

ART

กิจกรรม Workshop
"ประสบการณ์ศิลป์"

EXPERIENCE

วันที่ 10, 17 และวันอาทิตย์ที่ 11, 18 มีนาคม 2555

เวลา 13.00 - 16.00 น.

มิวเซียมสยาม

“ศิลปะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่มิได้เกิดได้ด้วยธรรมชาติ ” ชลุด นิมเสมอ

“จังหวะคือการเริ่มต้นของศิลปะ สิ่งใดที่ถือความเป็นมาของธรรมชาติเรียกว่า ความงามในธรรมชาติ หรือวิสัยของธรรมชาติ แต่สิ่งใดที่มีความคิด ความอ่านของมนุษย์ เข้าไปแต่ละต้องให้เห็นดีเห็นงามตามความคิดเห็นของมนุษย์ เรียกว่า ศิลปะ ศิลปะอาจเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปะอาจจะสร้างความงามในรูปความคิดของมนุษย์ขึ้นใหม่ ได้ทั้งสองอย่าง ” น. ณ ปากน้ำ

“ ศิลปะ หมายถึงกระบวนการเรียนรู้และการกระทำที่ต้องใช้การเห็นแจ้ง ความชำนาญ หรือฝีมือ นอกเหนือไปจากเหตุผล หรือกฎเกณฑ์ทั่วไป เช่นศิลปะการครองเรือน ศิลปะการสงคราม ศิลปะมวยไทย...” ชลุด นิมเสมอ

“ศิลปะ คือ....สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด และ/หรือ ความงาม” ชลุด นิมเสมอ

“ศิลปะ คือ รากฐานแห่งการศึกษา” เทวี ปรีชา

“การฝึกการใช้มือใช้ตาเป็นเพียงเครื่องมือของการศึกษาศิลปะ
จุดมุ่งหมายที่แท้คือเพื่อก่อให้เกิดบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ มีความ
สมดุลทางกายและใจ และความอึดเอิบพอใจ” เทวี ปรีชา

“ศิลปะ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ และ /หรือ สามารถรู้สึกได้ ถึงความประณีต
คุณค่าและความงดงาม” พธู ศุครีพิทักษ์

“ศิลปะคือ ความงาม ความงามก็คือความดี ดังนั้น ศิลปะก็คือความ
ดีงามนั่นเอง” เพลโต อังโน น. ณ ปากน้ำ

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) อังโน ชลุต นิมเสมอ (2531)
มีความเห็นว่าศิลปะคือประสบการณ์ ประสบการณ์คือชีวิตที่สัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม การมีปฏิริยากับสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีความคิด
และอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์เอกภาพของประสบการณ์ก็
เหมือนกับเอกภาพของศิลปะ มีความกลมกลืน มีระเบียบ
ประสบการณ์ที่ได้จากศิลปะเป็นประสบการณ์แท้ เป็นประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ ซึ่งมีรูปทรง มีความหมาย มีอารมณ์ ...
ศิลปะแสดงแก่นของประสบการณ์ได้ถึงที่สุด และฝังตัวอยู่นาน
มีความสุขเมื่อระลึกถึง เสริมกำลังให้แก่ประสบการณ์อื่นๆ ที่จะ
ประสบต่อไปในชีวิต จุดหมายของศิลปะในทัศนะของ จอห์น ดิวอี้
(John Dewey) ก็คือ การให้ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผู้ดู

ศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือสร้างงานศิลปะอย่างมีอิสระเสรี
ได้ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมการฝึกฝนด้านความคิด
สร้างสรรค์และ จินตนาการ

ทักษะที่ได้ฝึกฝน คือการทำงานเป็นทีม การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
ความคิดสร้างสรรค์ การผูกเรื่องราวผ่านจินตนาการ และการนำเสนอ
ความคิดผ่านงานศิลปะนั้นๆ

ประสบการณ์ศิลป์ Art Experience

เป็นประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะทุกมิติ ตั้งแต่การสัมผัส การปฏิบัติ และการพินิจพิจารณา ครอบคลุมศิลปะประเภทต่างๆ อาทิ ดนตรี ภาพวาด การแสดง บทกวี ศิลปะประดิษฐ์ และอื่นๆ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ได้ประสบการณ์ทางศิลปะบนพื้นฐานความเคารพในความเป็นศิลปะของแต่ละบุคคล และการสร้างงานศิลปะอย่างอิสระเสรี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนเสริมให้คนในสังคมดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ปราณีต ดงงาม และมีศีลธรรม

ศิลปะสัมผัส

เป็นกิจกรรมที่เปิดประสาทสัมผัสในการรับรู้ทั้ง ๕ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการผ่านสื่อทางศิลปะที่ตนเองต้องการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก และประสบการณ์จากการสังเกตผ่านการสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยอายตนะทั้ง 6 และถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะ อย่างมีอิสระเสรี

ทักษะที่ได้ฝึกฝนจากกิจกรรมนี้ คือ ทักษะทางการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กระบวนการคิด วางแผน การตีความ การแสดงออกผ่านสื่อศิลปะที่แตกต่าง เรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการทำงานผ่านสื่อต่างๆ จากประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกให้ผู้อื่นได้รับรู้

ศิลปะ: พินิจ

กิจกรรมสะท้อนความคิด ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ของตนเองจากการร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ผ่านงานศิลปะที่ตนเองเลือกที่จะนำเสนอ มีการพูดคุย สะท้อนความคิด สรุบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ในวันนี้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ปรารถนา ดงงาม มากขึ้น

ทักษะที่ได้ฝึกฝน คือ ความกล้าแสดงออก การสื่อสารความรู้สึก ผ่านงานศิลปะ การพูด การแสดงหรือการกระทำ

คุณค่าของประสบการณ์ศิลป์

- ความอิสระเสรี ในการแสดงออกทางศิลปะ ไม่มีกรอบ ข้อบังคับ
- ความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ ทุกคนมีความ เป็นศิลปินอยู่ในตัว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
- ความสนุกสนาน จากประสบการณ์ทางศิลปะที่ได้จากการร่วม กิจกรรม และเรียนรู้จากผู้อื่น

การประเมินผล

- งานศิลปะไม่มีถูกผิด
- การประเมินผล หรือวัดผล อาจทำได้ โดยสังเกตจากพัฒนาการ เป็นรายบุคคล
- ศิลปะไม่ได้ทำเพื่อแข่งขันกับใคร ไม่ได้เพื่อเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง แต่เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียะ ปรารถนา เปี่ยมด้วยศีลธรรม จรรยา

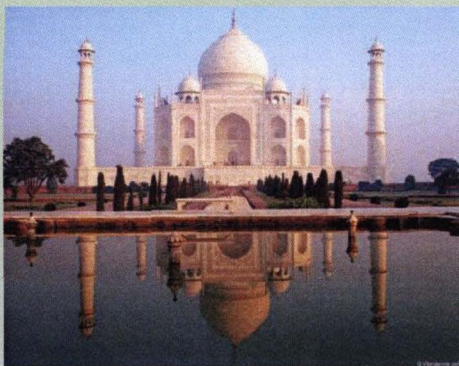
หลักการพื้นฐานของงานทัศนศิลป์:

- ใจพร้อม พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ในการทดลอง
- กายพร้อม ร่างกายแข็งแรง สมองปรอดโปร่ง กล้ามเนื้อ พร้อม เคลื่อนไหว และแสดงออก
- ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำงานศิลปะด้วยตนเอง เรียนรู้จาก ประสบการณ์ที่ได้ทดลองทำ

องค์ประกอบศิลป์

การนำเอาองค์ประกอบเบื้องต้นทางศิลปะต่างๆ มาประกอบและ ประสานกันให้เป็นงานชิ้นหนึ่ง ที่เห็นได้ด้วยตา

- **จุด** องค์ประกอบเบื้องต้น ที่จะนำมาสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ
- **เส้น** เกิดจากจุดที่ต่อกัน เส้นหลายเส้น ต่อกันเป็นรูปทรง เส้นที่แตกต่าง บ่งบอกถึงอารมณ์ที่แตกต่าง
- **รูปทรง** รูปทรงที่หลากหลาย ต่อเติมเป็นส่วนประกอบของภาพ
- **น้ำหนัก** การสร้างมิติโดยไล่ค่าน้ำหนักจากดำไปขาว หรือขาวไปดำ
- **สี** สีที่แตกต่าง ให้ความรู้สึก และแสดงถึงอารมณ์ที่ต่างกัน
- **พื้นที่ว่าง** พื้นที่อันเป็นสนามหรือเวทีให้จัดองค์ประกอบทางศิลปะ ให้ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆ ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจ และไม่อึดอัด จนเกินไป
- **ระยะ** ระยะใกล้ ไกล ทำให้เกิดมิติของภาพ วัตถุที่อยู่ใกล้ มีขนาดใหญ่ วัตถุที่อยู่ไกล มีขนาดเล็กลง
- **ขนาด** ขนาดที่แตกต่างของรูปทรง ทำให้เกิดมิติของภาพ
- **แสง เงา** แสง และเงา ทำให้ภาพมีมิติ ตัน ลึก หนา บาง กลม เหลี่ยม





ขอขอบคุณ

ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย
นางสาวลลิตา ฉัตรมงคล
นางสาวชารีนา จุลธีระ

ภาพ

www.google.com

บรรณานุกรม

- ชลุด นิมเสมอ. องค์ประกอบศิลปะ กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2531
- เทวี ปราสาท. อนิตรา พวงสุวรรณ - โมเซอร์ แพล. ศิลปะ รากฐานแห่งการศึกษา เสริมอัจฉริยะให้เจ้าตัวเล็ก : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2546
- น. ณ ปากน้ำ. ความเข้าใจในศิลปะ กรุงเทพมหานคร, 2532
- ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์. การสร้างสรรค์และการพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539