

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	(5)
สารบัญ	(7)
สารบัญภาพ.....	(10)
บทที่ 1	
ความเข้าใจศิลปะ (Understanding of Art).....	1
ความหมายของศิลปะ.....	2
การแบ่งประเภทสาขาอาชีวกรรมศิลปะ	3
1. จิตรกรรม (Fine Art)	3
2. ประยุกต์ศิลป์หรือศิลปประยุกต์ (Applied Art).....	8
สรุปหัวข้อบท	11
บทที่ 2	
ความรู้ทั่วไปในงานออกแบบ (General Knowledge in Design).....	13
การออกแบบคืออะไร (What is Design)	14
แรงบันดาลใจ (Inspiration).....	16
รูปแบบ (Style)	18
1. รูปแบบโครงสร้าง (Structure Style)	20
2. รูปแบบมัณฑนศิลป์ (Decorative Style)	21
สรุปหัวข้อบท	24
บทที่ 3	
ทัศนธาตุ (Visual Elements)	27
1. จุด (Point)	28
2. เส้น (Line)	32
3. รูปร่าง (Shape)	37
4. รูปทรง (Form)	41
5. พื้นผิว (Texture)	47

6. ค่าน้ำหนัก (Tone)
7. แสงและเงา (Light and Shade)

สรุปท้ายบท

บทที่ 4

ทฤษฎีสี (Theory of Colour)

สี (Colour)

ความรู้เรื่องสี และหลักการใช้สี

1. ลักษณะของสี
2. เมมตี (Pigmentary Primary)
- 2.1 เมมตีแสดงคล่อง
- 2.2 เมมตีจิตวิทยา
- 2.3 เมมตีวัตถุธรรมชาติ
3. วงสี (Colour Circle)
4. ขาวน้ำสี (Tone Colour)
5. ค่าของสีหรือความเข้มของสี (Value of Colour)
6. ความดันของสี (Intensity)
7. สีเอกหงษ์ (Monochrome)
8. สีกลมกลืนหรือสีที่สมพันธ์กัน (Colour Harmony)
9. สีคู่หรือสีตรงกันข้าม (Complementary of True Contrast)
10. สีผ่านรำนหนึ่งให้รำสี (Tonality of Colour)
11. สีเลือมพ่าย (Vibration)

สรุปท้ายบท

บทที่ 5

การจัดวางองค์ประกอบหลักในงานศิลปะและการออกแบบ

(Composition in Art and Design)

การจัดองค์ประกอบ (Composition)

ความสำคัญขององค์ประกอบศิลปะ

1. เอกภาพ (Unity)

2. ความขัดแย้ง (Opposition)	92
3. ความกลมกลืน (Harmony)	94
4. การซ้ำ (Repetition)	100
5. ความเด่น (Dominance)	102
6. การเปลี่ยนแปลง (Variation)	108
7. ที่ว่าง (Space)	111
8. ขนาด (Size)	114
9. ทิศทาง (Direction)	116
สรุปท้ายบท	118

บทที่ 6

การจัดวางองค์ประกอบรองในงานศิลปะและการออกแบบ

(Subordinate Composition in Art and Design)	119
คุณภาพ (Balance)	120
จังหวะ (Rhythm)	125
สัดส่วน (Proportion)	128
ความเคลื่อนไหว (Movement)	131
พื้นที่ (Plane)	133
การตัดตอน (Simplify)	136
ระยะ ความลึก (Distance-Depth)	138
การนำทฤษฎีพื้นฐานไปใช้กับการออกแบบ	143
สรุปท้ายบท	170
บรรณานุกรม	171
ดัชนี	173
ประวัติผู้เขียน	177