เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

PAI2601 รายวิชา รูปคนเหมือน

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ชื่อวิชา รูปคนเหมือน **รหัสวิชา** PAI2601 **Portrait**

จำนวนหน่วยกิต – ชั่วโมง 3 (2-2-5)

เวลาเรียน 68 ชั่วโมง/ภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติการวาดภาพหน้าคน และอาจจัดภาพในลักษณะรูปคนเหมือนครึ่งตัว เน้นความสำคัญในเรื่องของความใกล้เคียงกับแบบ การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว เสื้อผ้า รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

Practice drawing portraits which might be in half body. Importantly emphasize on similarity or sameness to prototypes or models, emoting, atmosphere, light, shades, surface, clothing including problems solving about various type of equipment for portrait creation.

วัตถุประสงค์ทั่วไป

๑.๑ เพื่อให้นักศึกษา ปฏิบัติการวาดภาพหน้าคน และจัดภาพในลักษณะรูปคนเหมือนครึ่งตัวในขั้นสูง (Advance Training)

๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในการใช้เทคนิคที่หลากหลาย และทำงานกับชั้นสีแต่ละชั้นของสีน้ำมันมากขึ้น

๑.๓ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำมันทางทัศนธาตุและกลวิธีประเภทต่าง ๆในขั้นสูง

๑.๔ เพื่อให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังความคิด ค่านิยมที่ดีในการพัฒนาการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอันนำไปสู่คุณค่าทางงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เนื้อหา (แผนบริหารการสอน)

ครั้งที่ 1 อธิบายจุดประสงค์ขอบเขตเนื้อหาขอบเขตของรายวิชาแนะนำเนื้อหาของรายวิชา 4ชั่วโมง

- Content-Based Topics

- Analyzing Relationships

- Face- to-Face online learning via Google meet

ครั้งที่ 2 **จิตรกรรมภาพคนเหมือนในยุคสำคัญต่างๆ** 4 ชั่วโมง

- -บรรยายหลักความสำคัญและที่มา

- ศิลปินที่สำคัญ

- การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

- อิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน

สรุปความสำคัญและเชื่อมโยงเนื้อหาทฤษฎีเข้ากับหลักปฏิบัติการในชั้นเรียนต่อไป

ครั้งที่ 3 Portraits by Zorn Pallete Part 1 (รูปคนเหมือนโดยใช้จานสีซอร์น 1)

4 ชั่วโมง

ปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

1.เตรียมจานสีแบบ zorn (cadmium red/yellow orche/ivory black/titanium white)

2.ใช้รูปนางแบบตามที่กำหนดให้

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ/ไม้อัด

ขนาด 60×80 cm

3.ดูคลิปวิดิโอสาธิต (ซับไทยประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ)

https://youtu.be/Y7xbMGqLS3

4. บันทึกภาพเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

Criteria (เกณฑ์การให้คะแนน)

50 คะแนน ---> ให้ค่าน้ำหนัก value (Light/Dark/Mid Tones) สีผิว

30 คะแนน ---> แสงเงา

20 คะแนน ----> โครงสร้างใบหน้า (structure)

ความสมจริงของรูปคนเหมือน

ครั้งที่ 4 Portraits by Zorn Pallete Part 2 (รูปคนเหมือนโดยใช้จานสีซอร์น 2) 4 ชั่วโมง

Google meet ปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

1. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์

2. ผู้สอนสาธิตและแก้ไขงานรายบุคคล ผ่านโปรแกรมซอฟแวร์ Procreate

3. สัมมนา ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และอุปสรรคระหว่างการสร้างสรรค์งานดังกล่าว

4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมหาข้อแก้ไข สรุปการประชุมวิจารณ์ออนไลน์ ในหัวข้อ Zorn Palette

ครั้งที่ 5 จอห์น ซิงเจอร์ ซาเจนท์ ศิลปินเอกในการเขียนภาพเหมือนชาวอเมริกัน John Singer Sargent: 9 works 4 ชั่วโมง

-เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) Line Group

-การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Learning) ใช้ Quizzing ถาม-ตอบTechnique โปรแกรม kahoot

-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)

กลวิธีการใช้สื่อการสอนแบบทางไกลจากคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบ 3d models (Repository of Distance Learning from Museums)

นำเสนอภาพตัวอย่างและ 3d models รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์จำลองในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Art & Cultures

ครั้งที่ 6 ฌ็อง-โอกุสต์-ดอมีนิก แอ็งกร์ 4 ชั่วโมง

จิตรกรสมัยฟื้นฟูคลาสสิกชาวฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนประวัติศาสตร์และภาพเหมือน

<https://artsandculture.google.com/story/hAURSZXAPr_weg>

<https://g.co/arts/zxTPtpjemXbmG5iT9>

ครั้งที่ 7 Rembrandt Self-Portrait Painting | Classical Oil Color Mixtures

(รูปเหมือนแรมแบรนดท์โดยใช้จานสีในคริสต์ศตวรรษที่ 17) 4 ชั่วโมง

ปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

1.เตรียมจานสี c.17

สีที่แรมแบรนดท์ใช้:

Flake White Replacement (Flake white=opaque ทึบแสง/โทนอุ่น warm)

Nickel Yellow = Lemon Yellow

Yellow Ochre

Transparent Mummy (มีส่วนผสมของPR102 สามารถใช้ T. Oxide Red /Burnt Sienna/Venetian Red แดงอิฐ แทนได้)

Burnt Sienna

Alizarin Crimson

Raw Umber

Ivory Black

Cobalt Blue

Note : Titaniam white=opaqueทึบแสง/โทนกลาง neutral)

Zinc white= Transparent โปร่งแสง/โทนเย็น cool)

2 .ใช้รูปต้นฉบับแบบตามที่กำหนดให้ (กดดูใน google art & culture เพื่อดูภาพความละเอียดสูง)

https://g.co/arts/2EnjnFnEkGVVwHZe6

3.ดูคลิปวิดิโอสาธิต (เพื่อเสริมความเข้าใจ)

https://youtu.be/m8YNLTMLhc8

4. บันทึกภาพเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

Criteria (เกณฑ์การให้คะแนน)

50 คะแนน ---> ให้ค่าน้ำหนัก value (Light/Dark/Mid Tones) สีผิว

30 คะแนน ---> แสงเงา

20 คะแนน ----> โครงสร้างใบหน้า (structure)

ความสมจริงของรูปคนเหมือน

ครั้งที่ 8 **สอบกลางภาค**

-ส่งงานการเขียนบรรยายและ วิจารณ์ผลงาน (โครงร่าง)

ครั้งที่ 9 10 ภาพเหมือนตนเองโดยศิลปินสตรี 4 ชั่วโมง

* **กลวิธีการใช้สื่อการสอนแบบทางไกลจากคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบ 3d models (Repository of Distance Learning from Museums) นำเสนอภาพตัวอย่างและ 3d models รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์จำลองในรูปแบบออนไลน์**

<https://artsandculture.google.com/story/10-self-portraits-by-women-artists/nAJyCun4qsH7Jg>

-กลวิธีการสอนในการฝึกปฏิบัติแบบจริงจาก (Performance-Real time based learning) via Google meet

-เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-operative Learning) Line

-การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Learning) ใช้ Quizzing ถาม-ตอบปัญหา โปรแกรม Kahoot

-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)

-วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงาน

(Performance Based Assessments) ผ่านซอฟแวร์ Procreate

ครั้งที่ 10 Jonathan Yeo ศิลปินภาพเหมือน

-Analyzing relationships

ครั้งที่ 11 การวาดภาพคนเหมือนขั้นสูง 1 Advanced Portrait Oil Painting P.1 (Alla Prima) 4 ชั่วโมง

-Skill-based

ปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

1.เตรียมจานสี

สีที่ใช้ในงานจิตรกรรมนี้:

Titanium White

Yellow Ochre

Cobalt Violet

Cadmium Red

Vermilion**

Alizarin Crimson

Raw Umber

Antica Green Earth (Winsor Sap Green/Hooker’s green)

Ivory Black

Transparent Oxide Red (Rembrandt)  Burnt Sienna (Winsor)

Note : Titaniam white=opaqueทึบแสง/โทนกลาง neutral)

: Zinc white= Transparent โปร่งแสง/โทนเย็น cool)

2.ใช้รูปต้นฉบับแบบตามที่กำหนดให้ (กดดูใน google art & culture เพื่อดูภาพความละเอียดสูง)

https://g.co/arts/2EnjnFnEkGVVwHZe6

3.ดูคลิปวิดิโอสาธิต (เพื่อเสริมความเข้าใจ)

https://youtu.be/o57qd3uRuJ4

4. บันทึกภาพเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

Criteria (เกณฑ์การให้คะแนน)

50 คะแนน ---> ให้ค่าน้ำหนัก value (Light/Dark/Mid Tones) สีผิว

30 คะแนน ---> สีและแสงเงา

20 คะแนน ----> โครงสร้างใบหน้า (structure)

ความสมจริงของรูปคนเหมือน

ครั้งที่ 12 การวาดภาพคนเหมือนขั้นสูง 2 Advanced Portrait Oil Painting P.2 (Alla Prima) 4 ชั่วโมง

Google meet ปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์

1. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์

2. ผู้สอนสาธิตและแก้ไขงานรายบุคคล ผ่านโปรแกรมซอฟแวร์ Procreate

3. สัมมนา ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และอุปสรรคระหว่างการสร้างสรรค์งานดังกล่าว

4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมหาข้อแก้ไข สรุปการประชุมวิจารณ์ออนไลน์ ในหัวข้อ การวาดภาพคนเหมือนขั้นสูง 2

ครั้งที่ 13 จิตรกรรมรูปทรงมนุษย์ (หุ่นคน)

จิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวมนุษย์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ศิลป์

- ยุคเรียลลิสม์ (Realism)

- กุสตาฟ กูร์เบต์

-Analyzing relationships

บรรยายยุคเรียลลิสม์ การเคลื่อนไหวในงานศิลปะช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งพยายามสร้างมุมมองการสังเกตอย่างเป็นกลางของชีวิตร่วมสมัย ความสมจริงของประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาสาระและกิจกรรมของผู้คนชนชั้นกรรมมาชน และชนชั้นทางสังคมที่ก่อนหน้านี้ถือว่าไม่คู่ควรกับการเป็นตัวแทนในงานศิลปะชั้นสูง อิทธิพลศิลปะในยุคนี้ถ่ายทอดออกมาสมบูรณ์และสอดคล้องกันมากที่สุดอยู่ในภาพวาดของฝรั่งเศส ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่งานของกุสตาฟ กูร์เบต์

(Google Arts and Culture)

https://g.co/arts/MPsW8RPw4XKvFSje6

ครั้งที่ 14 จิตรกรรมภาพคนเหมือน (หุ่นคน) สัดส่วนใบหน้าผู้ชาย 4 ชั่วโมง

- Internet-based courses offered synchronously and/or asynchronously นำเสนอคลาสเรียนออนไลน์ (New master Academy, etc.) แชร์ screen ผ่าน Zoom/Google meet

-Skill-based

-Analyzing relationships

-งานสร้างสรรค์จิตรกรรมคนเหมือนแบบผู้ชาย

ครั้งที่ 15 จิตรกรรมภาพคนเหมือนสัดส่วนใบหน้าผู้หญิง (หุ่นคน) 4 ชั่วโมง

-Skill-based

-Analyzing relationships

-งานจิตรกรรมคนเหมือนแบบผู้หญิง

(Google Arts and Culture)

ครั้งที่ 16 จิตรกรรมภาพคนเหมือนส่วนใบหน้าเด็ก (หุ่นคน) 4 ชั่วโมง

-Skill-based

-Analyzing relationships

-งานจิตรกรรมคนเหมือนแบบเด็ก

(Google Arts and Culture)

ครั้งที่ 17 **สอบปลายภาค** 4 ชั่วโมง

-ส่งงานการเขียนบรรยายและวิจารณ์ผลงาน

-ประเมินผลจาก 1) คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 2) การเขียนบรรยายวิธีการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน อภิปรายและวิจารณ์ผลงานข้อผิดพลาดในกระบวนการสร้างสรรค์ 3) อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 4) และแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่จะใช้ในอนาคต โดยรายงานจะต้องอ้างอิงไปตาม ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร (Souece Credibility) ความน่าไว้วางใจของแหล่งสาร (Source trustworthiness) ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Source expertise) มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

-ส่งแฟ้มรวบรวมผลงานที่ปฏิบัติมาตลอดภาคเรียนทั้งหมด (Online Portfolios) ไฟล์ Pdf ผ่าน Moodle E-Learning Platform

วิธีสอนและกิจกรรม

1. การบรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ (Power Point)และสื่อการสอนอื่นๆ เช่น มัลติมีเดียวิดิโอ วิดิโอคลิปการบรรยาย
2. การศึกษากระบวนการ สร้างผลงาน และ นำเสนอผลงาน
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสรุปผลเป็นรูปเล่ม
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Learning)
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)
6. การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน และสรุปเนื้อหาประจำบท
7. กิจกรรมเสนอแนะ เช่น ฝึกฝนทักษะการวาด การลงสี
8. เข้า Moodle SSRU เพื่อจัดการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

สื่อการเรียนการสอน

1. สื่อการสอนในรูปสื่อการนำเสนอ (Power Point)
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ตำราและสื่อการเรียน
4. ระบบ E-Learning: <https://elfar.ssru.ac.th/chamnan_sa/>

การวัดและการประเมินผล

1. การวัดผล

แบ่งคะแนนตลอดภาคเรียนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

* 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70%

จากกิจกรรมการวัดผลต่อไปนี้

* + 1. ความรับผิดชอบและการมาเรียน 10%
    2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและส่งงานตามหมอบหมาย 30%
    3. ทดสอบกลางภาคเรียน ส่งเอกสาร 30%
  1. คะแนนสอบปลายภาคเรียน รูปเล่มเอกสาร ไฟล์ดิจิตัล อื่นๆ บนแพลตฟอร์มที่กำหนดให้ (Platform) 30%

1. การประเมินผล

ใช้วิธีอิงเกณฑ์โดยเทียบกับระดับคะแนนที่กำหนดเพื่อให้เกรดดังนี้

ระดับคะแนน	เกรด
86 – 100 82 – 85 78 - 81 74 - 77 70 - 73 66 - 69 62 – 65 58 – 61 54 – 57 50 – 53 46 – 49 0 – 45	A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

● (๑) เข้าใจหลักทฤษฎีและปฏิบัติการวาดภาพหน้าคน และการจัดวางองค์ประกอบภาพในลักษณะรูปคนเหมือนครึ่งตัว

● (๒) มีความรู้ในการเชื่อมโยงองค์ประกอบศิลป์ที่เน้นความสำคัญในเรื่องของความใกล้เคียงกับแบบ การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว เสื้อผ้า

● (๓) มีความรู้ในการสังเคราะห์รูปแบบใหม่ในงานจิตรกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมยุคสำคัญ จนถึงร่วมสมัย

● (๔) มีการแก้ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อการสอนและตำราวิชาการ (ให้นักศึกษาดาวน์โหลดระบบ Moodle)

รายการสื่อประกอบการสอน ประเภทหนังสือ***รายวิชา รูปคนเหมือน***

รูปแบบเอกสาร

ลิงค์ดาวโหลด

<https://docs.google.com/document/d/1E9QRVP1Ah2xf9pazm_5GKGeRnCWt8nUjkv9PB5l3acE/edit?usp=sharing>