

art as expressive

ศิลปะคือการแสดงออก

ทฤษฎี EXPRESSIVE

- แนวคิดในทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎีที่ให้อิสระและความเป็นเอกลักษณ์ต่อผู้สร้างงานมากที่สุด ศิลปะร่วมสมัยและศิลปะเด็กส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ในทฤษฎีนี้ ศิลปินจะถ่ายทอดออกมาโดยยึดถืออารมณ์และจินตนาการของตนเองเป็นหลัก เมื่อผู้ชมได้ชมงานศิลปะแล้วอาจเกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ได้ จะมีจินตนาการอย่างไร จะเข้าใจเนื้อหาสาระหรือไม่ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้สร้างงานศิลปะจะต้องทำงานโดยตั้งอยู่บนอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลักมากกว่า ที่จะคำนึงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่มาชมงานของตน

การแสดงออกอย่างบริสุทธิ์

- แม้ว่าศิลปะเป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์อย่างหนึ่ง แต่การแสดงอารมณ์ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นศิลปะไปเสียทั้งหมด, เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องแยกแยะให้เห็นว่า การแสดงอารมณ์ที่เป็นศิลปะนั้น แตกต่างจากการแสดงอารมณ์ที่ไม่เป็นศิลปะอย่างไร

เรียกอีกอย่างว่าแนวนิยมการแสดงออก(Expressionism) หรือ แนวนิยมอารมณ์
ความรู้สึก(Emotionalism) เป็นแนวคิดการสร้างสรรคงานศิลปะ ที่มุ่งเน้นคุณค่า
ทางการแสดงออก(expressive qualities) กลุ่มนี้ถือว่าวัตถุประสงค์ของศิลปะนั้น
มิใช่เพียงเพื่อเสนอความงามในทางรูปทรงและสีสันทัน หรือเสียงต่างๆ(ในดนตรี) หรือ
เพียงแต่การเลียนแบบวัตถุ และเรื่องราวในธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่
แท้จริงแล้วศิลปะต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในของมนุษย์ออกมาให้ปรากฏ
งานศิลปะทฤษฎีนี้อาจจะมีลักษณะเหมือนจริงก็ได้ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า
ค่าของทางอารมณ์มีมากกว่า หรืออาจมีลักษณะเป็นนามธรรมหรือแบบแสดงพลัง
อารมณ์(Expressionism)ก็ได้ การวิจารณ์งานศิลปะประเภทนี้อยู่ที่การให้คุณค่า
ทางการแสดงออกทางอารมณ์อันเข้มข้นในผลงานของศิลปะนั้นๆ การวิจารณ์แบบ
อารมณ์นิยม จะไม่พุ่งความสนใจความสามารถในการถ่ายทอดความเหมือนหรือ
ทักษะฝีมือ และการจัดองค์ประกอบในผลงานศิลปะเท่าใดนัก แต่จะสนใจอารมณ์
ความรู้สึกที่ภาพสะท้อนออกมาสู่ภายนอก นักวิจารณ์จะค้นหาให้ความสนใจต่อ
อารมณ์ภาพเป็นสำคัญว่า ศิลปินต้องการแสดงออกหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ของตนผ่านสื่อ คือ ผลงานศิลปะนั้นๆ ออกมาอย่างไรบ้าง ศิลปกรรมที่จัดอยู่ในแนว
นี้ ได้แก่ ลัทธิโรแมนติก(Romanticism)ลัทธิสำแดงพลัง
อารมณ์(Expressionism)ลัทธิประทับใจ(Impressionism) ลัทธิกึ่งเหมือน
จริง(Semi-Abstract)และลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แบบนามธรรม(Abstract
Expressionism) เป็นต้น

- จุดเด่นของทฤษฎีที่ว่า ศิลปะคือ EXPRESSION นั้นก็ได้แก่การถือว่าทั้งรูปทรงและความหมาย (FORM AND CONTENT) ของศิลปะนั้นมีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ และจะมีเพียงอันใดอันหนึ่งเพียงอันเดียวเท่านั้นไม่ได้, ความหมายหรือคุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะจึงเกิดการผสมกลมกลืนหรือการสังเคราะห์ (SYNTHESIS) ของรูปทรงกับความหมายนั่นเอง

Eugène Delacroix, *Liberty Leading the People* 1830

Francisco Goya ,The Third of May 1808

Théodore Géricault, *The Raft of the Medusa*, 1819

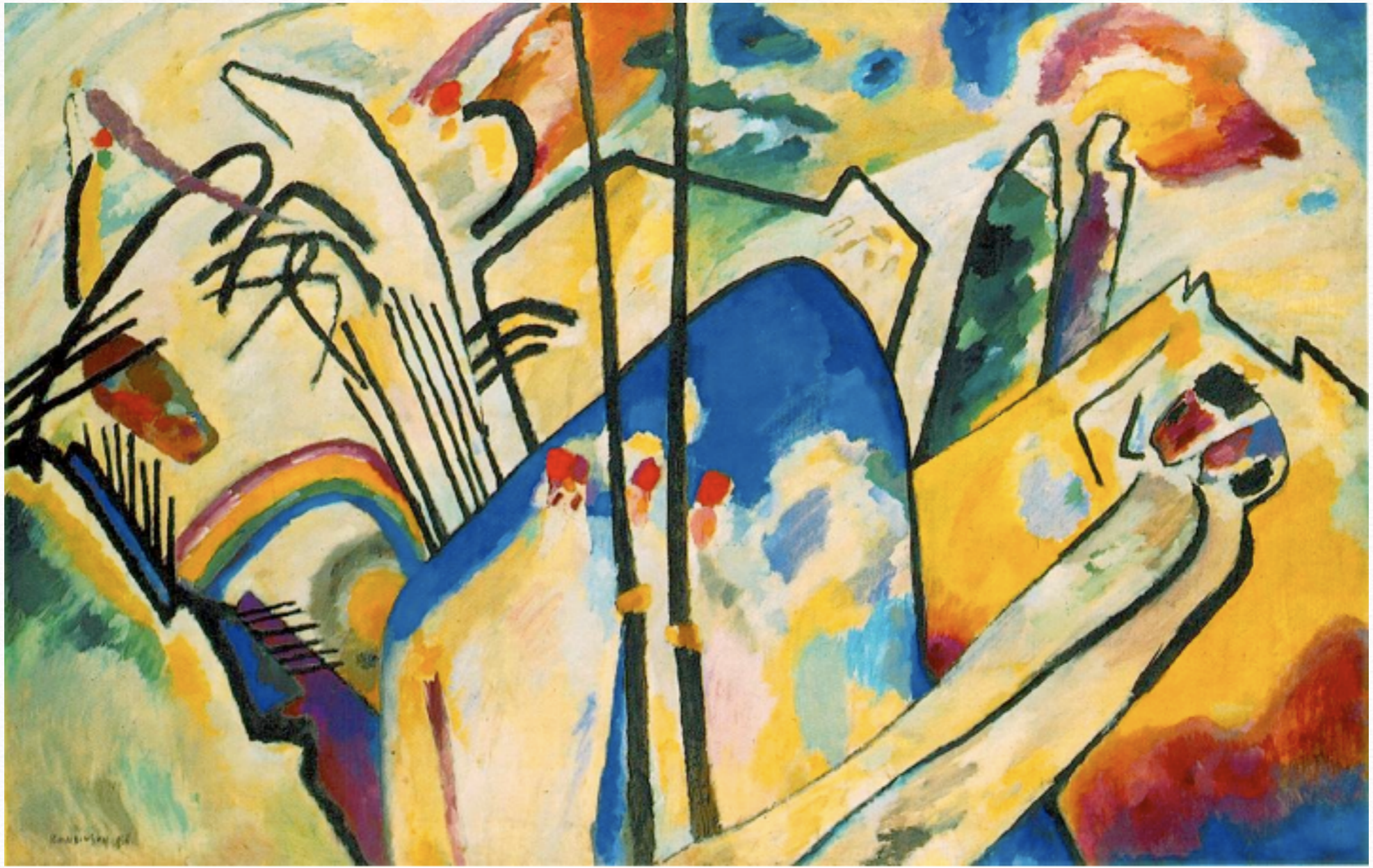

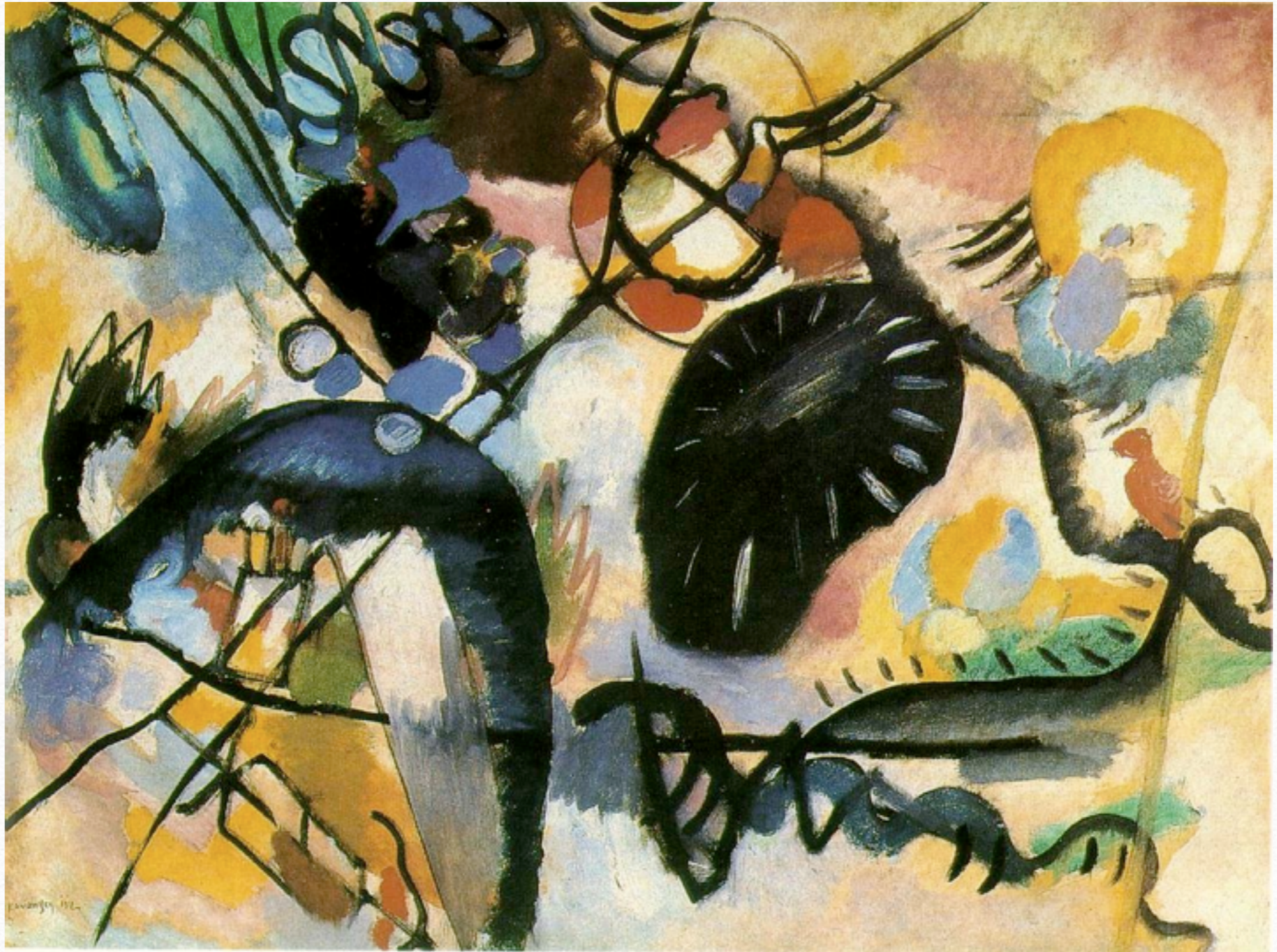
willem de kooning , Woman-1,1950

EDVARD MUNCH (1863-1944)
'The Scream', 1893 (oil on canvas)

WASSILY KANDINSKY (1866–1944)'Composition IV', 1911 (oil on canvas)

WASSILY KANDINSKY (1866-1944)

WASSILY KANDINSKY (1866-1944)

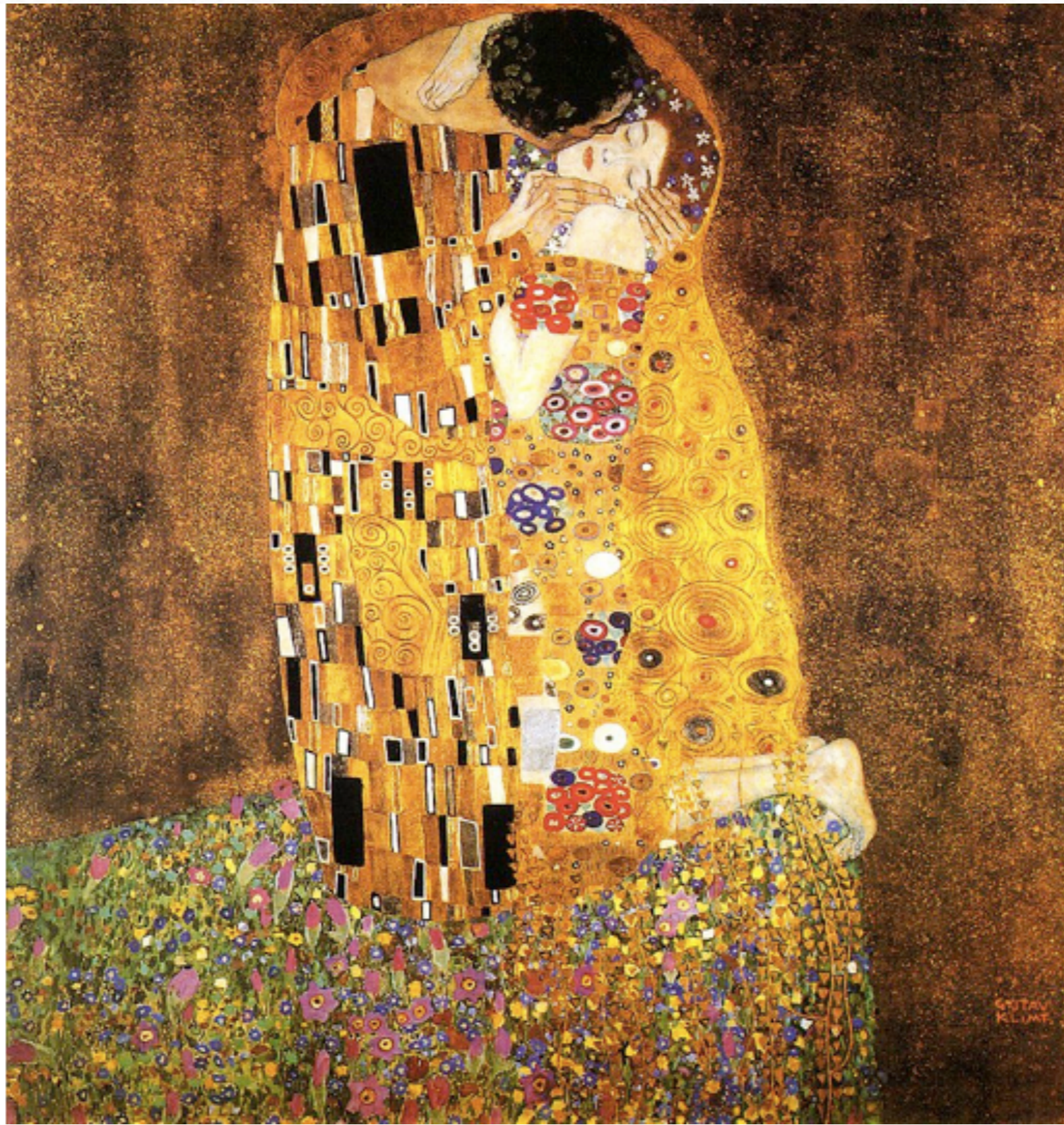
JACKSON POLLOCK ,Abstract Expressionist ,OIL PAINTING,

Franz Kline (American, 1910-1962). Mahoning, 1956. Oil and paper collage on canvas. 80 x 100 in. (203.2 x 254 cm).

Gustav Klimt , The Maiden ,oil on canvas

Gustav Klimt , The Kiss ,oil on canvas

