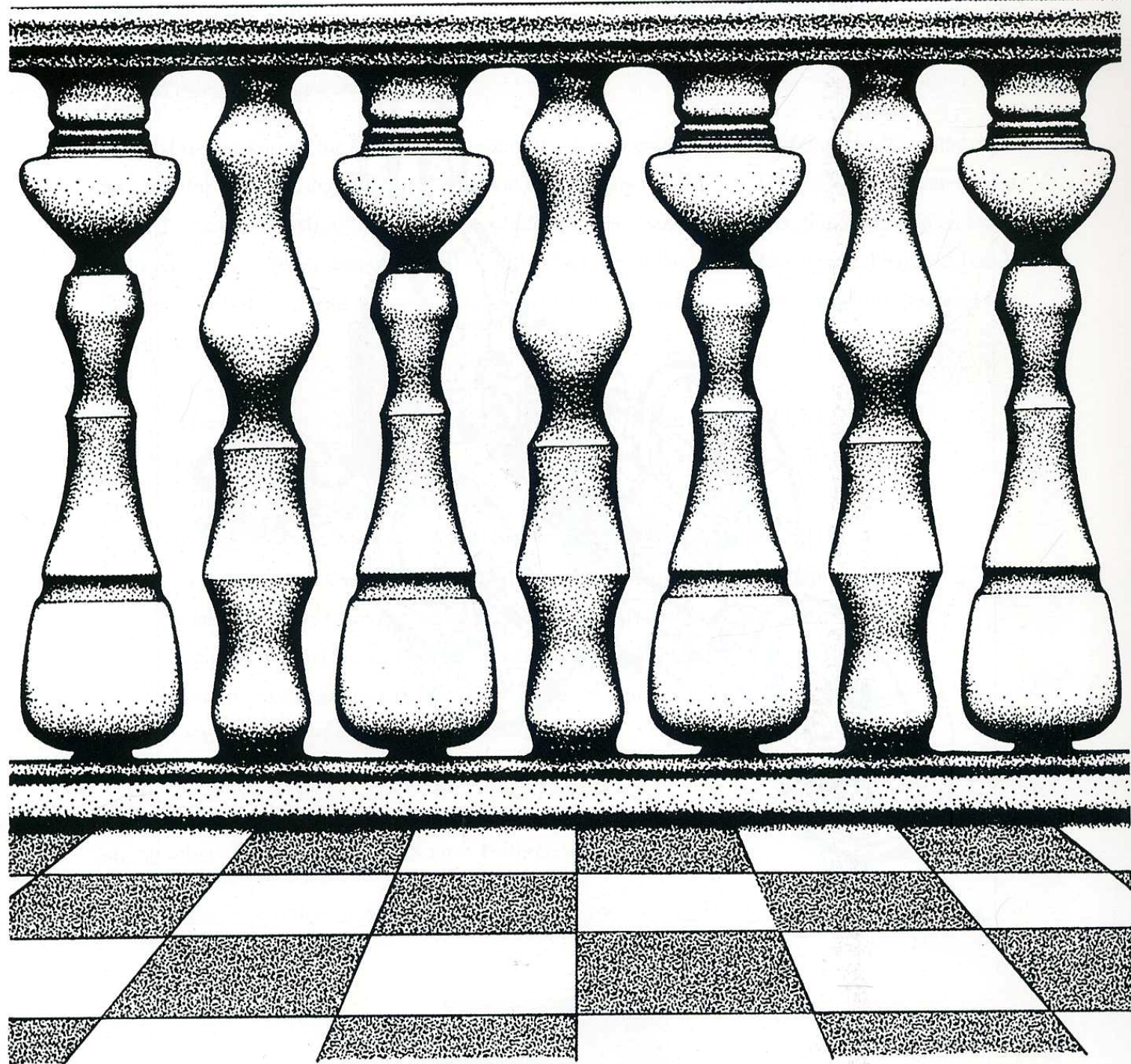
1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง

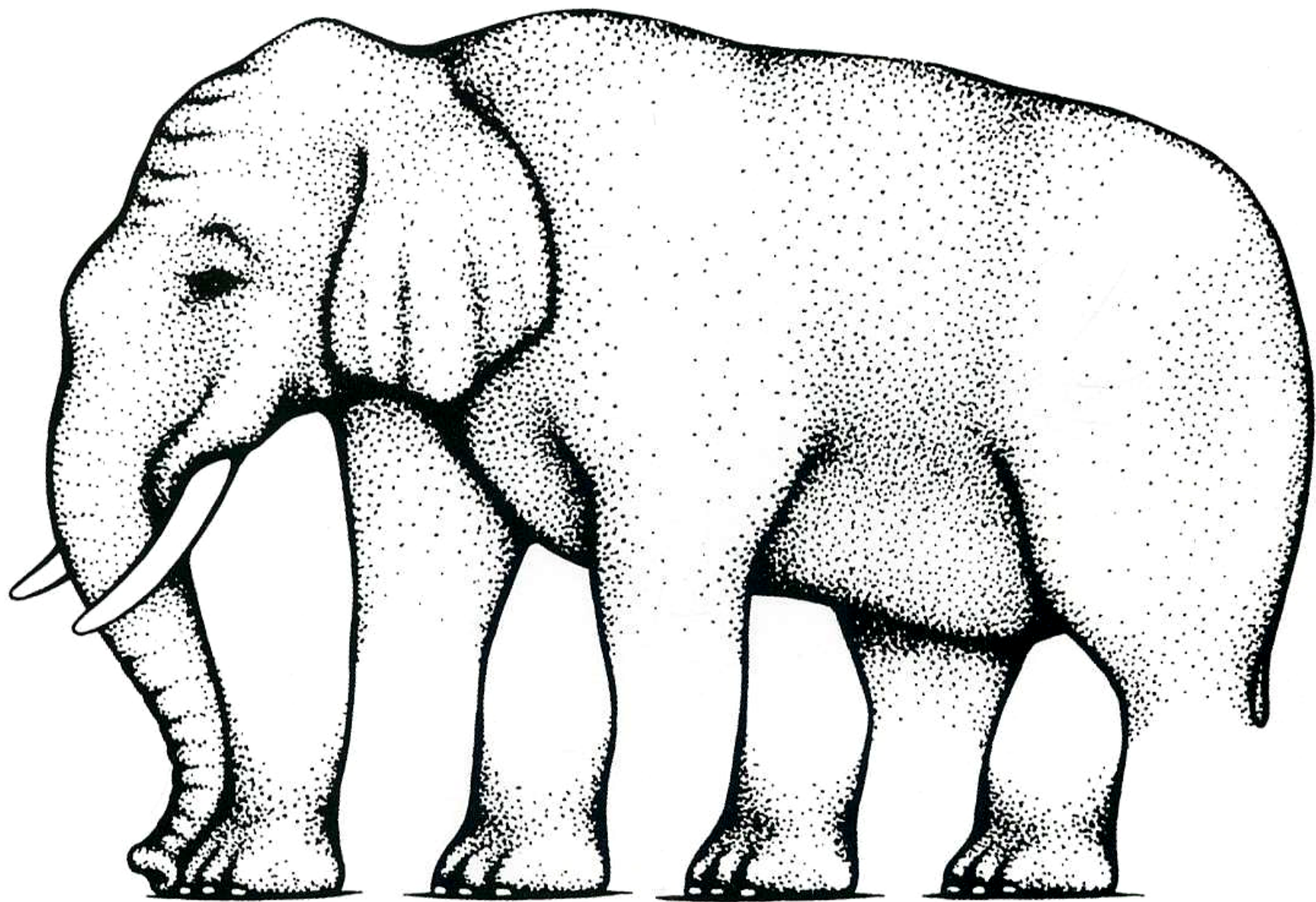

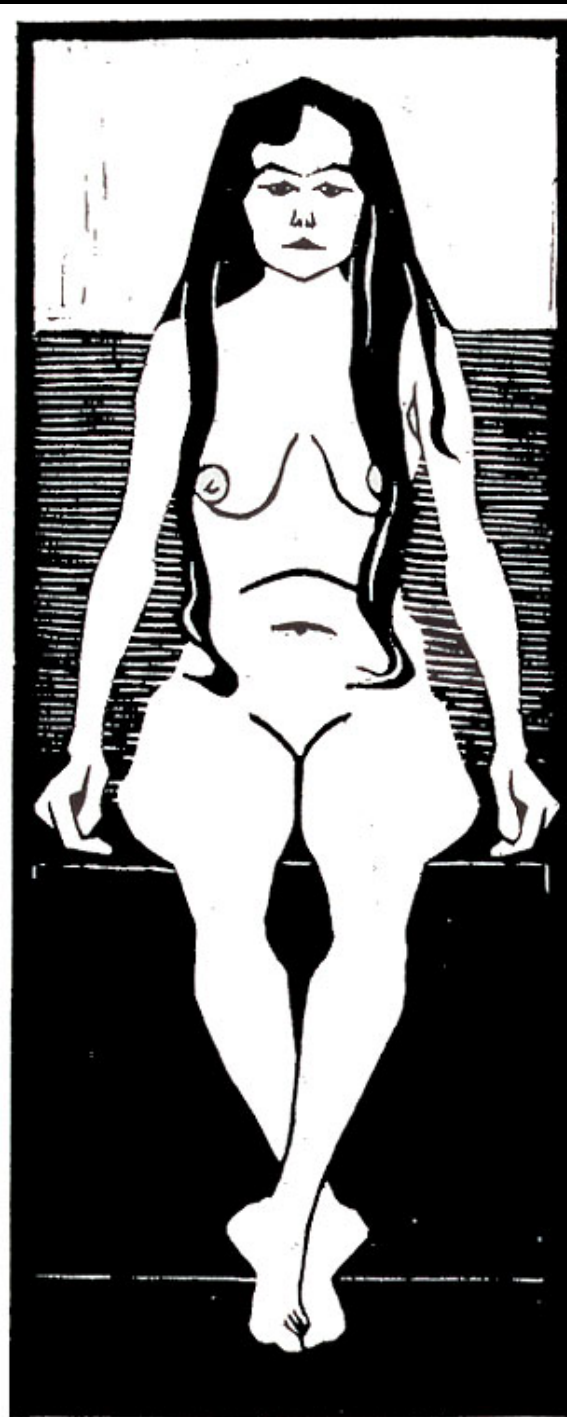

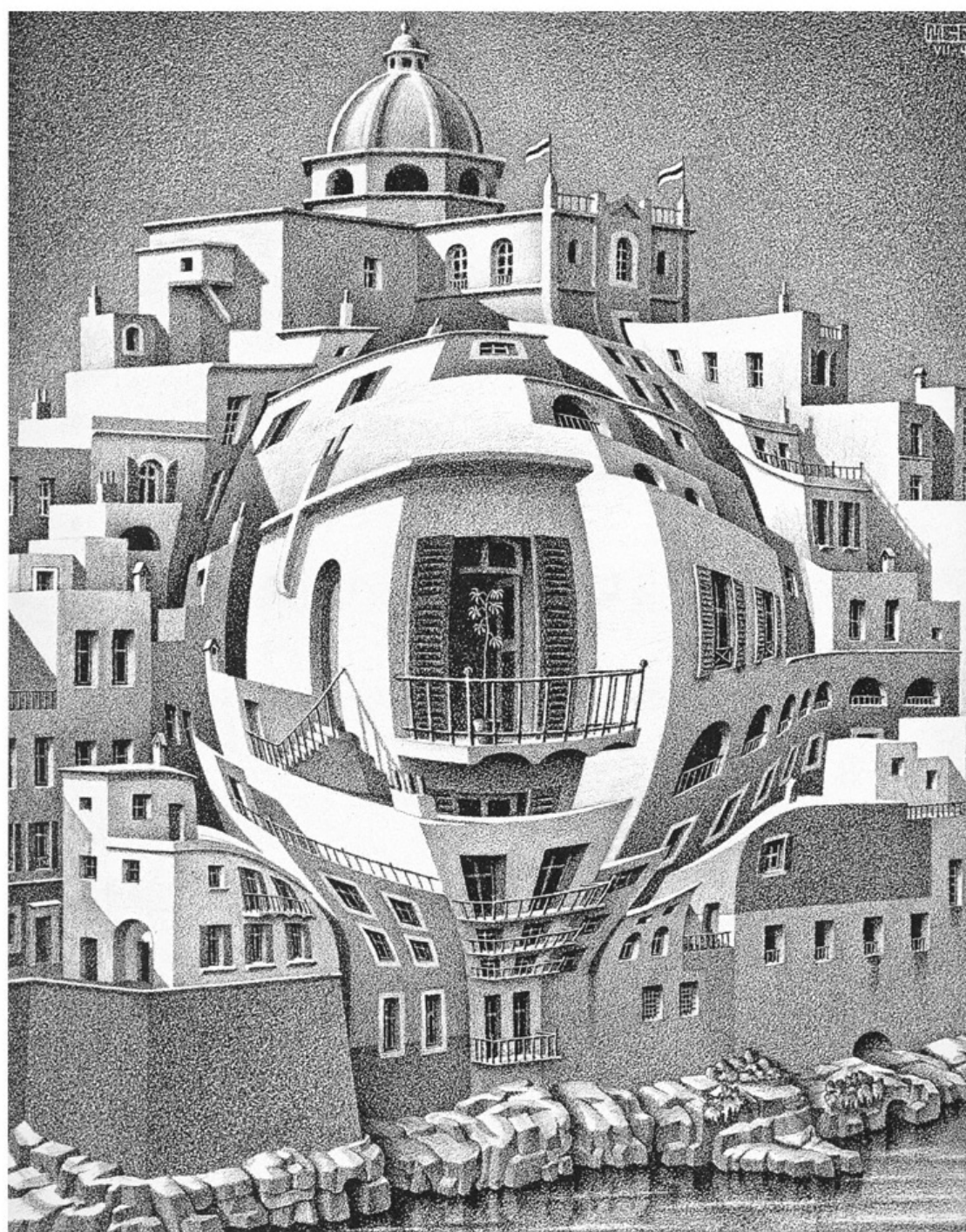
TWON

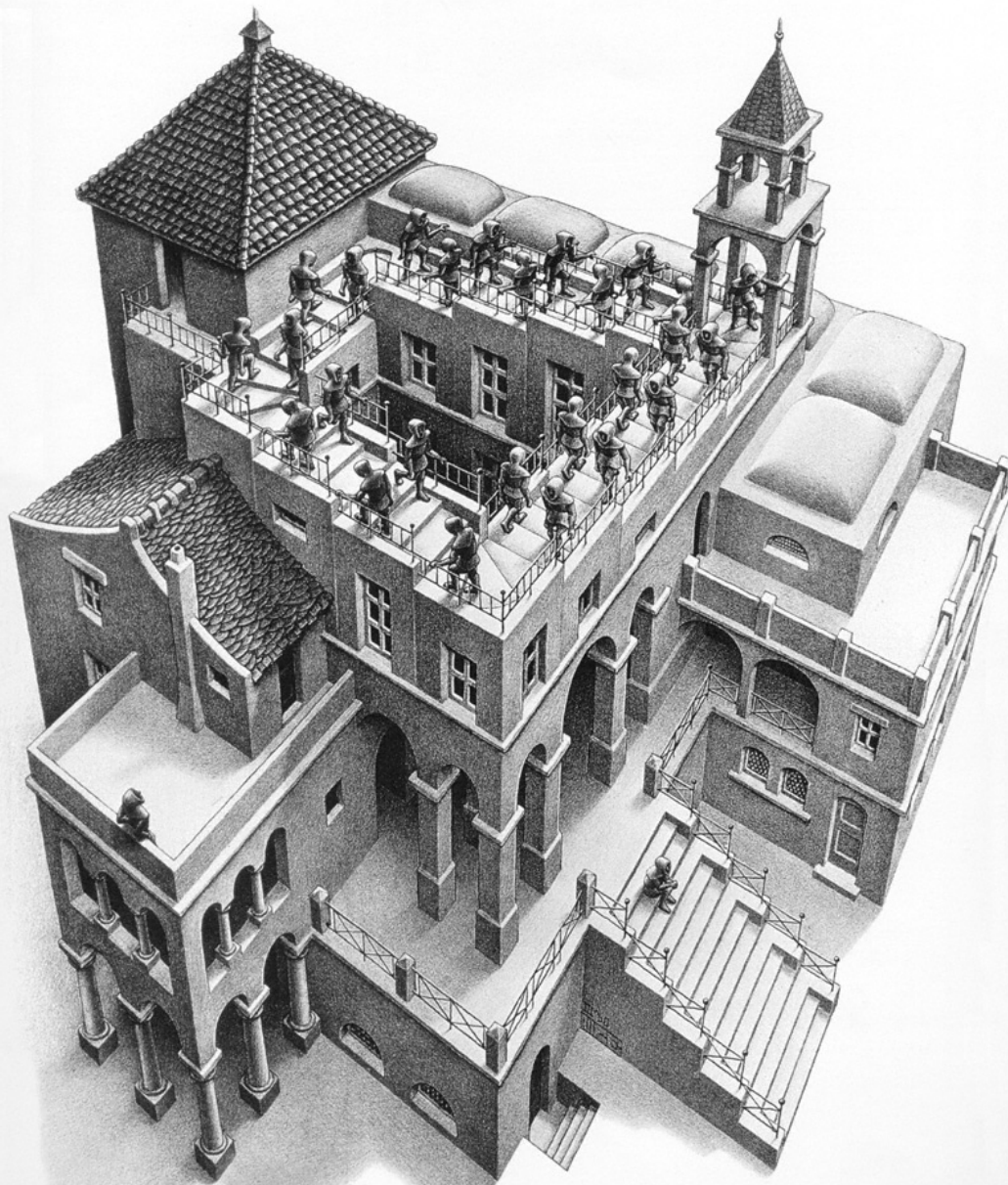
MCE

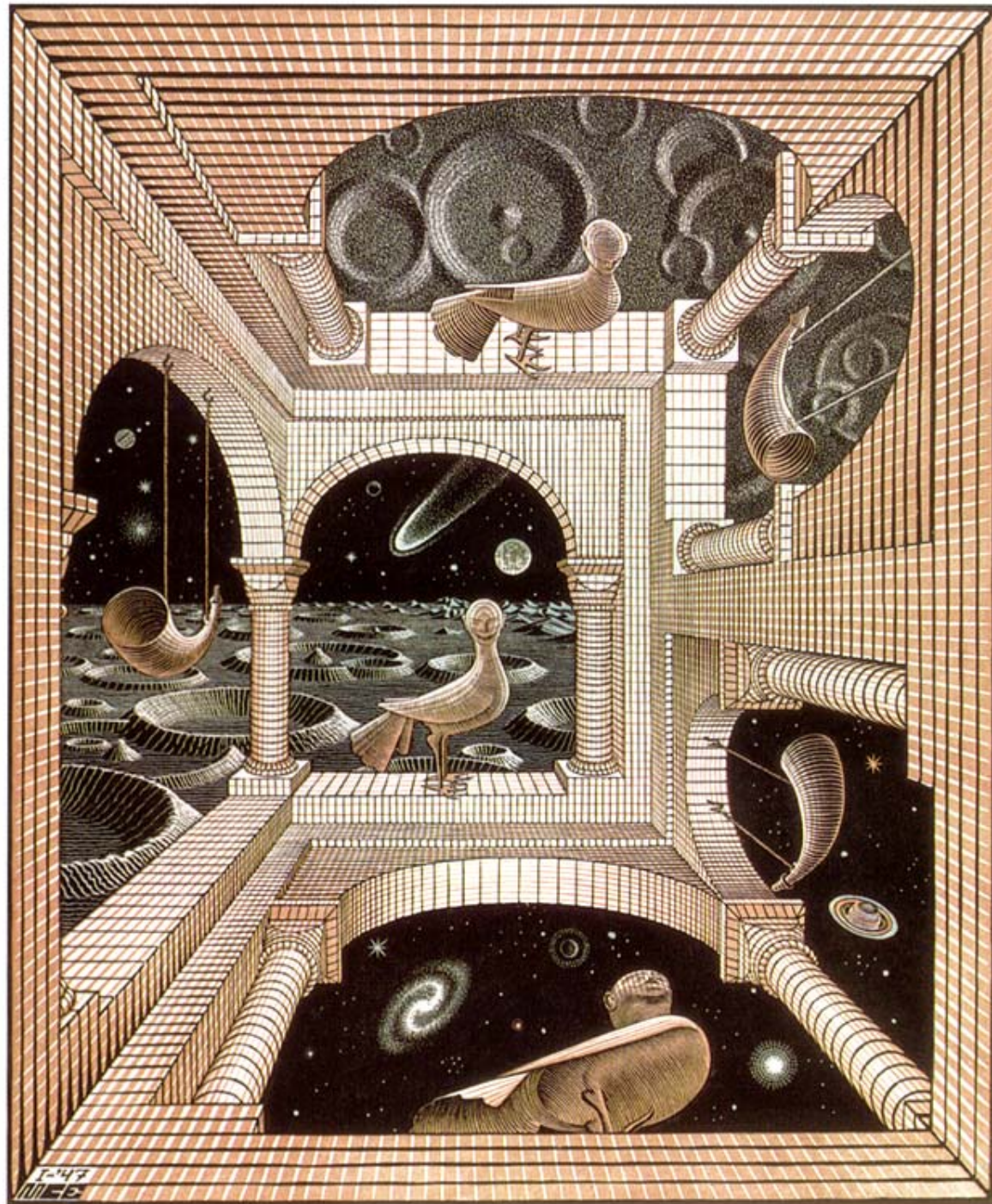
TWON

2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดู บริเวณที่น้ำหนักตัดกันจะดึงดูดความสนใจ และถ้ามีบริเวณที่น้ำหนักตัดกันหลายแห่ง จะนำสายตาให้เคลื่อนจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง ตามจังหวะที่ศิลปินกำหนดไว้

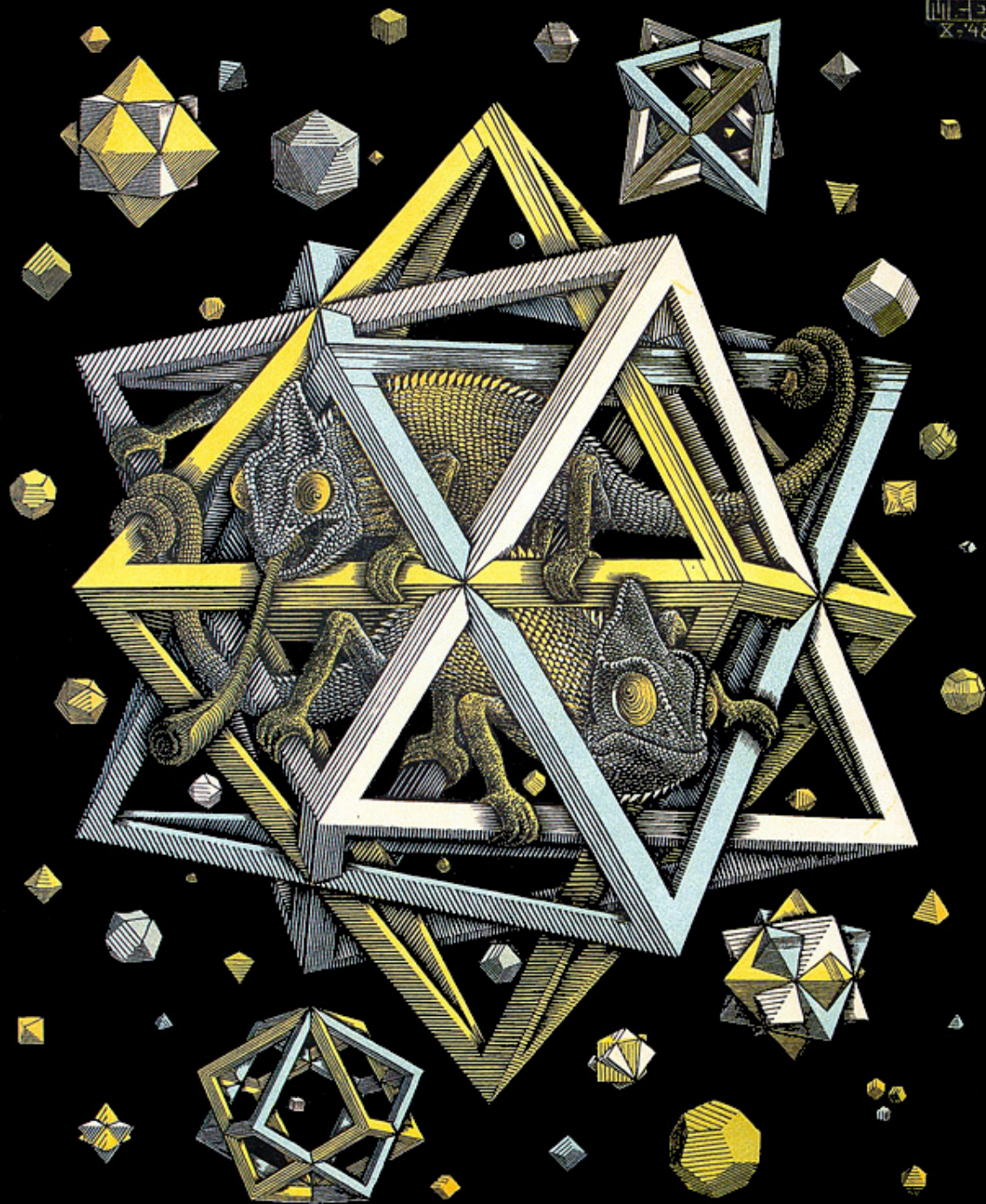
MEET
VII-CC

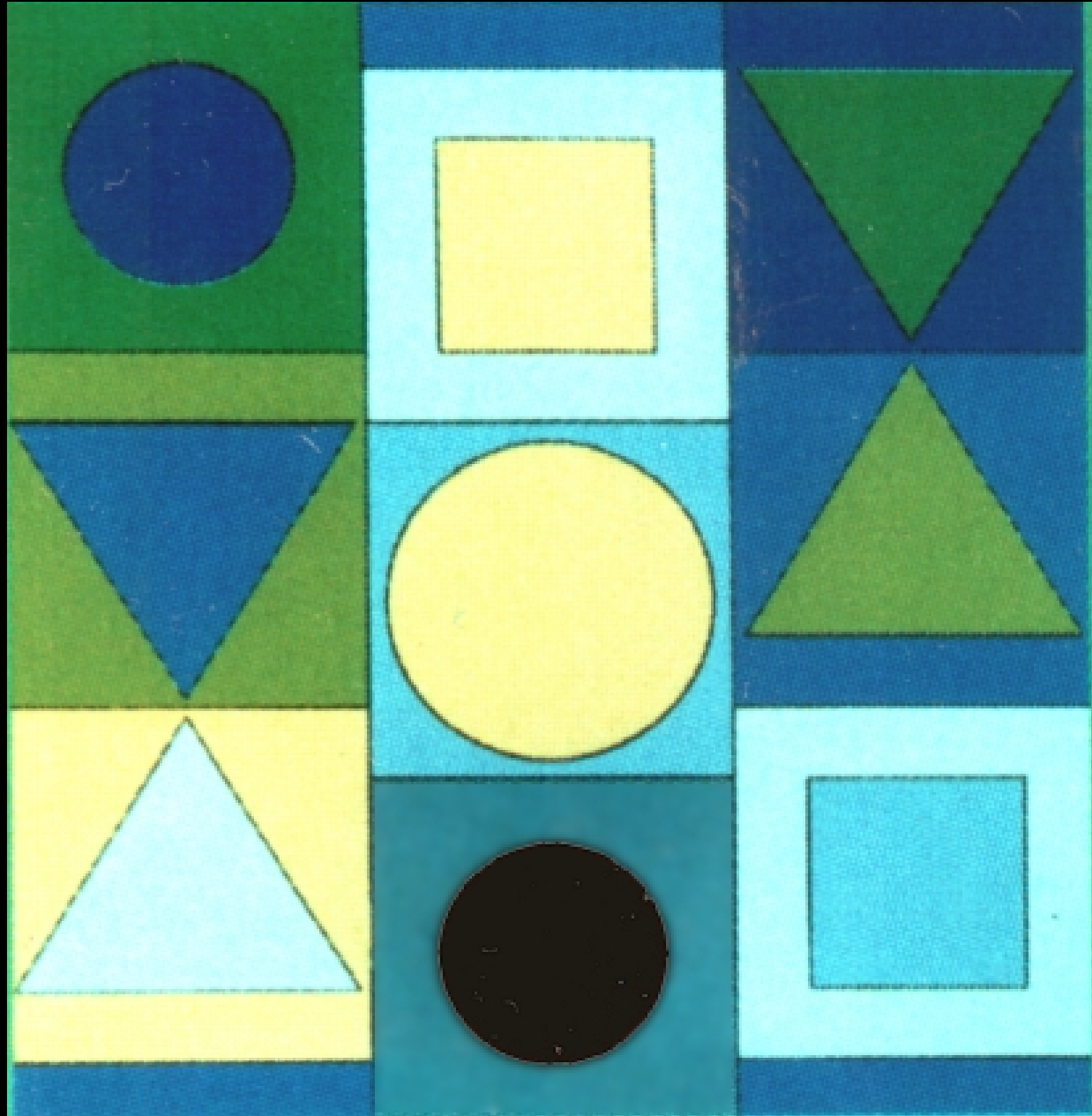

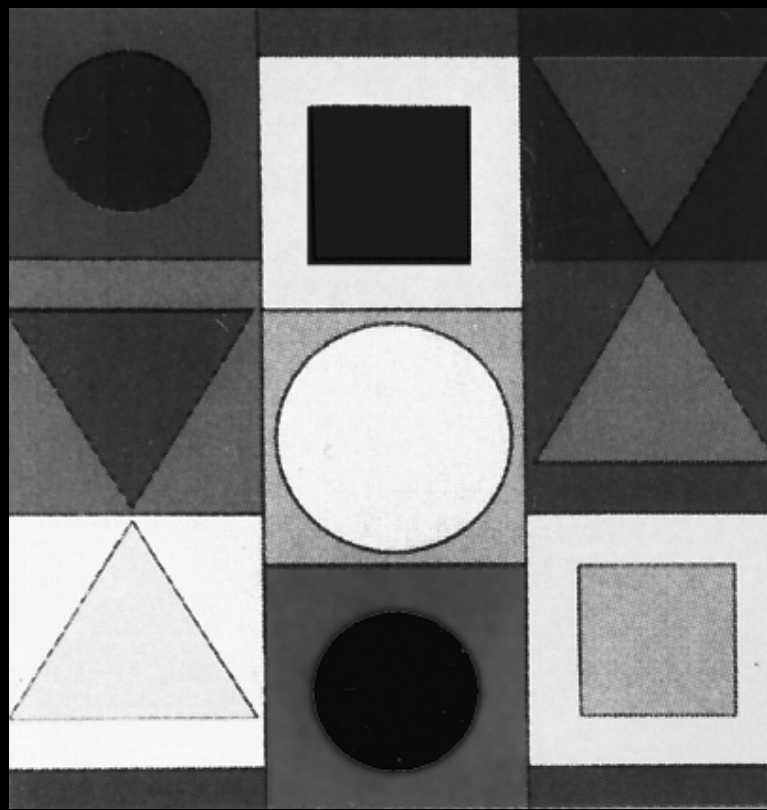
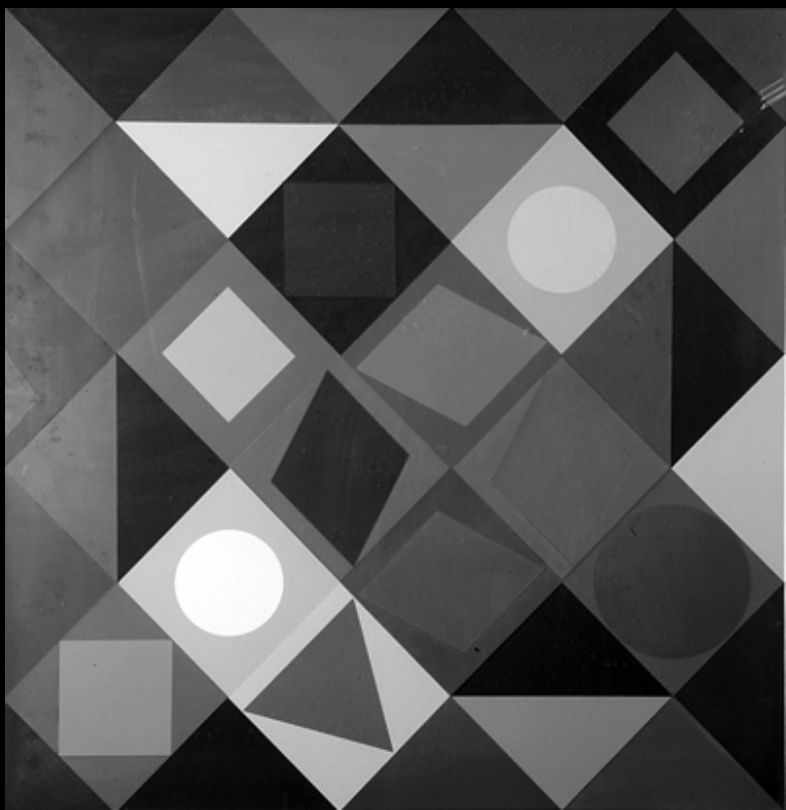
T-147
T.W.O.N.

T.W.O.N.

3. ให้ความเป็น 2 มิติ แก่รูปทรง

MCE
III-50

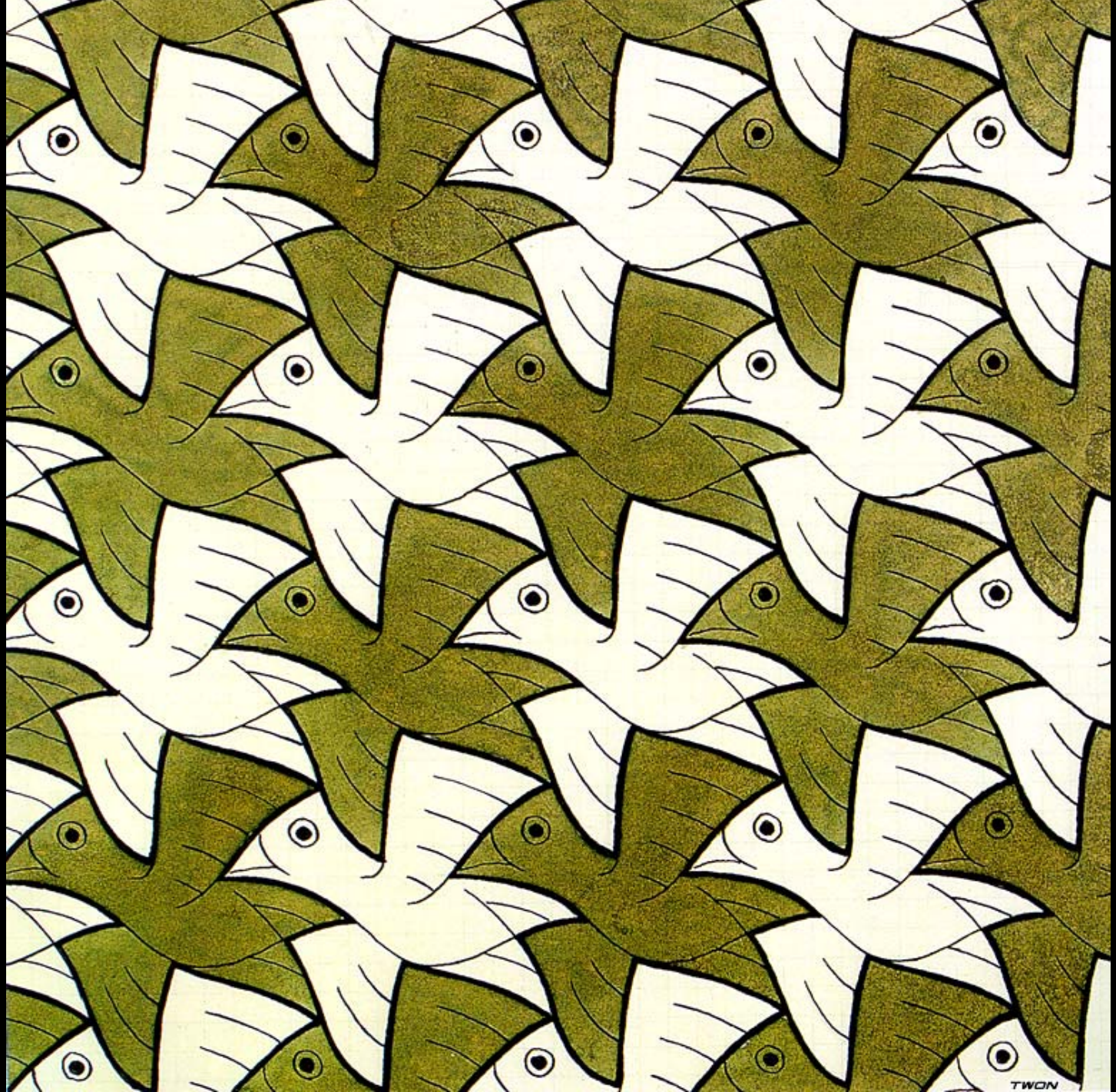
MCescher

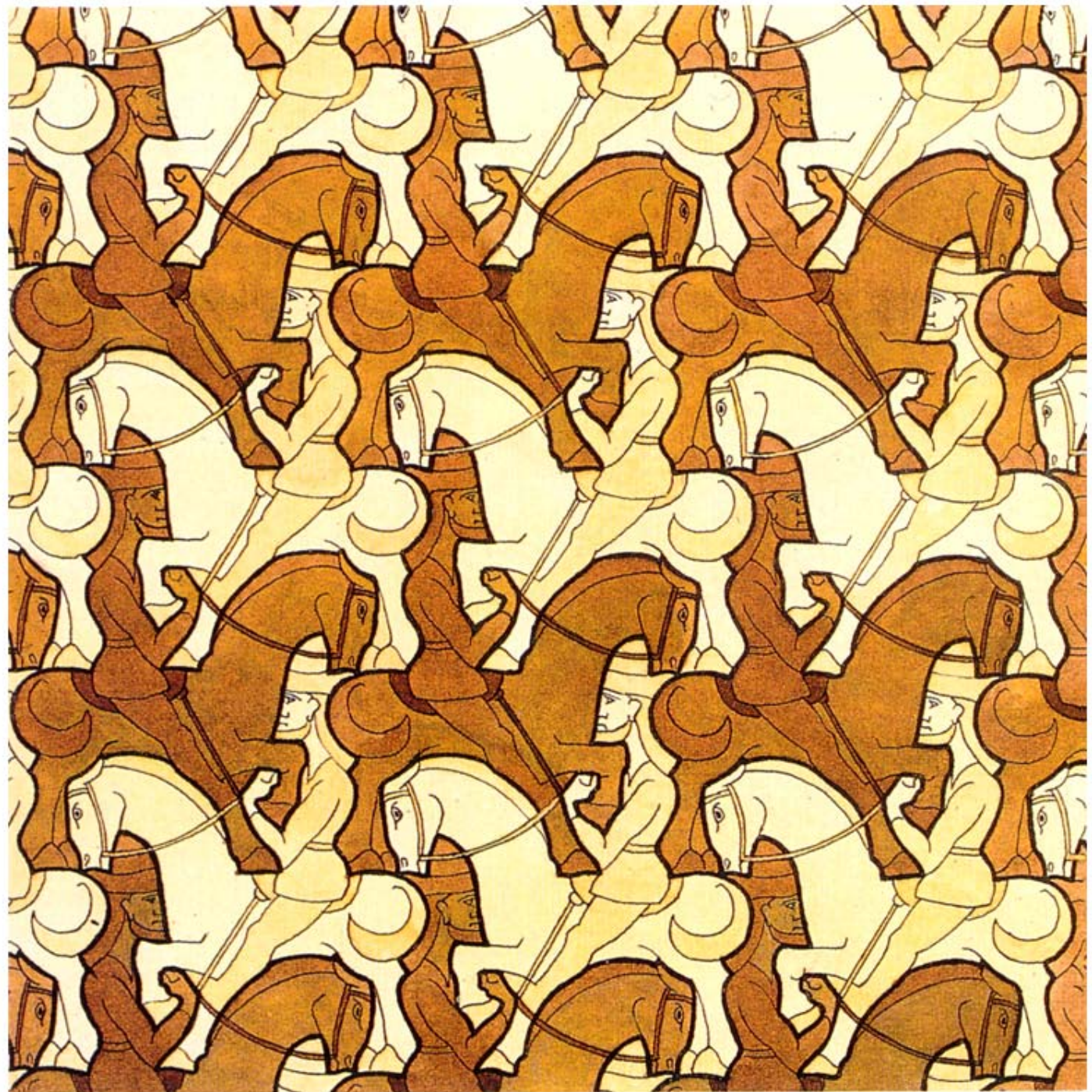
TWON

TWON

MCescher

4. ให้ความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง

Blaas Eugene, Flirtation at the Well

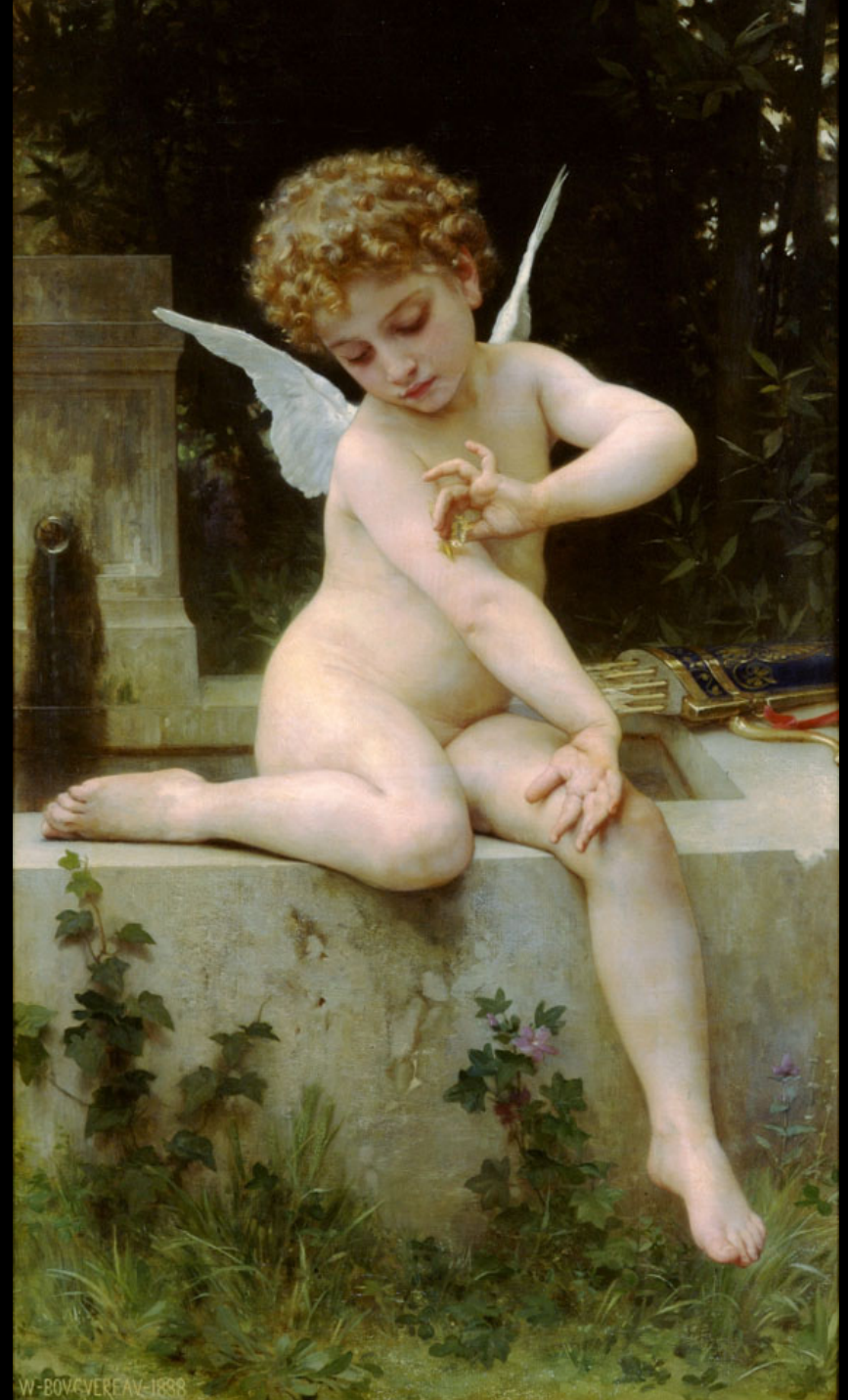

Blaas Eugene, The Flirtation

Bouguereau, L'Amour et Psyche enfants

Bouguereau, L'Amour au papillon

Bouguereau, Young Girl Defending Eros

Alma Tadema, The Finding of Moses

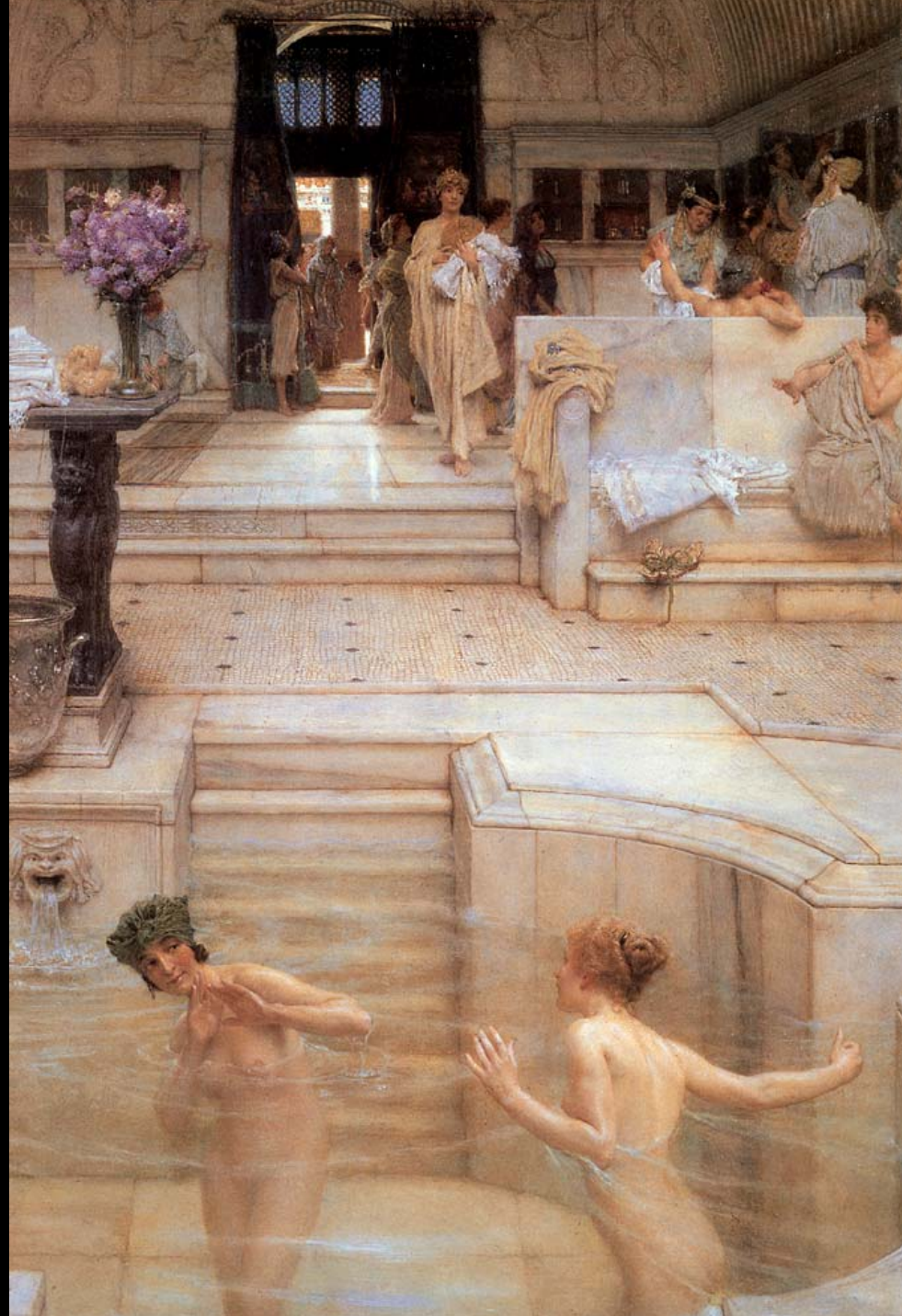

Alma Tadema, In the Tepidarium

Alma Tadema, The Finding of Moses

Alma Tadema, A Favourite Custom

5.ให้ความลึกในภาพ

Dali, The Three Ages

John Herring, Frederick The Evening Hour

John Herring, The Country Inn

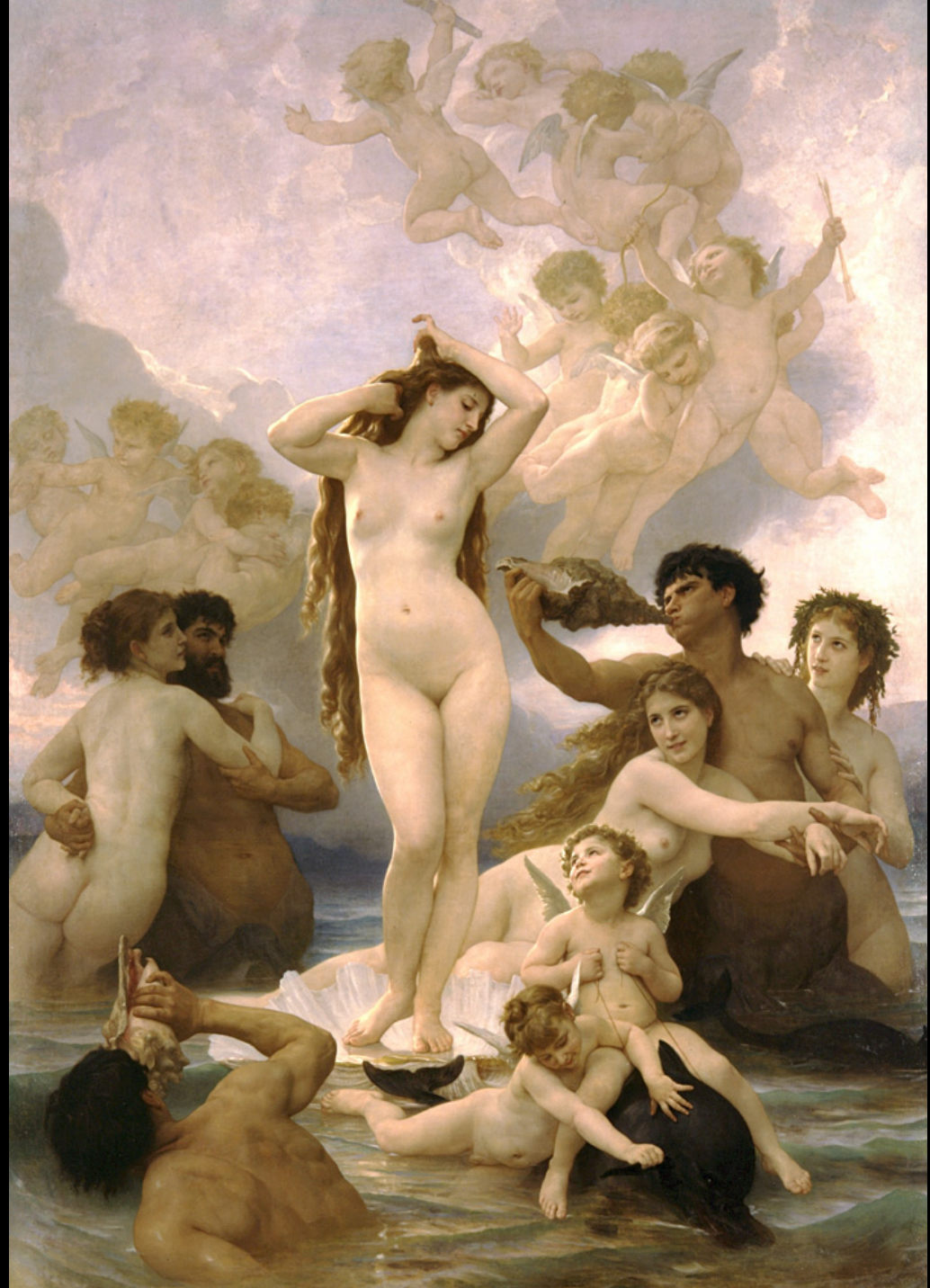
Thaulow Frits, A French River Landscape

6. ให้ความรู้ลักษณะประสาณกันของน้ำหนัก

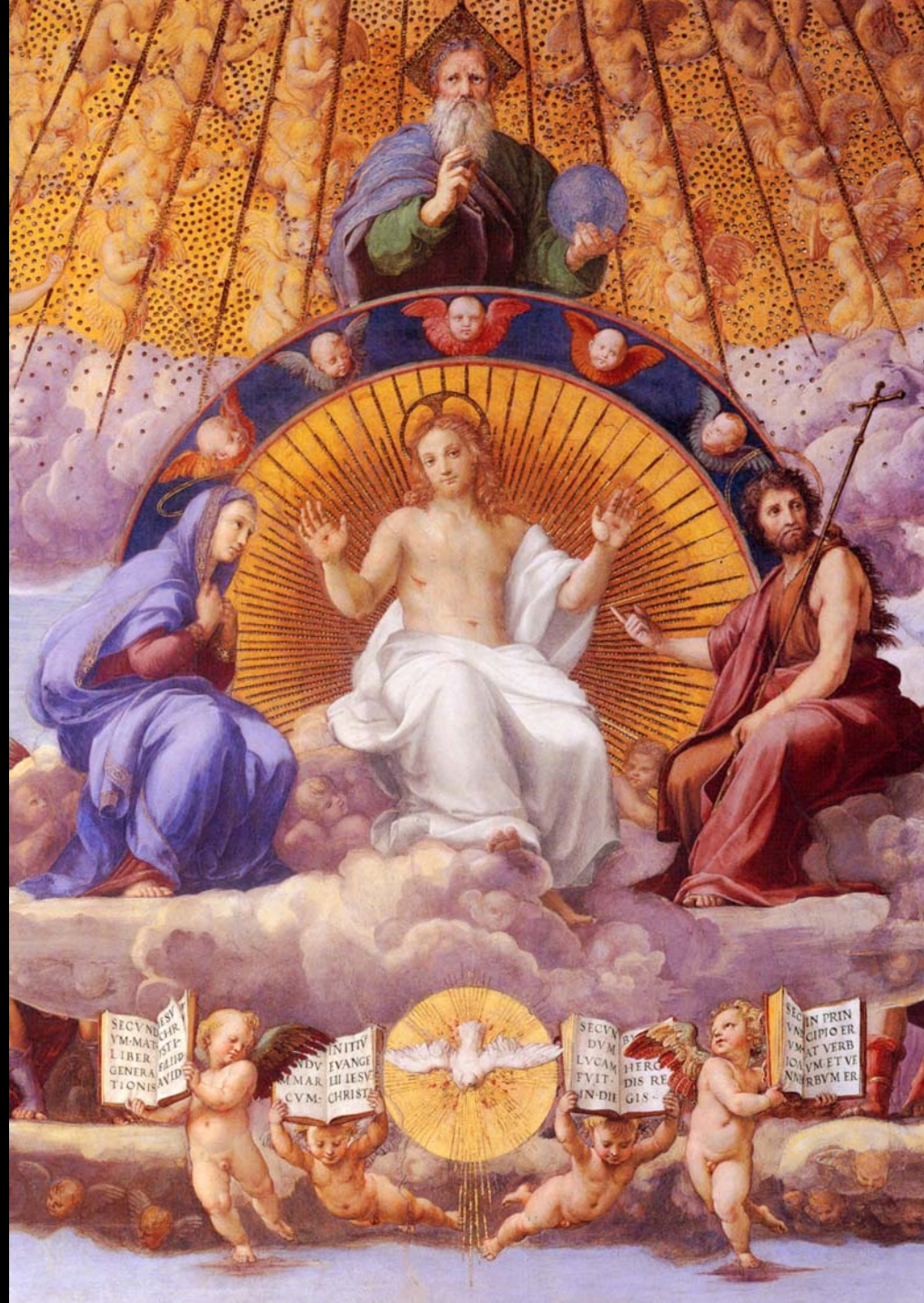

Corinne on the Misen

Bouguereau, Naissance de Venus

Raphael, Stanza Della Segnatura

Zorn Anders, Frances Cleveland

ภาพผลงานศิลปะที่ใช้น้ำหนัก แสงเงา ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีหลักต่างๆ ดังนี้

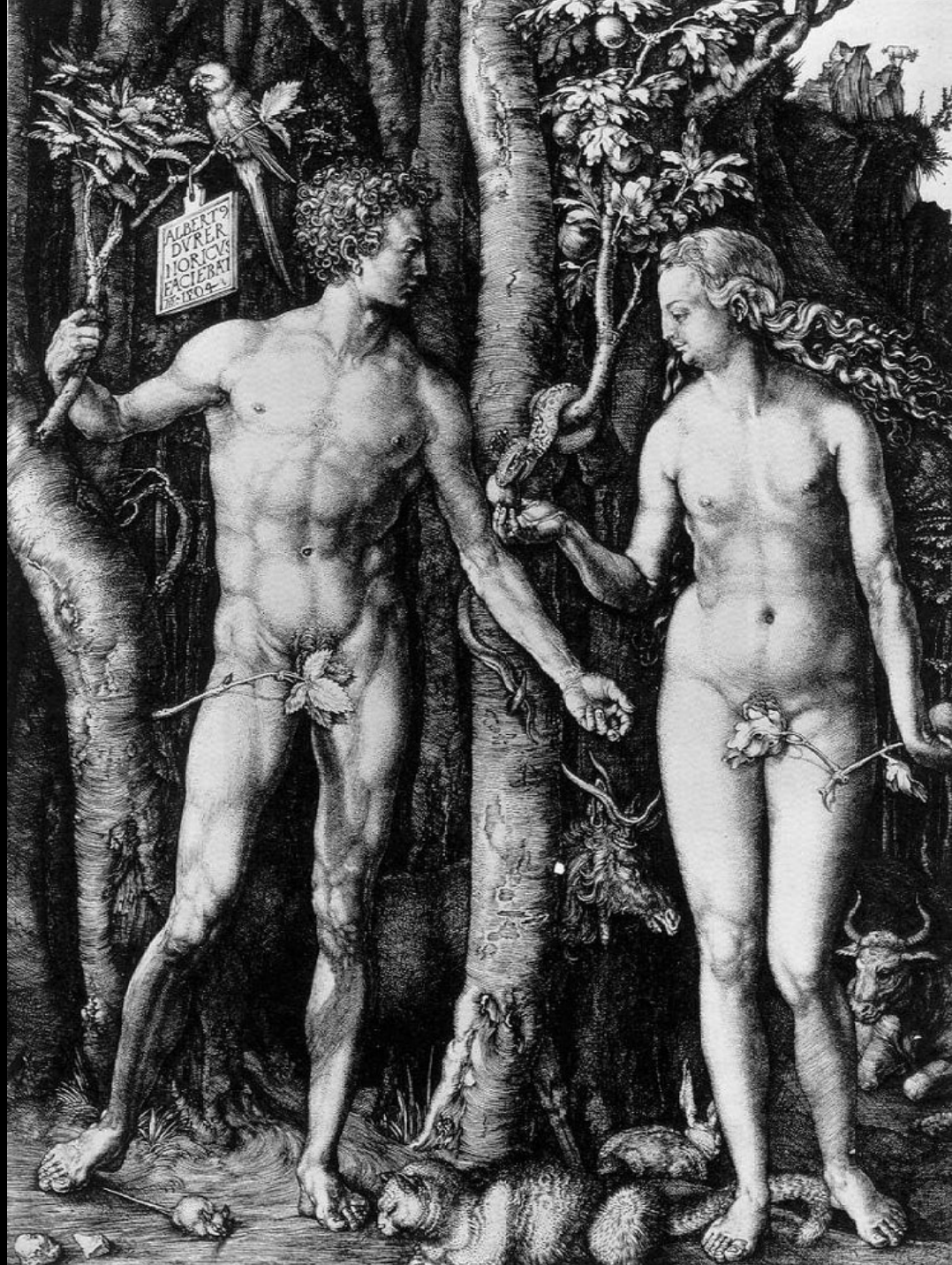
1. การกำหนดให้แสงทางด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นเงา
2. การกำหนดให้แสงเงาเข้าด้านหน้า ส่วนที่อยู่ใกล้จะมีน้ำหนักอ่อน ส่วนที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนัก เข้ม
3. แสงที่เกิดขึ้นจากจุดกลางของภาพ ส่วนมากจะเป็นแสงเทียน หรือแสงไฟฟ้า บางครั้งอาจมาจากแสงธรรมชาติ
4. แสงที่เกิดขึ้นในจุดที่ต้องการ ส่วนอื่นจะอยู่ภายในเงามืด
5. แสงที่กระจายเลือนไหลไปทั่วทั้งภาพ โดยไม่คำนึงถึงปริมาตรของรูปทรง เน้นความใกล้ ไกล ลึก ตื้น ด้วยบรรยากาศของน้ำหนัก
6. แสงสว่างจ้าไม่มีเงา มีน้ำหนักอ่อนทั้งรูปและพื้น ไม่เน้นปริมาตรของรูปทรง แต่เน้นความสว่างของแสง และสี
7. แสงที่เด่นระริกกระจายไปทั่วๆภาพ

การใช้น้ำหนักด้วยวิธีต่างๆกันของศิลปิน

1. การกำหนดให้แสงทางด้านหนึ่ง อีก
ด้านหนึ่งเป็นเงา

Durer, Renaissance Man

Durer

Adam and Eve

Durer

Portrait of Emperor Maximilian I

Durer

Portrait of Oswolt Krel

Pongdej Chaiyakut

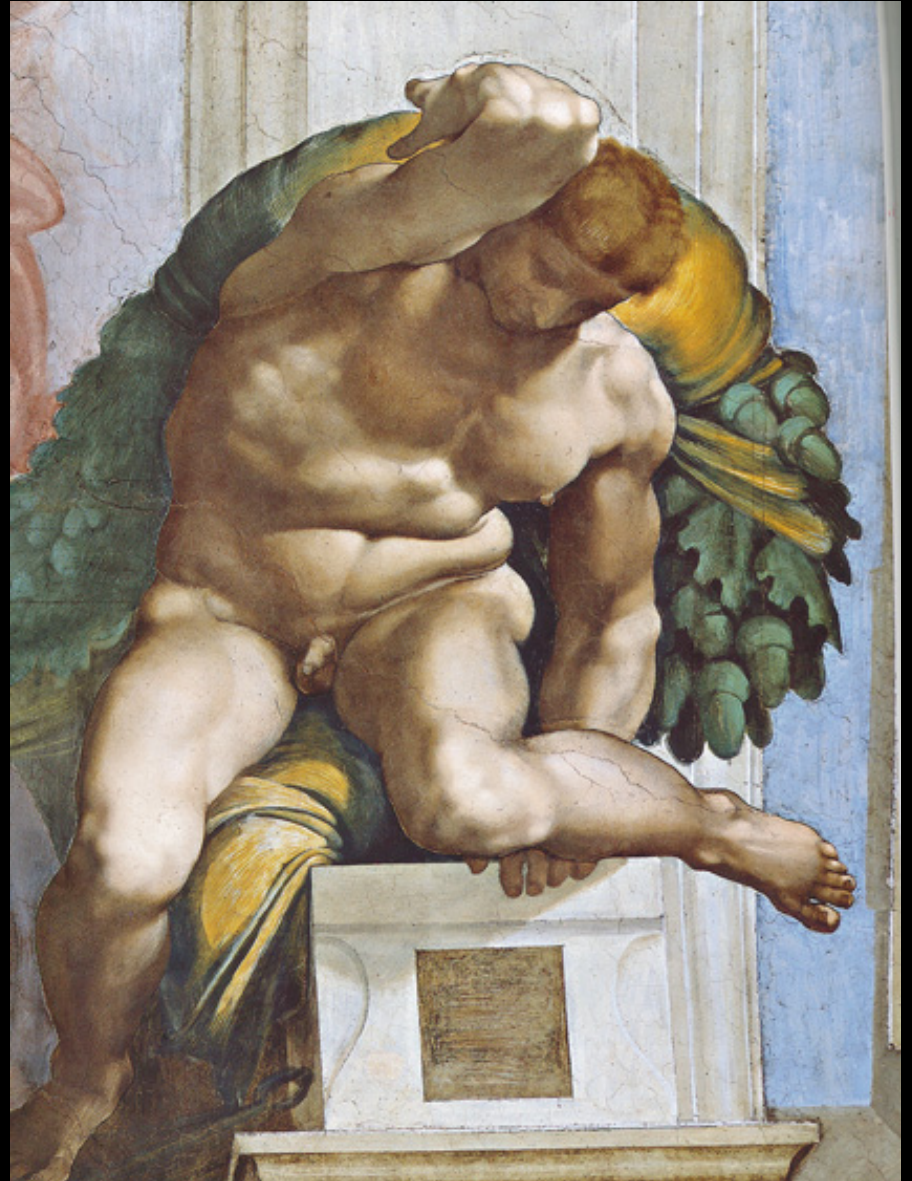
Pongdej Chaiyakut

Pongdej Chaiyakut

2. การกำหนดให้แสงเงาเข้าด้านหน้า ส่วนที่อยู่ใกล้จะมีน้ำหนักอ่อน ส่วนที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนักเข้ม

เทคนิควิธีการนี้มักนิยมใช้ในผลงานจิตรกรรม
ยุคเรอเนอซองซ์ (Renaissance) อาทิเช่น
ผลงานของ ไมเคิล อังเจโล

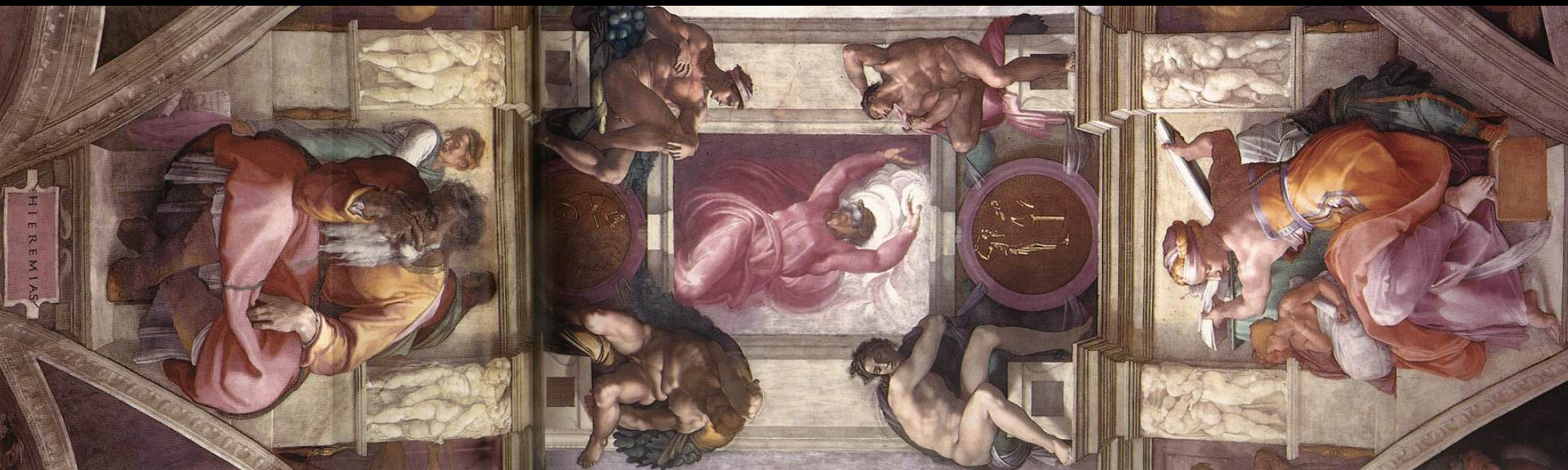

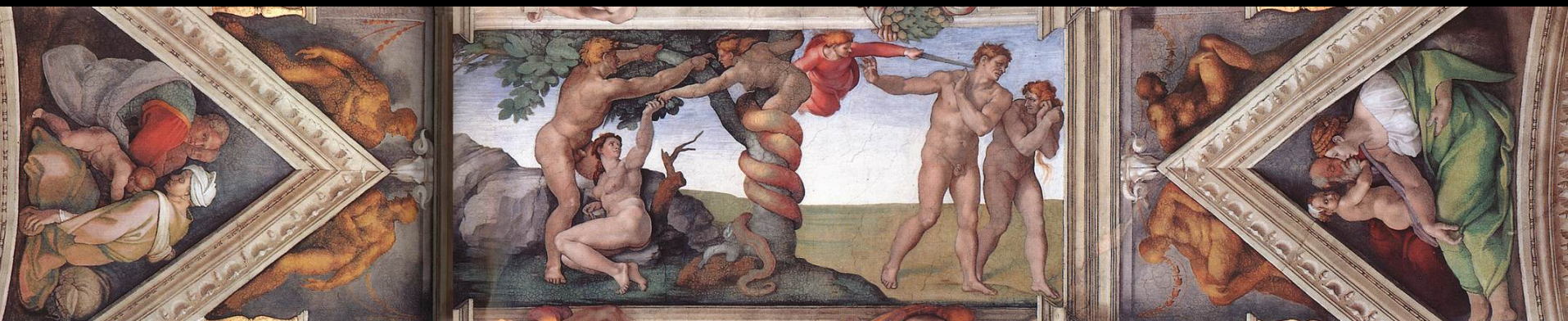
Sistine Chapel **Last Judgement** detail

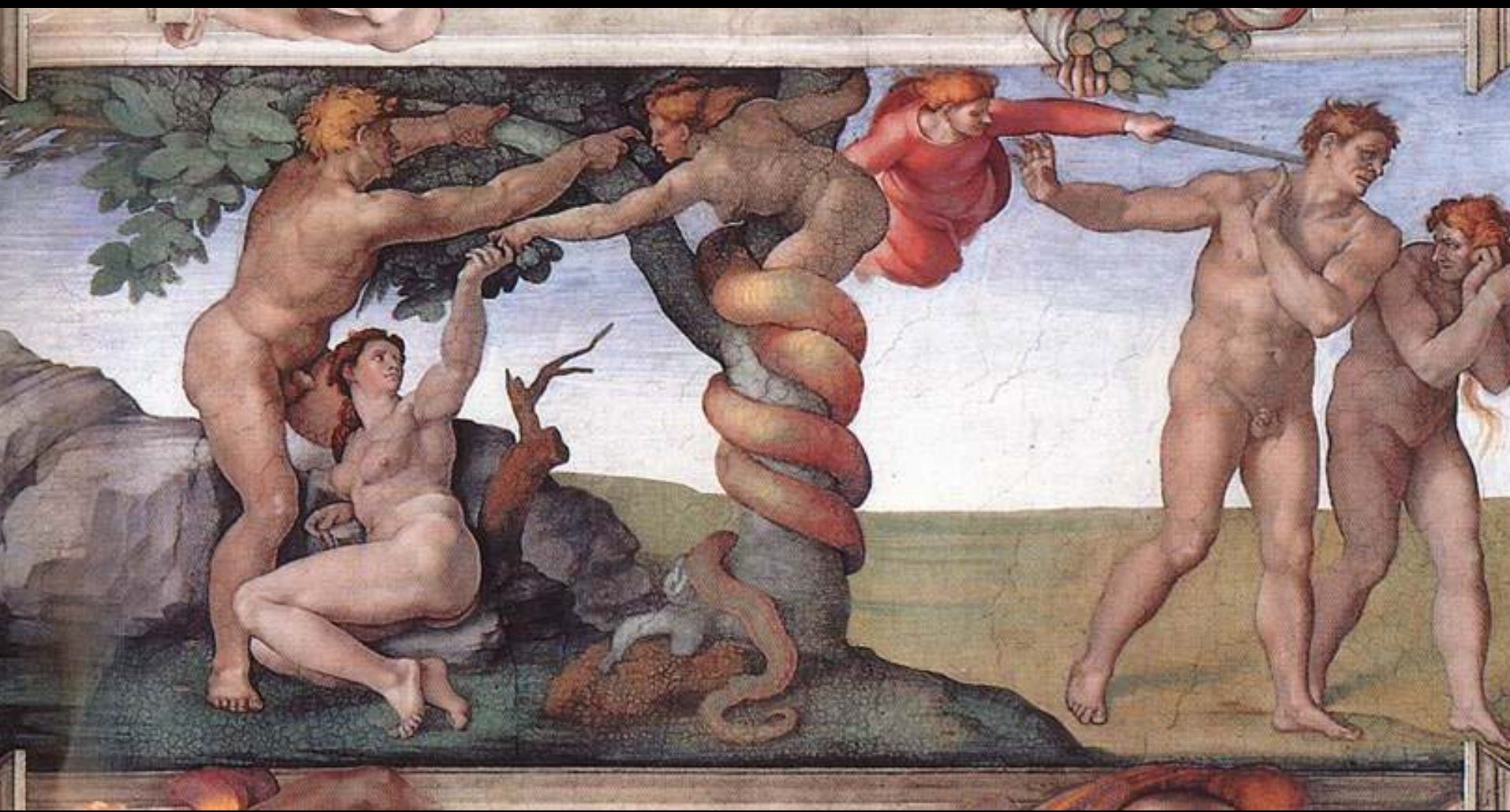

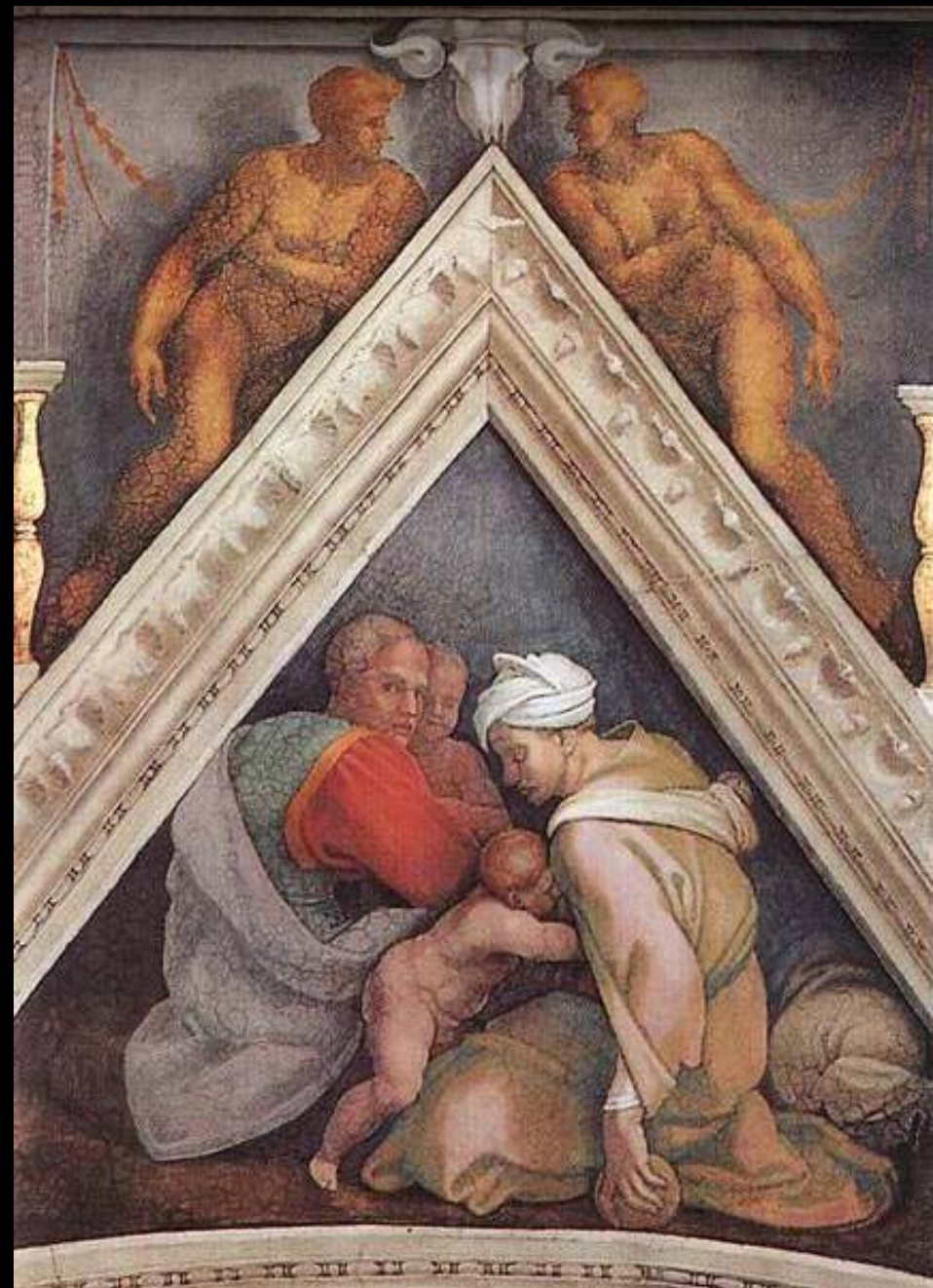
Sistine Chapel Last Judgement detail

HEREMIAS

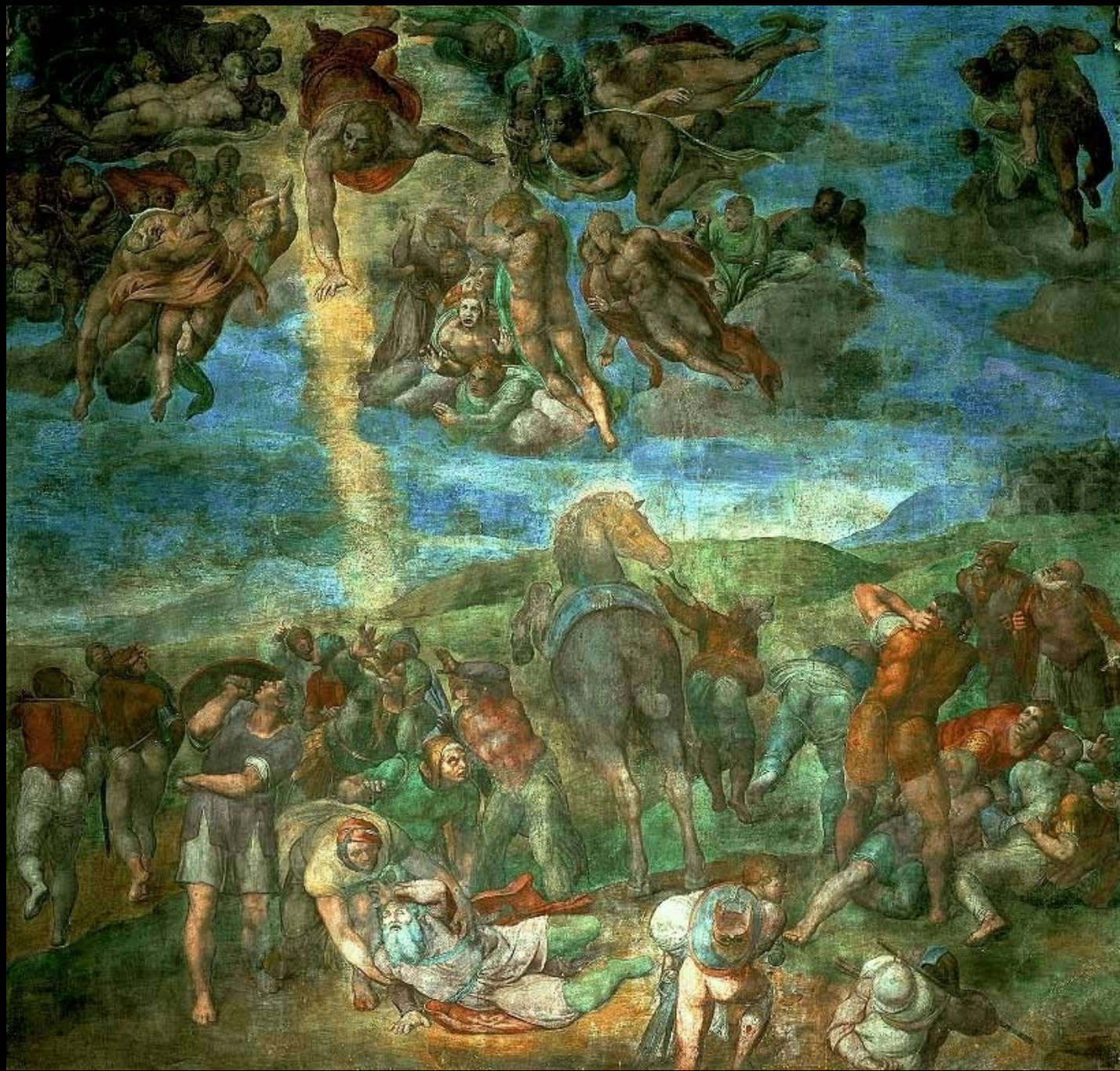

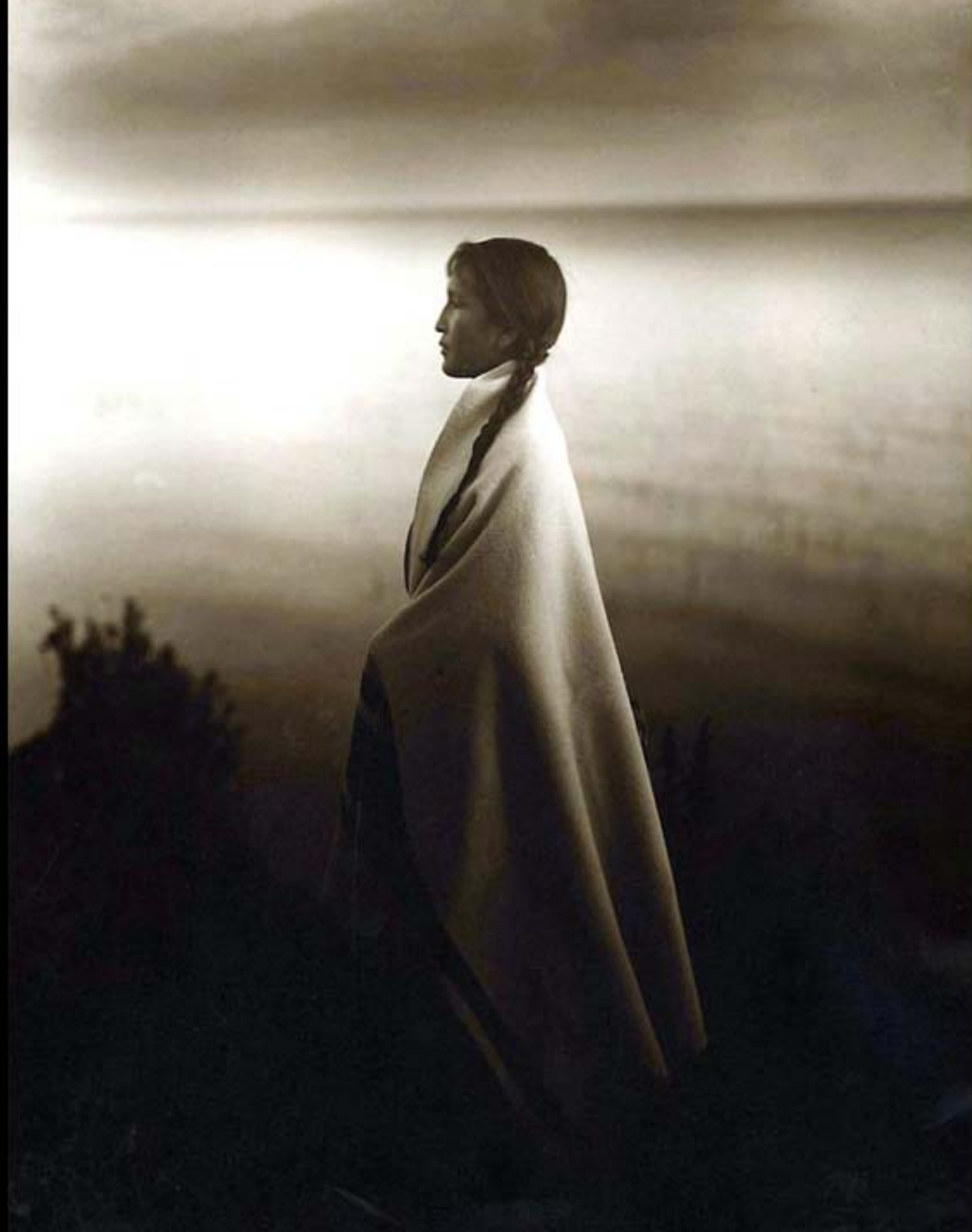

3 .แสงที่เกิดขึ้นจากจุดกลางของภาพ ส่วนมากจะเป็นแสงเทียน หรือแสงไฟฟ้า บางครั้งอาจมาจากแสงธรรมชาติ

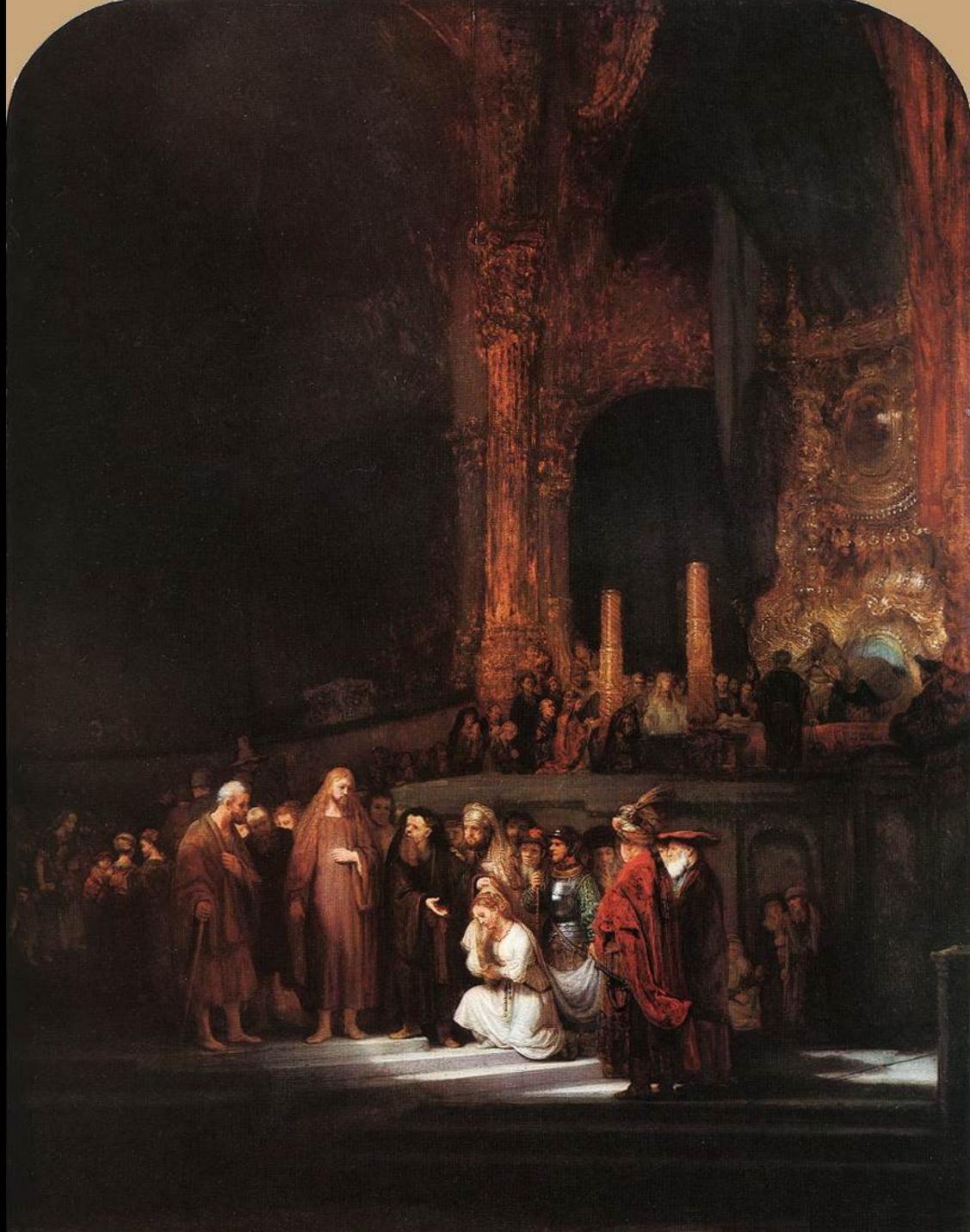
4. แสงที่เกิดขึ้นในจุดที่ต้องการ
ส่วนอื่นจะอยู่ภายในเงามืด
เช่น งานจิตรกรรมของ

เรมбранด์ท์ (Rembrandt)

Rembrandt

Christ and the Woman Taken in Adultery

Rembrandt Portrait

Of the Artist at His Easel 1660

Rembrandt

Self Portrait as a Young Man 1634

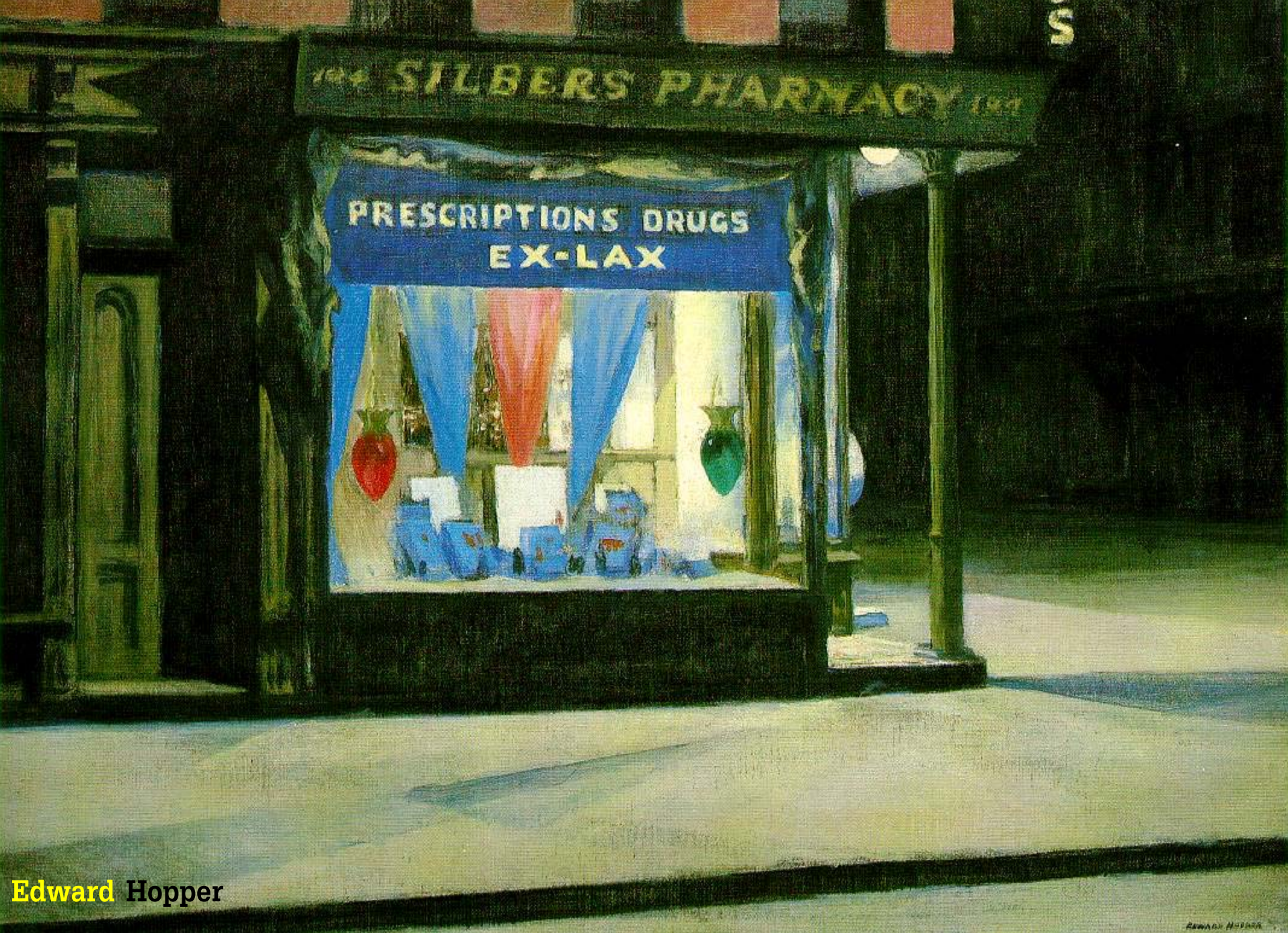
Rembrandt

Saskia in Pompous Dress

Edward Hopper

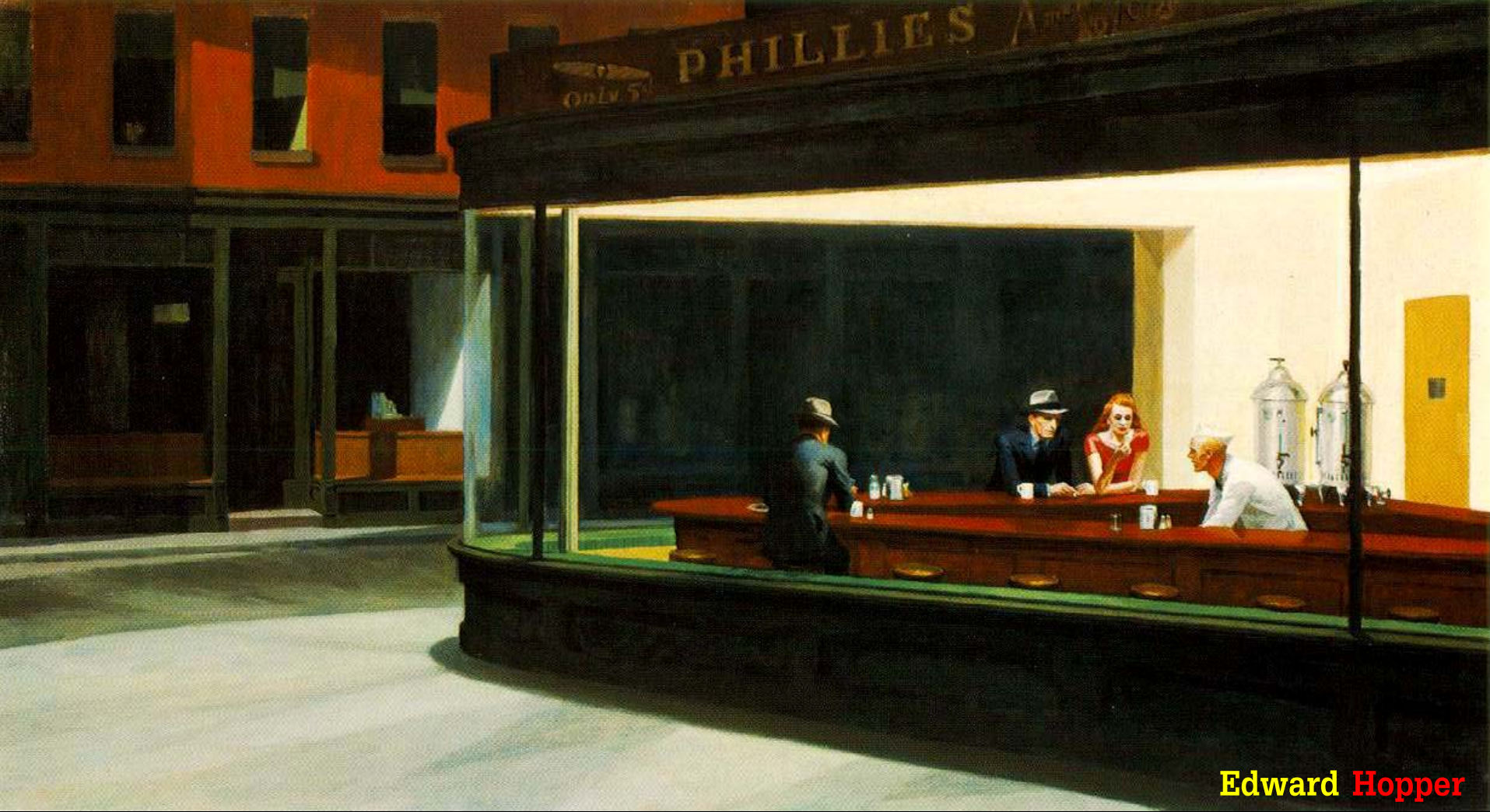
S

1947 **STILBERS PHARMACY** 1947

PRESCRIPTIONS DRUGS
EX-LAX

EDWARD HOPPER

Edward Hopper

Edward Hopper

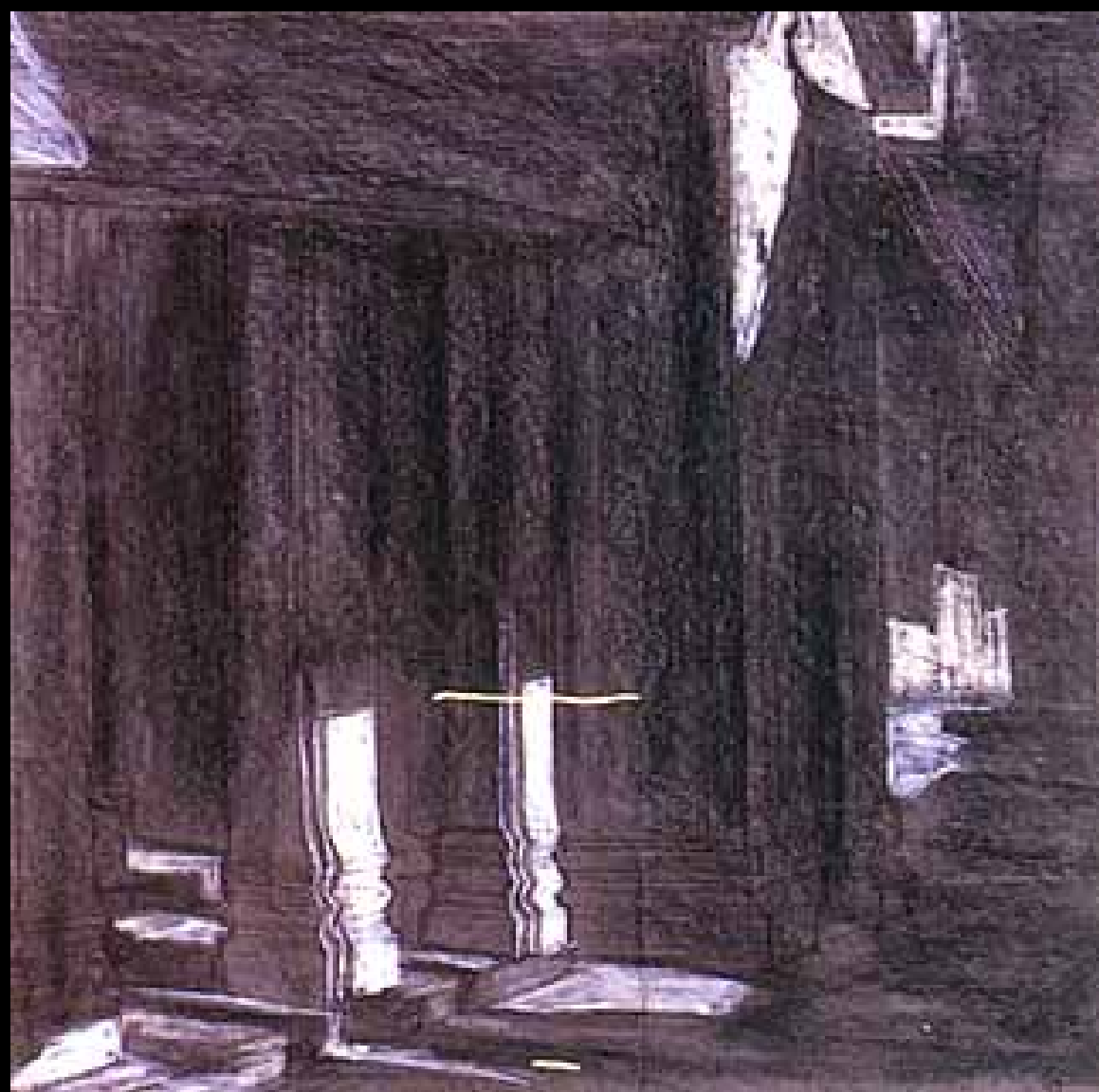
Edward Hopper

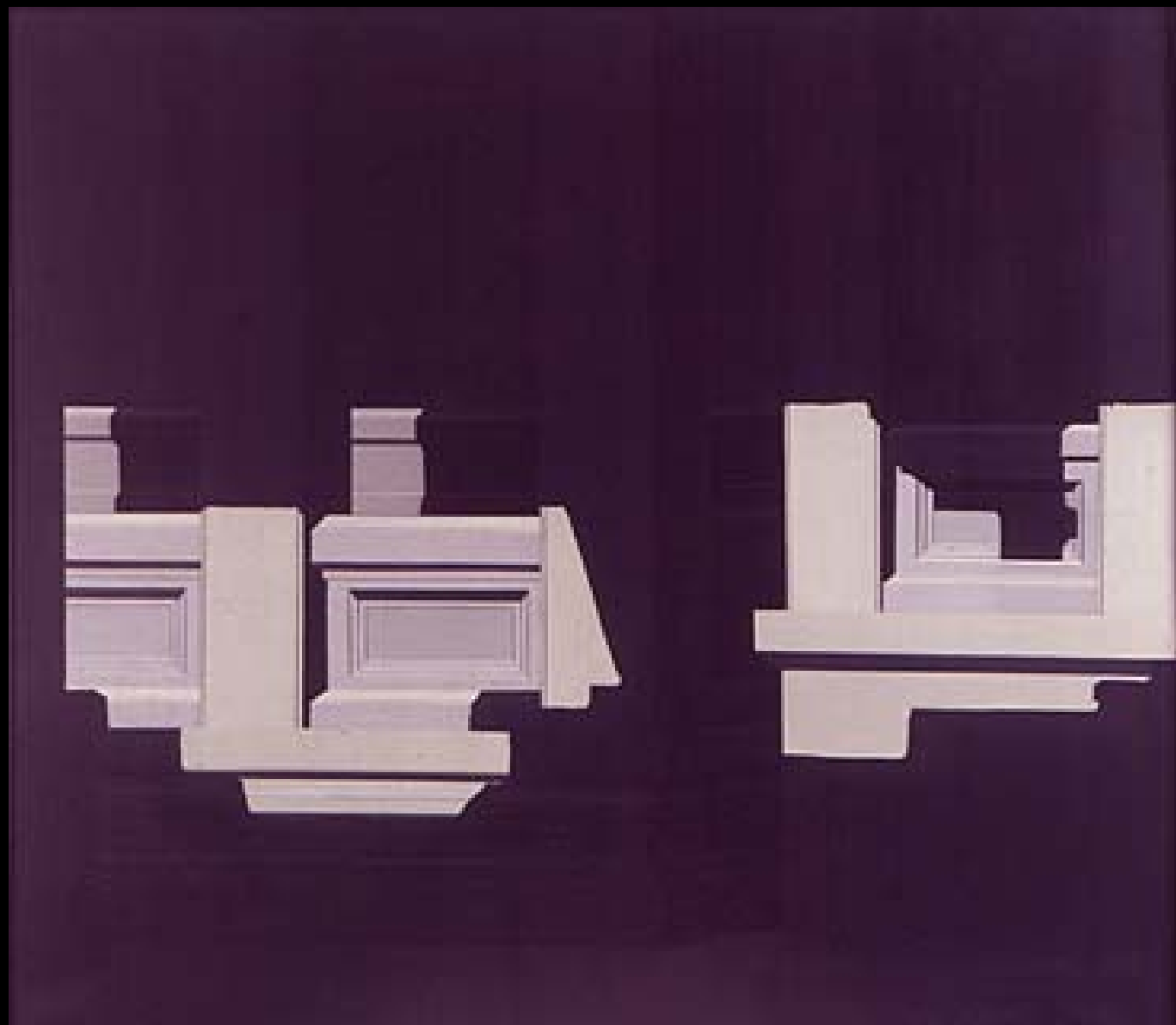

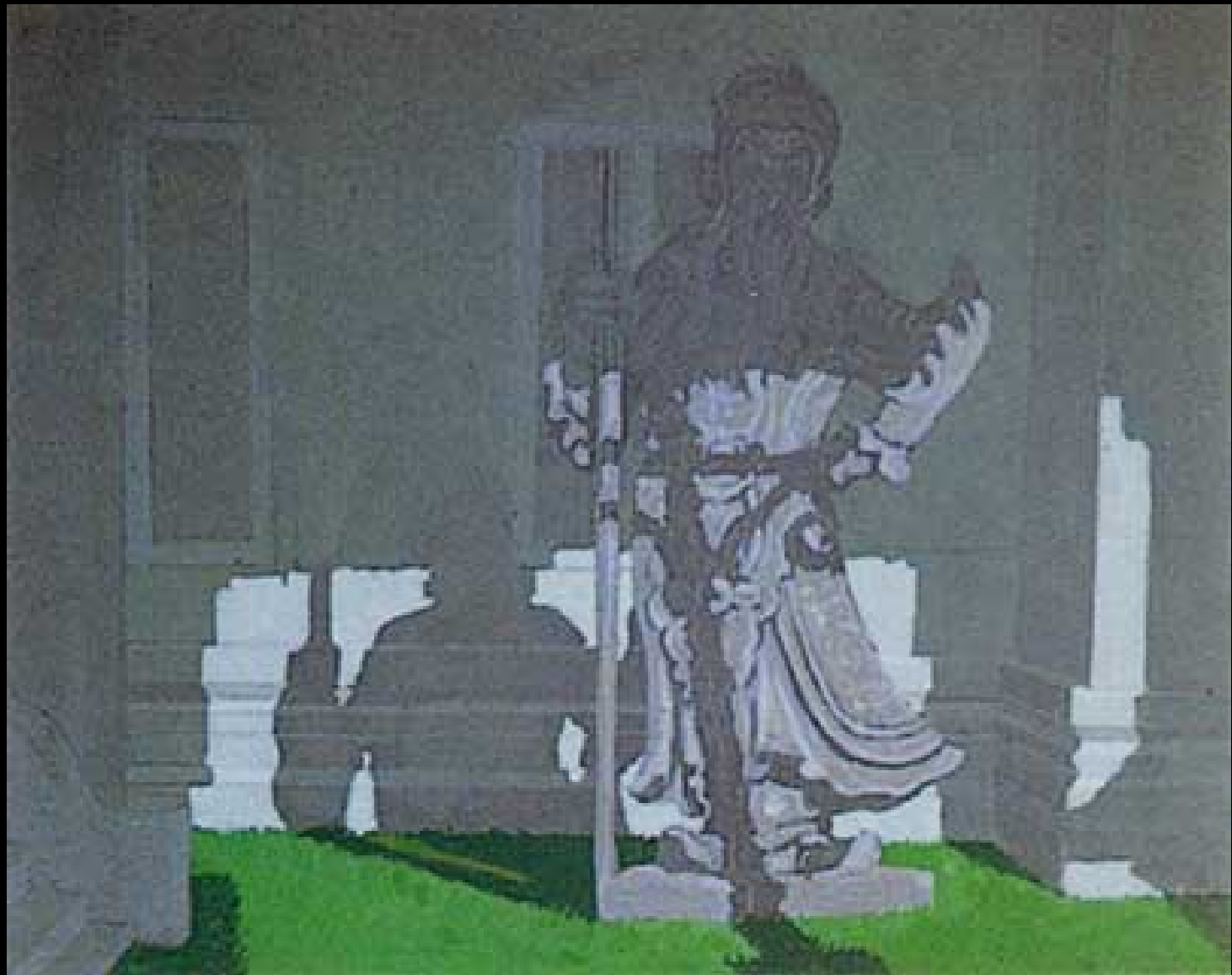
Francisco_de_Goya, Lucientes

Francisco de Goya, Lucientes

5. แสงที่กระจายเลือนไหลไปทั่วทั้ง
ภาพ โดยไม่คำนึงถึงปริมาตรของ
รูปทรง เน้นความใกล้ ไกล ลึก
ตื้น ด้วยบรรยากาศของน้ำหนัก
เช่น งานจิตรกรรมของ

เลโอนาร์โด ดา วินชี

(Leonardo da Vinci)

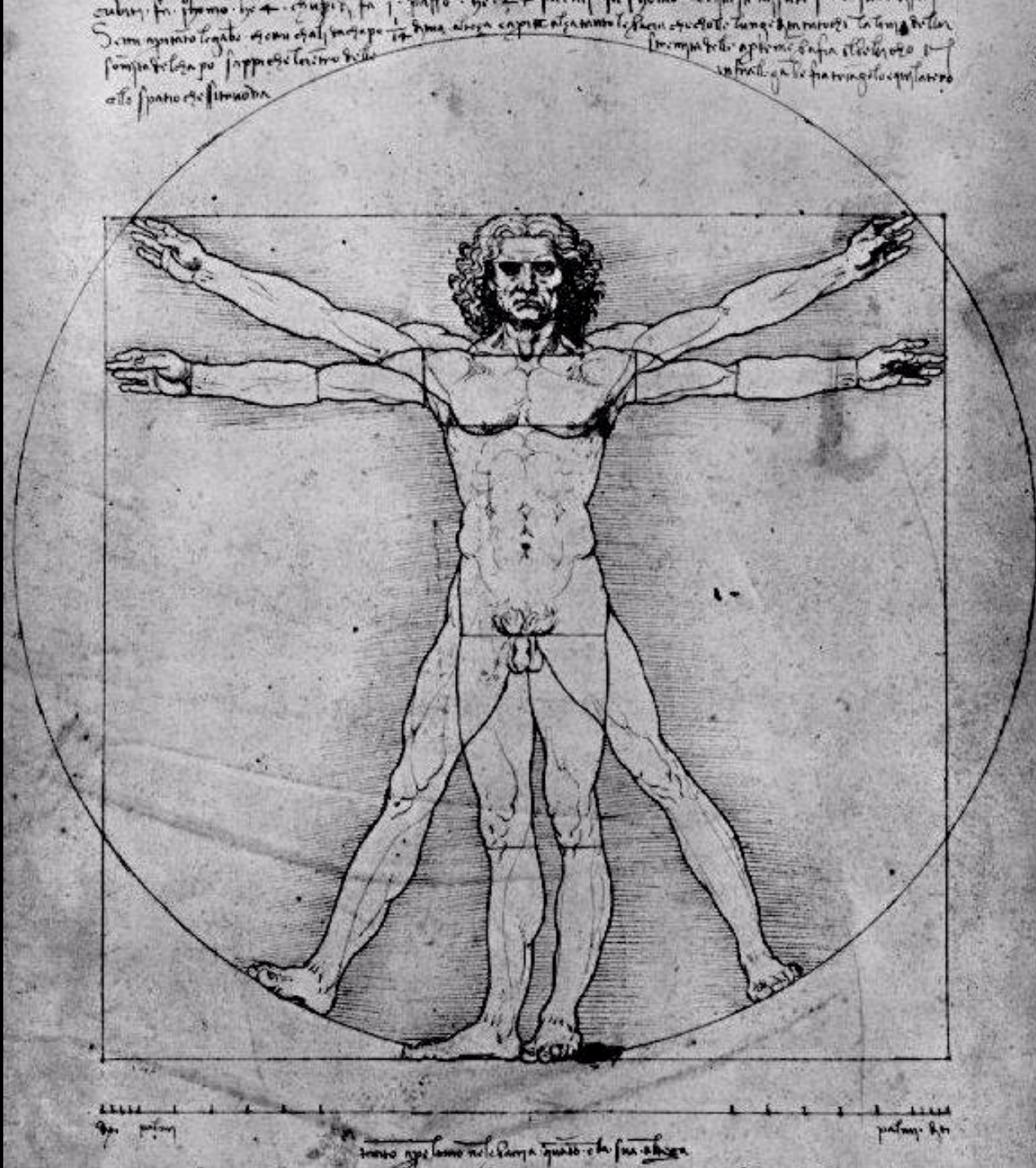
The Virgin and Child St. Anne,

ค.ศ 1516

Leonardo Da vinci

Leonardo Da vinci

Leonardo Da vinci

Leonardo **Da vinci**

Leonardo Da vinci

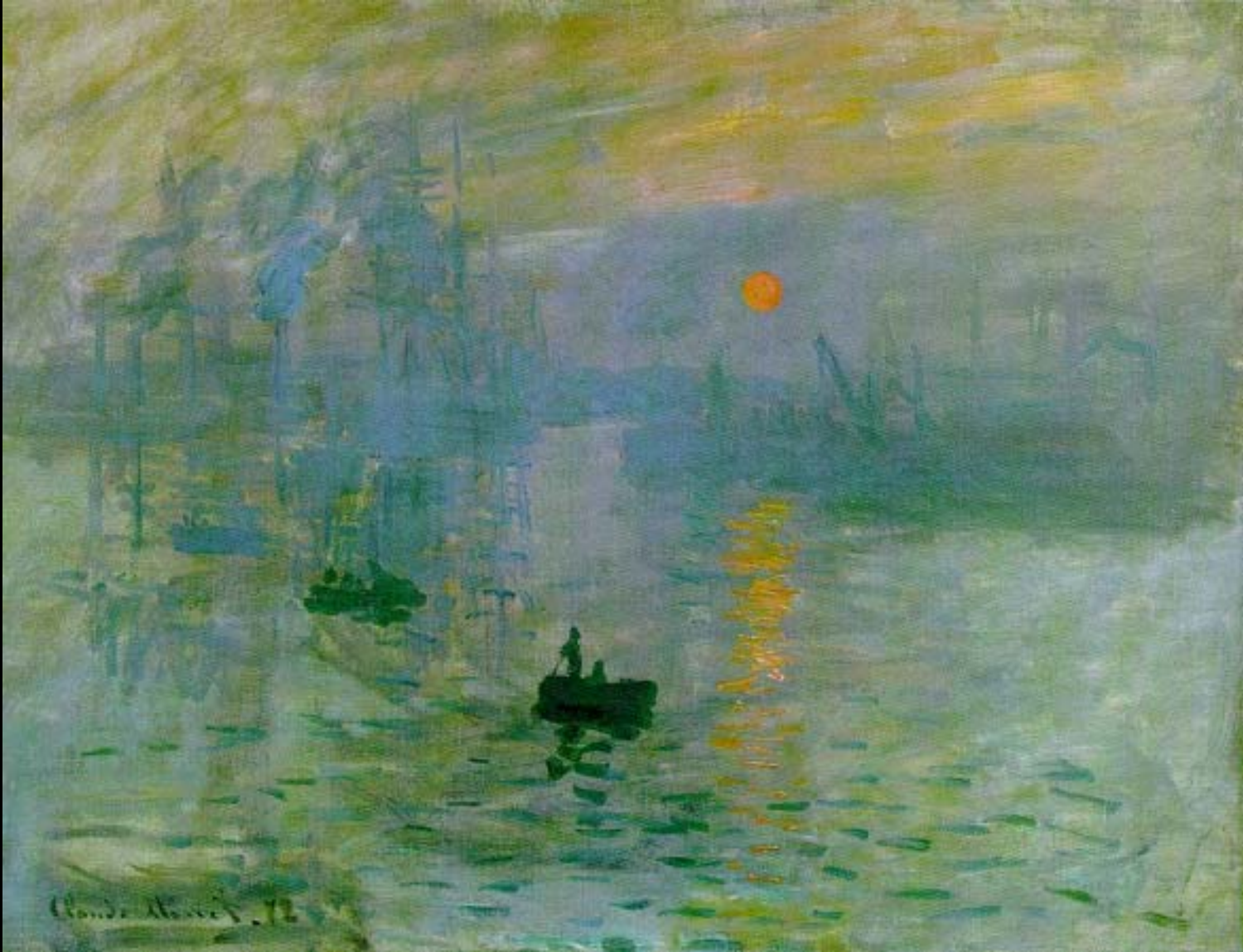
Leonardo Da vinci

Aeneas tiepolo1

6. แสงสว่างจ้าไม่มีเงา มีน้ำหนักอ่อนทั้งรูปและพื้น ไม่เน้นปริมาตรของรูปทรง
แต่เน้นความสว่างของแสง และสี เช่น งานของศิลปินกลุ่ม **อิมเพรสชันนิสม์**

Claude Monet

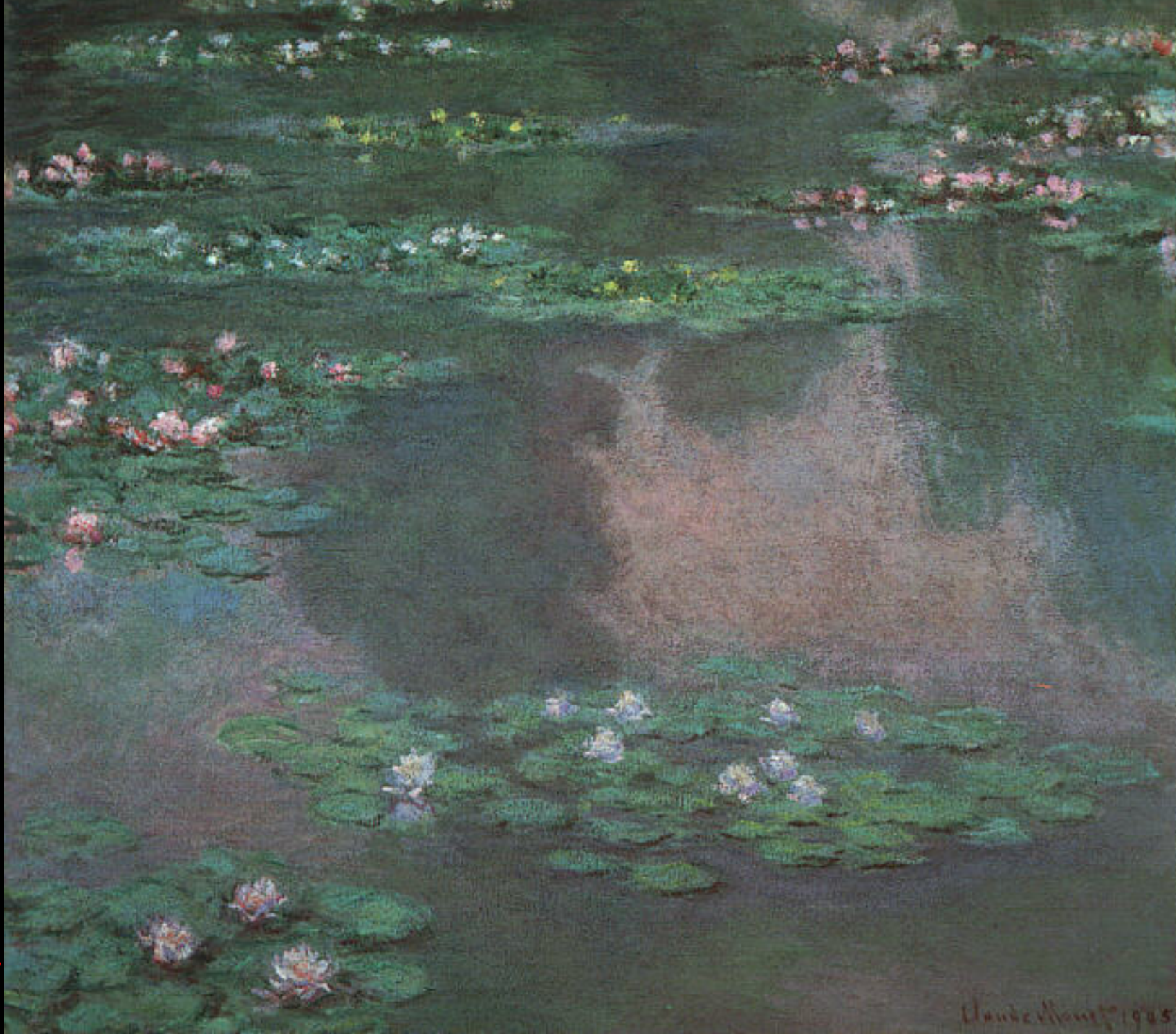
Claude **Monet**

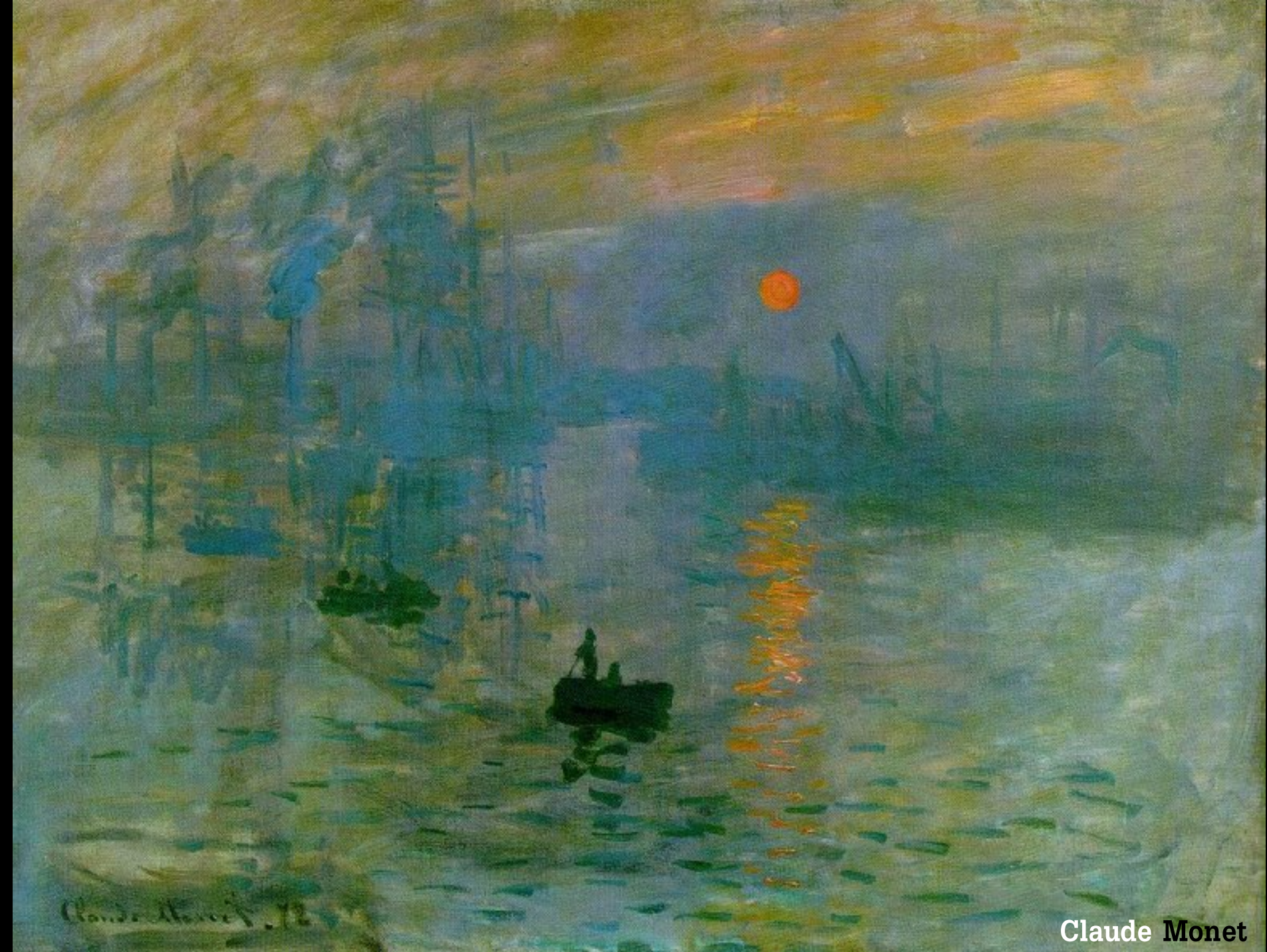
www.artsoho.net

Claude Monet

Claude Monet

Claude Monet

Claude **Monet**

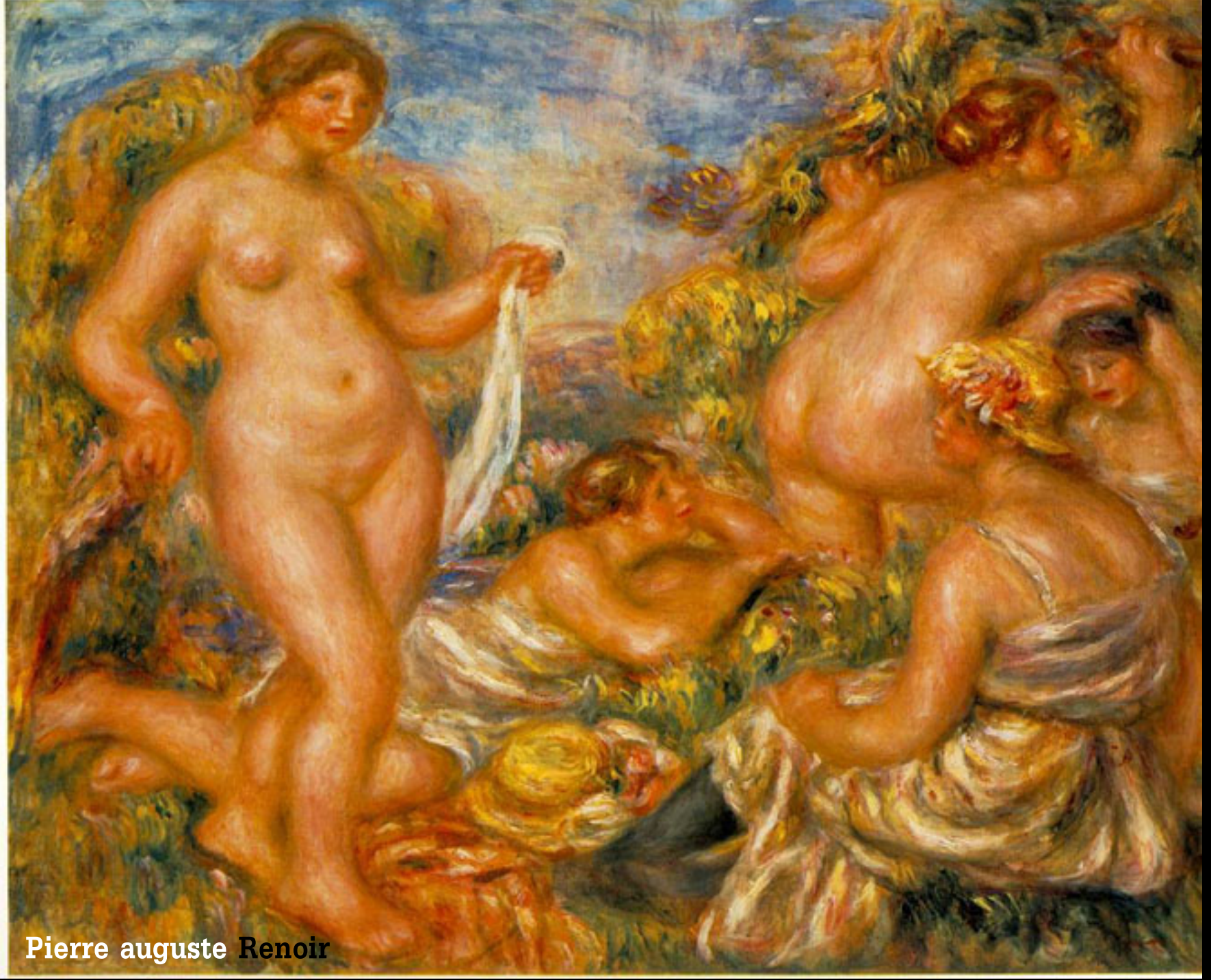

Pierre auguste **Renoir**

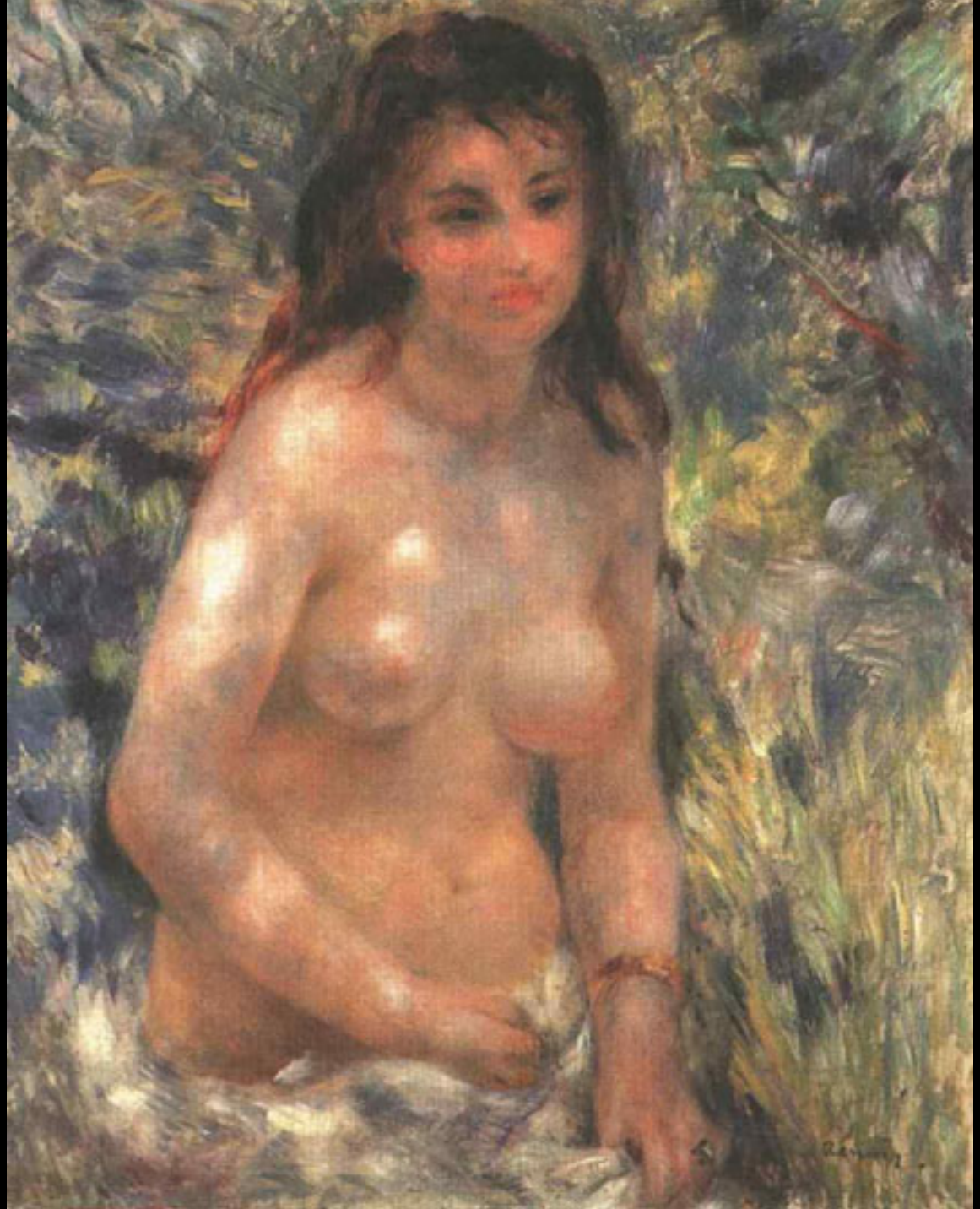
www.artsoho.net

Pierre auguste Renoir

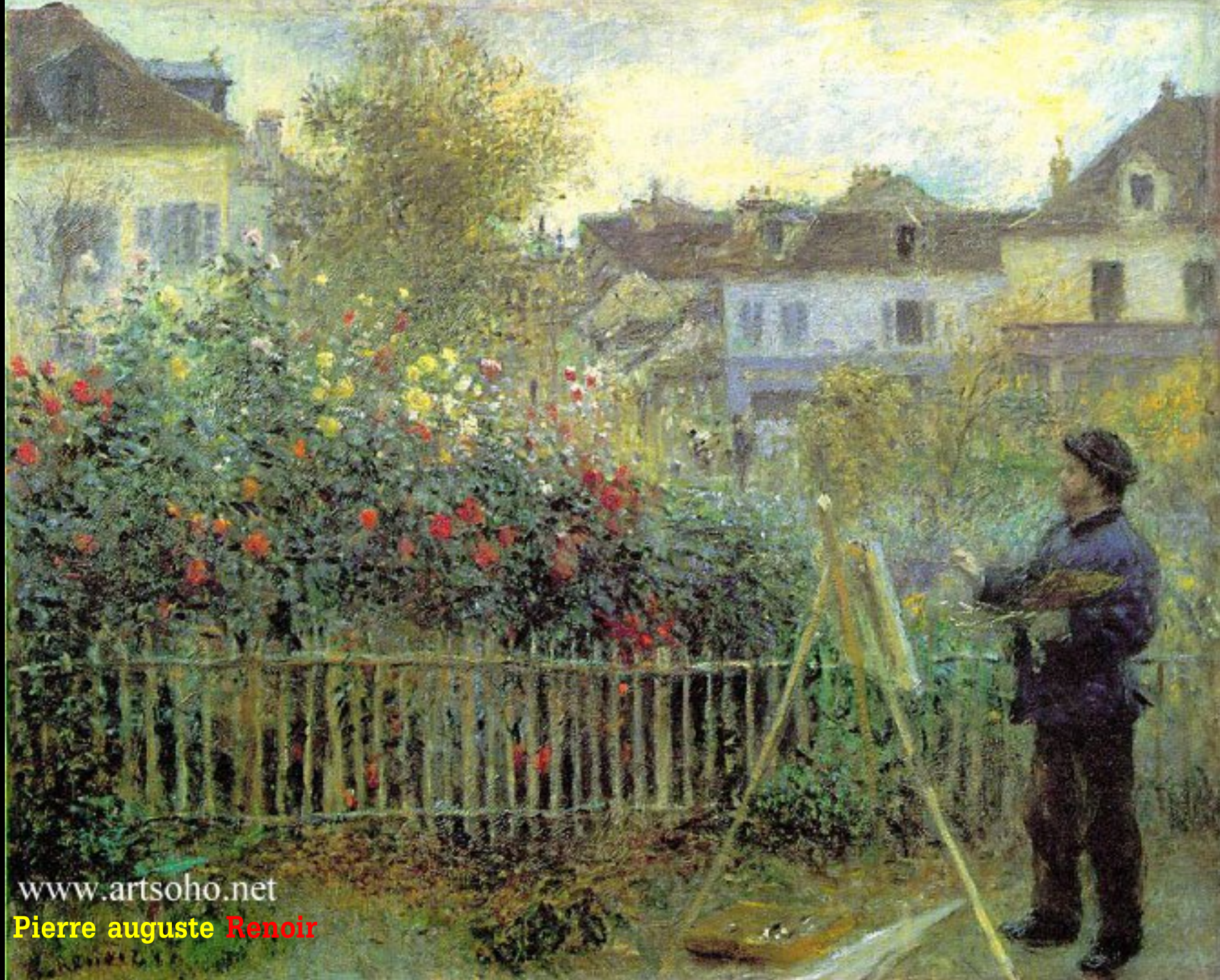
Pierre auguste Renoir

Pierre auguste **Renoir**

Pierre auguste **Renoir**

www.artsoho.net

Pierre auguste Renoir

www.artsoho.net

Pierre auguste Renoir

7.แสงที่เด่นระริกกระจายไปทั่วภาพ เช่น งานของ เอลเกรโก (El Greco)

ผลงานของ เอลเกรโก (El Greco) View of Toledo.ค.ศ. 1610

สรุป น้ำหนัก

คือ ความ อ่อน แก่ ของบริเวณที่สว่าง และบริเวณที่มีมืด หรือ ความอ่อน
แก่ของสีดำ หรือสีอื่นที่ระบายลงไป น้ำหนักให้ปริมาตรแก่รูปทรง และ
ให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ ด้วยการประสานกันของตัวมันเอง น้ำหนักมี

2 มิติ คือ ความกว้าง กับ ความยาว