

การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

XUN LI

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

XUN LI

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

The Creation of Ceramic to Expresses the Image of a Beautiful Woman in the
Republic of China Era

XUN LI

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR MASTER DEGREE OF FINE AND APPLIED ART
IN VISUAL ARTS AND DESIGN
FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
BURAPHA UNIVERSITY
2024
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ XUN LI ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกภูมิวงศา)

..... กรรมการ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวายสุวรรณ)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ่มเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

64920493: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
 คำสำคัญ: สตรีสมัยสาธารณรัฐจีน, ศิลปะเซรามิก, จิ้งเต๋อเจิ้น, สีหมึกเขียนลายน้ำทอง, สีน้ำเงินและสีขาว

XUN LI : การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน. (The Creation of Ceramic to Expresses the Image of a Beautiful Woman in the Republic of China Era) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ศุภฤกษ์ คณิตวารานนท์, ปิติวรรณ สมไทย ปี พ.ศ. 2567.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการแสดงออกของภาพลักษณ์สตรีในสมัยสาธารณรัฐจีน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเซรามิก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้ากับแนวคิดสุนทรียภาพสมัยใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การตีความเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีในยุคนี้ผ่านสื่อเซรามิก โดยวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. ศึกษาจุดเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน รวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนและผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว 2. วิเคราะห์ลักษณะพิเศษจำเพาะของยุคสาธารณรัฐจีนและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในด้านเทคนิคการผสมผสานหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาว 3. สร้างสรรค์การผสมผสานระหว่างหมึกและทองคำของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาวโดยถ่ายทอดภาพพจน์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านผลงานการตกแต่งภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การสัมภาษณ์ศิลปิน และการวิเคราะห์ผลงาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 1. การผสมผสานระหว่างเครื่องเคลือบสีหมึกเขียนลายน้ำทองและเครื่องเคลือบลายครามเข้าด้วยกันสามารถนำเสนอให้เห็นถึงเสื้อผ้าและสไตล์ของสุภาพสตรีในสมัยสาธารณรัฐจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การผสมผสานลักษณะเฉพาะของยุคสาธารณรัฐจีนเข้ากับภาพวาดสีหมึกเขียนลายน้ำทองแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น และเทคนิคการเขียนสีน้ำเงินและสีขาวได้นำเสนอให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์ทั้งทางสายตาและสัมผัส 3. งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างสรรค์ชุดภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการเขียนสีหมึกของจิ้งเต๋อเจิ้นที่บูรณาการเข้ากับการเขียนสีน้ำเงินและสีขาว และการลงลายน้ำทอง เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของสตรีในสมัยสาธารณรัฐจีน โดยผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์และแนวคิดใหม่ๆ ของ สตรีในยุคสาธารณรัฐจีนและผสมผสานกับสุนทรียภาพศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเป็นการนำเสนอและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และกระแสนิยมของสตรีในช่วงสาธารณรัฐจีนได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีการใช้เทคนิคการลงสีด้วยหมึก สีส้น และสีทองแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นในฉากตรงกลางเพื่อ

แสดงออกถึงการแต่งกายอันสง่างามของผู้หญิงในสาธารณรัฐจีน ซึ่งสตรีในยุคนี้สวมชุดที่เพ้าที่แขนเย็บเข้ากับไหล่ ไหล่และรักแร้ที่พอดีตัว มีรูปร่างเพรียวบาง ช่วยให้รูปร่างของสตรีและความงามโค้งมนได้แสดงอย่างเต็มที่ซึ่งถือเป็นผู้นำกระแสในขณะนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ประตู่และหน้าต่างของระเบียงในสมัยสาธารณรัฐจีนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน สีโทนโทนเย็นก็มีความแตกต่างอย่างมาก ทำให้ตัวละครหลักโดดเด่นขึ้นมา เหล่าสตรีจากสมัยสาธารณรัฐจีนกำลังกระซิบอยู่หลังประตูหน้าต่าง พุดคุย แลกเปลี่ยนทางวรรณกรรม หรือพุดคุยเรื่องความรัก ชมทิวทัศน์อันงดงามด้วยกัน

64920493: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; M.F.A. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

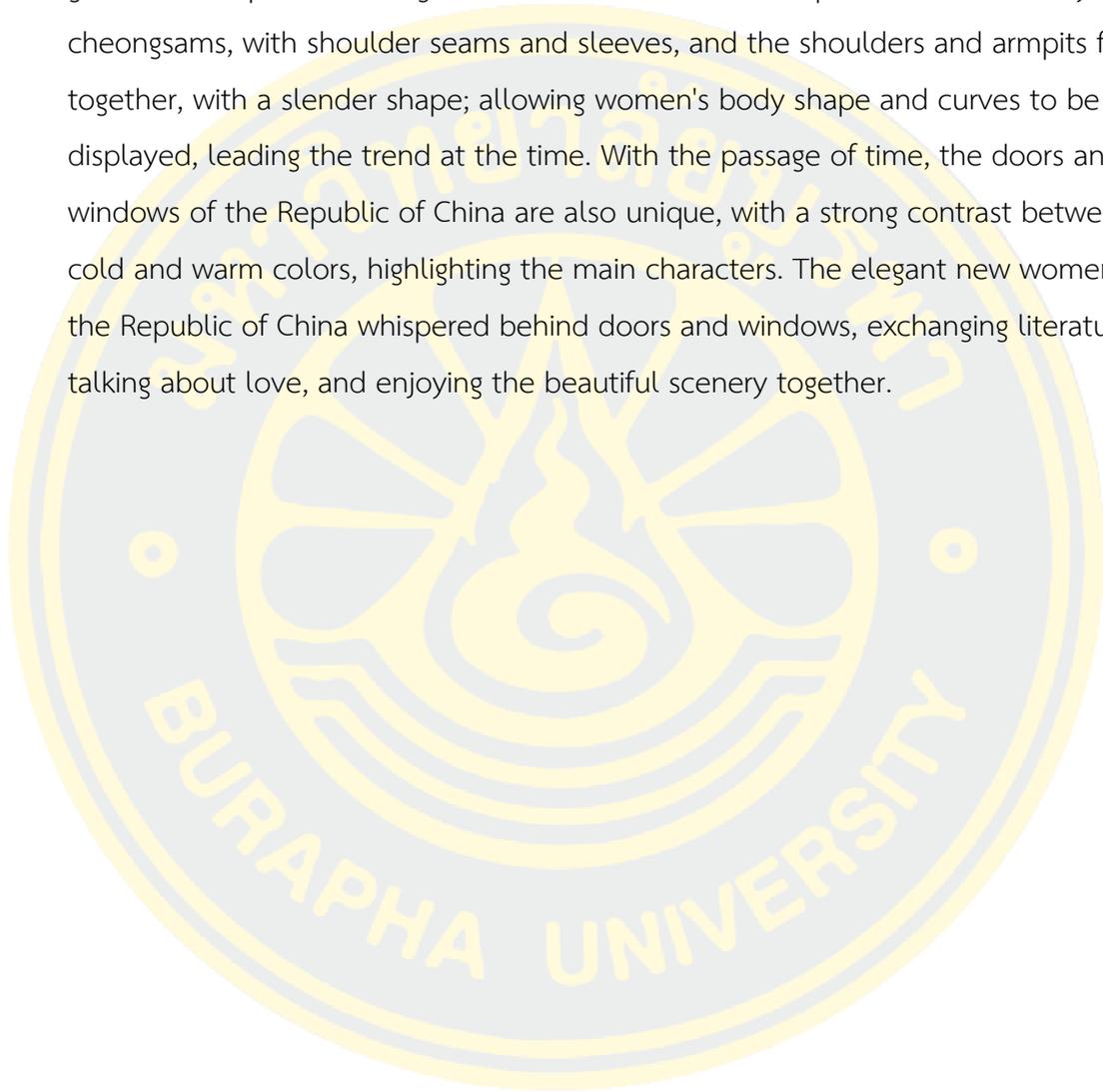
KEYWORDS: Republic of China ladies, ceramic art, Jingdezhen, ink-gold, blue-and-white

XUN LI : THE CREATION OF CERAMIC TO EXPRESSES THE IMAGE OF A BEAUTIFUL WOMAN IN THE REPUBLIC OF CHINA ERA. ADVISORY COMMITTEE: SUPARIRK KANITWARANUN, Ph.D. PITIWAT SOMTHAI 2024.

This study is dedicated to exploring the expression of the image of ladies in the Republic of China in ceramic art creation, aiming to combine historical and cultural characteristics with modern aesthetic concepts and reinterpret the unique charm of women in this period through the medium of ceramics. Research purposes: (1) To study the cultural characteristics of the Republic of China and the image and new ideas of women in the Republic of China and the integration of traditional Jingdezhen crafts of ink and color gold painting and blue and white water separation; (2) To analyze the characteristics of the Republic of China and the innovative combination and changes of Jingdezhen's traditional ink and color gold painting and blue and white water separation technology; (3) To create ceramic decorative porcelain plate paintings that integrate Jingdezhen's ink and color gold painting and blue and white water separation to express the image of ladies in the Republic of China.

This study adopted a variety of methods such as literature research, field investigation, artist interviews and work analysis. The research results show that:1. The combination of ink-color gilt porcelain and blue-and-white porcelain can effectively reproduce the costumes and style of ladies in the Republic of China; 2. The innovative combination of Jingdezhen's traditional ink-color gilt and blue-and-white porcelain with the characteristics of the Republic of China era presents a unique artistic effect in terms of vision and touch;3.This study also successfully designed and produced a series of ceramic decorative panels that combine Jingdezhen's ink-color gilt and blue-and-white porcelain to express the image of ladies in the Republic of China. These works reflect the image and new ideas of

women in the Republic of China era and are integrated with contemporary art aesthetics. In order to better display and express the innovative ideas and aesthetic trends of women in the Republic of China, I will use Jingdezhen's traditional ink-color gilt craft to express the elegant dress of women in the Republic of China. They wear cheongsams, with shoulder seams and sleeves, and the shoulders and armpits fit together, with a slender shape; allowing women's body shape and curves to be fully displayed, leading the trend at the time. With the passage of time, the doors and windows of the Republic of China are also unique, with a strong contrast between cold and warm colors, highlighting the main characters. The elegant new women of the Republic of China whispered behind doors and windows, exchanging literature, talking about love, and enjoying the beautiful scenery together.

กิตติกรรมประกาศ

ในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้วิจัยได้มองย้อนกลับไปถึงการเรียนครั้งนี้ด้วยความซาบซึ้ง และขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และแรงบันดาลใจแก่ผู้วิจัย

ก่อนอื่น ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ คณิตรานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิชาการโดยละเอียดเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัย ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกด้วย

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน ในระหว่างการศึกษาตลอด 3 ปี ผู้วิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยียมจากอาจารย์ทุกท่าน และจากการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตของผู้วิจัย

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นปริญญาโทและเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ เรียนรู้ พูดคุย และทำงานร่วมกัน นับเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ มุมมองและข้อเสนอแนะทุกคนที่มีร่วมกันระหว่างการอภิปรายทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก และมีส่วนทำให้ผู้วิจัยได้เติบโตขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อครอบครัวสำหรับความรักและการสนับสนุน กำลังใจของครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเขาทำให้ผู้วิจัยรู้สึกอบอุ่น และมีพลัง

สุดท้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่าน งานวิจัยก็คงไม่สำเร็จลุล่วงได้

ในอนาคต ผู้วิจัยจะใช้ประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นทรัพย์สินอันมีค่า จะศึกษาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาการสร้างสรรค์ทางศิลปะต่อไป

ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ณ
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญภาพ.....	ต
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
กรอบแนวคิดการวิจัย.....	4
ขอบเขตของการวิจัย.....	5
ระเบียบวิธีวิจัย.....	5
งบประมาณในการวิจัย.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	7
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	7
บทที่ 2 แนวคิดและข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	9
การพัฒนาของเครื่องเคลื่อนดินเผาในจังหวัดจันทบุรี.....	10
เครื่องเคลื่อนดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ.....	11
1. คำจำกัดความของเครื่องเคลื่อนดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ.....	12
2. ประเภทการตกแต่งเครื่องเคลื่อนดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ.....	13
เครื่องเคลื่อนดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว.....	17

1. คำจำกัดความของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว	19
2. กระบวนการพัฒนาของสีน้ำเงินขาว	20
ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของ หญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน	21
1. ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน	21
2. ภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน	24
การผสมผสานการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว	30
วิเคราะห์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวกับ หมึกและทองคำแบบร่วมสมัย	32
1. หวัง ปู้	32
2. หลี่ เหวินเยว่	37
3. หวง เสี่ยวหง	42
สรุป46	
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	47
ศึกษาเอกสารด้านประวัติศาสตร์	47
ลงพื้นที่สำรวจ	49
1. พิพิธภัณฑ์	49
2. สวนซูโจว	50
3. นิทรรศการ	51
4. สถานที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา	52
สัมภาษณ์ศิลปินและวิเคราะห์ผลงาน	53
1. การพัฒนาผลงานสู่ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ	54
2. การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดสร้างสรรค์	55
3. การผสมผสานของศิลปะและเทคนิค	56

4. ผลงานที่มีกลิ่นอายของยุคสมัย.....	57
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	58
1. วัสดุที่ใช้ในการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา.....	58
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพด้วยหมึก.....	60
3. สีน้ำมันที่ใช้เคลือบภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา.....	61
4. เครื่องมืออื่นๆ.....	62
กระบวนการทดลอง.....	65
1. การวาดลายเส้นสีน้ำเงินขาวได้เคลือบ.....	65
2. ร่างภาพสีเส้นด้วยหมึกบนเคลือบ.....	67
3. วาดลวดลายบนภาพสีเส้นด้วยหมึกบนเคลือบ.....	67
4. สีเส้นและผลลัพธ์ของหมึกบนเคลือบ.....	68
5. จารึกลงนามด้วยหมึกบนเคลือบ.....	69
6. นำไปเผาครั้งที่ 1.....	69
7. วาดลวดลายด้วยทองคำ.....	70
8. นำไปเผาครั้งที่ 2.....	71
9. การขัดเงาทองคำ.....	71
ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน.....	71
1. แนวคิดทางผลงาน.....	71
2. ภาพโครงร่างเค้าโครงความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน.....	72
กระบวนการสร้างสรรค์.....	85
1. ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์.....	85
2. การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง.....	87
3. การลงสีน้ำเงินขาว.....	88
4. ทำการเผาแผ่นกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน-ขาว.....	89

5. การวาดภาพร่างสำหรับการลงสีหมึกบนเคลือบ	91
6. การตกแต่งภาพวาดด้วยสีหมึกด้วยเทคนิคเขียนสีบนเคลือบ	91
7. ลงเคลือบสีหมึกเขียนบรรยายชิ้นงาน.....	93
8. การนำไปเฟอรอบที่ 1	93
9. การเขียนลายน้ำทอง	94
10. การนำไปเฟอรอบที่ 2.....	95
11. การขัดเงาทองคำ	96
สรุป 97	
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์.....	98
การจัดแสดงผลงาน.....	98
การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน.....	102
การวิเคราะห์สีของผลงาน.....	104
การวิเคราะห์ลวดลายของผลงาน.....	106
การวิเคราะห์ความหมายแฝงของผลงาน	108
การจัดแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ	109
1. “Traditional Innovation, Ink Rhythm Expresses Emotions” นิทรรศการผลงาน ส่วนตัวของ Li Xun.....	109
2. งานแสดงสินค้าศิลปะและหัตถกรรมจีนครั้งที่ 4 (The 4th China Arts and Crafts Expo)	111
สรุปผล	112
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	1
สรุปผลการวิจัย	1
การอภิปรายผล.....	3
ข้อเสนอแนะ	3

บรรณานุกรม 5

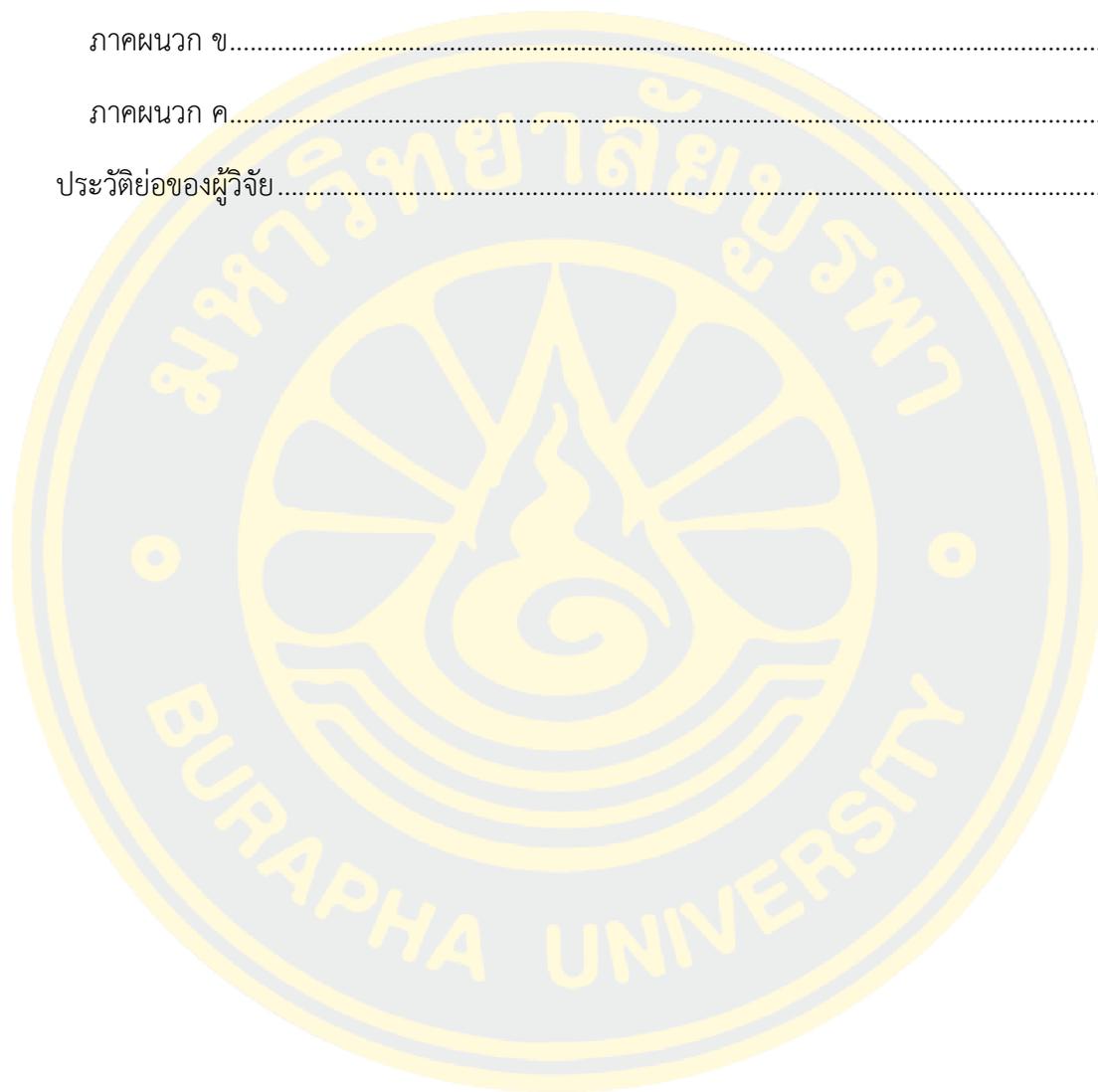
ภาคผนวก 7

 ภาคผนวก ก..... 8

 ภาคผนวก ข..... 12

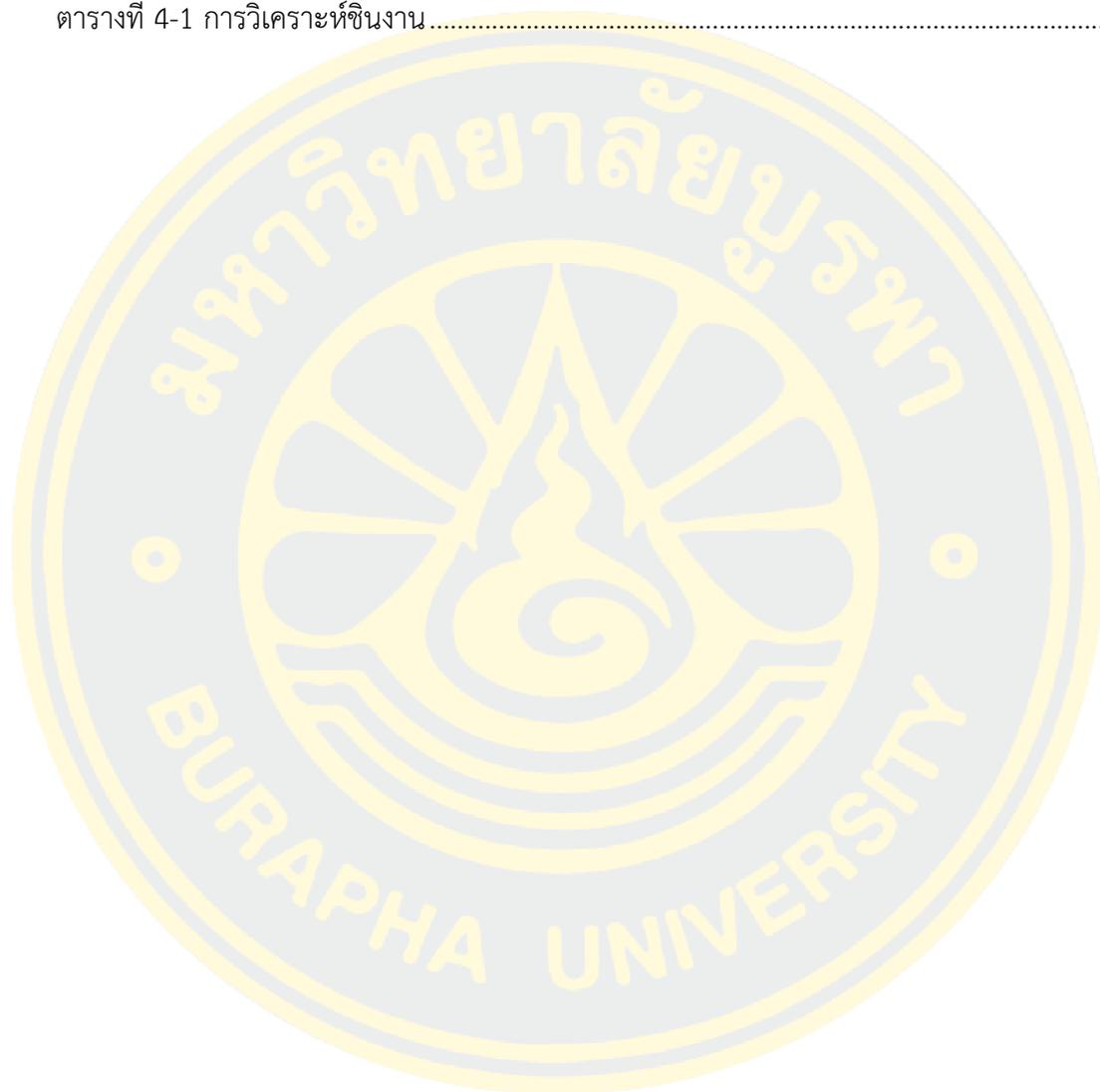
 ภาคผนวก ค..... 20

ประวัติย่อของผู้วิจัย..... 23

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ชิ้นงาน.....	112

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย.....	4
ภาพที่ 2-1 ภาพเครื่องเคลือบดินเผาในยุคจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงที่ผสมผสานเทคนิคต่างๆ ไว้ด้วยกัน	11
ภาพที่ 2-2 ภาพแจกันแขวนผนังลายปลาตู้ที่วาดด้วยหมึกและทองคำสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิ เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง.....	12
ภาพที่ 2-3 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพอ่อนโยนดุจหยก	15
ภาพที่ 2-4 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำบนกระดาศไควง ชื่อภาพความ มั่งคั่งและความสูงส่ง	17
ภาพที่ 2-5 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก ผลงาน โดยหวัง จิ่งฉาง	18
ภาพที่ 2-6 ภาพสาธารณรัฐจีน ค.ศ. 1912-1949	22
ภาพที่ 2-7 ภาพถนนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของเซี่ยงไฮ้ในยุคสาธารณรัฐจีน.....	23
ภาพที่ 2-8 ลักษณะจำเพาะทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน	23
ภาพที่ 2-9 ภาพหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน	25
ภาพที่ 2-10 ภาพแบบกีฬาสไต์ลู่พ่าย	25
ภาพที่ 2-11 ภาพของหลิน ฮุยอิน ถู เสี่ยวมัน และจาง อ้ายหลิง.....	27
ภาพที่ 2-12 ภาพแฟชั่นการแต่งกายของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน.....	28
ภาพที่ 2-13 ภาพลวดลายบนชุดกีฬ้า.....	28
ภาพที่ 2-14 แนวความคิดใหม่และทิศทางรสนิยมทางความงามของเพศหญิงในยุคสาธารณรัฐจีน ...	30
ภาพที่ 2-15 ชุดภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพสาว งามยุคสาธารณรัฐจีน ผลงานโดยหลี่ ซุน.....	31
ภาพที่ 2-16 ภาพหวัง ปู่.....	32

ภาพที่ 2-17 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก โดยหวัง ปู่.....	34
ภาพที่ 2-18 ภาพแกะสลักที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้ โดยหวัง ปู่.....	35
ภาพที่ 2-19 วาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพบุคคล โดยหวัง ปู่.....	36
ภาพที่ 2-20 ภาพถ่ายผลงานของหลี่ เหวินเยว่.....	38
ภาพที่ 2-21 ภาพแจกันที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพทัศนะของผู้เฒ่าทั้งเก้า ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่.....	39
ภาพที่ 2-22 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยสีชอล์กผงและหมึก ชื่อภาพหมู่บ้านอันงดงามในมณฑลชงชาน ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่.....	40
ภาพที่ 2-23 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยสีชอล์กผงและหมึก ชื่อภาพคำสอนของขงจื้อ ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่.....	41
ภาพที่ 2-24 ภาพถ่ายผลงานของหวง เสี่ยวหง.....	42
ภาพที่ 2-25 วาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง.....	43
ภาพที่ 2-26 แจกันที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกโบตั๋น ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง.....	44
ภาพที่ 2-27 แจกันที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพความมั่งคั่งและความสูงส่ง ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง.....	45
ภาพที่ 3-1 ภาพพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้น.....	50
ภาพที่ 3-2 สวนซูโจว.....	51
ภาพที่ 3-3 ภาพนิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแบบร่วมสมัย ณ หอศิลป์จิ่งเต๋อเจิ้น.....	51
ภาพที่ 3-4 ภาพงานประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการภาพวาดจีนและภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา.....	52
ภาพที่ 3-5 ภาพการเข้าชมสตูดิโอของศาสตราจารย์หลี่ เหวินเยว่และได้รับการสอนทักษะในการวาดภาพ.....	52
ภาพที่ 3-6 ภาพการเข้าชมสตูดิโอของอาจารย์ (.....)	53

ภาพที่ 3-7 ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวกับหมึก และทองคำแบบร่วมสมัย	54
ภาพที่ 3-8 ภาพแจกันทรงฟักที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพหมู่หลานร่วมรบ ผลงานโดยโจว เชียงฝู (จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจีนในจิงเต๋อเจิ้น)	55
ภาพที่ 3-9 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึก ชื่อภาพการสืบทอด ผลงานโดยหลิว เทา ...	56
ภาพที่ 3-10 ภาพแผนภาพยาวที่วาดด้วยซอล์กผงและหมึก ชื่อภาพสามขงแห่งเมืองชวีฟู่ ผลงานโดย หลี่ เหวินเยว่	56
ภาพที่ 3-11 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพสิ่งทิ้งดงามไร้ที่ติคือสตรี ผลงานโดยหลี่ ซุน	57
ภาพที่ 3-12 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึก ชื่อภาพเถาซีชวน โดยหลี่ เต๋อซิน	58
ภาพที่ 3-13 ภาพหมึก	59
ภาพที่ 3-14 ภาพสีแดงที่อยู่ตรงกลางคือฝานหง	59
ภาพที่ 3-15 ภาพทองคำแท้	60
ภาพที่ 3-16 ภาพอุปกรณ์ในการลงสีหมึก	61
ภาพที่ 3-17 ภาพข้ายมือคือน้ำมันกำยานภาพขวามือคือน้ำมันการบูร	62
ภาพที่ 3-18 ภาพพู่กันหัวไก่	63
ภาพที่ 3-19 ภาพสีน้ำเงินขาว	64
ภาพที่ 3-20 แผนผังขั้นตอนการทดลอง	65
ภาพที่ 3-21 ภาพการร่างภาพ	65
ภาพที่ 3-22 ภาพการแบ่งน้ำ	66
ภาพที่ 3-23 ผลงานที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว	66
ภาพที่ 3-24 ภาพการร่างเส้นบนเครื่องเคลือบดินเผาขาวด้วยหมึกสีอ่อน	67
ภาพที่ 3-25 ภาพขณะตกแต่งภาพวาด	68
ภาพที่ 3-26 รูปภาพที่วาดด้วยหมึก	69
ภาพที่ 3-27 ผลลัพธ์ของหมึก	70

ภาพที่ 3-28 ภาพการวาดลวดลายด้วยทองคำ	70
ภาพที่ 3-29 ภาพการขีดเงาด้วยทองคำ	71
ภาพที่ 3-30 รายละเอียดภาพวาดดอกโบตัน	73
ภาพที่ 3-31 รายละเอียดภาพหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน.....	74
ภาพที่ 3-32 รายละเอียดชุดกิ๊พ้าในยุคสาธารณรัฐจีน.....	75
ภาพที่ 3-33 รายละเอียดลวดลายชุดกิ๊พ้า.....	76
ภาพที่ 3-34 รายละเอียดชุดกิ๊พ้าในยุคสาธารณรัฐจีน.....	77
ภาพที่ 3-35 รายละเอียดชุดกิ๊พ้าในยุคสาธารณรัฐจีน.....	78
ภาพที่ 3-36 ภาพประกอบชิ้นงานโดยละเอียด.....	78
ภาพที่ 3-37 ภาพประติมากรรมหน้าต่างในศาลานั่งเล่น 1.....	79
ภาพที่ 3-38 ภาพประติมากรรมหน้าต่างในศาลานั่งเล่น 1.....	80
ภาพที่ 3-39 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว	81
ภาพที่ 3-40 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว	82
ภาพที่ 3-41 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว	83
ภาพที่ 3-42 ภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพก้าว ข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงท้ออันสง่างามของหญิงสาว	84
ภาพที่ 3-43 การเตรียมงานก่อนสร้างสรรค์ผลงาน	86
ภาพที่ 3-44 การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง 1.....	87
ภาพที่ 3-45 การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง 2.....	88
ภาพที่ 3-46 ลงเคลือบสีน้ำเงิน-ขาว	89
ภาพที่ 3-47 แผ่นกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินขาวเผาสำเร็จ	90
ภาพที่ 3-48 การลงสีหมึกบนเคลือบ	91
ภาพที่ 3-49 การตกแต่งภาพวาดด้วยสีหมึกด้วยเทคนิคเขียนสีบนเคลือบ	92
ภาพที่ 3-50 ลงเคลือบสีหมึกตกแต่งลวดลายบนภาพ	93

ภาพที่ 3-51 การเผาครั้งที่ 1	94
ภาพที่ 3-52 การเขียนลายน้ำทอง	95
ภาพที่ 3-53 เผาครั้งที่ 2	96
ภาพที่ 3-54 การขัดเงา	96
ภาพที่ 3-55 ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบชุด “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอก เล่าถึงพระสวรรคและท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว”	97
ภาพที่ 4-1 ภาพแสดงชิ้นงานจริง	100
ภาพที่ 4-2 ภาพแสดงชิ้นงานจริง	101
ภาพที่ 4-3 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน	102
ภาพที่ 4-4 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน	104
ภาพที่ 4-5 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน	106
ภาพที่ 4-6 นิทรรศการผลงาน 2	109
ภาพที่ 4-7 นิทรรศการผลงาน 2	110
ภาพที่ 4-8 นิทรรศการผลงานของผู้วิจัย	111
ภาพที่ 4-9 ผู้วิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ	111

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

เครื่องเคลือบดินเผาเป็นการตกผลึกทางวัฒนธรรมและเป็นหัวใจสำคัญทางศิลปะ การประดิษฐ์และการใช้เครื่องเคลือบดินเผาถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการสร้างประวัติศาสตร์การพัฒนาทางสังคมของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในผลพวงที่สำคัญในประวัติศาสตร์การสร้างสรรคของมนุษย์ (YE HONGMING, 2001, p.43-48) ในฐานะที่เป็นวัตถุและสื่อกลางทางอารยธรรมมนุษย์ เครื่องเคลือบดินเผาจึงกระจายอยู่ทุกที่ทั่วโลก และในฐานะที่ประเทศจีนเป็นหนึ่งในสี่ประเทศอารยธรรมโบราณของโลก จุดกำเนิดทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบดินเผาจึงเกิดค่อนข้างเร็ว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยทำให้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศอื่นๆ มาก นอกจากนี้ยังถือเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของพวกเราชาวจีนที่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมวัตถุให้แก่โลก

การวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกและทองคำเป็นเทคนิคประเภทหนึ่งที่อยู่ในเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจีนต่อเจิ้น และยังเป็นความต้องการเร่งด่วนในการสืบทอดมรดกของยูเนสโก นอกจากนี้ยังเป็นความต้องการในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของจีนให้เข้าถึงความคลาสสิก นำสิ่งใหม่ๆ ออกมาจากสิ่งเก่าซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ทักษะต่างๆ (Hu, 2012) การสืบทอดและการพัฒนาเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเทคนิคการทำเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกแบบดั้งเดิม เข้าใจภาษาของสีและความหมายแฝงของภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก รู้ถึงเป้าหมายด้านสุนทรียศาสตร์แบบดั้งเดิมของจีนที่อยู่เบื้องหลังภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก รวมถึงเข้าใจจิตวิญญาณของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่เป็นต้นกำเนิดและหัวใจสำคัญให้มากยิ่งขึ้น

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าห้าพันปีของจีนมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์และภูมิหลังของยุคสมัยที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและลักษณะพิเศษของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อผ้า อาหาร การสร้างที่อยู่อาศัย การคมนาคมและลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม เป็นต้น (Li, 2013) ผู้วิจัยได้กล่าวถึงยุคสาธารณรัฐจีน ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การสละราชสมบัติของจักรพรรดิเซวียนถ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีแรกของยุคสาธารณรัฐจีน ค.ศ. 1912 จนถึงยุคสถาปนาจีนใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคมปีที่ 38 แห่งยุคสาธารณรัฐจีน ค.ศ.1949

หลังการสถาปนายุคสาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ขบวนการวัฒนธรรมใหม่ได้ค่อยๆ ทำให้ประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ฝังรากลึกอยู่ในใจของประชาชนและแนวคิดระบอบศักดินาได้เริ่มสร้างรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น ในยุคสาธารณรัฐจีนได้มีสาวงามที่มีความโดดเด่นปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากในแวดวงวรรณกรรม จากแนวโน้มทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพทำให้พวกเธอมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการนำเอาการแสวงหาชีวิตและความรักอย่างกล้าหาญของตนเองและจิตวิญญาณที่มีอุดมการณ์ของหญิงสาวในยุคสมัยใหม่มาแทรกซึมและผสมผสานเข้ากับผลงานด้านวรรณกรรมจนกลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งในยุคสาธารณรัฐจีน (WU XUEQIN, 2011, p.56-58) ดังคำพังเพยที่ว่า วีรบุรุษจะปรากฏเมื่อโลกเกิดความทุกข์ยาก หากแต่บนเวทีของยุคสาธารณรัฐจีน การมีเทพธิดาที่มีชีวิตชีวารวมถึงสติปัญญาถือเป็นเหมือนดวงดาวในแวดวงสังคม นักการศึกษาที่สนับสนุนสิทธิสตรี ดวงดาวที่เปล่งประกายบนเวที กวีผู้ปราดเปรื่อง ศิลปินบางคนเป็นเหมือนสายน้ำอันบริสุทธิ์ บางคนเร้าร้อนตั้งเปลวไฟ ด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงเป็นเหมือนสตรีผู้เก่งกาจในยุคสาธารณรัฐจีน

ภายใต้ภูมิหลังวัฒนธรรมดั้งเดิม รูปลักษณ์และการแสวงหาจิตวิญญาณของหญิงสาวในยุค นั้น เป็นสิ่งแทนภาพลักษณ์ของหญิงสาวในช่วงยุคสาธารณรัฐจีน เมื่อมองในปัจจุบันภาพลักษณ์ของพวกเธอ ไม่เพียงมีคุณค่าวิจัยทางประวัติศาสตร์ ยังแสดงให้เห็นถึงหญิงสาวในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคม ทำให้ตัวมันค่อย ๆ เข้าใจตระหนักและอิสระในเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ZHENG YONGFU และ LU MEIYI, 2007, p.162-167) การนำภาพลักษณ์นี้มารวมกับศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อผ่านตัวนำวัตถุ ส่งต่อและถ่ายทอดความงามทางสุนทรียภาพของวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นอีกครั้ง ขณะเดียวกันสังคมปัจจุบันก็เริ่มให้ความสนใจ คิดตรึกตรอง และตระหนักกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเท่าเทียมทางเพศและคุณค่าของพวกเธอมากขึ้น

หัวข้อหลักของการวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับทำอย่างไรให้สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านรูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา การวิจัยฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ยังเป็นการค้นหาและท้าทายอย่างหนึ่งต่อการสร้างสรรค์ศิลปะในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ ทำอย่างไรให้สามารถนำเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกและทองคำรวมกับปรัชญาการออกแบบให้มีประสิทธิผลเข้าด้วยกัน อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้สามารถแสดงถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และบุคลิกที่มีชีวิตชีวาของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน ยังคงเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ปัจจุบันในระหว่างสร้างสรรค์ชิ้นงาน ยังคงขาดการแสดงผลออกทางศิลปะและขาดความลึกซึ้งของภาพลักษณ์หญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน

ปัญหานี้จำกัดด้านการสืบทอดทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมศิลปะของเครื่องเคลือบดินเผาที่จะพัฒนาไปอีกขั้น

สรุปผลอภิปรายภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้น พวกเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของวิจัยฉบับนี้ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ การสืบทอดและนวัตกรรมต่องานหัตถกรรมดั้งเดิม แต่ขึ้นอยู่กับ การสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคมผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ส่งเสริมและพัฒนาออกแบบงานศิลป์ในยุคปัจจุบัน

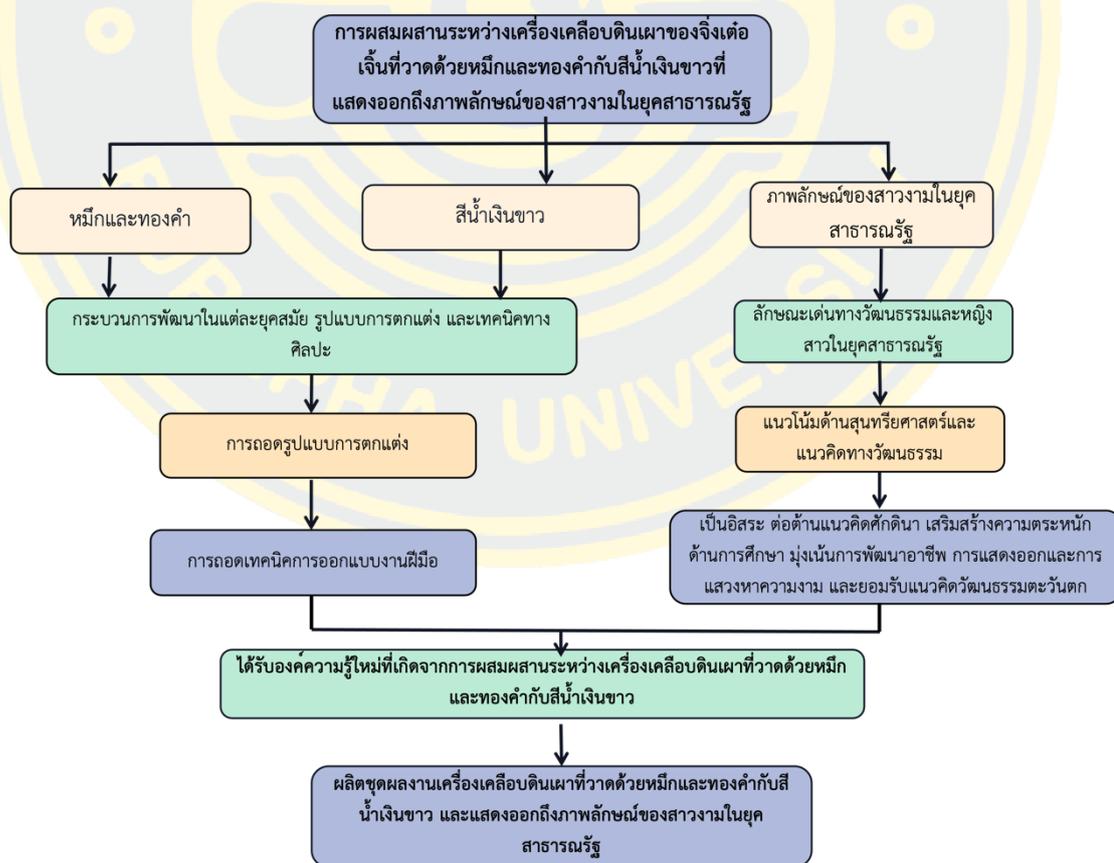
หัวข้อวิจัยนี้ผสมผสานความรู้สึที่ซื่อสัตย์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนและอารมณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในสมัยนั้น โดยมีการใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำหลังเคลือบบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น และมีการนำเทคนิคใหม่ๆ ของเครื่องเคลือบดินเผาในยุคปัจจุบันมาผสมผสานกับวัสดุใหม่ๆ เพื่อทำออกมาเป็นหัวข้อในการวิจัย การพัฒนาไปอีกขั้นของศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกแบบสมัยใหม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการซึมซับแก่นแท้ของความดั้งเดิมอย่างเต็มที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยนำเอาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาที่เข้มแข็งให้กับศิลปะการวาดภาพด้วยหมึกบนเครื่องเคลือบดินเผา สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานชิ้นเอกของภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก โดยศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกของจิ้งเต๋อเจิ้นในยุคปัจจุบันจะต้องแบ่งบานอย่างงดงามและสามารถนำเสนอเสน่ห์ของศิลปะที่รุ่งโรจน์ได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาจุดเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนและผสมผสานเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว
2. วิเคราะห์ลักษณะพิเศษจำเพาะของยุคสาธารณรัฐจีนและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในด้านเทคนิคการผสมผสานหมึกและทองคำของเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาว
3. สร้างสรรค์การผสมผสานระหว่างหมึกและทองคำบนเครื่องเคลือบของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาวโดยถ่ายทอดภาพพจน์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านผลงานการตกแต่งภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิจัยฉบับนี้ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาของหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมและสีน้ำเงินขาว รูปแบบการตกแต่งในแต่ละยุคสมัย เทคนิคและวิธีการรวมถึงลักษณะพิเศษจำเพาะอื่นๆ เข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรม จุดเด่นของยุคสมัย โครงสร้างการตกแต่งบ้าน แนวโน้มทางสุนทรียศาสตร์ด้านความงามของหญิงสาวและแนวความคิดทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน ทำให้ได้รับความรู้ที่นำเอาความโดดเด่นในช่วงยุคสาธารณรัฐจีนและการรวมเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเงินเข้าด้วยกัน จึงนำเอาผลวิจัยล่าสุดที่รวบรวมได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ สำรวจนวัตกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่รวมเอาการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำมาผสมผสานกับรูปแบบการตกแต่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ส่งเสริมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำให้ดียิ่งขึ้น สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในหัวข้อสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีนโดยผสมผสานเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยสีน้ำเงินขาวกับหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเงิน

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Xun Li, 2023)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา

1.1 ศึกษากระบวนการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่

1.2 ศึกษาลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนและแนวโน้มด้านสุนทรียศาสตร์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

1.3 ศึกษาลักษณะเด่นด้านเทคนิคการแบ่งสีของสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น

2. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

มณฑลจิ้งเต๋อเจิ้นของประเทศจีน พื้นที่ที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เช่น เขตซินตู เหลาจ้าง หาดเหล่ายา

3. ขอบเขตด้านเป้าหมาย

ผู้วิจัยได้นำเอาเทคนิคการตกแต่งแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น โดยเลือกเอาเทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำกับเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาวมาทำการผสมผสาน โดยหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนได้ถูกนำเสนอผ่านภาพวาดและผลงานที่มีองค์ประกอบแบบร่วมสมัยทั้งในด้านของเทคนิคและวัสดุ องค์ประกอบด้านสุนทรียศาสตร์และเนื้อหาหัวข้อในการวาดภาพ

4. ขอบเขตของการออกแบบและการสร้างสรรค์

เลือกใช้ภาพลักษณ์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนมาผสมผสานกับเทคนิคการตกแต่งด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาวเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผา

ระเบียบวิธีวิจัย

1. วิธีการวิเคราะห์เอกสารด้านประวัติศาสตร์

กำหนดเค้าโครงการรวบรวมเอกสารด้านประวัติศาสตร์ด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ในการค้นหาคำสำคัญ ดัชนีหนังสืออ้างอิงในคลังห้องสมุดเพื่อสืบค้นเนื้อหาที่ต้องการ ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์คลังหนังสือเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารด้านประวัติศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อทำการสรุปเป็นงานวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับงานวิจัยต่อไป

2. วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ

2.1 วิธีการลงพื้นที่สำรวจ

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องทำงานของ หลี่ เหวินเยว่และสตูดิโอส่วนตัวของหวง เสี่ยวหง เป็นต้น

2.2 วิธีการสัมภาษณ์

ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำและผู้เชี่ยวชาญด้านการแบ่งสีน้ำเงินขาว ท่านแรกคือหลี่ เหวินเยว่ ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมเงินและเป็นศาสตราจารย์อันดับสอง โดยท่านได้ทำการวาดภาพด้วยชอล์กผง หมึกและทองคำมาอย่างยาวนาน สไตล์ของท่านได้เปลี่ยนรูปแบบการวาดภาพแบบดั้งเดิมที่มีแนวความคิดใหม่และมีความร่วมสมัย ท่านที่สองคืออาจารย์หวง เสี่ยวหง ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมเงิน ท่านได้ทำการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาว โดยสไตล์การวาดภาพเป็นการวาดภาพดอกไม้และนกเป็นหลัก ลักษณะพิเศษจำเพาะถูกเปลี่ยนไปตามพื้นฐานของภาพวาดจีนดั้งเดิม ระดับของภาพวาดให้ความรู้สึกที่มีพลัง ผิวเคลือบมีความมันวาวและนุ่มนวล

3. วิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์

จากการวิจัยเอกสารด้านประวัติศาสตร์ การลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์ศิลปินและการวิเคราะห์ลักษณะพิเศษจำเพาะของผลงานด้านศิลปะ ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมมาผสมผสานในผลงานภาพวาดหมึกแบบร่วมสมัยและวาดภาพโดยนำภาพวาดบุคคลที่เป็นองค์ประกอบหลักหรือวัตถุพื้นหลังของภาพวาดมานำเสนอ ในด้านสีสันทัน ผู้วิจัยได้ทำลายกรอบแนวคิดการใช้สีหมึกแบบดั้งเดิม เช่นนำสีดำจากหมึกแบบดั้งเดิมมาวาดเป็นสีหลัก ใช้สีปานและสีแดงเป็นสีรองและตกแต่งลวดลายด้วยทองคำ สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ตกแต่งโดยผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำของจังหวัดฉะเชิงเทรากับการแบ่งสีน้ำเงินขาวเพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

งบประมาณในการวิจัย

งบประมาณในการวิจัยที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 5000 – 7000 หยวน

1. ค่ารวบรวมข้อมูลประมาณ 300 หยวน
2. ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่เกิน 2000 หยวน
3. ค่าเสียเวลาและค่าเสียหายในการผลิตไม่เกิน 2000 หยวน
4. ค่าผลิตและค่าเผยแพร่ผลงานไม่เกิน 2000 หยวน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสมัยสาธารณรัฐจีน รวมถึงภาพลักษณ์และแนวคิดใหม่ของสตรีในยุคสาธารณรัฐจีน
2. ได้แนวทางการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของเทคนิคการวาดด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาว
3. ได้ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำของจิ้งเต๋อเจิ้นกับการแบ่งสีน้ำเงินขาวที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสตรีในยุคสาธารณรัฐจีน

นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเจิ้น หมายถึงการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเจิ้น เริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ซัน พัฒนาจนถึงปัจจุบันและมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ซึ่งมีเครื่องเคลือบดินเผาหลากหลายประเภท เช่น เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีซอล์กฟง สีน้ำเงินขาว (การแบ่งสีน้ำเงินขาว) สีเคลือบ หลิงหลง สีโบราณ สีหมึก สีสมัยใหม่และสีที่ตัดกัน เป็นต้น โดยเครื่องเคลือบดินเผา มีคุณภาพดี รูปทรงเบาเหมาะมือและมีการตกแต่งที่หลากหลาย จิ้งเต๋อเจิ้นเป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผา เมืองนี้มีการใช้เตาเผาอายุนับพันปีมาอย่างต่อเนื่อง เครื่องเคลือบดินเผา มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความใสราวกับหยก เกรวากับแก้ว บางราวกับกระดาษและดั่งกังวานราวกับขิง

ยุคสาธารณรัฐจีน หมายถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคจักรพรรดิซวนถงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912 ของยุคสาธารณรัฐจีนจนถึงยุคสาธารณรัฐจีนปีที่ 38 ในปี 1949 ซึ่งตรงกับช่วงสถานปนาจีนใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม หลังการสถาปนาสาธารณรัฐจีน ขบวนการวัฒนธรรมใหม่ได้ค่อยๆ ทำให้ประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ฝังรากลึกอยู่ในใจของประชาชน มีการสร้างการปฏิรูประบบใหม่และแนวคิดระบอบศักดินาได้เริ่มสร้างรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น

สีน้ำเงินขาว หมายถึงเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมประเภทหนึ่งของจิ้งเต๋อเจิ้นและเป็นเทคนิคการลงสีน้ำเงินขาวบนภาพวาด โดยมีการนำสีน้ำเงินขาวมาผสมกับสีน้ำเเดดต่างๆ ตามความต้องการของภาพวาด และเมื่อวาดลงไปบนพื้นหลังจะปรากฏออกมาเป็นสีเส้นเเดดต่างๆ ที่มีระดับความอ่อนเข้มไม่เหมือนกัน เนื่องจากระดับความอ่อนเข้มที่แตกต่างกันของสีน้ำเงินขาวจึงทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในสี ระดับการลงสีของพู่กันสามารถแบ่งระดับความอ่อนเข้มของสีได้เช่นกัน ดังนั้นเทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวจึงมีระดับที่สมบูรณ์และมีความเป็นสามมิติมาก โดยเทคนิคของการแบ่งสีน้ำคือ ใช้พู่กันที่มีสีน้ำเงินขาวซึ่งถูกทำให้เจือจางด้วยน้ำชา จากนั้นทำให้น้ำตรงปลาย

พู่กันตั้งฉากและหยดลงบนพื้นผิว ใช้พู่กันในการเปลี่ยนน้ำ วาดเส้นไปตามลักษณะของวัตถุที่ถูกวาดไว้ เหมือนกับการวาดภาพหมึกของจีน ความแตกต่างของสีน้ำส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผสมของสี น้ำเงินขาวบนพื้นผิววัตถุ ซึ่งแบ่งออกเป็นห้าสีได้แก่ สีน้ำเงินที่มีความเข้มสูง สีน้ำเงินที่มีความเข้มปานกลาง สีน้ำเงิน สีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงินที่อ่อนมาก

ความเรียบเสมอกันของสีน้ำ หมายถึงจากเฉดสีที่แตกต่างกันของสีน้ำเงินและสีขาว สีทั้งสองต้องมีความเรียบเสมอกันหมด โดยพยายามอย่าให้มีรอยเส้นบรรจบกันของน้ำ เทคนิคประเพณีนี้ มักใช้กับลวดลายแผนภาพบนภาพขณะที่มีความประณีต ละเอียดอ่อนและวิจิตรงดงาม

รอยเส้นของสีน้ำ หมายถึงการทับกันเล็กน้อยของจังหวะการลงสีน้ำกับสีน้ำ ส่วนที่ทับซ้อนกันจึงทำให้เกิดเป็นรอยเส้นของน้ำที่มีความเข้มขึ้น

การซึมของสีน้ำ หมายถึงเฉดสีจะค่อยๆ เปลี่ยนไปตามความหมายของภาพวาด เมื่อพู่กันอุ้มน้ำ จะมีหยดน้ำเล็กๆ อยู่ที่อยู่ปลายพู่กันและจะค่อยๆ ซึมลงบนพื้นผิว โดยพื้นผิวจะดูดซับน้ำจากพู่กัน ยิ่งปลายพู่กันถูกล่อยไว้นานเท่าไร สีน้ำจะยิ่งเข้ม โดยระดับสีจะเปลี่ยนแปลงไม่มากและจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและกลมกลืน

การปาดสีน้ำ หมายถึงการที่ปลายพู่กันจุ่มสีน้ำจนมีความเข้ม แต่ห้องพู่กันมีสีน้ำที่มีความอ่อน มีจังหวะที่รวดเร็วในการปาด ระดับสีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ผลลัพธ์บนภาพวาดมีความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา

การจุดสีน้ำ หมายถึงใช้พู่กันแบ่งสีทำการจุดเป็นจุดเล็กๆ ระหว่างกันบนพื้นผิว เฉดสีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งสร้างผลลัพธ์ทางจักษุสัมผัสที่มีความโดดเด่น

การตัดกันของสีน้ำเงินขาว หมายถึงพื้นฐานของเทคนิคการตกแต่งสีน้ำเงินขาวโดยใช้วิธีการตกแต่งด้วยสีเคลือบและสีที่ตัดกัน แบ่งเป็นสีก่อนเคลือบและสีหลังเคลือบ นอกจากการใช้สีเคลือบและสีที่ตัดกันแล้ว ยังมีการใช้เทคนิคการตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาวรวมถึงการใช้เทคนิคการตกแต่งด้วยการแกะสลักและการแกะสลักแบบสามมิติ

บทที่ 2

แนวคิดและข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์

การผสมผสานระหว่างแนวคิดเรื่องสตรีในสมัยสาธารณรัฐจีนและเทคนิคเครื่องเคลือบถือ เป็นรูปแบบใหม่ที่ควรค่าแก่การศึกษา การบูรณาการระหว่างเทคนิคการเขียนหมึก สีทองและสีน้ำเงิน ขาวแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ดุดังงามและแปลกใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่สอดคล้องกับสุนทรียภาพด้านสีของ เครื่องแต่งกายสตรีในสาธารณรัฐจีนเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นกว่าสีน้ำเงินอีกด้วย ทำให้เกิดรูปแบบที่ดู ดุดังงามและเรียบง่าย บทนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้น เทคนิคการลงสี หมึก การเขียนลายน้ำทอง และการแบ่งสีน้ำเงินขาว อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมยุคสาธารณรัฐจีน กระแสความงามของสตรีแนวใหม่ และศิลปินเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ หลากหลายของเครื่องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้น ตลอดจนเทคนิคและมุมมองอันทรงพลังในการผสมผสาน ตัวอย่างเช่น เทคนิคสีน้ำเงินและสีขาวของหวังปู้ที่วาดดอกไม้และนกมีความเก่าแก่และเป็นธรรมชาติ หรือเทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและสีทองที่นำเสนอแนวคิดทางสังคมสมัยใหม่ของหลี่เหวินเยว่ หรือ ในผลงานการผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกและสีทองและเทคนิคสีน้ำเงินและสีขาวชุด “สตรีแห่ง ยุคสาธารณรัฐจีน” มีความสง่างามและเจียบสงบของผู้วิจัยที่สร้างสรรค์ในปี 2023 เพราะฉะนั้น การ นำสุนทรียภาพสมัยใหม่มาบูรณาการเข้ากับการแสดงออกของสตรีจากยุคสาธารณรัฐจีนผ่านเทคนิค การใช้หมึก สีทอง และสีน้ำเงินขาวบนแผ่นกระเบื้องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้นเกิดเป็นการวาดภาพบนกระเบื้อง เคลือบรูปแบบใหม่ที่มีความสง่างาม

ยุคสาธารณรัฐจีน หมายถึง ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การสละราชสมบัติของ จักรพรรดิเซวียนถ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ปีแรกของสาธารณรัฐจีน ค.ศ.1912 จนถึงยุคสถาปนาจีน ใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคมปีที่ 38 ของยุคสาธารณรัฐจีน ค.ศ.1949 เมื่อราชวงศ์ระบอบศักดินาที่ปกครอง ประเทศจีนมากกว่าสองพันปีถูกโค่นล้มและสาธารณรัฐจีนได้ถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ ขบวนการวัฒนธรรมใหม่ได้ค่อยๆ ทำให้ประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ฝังรากลึกอยู่ในใจของ ประชาชน มีการสร้างการปฏิรูประบบใหม่และแนวคิดระบอบศักดินาได้เริ่มสร้างรากฐานที่มั่นคง ยิ่งขึ้น ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงต้นยุคสาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่จีนเริ่มได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ตะวันตก (Zhu, 2015) ยุคสาธารณรัฐจีนได้มีนักเขียนและศิลปินทางวัฒนธรรมที่เป็นสาวงามที่มี ความโดดเด่นปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากในแวดวงวรรณกรรม จากแนวโน้มทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่ เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพทำให้พวกเธอมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร (L. Wang, 2018) อารมณ์ที่คลาสสิกของพวกเธอไม่เคยจางหายไป อากัปกิริยาที่ดูทันสมัยได้ถูกตีความ ทุกอย่าง

ลัทธิคลาสสิกและทันสมัย ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากของสาธารณรัฐจีนพวกเธอได้ใช้คุณค่า ความสง่างาม ความงดงามรวมถึงสติปัญญามาเขียนเป็นตำนานอมตะแห่งยุค โดยวิจัยฉบับนี้ได้อธิบาย เนื้อหาดังต่อไปนี้

การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้น

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว

ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิด สมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน

การผสมผสานการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว

การพัฒนาของเครื่องเคลือบดินเผาในจิ่งเต๋อเจิ้น

เครื่องเคลือบดินเผาเป็นการตกผลึกทางวัฒนธรรมและเป็นหัวใจสำคัญทางศิลปะ การประดิษฐ์และการใช้เครื่องเคลือบดินเผาถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการสร้างประวัติศาสตร์การพัฒนาทางสังคมของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในผลพวงที่สำคัญในประวัติศาสตร์การสร้างสรรคของมนุษย์ (X. Wu, 2011) ในฐานะที่เป็นวัตถุและสื่อกลางทางอารยธรรมมนุษย์ เครื่องเคลือบดินเผาจึงกระจายอยู่ทุกที่ทั่วโลก และในฐานะที่ประเทศจีนเป็นหนึ่งในสี่ประเทศอารยธรรมโบราณของโลก จุดกำเนิดทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบดินเผาจึงเกิดค่อนข้างเร็ว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยทำให้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศอื่นๆ มาก นอกจากนี้ยังถือเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของพวกเราชาวจีนที่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมวัตถุให้แก่โลก (Chen & Li, 2014)

จิ่งเต๋อเจิ้นเริ่มผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในยุคราชวงศ์ถัง เมื่อถึงยุคราชวงศ์ซ่งได้ค่อยๆ กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่สำคัญของประเทศจีน ในยุคราชวงศ์หมิงและยุคราชวงศ์ชิงได้มีการสร้างโรงงานเตาเผาขึ้นในเมืองจูซานทำให้จิ่งเต๋อเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่าหลายพันปีจนในที่สุดได้กลายมาเป็นปรมาจารย์ด้านเทคนิคการทำเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศและทั่วโลก (Chen, 2015) เทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้น ได้แก่ สีน้ำเงินขาว ซอล์กผง สีเคลือบอุณหภูมิต่ำ ภาพจิตรกรรมด้านความงาม หมึกและการวาดลายด้วยทองคำ สีสมัยใหม่ สีโบราณ เป็นต้น

ภาพที่ 2-1 ภาพเครื่องเคลือบดินเผาในยุคจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงที่ผสมผสานเทคนิคต่างๆไว้ด้วยกัน (baike.baidu.com)

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ

หมึกและการวาดลวดลายด้วยทองคำ เป็นหนึ่งในประเภทการตกแต่งภาพวาดหลังการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาของจีน หมึกและการวาดลวดลายด้วยทองคำมีพื้นฐานมาจากเทคนิคการวาดเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกที่ผสมผสานกับการวาดลวดลายด้วยทองคำ โดยผ่านการปรับปรุงเทคนิคและการปฏิบัติจนกลายเป็นเทคนิคของรูปแบบศิลปะการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในต้นราชวงศ์ชิง (Li, 2012) ในฐานะที่เป็นมรดกอันล้ำค่าทางศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศจีน นำเสียดายที่ฝีมือในการตกแต่งและการวาดภาพต้องมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากการทำเครื่องเคลือบดินเผา มีความพิเศษและซับซ้อน ลำดับขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง บวกกับมีวิธีการสืบทอดเทคนิคแบบทางเดียว เนื่องด้วยในจิ้งเต๋อเงินส่วนใหญ่มักใช้วิธีการสืบทอดทางสายเลือดรวมถึงสืบทอดแบบอาจารย์และลูกศิษย์มาโดยตลอด ดังนั้นการมีจำนวนนักเรียนใหม่ที่ไม่มากพอ ผู้ถ่ายทอดเทคนิคอาวุโสที่มีความเข้มงวด จึงนำไปสู่การขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือด้านการวาดภาพด้วยหมึกในปัจจุบัน และขณะนี้ก็มีเพียงคนงานแค่มือกี้คนที่สามารถวาดภาพด้วยหมึกและทองคำบนเครื่องเคลือบดินเผาได้ (Han, 2022)

37

Vase mural à motif de double poisson et rinceaux de fleurs

Porcelaine peinte à l'émail noir bistré
réhaussé d'or. Dynastie des Qing, vers
Qianlong (1736-1795) ; H. 25,2 cm, L.
14,2 cm, épaisseur 3,4 cm ; Musée de la
civilté de Jingdezhen.

清乾隆：墨彩描金双鱼图案壁瓶

Cette pièce, conçue pour être suspendue à un mur, a la silhouette d'un vase piriforme divisé en deux posé sur un socle. Sa glaçure blanche et transparente, parsemée de rinceaux fleuris, s'orne d'une frange de sceptres rayés sur le pourtour de la lèvre, d'un petit médaillon au milieu du col et de deux poissons stylisés (symbole d'union conjugale) au centre de la panse. L'ensemble du décor est peint à l'émail noir bistré (à base de fer) et à l'or. Le pourtour du pied de contour corail à rebrous d'or s'orne d'une frise de ruyi modelée en relief. La partie arrière, plane et pourvue de deux trous pour la fixation, ne comporte pas de marque de règne. Le scintillement du fer et de l'or sur le blanc cristallin de la pâte, souligné par la touche de corail, est d'une finesse délicatesse.

ภาพที่ 2-2 ภาพแจกันแขวนผนังลายปลาคู่ที่วาดด้วยหมึกและทองคำสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง (หนังสือเครื่องเคลือบดินเผาโบราณในสมัยราชวงศ์ชิง, โดย หลี่ชุน, 2566)

1. คำจำกัดความของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก เป็นวัตถุนิตเคลือบประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากเครื่องเคลือบที่ใช้วัสดุเคลือบ โดยจะใช้สีดำเข้มเป็นหลักและใช้ฟ้านหงและทองคำแต้มวาดเป็นลวดลายลงบนวัสดุเคลือบสีขาว จากนั้นนำไปอบในเตาเผา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาของจีนต่อเจิน (H. Wang, 2018) เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกเกิดขึ้นในปลายรัชสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง ในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้งเทคนิคการตกแต่งด้วยหมึกและทองคำค่อยๆ พัฒนาขึ้น การวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกจึงค่อยๆ กลายเป็นรูปแบบการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกได้ค่อยๆ เฟื่องฟูและได้มีการสืบสานโทนสีที่มีความอ่อนและความสว่างาม การตกแต่งภาพวาดด้วยระดับสี รูปแบบที่มีความคลาสสิกและงดงาม ลวดลายส่วนใหญ่ที่เป็นทิวทัศน์ บุคคล รูปภาพต่างๆ รวมถึงลวดลายโบราณมาจนถึงรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้ง และภายหลังได้มีการพัฒนาสืบต่อกันมาตามราชวงศ์ต่างๆ การวาดเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึก เป็นการใช้วัสดุสีดำเข้มในการตกแต่งภาพวาดบนวัสดุเคลือบ ซึ่งอาจหนาหรือบาง เข้มหรืออ่อนก็ได้ โดยจะให้ผลลัพธ์เหมือนกับภาพที่วาดด้วยหมึก เป็นภาพสะท้อนของจุดประสงค์ด้านสุนทรียศาสตร์การวาดภาพด้วยหมึกของปัญญาชนชาวจีนในด้านการวาดภาพบน

เครื่องเคลือบดินเผา ดังนั้นเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวาดภาพด้วยหมึกสีอ่อน

โดยสีหมึกมีทั้งหมดสามประเภทคือ สีดำเข้ม สีปานและสีแดง จากการพัฒนาเทคนิคการตกแต่ง เทคนิคการตกแต่งด้วยหมึกและทองคำได้มีการนำโทนสีดำเข้ม สีน้ำมันที่เป็นสีแดงและเส้นทองคำมาใช้ในการตกแต่ง โดยใช้สีดำเข้มเป็นหลัก เสริมด้วยสีแดงและประดับด้วยทองคำ หลังจากเผาหมึกที่ตกแต่งบนเครื่องเคลือบดินเผา ได้มีการวาดโครงเส้น การลงสีทับ การขัดถูและการประดับด้วยทองคำ จากนั้นนำไปเผาในเตาอบที่สองที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาจะทำให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ด้านศิลปะประเภทสีเคลือบทองคำ ซึ่งเพิ่มอารมณ์ที่สง่างามและหรูหราให้กับเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกให้มีความเรียบง่ายและเคร่งขรึม (Huang, 2021) สีของหมึกเปรียบเสมือนการระบายสีซอล์กฟง คำว่า สี หมายถึงเทคนิคการวาดภาพของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและเนื่องจากเนื้อหาที่แตกต่างกันในการตกแต่งภาพวาด วัตถุและวัสดุสีจึงมีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้รูปแบบในการแสดงออกเกิดเป็นเทคนิคการลงสีและเกิดกฎการลงสีใหม่ๆ กระบวนการผลิตและขั้นตอนในการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำจะใช้สีดำมาวาดเป็นหลัก แล้วใช้สีแดงและสีดำที่มีความอ่อนเข้มต่างกันไปวาดเป็นภาพบุคคล ดอกไม้หรือลวดลายต่างๆ เป็นต้น หรือจะนำสีทั้งสองมาผสมกันเพื่อให้ได้เฉดสีกลางๆ แล้ววาดเป็นภาพบุคคลหรือดอกไม้ตามจิตสำนึกและหัวข้อในการสร้างสรรค์ของจิตรกร หลังจากนั้นนำไปเผาแล้วจึงวาดลายเส้นด้วยสีทอง จากนั้นนำไปเผาอบที่สองเพื่อให้ปรากฏเป็นการผสมผสานระหว่างสีแดง สีดำและสีทองเหลืองแดง โดยใช้สีดำเป็นหลักแล้วใช้สีทองในการร่างโครงไปตามลายเส้น แผนภาพหรือภาพวาดบนโครงร่างหรือบนหมึกจากนั้นประดับตกแต่ง

2. ประเภทการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ

จากหัวข้อต่างๆ ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ รูปแบบการวาดภาพทิวทัศน์บนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ รูปแบบการวาดภาพบุคคลบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ รูปแบบการวาดภาพดอกไม้และนกบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ รูปแบบการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาอย่างครอบคลุมที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ ซึ่งได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผาสีครามที่วาดด้วยหมึก เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบเว้นพื้นที่ว่าง เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและสีน้ำเงินขาว

2.1 การตกแต่งภาพวาดทิวทัศน์บนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่

ภาพวาดทิวทัศน์ที่วาดด้วยหมึกเป็นรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของภาพที่วาดด้วยหมึกของจีน การนำเม็ดสีหมึกกับเครื่องเคลือบดินเผาประเภทต่างๆ มาผสมกันทำให้เกิดเป็นศิลปะ

เครื่องเคลือบดินเผาที่มีรูปแบบแตกต่างกัน การเลือกใช้สีโทนเย็นได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างแบบจำลองที่สำคัญสำหรับแรงโน้มถ่วงทางศิลปะของภาพวาดทิวทัศน์ที่วาดด้วยหมึกบนเครื่องเคลือบดินเผา (Li, 2018a)

สีดำที่ใช้จะใช้หมึกในการวาดภาพเป็นหลัก โดยนำสีต่างๆ มาผสมกับหมึก ซึ่งสามารถแยกสีที่เป็นหมึกบนเครื่องเคลือบดินเผาได้ อุณหภูมิของภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสีหมึก หมึกสามารถเพิ่มสีดินเหลืองมาทำให้ดูสมบูรณ์ นุ่มนวลและอบอุ่นมากขึ้นได้ ภาพบางภาพสามารถวาดใส่กระจกใสได้ตามปริมาณที่ต้องการเพื่อสร้างอารมณ์ของพื้นหลังที่เป็นหิมะ โดยวิธีการวาดภาพพื้นหลังที่เป็นหิมะแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะใช้กระจกใสในการตกแต่ง พื้นหลังหิมะที่นำเสนอด้วยวิธีการนี้สังเกตเห็นง่ายและมีความเป็นมิติ แค่มองก็สามารถเข้าใจว่ากำลังนำเสนอความรู้สึกที่หนาวเหน็บ วิธีการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งของภาพพื้นหลังหิมะคือภาพท้องฟ้าแบบเสมือนจริง เพราะคล้ายหิมะแต่ไม่ใช่หิมะ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้

2.2 การตกแต่งภาพวาดบุคคลบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่

ภาพวาดบุคคลที่วาดด้วยหมึกได้รับรูปแบบต่างๆ มาจากการวิวัฒนาการและการพัฒนาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยจะมีความสง่างามและความหรูหราเป็นหลัก ในยุคกลางของราชวงศ์ซิง ยุคปลายของราชวงศ์ซิงและยุคราชวงศ์จิ้น ภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกของจักรพรรดิคังซีให้ความรู้สึกที่มีดมนแต่กลับไม่ใช่รูปแบบหลักของหมึก ในยุคนี้จะเน้นลายดอกไม้และนกเป็นหลัก ภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นภาพบุคคลกลับเห็นได้น้อย แบบภาพบุคคลที่วาดบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกเป็นตัวแทนของภาพวาดบุคคลที่วาดด้วยหมึกในรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้ง โดยมีการใช้พื้นที่ละเอียดและนุ่มนวลมาวาดเป็นแบบภาพบุคคลอย่างละเอียด เมื่อผลงานเขียนพู่กันและเทคนิคสีหมึกของจักรพรรดิคังซีออก หมึกได้แสดงเฉดสีออกมาได้อย่างเหมาะสม การลงสีภาพบุคคลมีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ลายเส้นบนเสื้อผ้ามีความนุ่มนวลซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการวาดภาพบุคคลด้วยหมึกแบบดั้งเดิมบนเครื่องเคลือบดินเผา นอกจากภาพวาดที่วาดบนเครื่องเคลือบดินเผาในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงจะเลียนแบบการวาดภาพด้วยหมึกในรัชสมัยของจักรพรรดิคังซีแล้ว ส่วนใหญ่ยังเลียนแบบการวาดภาพด้วยหมึกในรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้งด้วย (Li, 2018b)

ภาพวาดบุคคลบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกในปัจจุบันมีทั้งความสดใสและสวยงาม และจะไม่ค่อยพบเห็นผลงานที่เป็นสีเข้ม เหตุผลของการเกิดเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกขึ้นเป็นเพราะรูปแบบการวาดภาพด้วยสีหมึกของปัญญาชนบนกระดาษไผ่ใหม่ที่อยู่บนเครื่องเคลือบดินเผา (Xu, 2017) ด้วยเหตุนี้ ภาพวาดบุคคลบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกจึงแสดงถึงกลิ่นอายอันแรงกล้าของปัญญาชนผ่านเทคนิคการวาดภาพไปจนถึงองค์ประกอบเค้าโครง การวาดภาพบุคคลด้วยหมึกในปัจจุบันส่วนใหญ่แสดงออกในสามลักษณะดังนี้ หนึ่งมีการทำลายเนื้อหา

แบบเดิมๆ ไม่ใช่แค่การวาดรูปภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว แต่จะมีภาพสาวงามและ เนื้อหาสมัยใหม่มากขึ้น สองมีการผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน สามมีการเปลี่ยนรูปแบบการ ตกแต่งจากความซับซ้อนไปสู่ความเรียบง่ายทำให้ภาพวาดได้รับการตกแต่งมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึง สามารถเลือกองค์ประกอบและหัวข้อจากมุมมองมาทำการวาดภาพบุคคลด้วยหมึกบนเครื่องเคลือบ ดินเผาได้

ภาพที่ 2-3 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพอ่อนโยนดุจหยก (Xun Li, 2023)

2.3 การตกแต่งภาพวาดดอกไม้และนกบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบ สมัยใหม่

ในยุคปัจจุบัน วิธีการสืบทอดและสร้างสรรค์ภาพวาดดอกไม้และนกที่วาดด้วยหมึกเป็น หัวข้อที่มักถูกพูดถึงในงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ภาพวาดดอกไม้และนกแบบจีนดั้งเดิมมี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่ยอมรับ เมื่อเทียบกับแล้วประวัติศาสตร์ภาพดอกไม้และนกที่วาด ด้วยหมึกบนเครื่องเคลือบดินเผานั้นจะสั้นกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการสำรวจการ เปลี่ยนแปลงและการนำเสนอภาพวาดดอกไม้และนกในปัจจุบัน (Jiang & Li, 2007) ภาพผลงาน เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกที่มีเนื้อหาเป็นภาพดอกไม้และนกจะเต็มไปด้วยบทกวี มีความ ปราดเปรี้ยว สมจริงหรือมีชีวิตชีวา การสร้างสรรค์วิธีการสืบสานภาพวาดดอกไม้และนกที่วาดด้วย หมึกบนเครื่องเคลือบดินเผาต้องไม่จำกัดแค่แบบอาจารย์และลูกศิษย์หรือในการศึกษาเพียงเท่านั้น

แต่ยังต้องใช้วิธีการสื่อสารข้ามพรมแดนโดยจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศิลปะหรือจัดนิทรรศการ ในต่างประเทศและนำเอาศิลปะการวาดภาพเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกเป็นแนวความคิดแบบเปิด แทนแนวความคิดทางเดียวแบบปิด (Wu, 2018) โดยสหวิทยาการ เทคโนโลยีและวัสดุมากมายที่ครอบคลุมได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวโน้มทางเทคนิคและศิลปะแบบใหม่ๆ ที่ใช้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมศิลปะการวาดภาพดอกไม้และนกที่วาดด้วยหมึกของจีนต่อเงินให้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของวัสดุอย่างเต็มที่ นำเอาภาพดอกไม้และนกในอดีตบน กระดาษแบบดั้งเดิมมาสู่ภาพวาดดอกไม้และนกที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ใน ภาพวาดดอกไม้และนกที่วาดด้วยหมึก

2.4 ประเภทการตกแต่งภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก

เครื่องเคลือบดินเผาสีครามที่วาดด้วยหมึก

การวาดด้วยหมึกและการเคลือบสีคราม เป็นการตกแต่งรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการ พัฒนานวัตกรรมศิลปะการวาดภาพเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ การเคลือบสีคราม เป็นศิลปะการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่สูงขึ้นในยุคกลางของราชวงศ์ซ่งเหนือโดยจิ่งเต๋อเจิน การตกแต่งเน้นการแกะสลักรูปดอกไม้เป็นหลัก มีการใช้การสลักนูนต่ำ การแกะ ลายฉลุ การแกะสลักเนิน จากนั้นนำมาเคลือบด้วยสารสีฟ้าครามแบบใส แล้วนำมาเผาที่อุณหภูมิสูง ประมาณ 1,300 องศาเพื่อทำเป็นเครื่องเคลือบดินเผา ต่อมาทำการตกแต่งเนื้อหาภาพวาดด้วยหมึก บนเครื่องเคลือบดินเผา เนื้อหาส่วนใหญ่ที่วาดจะเป็นภาพทิวทัศน์และภาพบุคคล การตกแต่งประเภท นี้เป็นการผสมผสานเทคนิคการแกะสลักแบบขั้นรูป การตกแต่งด้วยสีเคลือบและการวาดภาพด้วย หมึกเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเทคนิคที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับผ่านการสะท้อน การตัดและความเข้ากัน ทำให้การตกแต่งแบบขั้นรูปบนเครื่องเคลือบดินเผา การแสดงออกของสีเคลือบและ ความงดงามของเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกได้รับการแสดงออกอย่าง เต็มที่ จากนั้นนำไปเผาอบที่สองที่อุณหภูมิประมาณ 780 องศา การตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาด้วย หมึกและการเคลือบสีครามได้ทำลายการวาดภาพด้วยสีหมึกแบบดั้งเดิม โดยนำเอาเครื่องเคลือบดิน เเผาสีขาวมาเป็นสารตั้งต้นในการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกแบบดั้งเดิมโดย ตกแต่งในส่วนที่มองเห็นด้วยสีเคลือบและเครื่องเคลือบสีคราม ผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกบนสี เคลือบทั้งก่อนเคลือบและหลังเคลือบจะช่วยเพิ่มการสร้างสรรคทางศิลปะของภาพวาดสีหมึกและ ข้อจำกัดของโทนสีในการวาดภาพแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเป็นการผสมผสานการ แกะสลักแบบนูนด้วยสีเคลือบอุณหภูมิสูงกับการวาดภาพด้วยหมึก แกะสลักแบบนูนและสีเคลือบเป็น องค์ประกอบของภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา รูปแบบการแกะสลักแบบนูนหลังเคลือบและการใช้ สีเคลือบกับการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยศิลปิน หมึกแบบร่วมสมัย

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบเว้นพื้นที่ว่าง

โคกวงหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระดาษวาดภาพสีเคลือบหรือโคกวงจือ เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดลายด้วยหมึกบนกระดาษวาดภาพสีเคลือบ เป็นวัสดุหมึกสีอ่อนที่ใช้บนเครื่องเคลือบดินเผาขาว มีการวาดรูปร่างที่แน่นอนนอกกรอบบนส่วนหลักของเครื่องเคลือบดินเผา ช่องว่างที่เป็นสีขาวในรูปเรียกว่า โคกวง จากนั้นตกแต่งด้วยหมึกด้านใน การตกแต่งด้วยหมึกบนกระดาษโคกวงโดยทั่วไปจะตกแต่งและนำเสนอบนส่วนหลักของเครื่องเคลือบดินเผา ในขณะเดียวกันอาจมีการตกแต่งที่เรียกว่า โคกวง ทั้งหน้าและหลังของเครื่องเคลือบดินเผา รูปทรงของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกบนกระดาษโคกวงมีวงกลม สีเหลี่ยม ทรงพัด ดอกไผ่ถาง เป็นต้น รูปแบบการจัดวางและรูปทรงของกระดาษโคกวง ต้องมีความสมมาตร การตกแต่งอาจมีการแทรกกระดาษโคกวงที่มีขนาดต่างกันหรือรูปทรงต่างกันได้ ดังนั้นการตกแต่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื้อหาของการตกแต่งภาพวาดด้วยหมึกบนกระดาษโคกวง โดยทั่วไปจะนำเสนอแนวคิดเดียวกันในรูปร่างที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน

ภาพที่ 2-4 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำบนกระดาษโคกวง ชื่อภาพความมั่งคั่งและความสูงส่ง (Xun Li, 2023)

เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว

เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวเฟื่องฟูในยุคของราชวงศ์หมิง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การวาดเส้นด้วยสีน้ำเงินอ่อนและการแบ่งสี การวาดเส้นด้วยสีน้ำเงินอ่อน คือการวาด

โครงสร้างด้วยสีน้ำเงินขาวซึ่งใกล้เคียงกับการวาดเส้นในภาพวาดจีน โดยไม่ต้องระบายสีทั้งหมดในภาพ และไม่ต้องใช้สีอื่นเพื่อแสดงออกถึงรูปแบบที่มีความเรียบง่ายและงดงาม ส่วนการแบ่งสีหมายถึงการวาดโครงสร้างด้านในด้วยปริมาณของสีน้ำเงินขาวที่มีเฉดสีต่างกันในปริมาณ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยนำเฉดสี ความสมดุลและความเสมือนจริงของวัตถุมาทำการลงสีด้วยวิธีการแบ่งสี

การแบ่งสีของสีน้ำเงินขาวจะมีความเข้มข้นสูง เป็นการรับเอาเทคนิคการวาดภาพจีนเข้ามาใช้ในการสร้างผลลัพธ์ด้านงานศิลปะที่มีความซับซ้อนและความแตกต่างตามความต้องการต่างๆ ทำให้เต็มไปด้วยจุดเด่นของชาติในด้านสุนทรียศาสตร์ความงามของเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งการวาดภาพการลงพู่กัน องค์ประกอบ โทนสีและลักษณะมีความคล้ายคลึงกับภาพวาดหมึกของจีน หลังจากนั้นไปเผาผลลัพธ์ที่ได้จะมีจุดเด่นแบบภาพที่วาดด้วยหมึก

ภาพที่ 2-5 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก ผลงานโดยหวง จิ่งฉาง (Xun Li, 2023)

1. คำจำกัดความของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว

การแบ่งสีน้ำเงินขาว หนึ่งในนั้นคือการแบ่งตัวของสีสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการวาดเค้าโครงด้วยการแบ่งสีของน้ำซึ่งปรากฏอยู่ในยุคจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง แต่ในความเป็นจริงในช่วงต้นของราชวงศ์หยวนและปลายราชวงศ์หมิงได้มีการนำเทคนิคการแบ่งสีมาปรับใช้บนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวแล้ว เพียงแต่เทคนิคประเภทนี้เพิ่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในยุคของจักรพรรดิคังซีและกลายเป็นรูปแบบพิเศษของสีน้ำเงินขาวในยุคนั้น และยังเป็นเทคนิคการตกแต่งภาพวาดด้วยสีน้ำเงินขาวโดยนำสีน้ำเฉดต่างๆ มาผสมเข้ากับสีน้ำเงินขาวและวาดตามความต้องการ เมื่อวาดลงบนพื้นหลังก็จะปรากฏโทนสีที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับของสีน้ำเงินขาวที่ไม่เหมือนกันจึงเกิดเป็นสีสันที่ให้อารมณ์ต่างกัน ในขณะที่ลงพู่กันยังสามารถแบ่งออกเป็นระดับการลงพู่กันที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถไล่จากเส้นที่บางไปหาหนาหรือจากเส้นที่หนาไปหาบางตามความหมายของรูปภาพได้ เมื่อพู่กันอุ้มน้ำ จะมีหยดน้ำเล็กๆ อยู่ที่ปลายพู่กันและจะค่อยๆ ซึมลงบนพื้นผิว โดยพื้นผิวจะดูดซับน้ำจากพู่กัน ยิ่งปลายพู่กันถูกปล่อยไว้นานเท่าไร สีน้ำจะยิ่งเข้ม โดยระดับสีจะเปลี่ยนแปลงไม่มากและจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและกลมกลืน เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวจะมีระดับชั้นสีเยอะและให้ความเป็นสามมิติ

โดยทั่วไปวิธีการแบ่งสีมีสองประเภท ประเภทแรกคือใช้เฉดสีที่แตกต่างกันในการแบ่งสีภายในลายเส้นของลวดลาย อีกหนึ่งประเภทคือแบ่งสีก่อน แล้วค่อยนำไปวาดในโครงเส้น ข้อดีของวิธีนี้คือไม่มีข้อจำกัดในการร่างโครงเส้นทำให้ภาพมีชีวิตชีวาดูเป็นธรรมชาติ ลายเส้นมีความสดใหม่เหมาะกับการวาดภาพแบบอิสระ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ต้องมีประสบการณ์และการฝึกฝนทางศิลปะที่ชำนาญจึงจะสามารถควบคุมสีได้ ทักษะการแบ่งสีคือ นำพู่กันจุ่มสีที่ผสมแล้ว จากนั้นนำสีที่จุ่มออกมา หลังจากรอให้สีไหลออกมาจนกลายเป็นหยดน้ำให้นำพู่กันมาไว้ที่ขอบถ้วยจนกลายเป็นน้ำหยดใหญ่ตรงปลายพู่กัน จากนั้นใช้พู่กันแบ่งน้ำโดยหากแบ่งในพื้นที่เล็กๆ ให้ใช้น้ำในพู่กันน้อยๆ ส่วนในพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ใช้น้ำในพู่กันเยอะๆ เวลาในการลงพู่กันต้องเบาและเร็ว ในตอนที่ใช้พู่กันให้ลากจากซ้ายไปขวาและใช้พู่กันวาดในจุดที่ต้องการไปตามทิศทางการไหลของน้ำ ในการลงพู่กันให้ดูน้ำเก็บไว้ในพู่กันเยอะๆ เพื่อที่จะสามารถเคลื่อนไหวพู่กันได้ในคราวเดียว ในการลงสีพยายามอย่าหยุดและไม่แนะนำให้เติมสีในพู่กันบ่อยๆ มิเช่นนั้นจะเกิดรอยน้ำที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากสีจะไปกองรวมกันและชั้นสีไม่มีความชัดเจน

จุดสังเกตคือความสัมพันธ์ของวัสดุสีและพื้นผิว ถ้าหากเป็นพื้นผิวที่หนาหรือพื้นผิวที่แน่น (วัตถุธงกลม) แนะนำให้แบ่งสีช้าๆ หากเป็นพื้นผิวที่บางหรือพื้นผิวที่เปราะ (วัตถุธงโค้ง) เวลาแบ่งน้ำให้แบ่งเร็วๆ ความสัมพันธ์ของปริมาณสีน้ำกับความเร็วในการแบ่งน้ำ หากน้ำในพู่กันมีมากให้เคลื่อนที่เร็ว หากน้อยให้เคลื่อนที่ช้า อย่างไรก็ตามต้องกักเก็บปริมาณของน้ำให้พอดี มิเช่นนั้นปริมาณของน้ำจะน้อยเกินไป ในส่วนของปลายพู่กันในการแบ่งน้ำสามารถสัมผัสพื้นผิวดินเผาและผสมสีกับ

วัตถุได้ง่าย จึงมีผลต่อการเกิดสีได้ดี ในตอนแบ่งบนพื้นที่ขนาดใหญ่ หากน้ำในพุกันไหลไม่เพียงพอสามารถใช้วีซีและนิวนางในการกดท้องพุกันเพื่อเพิ่มน้ำเข้าไปได้ แต่ต้องใช้แรงอย่างเหมาะสมจะทำให้หน้าที่ไหลจากปลายพุกันหยดลงพื้นผิว เพียงแค่ฝักฝนให้เยอะ จึงจะสามารถเชี่ยวชาญและใช้พุกันตามที่ต้องการได้

2. กระบวนการพัฒนาของสีน้ำเงินขาว

สามารถพบเห็นพื้นผิวที่มีความเรียบง่ายของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวได้ ในช่วงต้นยุคของราชวงศ์หยวนและปลายราชวงศ์หมิง แต่เมื่อถึงยุคจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง เทคนิคการวาดด้วยสีน้ำเงินขาวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และได้กลายเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว ในความเป็นจริง วิธีการแบ่งสีปรากฏในรูปแบบของส่วนเสริมจึงทำให้ผู้คนมักละเลย ในทุกยุคทุกสมัยผลงานของสีน้ำเงินขาวมีการแบ่งสีปรากฏอยู่ในนั้น เพียงแต่มีเทคนิคและวิธีการนำเสนอที่แตกต่าง การแบ่งสีส่วนใหญ่มีไว้เพื่อวาดภาพบนวัตถุ เพื่อเพิ่มพลังในการนำเสนอ ขยายระดับสี เพิ่มผลลัพธ์ทางจักษุสัมผัสและเน้นลักษณะเฉพาะของวัตถุ ในประวัติศาสตร์ยังมีสถานที่อีกมากมายที่ยังคงต้องทำการศึกษา สำรวจและชิมซับผลงานที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวเป็นจำนวนมาก (H. Wu, 2011)

ในยุคจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง การตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาวได้ปรากฏในเทคนิคการวาดโครงด้วยการแบ่งสี ดังคำพูดที่ว่าในการร่างเส้นต้องมีวัสดุตั้งต้นหมายถึง ลายเส้นต้องเรียบเสมอกัน ตรงกลางของเส้นต้องโค้งเล็กน้อยและทั้งสองด้านต้องนูนออกมา โครงเส้นของสีน้ำเงินขาวจะวาดด้วยโครงเส้นแบบเถี่ยเป็นหลัก โดยการตกแต่งสีน้ำเงินขาวจะวาดบนวัตถุดินเผา เนื่องจากวัตถุที่เป็นดินเผาจะดูดซับน้ำง่าย เคลื่อนย้ายพุกันยาก โดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุตั้งต้น การดูดสี และการหยุดของพุกันต้องมีจังหวะเสมอกันและไม่แข็งกระด้าง ก่อนวาดภาพต้องปรับระดับความเข้มของสีให้เหมาะสมก่อน ใช้พุกันที่จุดกึ่งกลางและใช้แรงให้สม่ำเสมอ เส้นที่วาดออกมาจึงจะเรียบและเสมอกัน การแบ่งสีน้ำเงินขาว เป็นเทคนิคการนำเสนอที่มีการตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาว โดยมีการใช้เทคนิคในระดับที่ค่อนข้างสูง เทคนิคหลักๆ คือใช้พุกันที่มีสีน้ำเงินขาวซึ่งถูกทำให้เจือจางด้วยน้ำชา จากนั้นทำให้น้ำตรงปลายพุกันตั้งฉากและหยดลงบนพื้นผิว ใช้พุกันในการเกลี่ยน้ำ วาดเส้นไปตามลักษณะของวัตถุที่ถูกวาดไว้ เหมือนกับการวาดภาพหมึกของจีน ความแตกต่างของสีน้ำส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณการสะสมของสีน้ำเงินขาวบนพื้นผิววัตถุ ซึ่งแบ่งออกเป็นห้าสีได้แก่ สีน้ำเงินที่มีความเข้มสูง สีน้ำเงินที่มีความเข้มปานกลาง สีน้ำเงิน สีน้ำเงินอ่อนและสีน้ำเงินที่อ่อนมากสีน้ำเงินขาว โดยทั่วไปแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับระดับและการผสมของสี ในขั้นตอนการทำ ผิวน้ำที่แห้งและเปียก ความเร็วในการเคลื่อนไหวพุกัน ระยะเวลาการสะสมของน้ำล้นส่งผลต่อระดับของสี หากพื้นผิวเปียกเคลื่อนไหวพุกันเร็ว ระยะเวลาสั้น สีจะมีความอ่อน หากทำในทางตรงกันข้าม สีก็จะเข้ม การแยกสีน้ำ

เงินขาเป็นการแสวงหาระดับชั้นสีและความเข้มของสีบนความเรียบง่าย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มสีสันของสีน้ำเงินขาเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มการแสดงออกทางศิลปะของสีน้ำเงินขาด้วย

หลังยุคจักรพรรดิหย่งเล่อ เตาเผาทางการที่ตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาเกือบทั้งหมดตกแต่งโดยใช้เทคนิคการวาดลายเส้นบนวัตถุโดยการแบ่งสี แต่เนื่องจากวัสดุที่ต่างกันจึงเกิดเป็นรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกัน ในยุคจักรพรรดิหย่งเล่อและจักรพรรดิซวนเตอ ความหนาของลายเส้นจะไม่เท่ากัน มีรัศมีที่ต่างกันเล็กน้อย ในบางจุดสีและเส้นก็รวมกันเป็นหนึ่ง ประดับด้วยสีเขียวที่สดใส รูปแบบการวาดภาพมีพลังและมีชีวิตชีวา ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉิงฮว่ารูปแบบได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง พวกเขามีความละเอียดและสม่ำเสมอ มีสีสันที่เรียบง่าย มีเฉดและระดับสีมากมาย การตกแต่งมีความเข้มงวดและปราณีต รูปแบบมีความสงบและงดงาม ในรัชสมัยของจักรพรรดิเจี๊จิงได้มีการสืบสานรูปแบบภาพวาดที่มีความปราณีตในเรื่องของลายเส้นและการแบ่งสี เพียงแต่สีสันจะสดใสกว่าของจักรพรรดิเฉิงฮว่า รูปแบบใหม่ได้ปรากฏในรัชสมัยของจักรพรรดิว่านลี่ ลายเส้นมีความเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย แบ่งสีได้มีชีวิตชีวา มีความสง่างามและสดชื่น ในสมัยของจักรพรรดิดิงซีแห่งราชวงศ์ชิง มีการใช้ฟูกันที่บางและละเอียด ใสใจ ชัดเจนและเข้มงวดกับฟูกันมาก ซึ่งทำให้ไม่มีการวาดที่ผิดพลาดอย่างแน่นอน ในจุดที่ต้องการลงสีให้ใช้วิธีการแบ่งสี ส่วนที่แตกต่างกันจะใช้เฉดสีที่แตกต่างกัน โดยระดับสีจะมีความชัดเจน มีการสลับเฉดสี สีสันเข้มข้น

ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน

1. ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1980 คำจำกัดความโดยทั่วไปของยุคสาธารณรัฐจีน ได้มีการนำช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์และหลักการเรียงเรียงมาทำการวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลี่เต๋าชิน. (2524). ประวัติศาสตร์ยุคสาธารณรัฐจีนจากกองบรรณาธิการ. (เล่มที่ 36). สำนักพิมพ์จงฮว่า ในทัศนคติของผู้เขียน สาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912-1949) หมายถึงราชวงศ์สุดท้ายในระบบสังคมเก่าที่แสวงหาผลประโยชน์ของจีน หมายถึงจีนระบบสังคมนิยมใหม่ที่กำจัดพวกที่แสวงหาผลประโยชน์หรือหมายถึงยุคก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเหตุนี้การวิจัยและการเขียนประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีความหมายที่สำคัญมาก โดยมีการเขียนประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ชนชั้นนำทุนของชาติเป็นผู้นำการปฏิวัติระบอบประชาธิปไตยแบบเก่าของจีนแม้พ่ายแพ้และไม่มั่นคงหลายครั้งแต่ในที่สุดยอมรับการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างไร 38 ปีของสาธารณรัฐจีนและประวัติศาสตร์สาธารณรัฐจีนที่ยาวนานกว่า 40 ปี หนังสือประวัติศาสตร์ยุค

สาธารณรัฐจีนได้ผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์สาธารณรัฐจีนตั้งแต่เริ่มต้น จากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ทฤษฎีที่มีความเสี่ยงสู่ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ

ภาพที่ 2-6 ภาพสาธารณรัฐจีน ค.ศ. 1912-1949

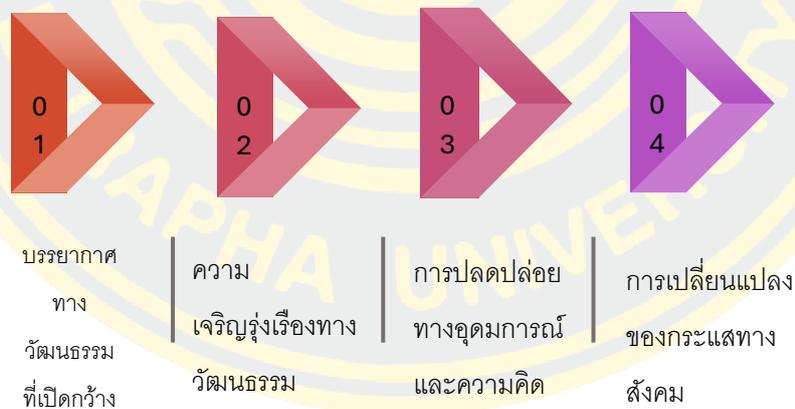
(From the online APP Xiaohongshu Good Tomorrow 546332487 acc)

หลังสงครามต่อต้านการรุกราน การส่งเสริมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์กลายเป็นจิตวิญญาณของยุคแห่งวัฒนธรรมของสาธารณรัฐจีน โดยในช่วงเวลานี้ การแสวงหาจิตวิญญาณของการทำให้เป็นประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ได้แทรกซึมการพัฒนาของวัฒนธรรมทุกแขนง ในด้านการศึกษา แนวทางชั้นนำการปฏิรูปการศึกษาที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้คือการศึกษาประชานิยมที่สนับสนุนโดยตู้ อี้ ที่เน้นความเสมอภาคของสิทธิในการได้รับการศึกษา ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลิกภาพของมนุษย์และเสรีภาพ และให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณในการทดลอง ซึ่งได้ผลอย่างมากในการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ในจีน

ภาพที่ 2-7 ภาพถนนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของเซี่ยงไฮ้ในยุคสาธารณรัฐจีน
(From the online APP Xiaohongshu Yuluzhai account)

จะเห็นได้ว่า ในยุคสาธารณรัฐจีน (ปีค.ศ. 1912-1949) สังคมในประเทศจีนเคยผ่านความวุ่นวายและเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสังคมมาก่อน จึงก่อเกิดเป็นลักษณะจำเพาะทางวัฒนธรรมที่มีความพิเศษบางอย่าง

ภาพที่ 2-8 ลักษณะจำเพาะทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

1) ความกลมกลืนทางบรรยากาศวัฒนธรรม ในยุคสาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผสมผสานระหว่างชนบทนิยมประเพณี วัฒนธรรมตะวันออก และวัฒนธรรมชนชาติเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

2) ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ในยุคสมัยนี้ ด้านวรรณกรรม ศิลปะ ภาพยนตร์ หรือดนตรี เป็นแวดวงที่มีความรุ่งเรือง จึงเกิดผลงานที่ยอดเยี่ยมและนักวรรณศิลป์มากมาย

3) การปลดปล่อยทางความคิดและริเริ่ม นักปรัชญาและปัญญาชนบางคนเริ่มรณรงค์ความคิดสมัยใหม่ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและพัฒนาชนชาติ

4) การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปของกระแสสังคม ตามการปฏิรูปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สถานภาพของผู้หญิงได้รับการยอมรับยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการศึกษา และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระแสสังคม

2. ภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน

พวกเธอเหล่านี้เป็นเหมือนดวงดาวในแวดวงสังคม หรือนักการศึกษาที่สนับสนุนสิทธิสตรี หรือดวงดาวที่เจิดจรัสบนเวที หรือกวีและจิตรกรที่โดดเด่น มีความรู้และกล้าที่จะสร้างสรรค์ พวกเธอสวมชุดที่เข้าและเป็นผู้นำแฟชั่น บางคนบริสุทธ์และอ่อนโยนเหมือนฤดูใบไม้ผลิและบางคนเร่าร้อนราวกับเปลวไฟและพวกเธอคือหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ที่สะดุดตาที่สุดในยุคนั้น หลังปี 1911 นักเรียนแลกเปลี่ยนทยอยกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มของพวกเขามีพลังอันเต็มเปี่ยม มีความเยาว์วัย มีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ในมาตุภูมิ พวกเขาเผยแพร่พลังอันยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใหม่ล่าสุดของตะวันตกในสมัยนั้น พวกเขาเผชิญหน้ากับบรรยากาศทางการเมืองที่วุ่นวายในตอนนั้น พวกเขาตะโกนว่า “วิทยาศาสตร์ช่วยประเทศได้ อุตสาหกรรมช่วยชาติได้” พวกเขาได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและกระแสนิยมใหม่จึงก่อตัวขึ้นในหมู่ปัญญาชนและนักศึกษาจีนในช่วงปีแรกๆ ของยุคสาธารณรัฐจีน หนึ่งในกลุ่มพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ได้เรียนในระดับที่สูงและกลับมาจากต่างประเทศ พวกเธอเป็นเหมือนนักเขียนและศิลปินด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในแวดวงวรรณกรรมจีน จากแนวโน้มทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพทำให้พวกเธอมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร อารมณ์ที่คลาสสิกของพวกเธอที่ไม่เคยจางหายไป อากัปกิริยาที่ดูทันสมัยได้ถูกตีความ ทุกอย่างล้วนคลาสสิกและทันสมัย ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากของสาธารณรัฐจีนพวกเธอได้ใช้คุณค่า ความสง่างาม ความงดงาม รวมถึงสติปัญญามาเขียนเป็นตำนานอมตะแห่งยุค พวกเธอมีความสามารถที่หลากหลาย มีความเคารพตนเองสูง ต้อร์รัน มีเรื่องราวที่ซับซ้อนและชีวิตที่สดใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอได้แสวงหาชีวิตและความรักอันกล้าหาญของตัวเอง ไม่หยุดที่จะค้นหาจิตวิญญาณ มุมมองทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแนวความคิดอันทันสมัยที่เข้ากับชีวิตและผลงานศิลปะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สดใสและแปลกใหม่กลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งในวงการวรรณกรรมในสมัยนั้น โดยบุคคลที่เป็นที่รู้จักมีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2-9 ภาพหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน(From the online APP Xiaohongshu Jiangshang reading account)

ภาพที่ 2-10 ภาพแบบกี่เพ้าสไตล์ซูฟ่าย (From the online APP Xiaohongshu mommy clothing recommendation official account)

หลิน ฮุยอิน (ค.ศ.1904-ค.ศ.1955) เกิดที่เมืองหมิ่นโหว เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เป็นหญิงสาวที่โดดเด่นมากในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจีนปัจจุบันและเป็นสถาปนิกหญิงคนแรกของจีน เธอและสามีของเธอเหลียง ซื่อเฉิงอุทิศชีวิตให้กับสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที่พวกเขารัก พวกเขา ร่วมกันสร้างระบบการวิจัยสถาปัตยกรรมจีน และก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยตงเป่ย์และมหาวิทยาลัยชิงหัว เธอเป็นผู้บุกเบิกอุดมการณ์และเป็นผู้ก่อตั้งระบบการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจีน หลิน ฮุยอิน ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านสถาปัตยกรรมเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ด้านวรรณกรรมที่น่าทึ่งอีกด้วย งานเขียนของเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เต็มไปด้วยกวีนิพนธ์และความเคร่งครัดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยแก้วของเธอเต็มไปด้วยความปราดเปรื่องและบทกวีของเธอก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เธออยู่กับการแสวงหาสุนทรียศาสตร์ด้านความงามมาตลอดชีวิต มีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ เธอเป็นผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์เทคนิคและศิลปะ และงานของเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก แน่ใจว่าผู้คนจะต้องพูดถึงผู้ชายสามคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ ได้แก่ สวี จื่อหมัว เหลียง ซื่อเฉิงและจิน เยว่หลิน เหลียงยังเป็นคนรักที่เหมาะสมและเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลของเธอ ในขณะที่จินเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอและเป็นคนที่เธอไว้วางใจมาตลอดชีวิต

ลู๋ เสี่ยวมาน (ค.ศ.1903-ค.ศ.1965) เกิดที่เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เป็นนักแปล นักเขียน และจิตรกร เธอเรียนกับหลิว ไห่ซู เฉิน ป่านตง เฮ่อ เทียนเจี้ยนและจิตรกรชื่อดังอีกมากมายและบันปลายชีวิตได้เป็นจิตรกรมืออาชีพที่สถาบันจิตรกรรมจีนเซี่ยงไฮ้ เธอเข้าร่วมนิทรรศการงานศิลปะแห่งชาติของจีนใหม่ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง เธอเก่งเรื่องการละครและยังสามารถเขียนบทความได้ดี เธอมีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านร้อยแก้วโบราณรวมถึงทักษะการเขียนตัวอักษรจีน ในปี 1924 ลู๋ เสี่ยวมานได้พบกับสวี จื่อหมัว นักกวีนิพนธ์ที่กำลังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และเธอรู้สึกถึงในพรสวรรค์และการเรียนรู้ของจื่อหมัว และความรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เจอเขาตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งจื่อหมัวก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน ความรักจึงอยู่นอกเหนือการควบคุม

จาง อ้ายหลิง (ค.ศ.1920-ค.ศ.1995) เกิดในมณฑลเซี่ยงไฮ้ เป็นนักเขียนหญิงชาวจีนยุคใหม่ เธอมาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานด้านศิลปะมากมาย ผลงานของเธอมีนวนิยาย ร้อยแก้ว บทภาพยนตร์และวรรณกรรม และงานเขียนของเธอได้ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย นวนิยายของจาง อ้ายหลิงมีเอกลักษณ์ด้านแนวความคิดสตรีนิยม ในช่วงทศวรรษที่ 1940 จาง อ้ายหลิง ออกจากวาทกรรมกระแสหลักที่เกี่ยวกับการต่อต้านญี่ปุ่นและการกอบกู้ชาติ และหันไปสนใจเรื่องการแต่งงาน ความรัก ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของหญิงสาว สถานการณ์อันเลวร้ายของผู้หญิงโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นผู้หญิงแทน โดยเริ่มจากความเห็นอกเห็นใจและการใส่ใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของสภาพร่างกาย จิตใจ การขาดอิสระทางเศรษฐกิจและจิตวิญญาณ โดยเธอเขียนเกี่ยวกับความเวทนาของผู้หญิงโดยพรรณานเกี่ยวกับเส้นทางอันแสนเศร้าบนเส้นทางเดียวกันของผู้หญิงอย่างตั้งใจ

ทั้งยังเขียนเกี่ยวกับระบบสังคมชายเป็นใหญ่ การทำลายวัฒนธรรมและธรรมเนียมแบบดั้งเดิมของผู้หญิง และนางานศิลปะเข้าไปในโลกของหญิงสาว โดยเริ่มจากการตระหนักถึงความเป็นผู้หญิง ไตร่ตรองและวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสียทางบุคลิกภาพของผู้หญิงและวิจารณ์จุดยืนของผู้หญิงอย่างเปิดเผย

ภาพที่ 2-11 ภาพของหลิน ชูยอิน กู่ เสี่ยวมัน และจาง อ้ายหลิง (baike.baidu.com)

ผู้หญิงได้สวมใส่เสื้อคลุมยาวในปี 1921 โดยจาง อ้ายหลิงได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ยังสวมใส่เสื้อคลุมยาวไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเรื่องชีวิตและแพชชั่นของจีน ภายหลังกู้ชาติได้หนึ่ง สหภาพผู้หญิงได้เปลี่ยนมาสวมชุดกิ๊พ้าอย่างไม่ทราบสาเหตุ รูปแบบการแต่งกายได้เปลี่ยนจากการเกล้าผมและการสวมเสื้อผ่าสองส่วนมาเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าเพียงส่วนเดียวแบบผู้ชาย พฤติกรรม เช่นนี้ไม่ใช่การถวายนามรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงหรือการคืนบัลลังก์ แต่เป็นการหมกมุ่นอยู่กับสิทธิ ความเท่าเทียมของชายหญิง การเลียนแบบการสวมใส่เสื้อส่วนเดียวแบบผู้ชายและการขจัดความเป็นผู้หญิงเพื่อแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวมีความสามารถและเข้มแข็งได้เหมือนผู้ชายจนมีคนคิดว่ากิ๊พ้าในยุคแรกสุดของสาธารณรัฐจีนคือเสื้อคลุมยาวของผู้ชายในสมัยโบราณ

แน่นอนว่าการปฏิวัติเครื่องแต่งกายของผู้หญิงไม่เพียงแต่จะเป็นการสวมใส่เสื้อคลุมยาวเพียงเท่านั้น ตลอดช่วงทศวรรษที่ 1920 จนถึง 1930 เป็นช่วงที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบนเวที ในร้านกาแฟ พฤติกรรมและท่าทีของผู้หญิงจีนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นรองเท้าส้นสูงสไตล์อังกฤษ น้ำหอม จากปารีส ถู่น่องแบบอเมริกัน ก็แพ้ยาว เสื้อกั๊กแบบตะวันตกจึงเป็นความภาคภูมิใจของยุคนั้นแทน เสื้อท่อนบนแบบดั้งเดิมของจีนและเสื้อคลุมตัวเดียวของผู้หญิง ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา หญิงสาวชาวจีนได้เริ่มต้นยุคสมัยใหม่ด้วยการตระหนักถึงการแต่งกายเพื่อความสวยงาม จุดเริ่มต้นของการตัดผม ความนิยมของรองเท้าส้นสูงและถู่น่อง การเลิกรัดหน้าอก ในที่สุดพฤติกรรมแต่ง

กายเพื่อความสวยงามของผู้หญิงทุกประเภทเริ่มไม่ใช่แบบที่ส่วี่ จื่อหม่วบรรยายอีกต่อไป “ในโลกเครื่องแต่งกายของผู้หญิงจีนมักสวมใส่เสื้อผ้าตั้งแต่ได้คางไปจนถึงเอวซึ่งไม่ได้แตกต่างจากด้านหลัง” ผู้หญิงได้หลุดจากความกดดันในเรื่องของเครื่องแต่งกายและยุติบทบาทการเป็นไม้เสื่อของจาง อ้ายหลิงและเริ่มแสดงความสวยได้อย่างอิสระมากขึ้น

ภาพที่ 2-12 ภาพแฟชั่นการแต่งกายของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน(from the online APP Xiaohongshu Shenhaiwei and the Republic of China jewelry account)

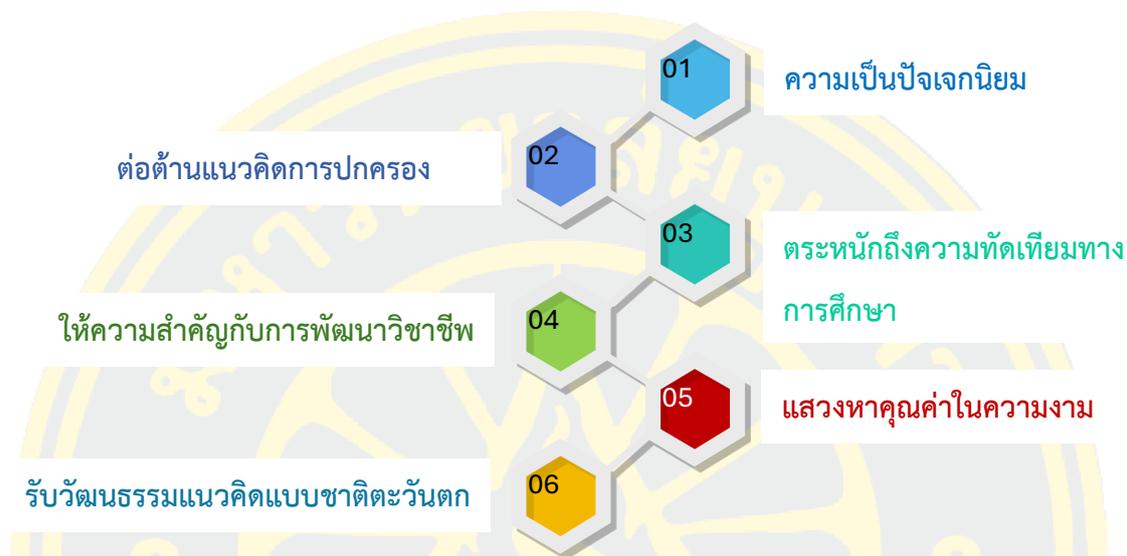

ภาพที่ 2-13 ภาพลวดลายบนชุดกิ๊พ้า (From the online APP Xiaohongshu Ling'erxiang Dingdang account)

เมื่อพูดถึงกีเพ้า เพียงแค่กล่าวถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุดกีเพ้าก็สามารถทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจ โดยได้รับการพิสูจน์จากหนังสือเรื่องป้อมปราการปิดล้อมที่เขียนโดยเจียน จงซูว่า “กีเพ้าตัวนั้นขายเกินไปแล้ว ในตอนที่ผมมาถึงโรงแรม ตลอดทางที่ได้เห็นกีเพ้าของหญิงสาวบนท้องถนน แขนเสื้อและคอปกนั้นสั้นมาก” เดิมทีกีเพ้าในอดีตไม่มีการผ่าข้าง แต่เมื่อแขนเสื้อสั้นขึ้น จึงค่อยๆ มีการผ่าข้างทางด้านซ้ายในช่วงล่าง ต่อมาได้ค่อยๆ มีการผ่าสูงขึ้นจากหัวเข่าขึ้นมาจนถึงต้นขา แม้ว่ามีความคิดคำนึงให้มีการผ่าข้างต่ำกว่าหัวเข่า แต่เมื่อแรงกดดันจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนลดลง กีเพ้าจึงได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นหนึ่งปีกีเพ้าได้กลับมาเป็นที่นิยมและเปิดกว้างอีกครั้ง ต่อมาความยาวของกีเพ้าได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสูงๆ ต่ำๆ โดยหลิน หยู่ถึงได้กล่าวในบทความผู้หญิงในอุดมคติว่า “อย่างไรก็ตามเมื่อ 20 ปีก่อนผู้หญิงจีนที่เดินอยู่ตามท้องถนนล้วนสวมเสื้ออ่าวชายสั้นกับกางเกงขายาว ปัจจุบันกลับสวมใส่ชุดกีเพ้ายาวจนมองไม่เห็นเท้า แต่ผู้หญิงในยุโรปและอเมริกาแม้ว่าจะสวมใส่กระโปรงยาวอยู่ แต่ผมคิดว่ากางเกงขายาวที่กว้างและบางอาจกลายเป็นที่นิยมได้ทุกเมื่อ” ในปี 1935 กีเพ้าแบบผ่าต่ำเป็นที่นิยมและตำแหน่งความยาวเกือบจะผ่าจนถึงน่อง แต่ในปี 1937 เนื่องจากเกิดสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง กีเพ้าจึงมีความสั้นขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวกและการผ่าได้ค่อยๆ สูงและแคบขึ้นตามลำดับ จาง อ้ายหลิงได้กล่าวในหนังสือเรื่องชีวิตและแฟชั่นของจีนว่า “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการยกเลิกแขนเสื้อ ซึ่งนั่นดูเหมือนเป็นงานที่ยากและอันตรายมาก ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ระยะเวลาถึง 20 ปีในการตัดให้ออกมาสมบูรณ์

ในยุคสาธารณรัฐจีนความดั้งเดิมและความทันสมัยทั้งเก่าและใหม่ได้อยู่ร่วมกันในทุกๆ ระดับชั้นของชีวิตทางสังคม เครื่องแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม โดยเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงตัวตน ฐานะ คุณสมบัติและระดับชั้น และยังสามารถแสดงออกถึงสถานการณ์ทางการเมือง รูปแบบทางเศรษฐกิจ แนวคิดทางศีลธรรมและวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นจากมุมมองเล็กๆ เครื่องแต่งกายของจีนไม่เหมือนกับเครื่องแต่งกายของตะวันตกเพราะแฝงไปด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเครื่องแต่งกายของจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งที่เครื่องแต่งกายของจีนให้ความสนใจคือการแสดงออกและการตอบสนองอารมณ์ทางจิตวิญญาณของผู้คน เครื่องแต่งกายได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในยุค นั้นและเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับของความทันสมัยทางสังคม อย่างไรก็ตามเครื่องแต่งกายของจีนที่มีความเรียบง่าย สายกลางและกลมกลืนอย่างจีนไม่ได้ถูกบดบังด้วยเครื่องแต่งกายของตะวันตกที่มีโครงสร้างหลากหลายและมีสีสันสวยงาม เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงได้สร้างเครื่องแต่งกายจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง เช่น วัฒนธรรมการแต่งชุดกีเพ้าของหญิงสาวที่มีลักษณะเฉพาะด้านสุนทรียศาสตร์ของจีนซึ่งผ่านการตกตะกอนทางประวัติศาสตร์จึงได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายของประเทศจีนและเป็นทิศทางที่เราควรพัฒนาต่อไปในอนาคต

ในยุคสาธารณรัฐจีน แนวความคิดใหม่และทิศทางรสนิยมทางความงามของเพศหญิง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปทางสังคม และค่อย ๆ ยกสถานภาพของเพศหญิงหลัก ๆ แสดงถึง

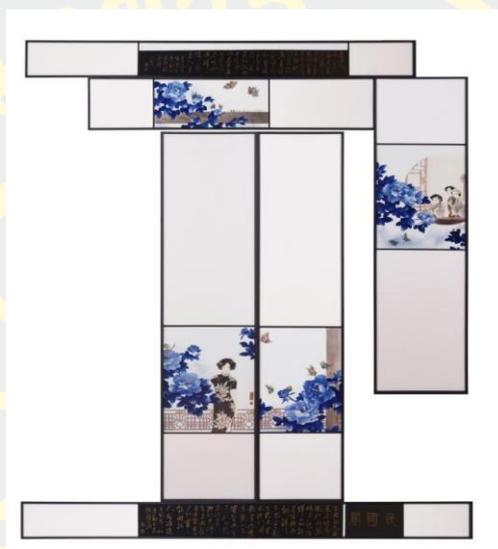
ภาพที่ 2-14 แนวความคิดใหม่และทิศทางรสนิยมทางความงามของเพศหญิงในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

การผสมผสานการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว

หมึกและสีน้ำเงินขาวเป็นนวัตกรรมการตกแต่งภาพวาดสมัยใหม่ที่ผสมผสานหมึกแบบดั้งเดิมของจีนเข้ากับสีน้ำเงินขาวซึ่งเน้นการลงสีที่เข้มข้นมาก ทำให้สีครามที่ผสมผสานสีน้ำเงินขาวกับหมึก สีแดงและสีทองมีความเข้ากัน สะท้อนและตัดกันได้ดี สีไม่ฉูดฉาดและไม่ตัดกันเอง ในสุนทรียศาสตร์ด้านการตกแต่งภาพวาดเต็มไปด้วยความหรูหรา (Li, 1998)

หมึกและสีน้ำเงินขาว มีการนำความเรียบง่ายที่มีอยู่ในเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกมาผสมผสานกับความหรูหราแต่เรียบง่ายของเครื่องเคลือบดินเผาสีน้ำเงินขาว มีการออกจากประเภทการลงสีบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิม และสร้างเป็นการแสดงออกทางภาษาที่มีความแตกต่างกันระหว่างสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิมหรือการวาดภาพด้วยหมึกที่มีรูปแบบเดียวกันโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน หล่อหลอมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน มีการใช้วิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีการสะท้อน การตัดกัน การเชื่อมโยงกันของสีน้ำเงินขาวและหมึก เนื้อหาหัวข้อที่แสดงออกอย่างสดใสและงดงาม สร้างคำศัพท์ใหม่ๆ ในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและสีน้ำ

เงินขาวแบบสมัยใหม่ และตั้งตารอที่จะพัฒนาและสืบทอดเทคนิคหมึกและสีน้ำเงินขาวเพื่อเพิ่มและ
 เติมเต็มระดับทางสุนทรียศาสตร์และความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของศิลปะการตกแต่งเครื่อง
 เคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและสีน้ำเงินขาวแบบสมัยใหม่ เพื่อทำให้สีน้ำเงินขาวและหมึกเป็นที่รู้จัก
 มากยิ่งขึ้น รวมถึงสำรวจและแสดงออกถึงบริบทใหม่ๆ ทางภาษาที่ไม่เคยมีในภาพวาดบนเครื่อง
 เคลือบดินเผา

ภาพที่ 2-15 ชุดภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว
 ชื่อภาพสาวงามยุคสาธารณรัฐจีน ผลงานโดยหลี่ ซุน (Xun Li, 2023)

หมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวล้วนเป็นเทคนิคการทำเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของ
 จีนต่อเจิ้น และทั้งสองสีมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของโทนสีและงานฝีมือ การวาดด้วยหมึกและ
 ทองคำเริ่มขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ซิงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคสาธารณรัฐจีนจนในปัจจุบันได้รับ
 ความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้คนมาก ลายเส้นที่วาดด้วยหมึกและทองคำมีความละเอียดอ่อน ใน
 ภาพถูกวาดด้วยสีดำ สีแดงและสีทองทำให้ลวดลายบนภาพวาดแฝงไปด้วยความดั้งเดิมแบบจีน เมื่อ
 ทำเสร็จแล้วจะมีความหรูหรางดงาม (Li et al., 2005) การแบ่งสีน้ำเงินขาวเป็นการไล่ระดับสีบน
 ภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม โดยจะแสดงออกเป็นสีฟ้าเฉดต่างๆ มีความแวววาวและงดงาม เมื่อทำเสร็จ
 แล้วจะให้อารมณ์ที่เหมือนหมึกมากขึ้น การผสมผสานระหว่างสองสิ่งนี้เป็น การนำเสนอการผสมผสาน
 ระหว่างเทคนิคต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน มีการรวมกันระหว่างโทนสีซึ่งแสดงออกถึงเนื้อหาหัวข้อที่มี
 ความทันสมัยควรค่าแก่การศึกษาวิจัย

วิเคราะห์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวกับหมึกและทองคำแบบร่วมสมัย

ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผาอายุนับพันปีที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอก จิ้งเต๋อเจิ้นมีทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีจุดเด่นอย่างเห็นได้ชัดและมีความหลากหลาย เป็นเมืองสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างโดดเด่นต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในมณฑลเจียงซีและในประเทศ ยิ่งพูดถึงเครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเจิ้นก็ยิ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ผู้สืบทอดเทคนิคการทำเครื่องเคลือบดินเผาล้วนมีทักษะที่โดดเด่นตั้งแต่ซอล์กฟง สีน้ำเงินขาวและหมึก และทองคำ ผู้วิจัยจึงได้เน้นไปที่การวิเคราะห์ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานสีน้ำเงินขาวกับหมึกและทองคำ

1. หวัง ปู่

1.1 ประวัติความเป็นมา

หวัง ปู่ (ค.ศ.1898-ค.ศ.1968) เกิดที่เมืองเฟิงเฉิง มณฑลเจียงซี เป็นจิตรกรเครื่องเคลือบดินเผาตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐจีนจนถึงช่วงต้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านได้ทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาในจิ้งเต๋อเจิ้นมาเป็นเวลาเกือบ 60 ปี ได้ผลิตผลงานเครื่องเคลือบดินเผาหลายหมื่นชิ้นที่มีเทคนิคก่อนเคลือบ หลังเคลือบ การแกะสลักกุนและการแกะสลักดอกไม้ ท่านยังเชี่ยวชาญการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวและเป็นราชาสีน้ำเงินขาวที่มีชื่อเสียงในเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผาอย่างจิ้งเต๋อเจิ้น ในขณะเดียวกันท่านยังได้เป็นปรมาจารย์ดาวรุ่งในแวดวงศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพที่ 2-16 ภาพหวัง ปู่ (baike.baidu.com)

1.2 วิเคราะห์จุดเด่นและผลงานด้านศิลปะของหวัง ปู่

หวัง ปู่ชื่นชอบการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาเป็นพิเศษตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก ท่านเคารพสวี่ โย่วเหลียงและอู๋ อ่ายเซิงเป็นอาจารย์มาโดยตลอด ต่อมาท่านเชี่ยวชาญในการคัดลอกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผาของราชวงศ์หมิงและชิงซึ่งเป็นพื้นฐานงานฝีมือที่มั่นคงในการสร้างรูปแบบศิลปะในเวลาต่อมา ในปี 1954 ในขณะที่หวัง ปู่ทำงานที่สถาบันวิจัยเครื่องเคลือบดินเผาของกระทรวงอุตสาหกรรมเบา ท่านได้เริ่มใช้วิธีการแบ่งสีน้ำโดยการสลับเฉดสีและการไล่ระดับสีมาวาดเป็นสีน้ำเงินขาวซึ่งเป็นการผลักดันเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาวของจิ่งเต๋อเจินไปสู่ศิลปะชั้นสูงอีกครั้ง ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานใหม่ๆ มากมาย ผลงานภาพวาดของท่านมีความคิดทางศิลปะที่เรียบง่ายและสดใหม่ ลายเส้นกระชับและคล่องแคล่วทำให้เข้าถึงอาณาจักรศิลปะทั้งในด้านร่างกายและจิตวิญญาณและกลายเป็นของสะสมที่เป็นที่ชื่นชอบของพิพิธภัณฑสถานและนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ

1) ด้านการใช้วัสดุในการตกแต่ง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งแบบดั้งเดิมมีความกลมกลืนกัน อาจารย์หวัง ปู่ได้เลือกใช้วัสดุในการวาดภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำเสนอความหลากหลายของการตกแต่งภาชนะรูปทรงต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรากฏการผสมผสานการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาประเภทต่างๆ เข้ากับรูปทรงภาชนะที่มีสไตล์แบบทันสมัยรวมถึงสไตล์การตัดกันของสีน้ำเงินขาวที่มีหลากหลายรูปแบบ

2) ด้านเทคนิคในการตกแต่ง รสนิยมของฟู่กันและหมึกในจิตรกรรมวรรณกรรมจีนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวต้องแสดงความน่าสนใจของฟู่กันและหมึกบนภาพวาด โดยไม่เพียงแต่จะต้องใช้ทักษะฟู่กันและหมึกอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่สิ่งที่มีความพิเศษสุดคือหมึกที่อยู่ในภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งจำเป็นต้องผ่านประสบการณ์ในการเผาและสีน้ำเงินขาวก็ไม่เหมือนกับภาพวาดสีเคลือบเพราะเป็นการวาดเครื่องเคลือบดินเผาก่อนเคลือบบนพื้นที่ว่าง ดังนั้นวัสดุสีน้ำเงินขาวจะแห้งเร็วเมื่อดึงลงบนพื้นผิว หากลายเส้นไม่เรียบหรือหยุดชั่วขณะก็จะเกิดเป็นรอยหยุดบนพื้นผิววัตถุ โดยเหตุผลที่เทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยสีน้ำเงินขาวของหวัง ปู่ได้รับการผลักดันไปสู่ตำแหน่งที่สูงในยุคปัจจุบัน เป็นเพราะท่านมีประสบการณ์มากมายในการแบ่งสีน้ำเงินขาว และเพราะเทคนิคงานฝีมือการแบ่งสีน้ำเงินขาวพัฒนาในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและรุ่งเรืองในช่วงต้นราชวงศ์ชิง เทคนิคงานฝีมือที่ผสมผสานกับรูปแบบการวาดภาพด้วยลายเส้นที่เรียบง่ายของปัญญาชนทำให้ดำเนินการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมของงานฝีมือที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวอย่างเต็มที่

หวัง ปู่ไม่เพียงแต่จะมีทักษะงานฝีมือการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวที่ยอดเยี่ยมและรายละเอียดทางศิลปะวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเพียงเท่านั้น ท่านยังสามารถนำเอกลักษณ์ของวัสดุสีน้ำเงินขาวและพื้นผิวบนวัสดุเคลือบมาพัฒนาเป็นเทคนิคอันยอดเยี่ยมของเครื่องเคลือบดินเผาและทำการ

วาดลงบนเครื่องเคลือบดินเผาให้มีความวิจิตรงดงาม ท่านไม่เพียงแต่จะรวมจุดแข็งของแต่ละตระกูล แต่ยังสามารถสืบทอดและสร้างสรรค์เทคนิคการวาดสีน้ำเงินขาวบนเครื่องเคลือบดินเผาได้ดีเยี่ยม มีการนำความน่าสนใจของพุทธรักษาและหมึกโดยใช้เทคนิคการวาดภาพแบบไร้โครงเส้นของภาพวาดจีนมา ทำการผสมผสานในการแบ่งสีน้ำเงินขาวซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ของศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยสีน้ำเงินขาวของจีนต่อเงินในวงกว้าง เราควรรู้วิธีการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจีนเพื่อรวมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับ ศิลปะวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาสมัยใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผ่านการสืบทอดและเพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาสีน้ำเงินขาวของเราเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่ยังมีชีวิตและลมหายใจ

ภาพที่ 2-17 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก โดยหวัง ปู้ (baike.baidu.com)

3) ด้านรูปแบบการนำเสนอการตกแต่ง สีน้ำเงินขาวของหวัง ปู้ให้ความสำคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างการตกแต่งและภาชนะดินเผา ลวดลายศิลปะบนเครื่องเคลือบดินเผาที่ท่านวาดด้วยดอกกวานผักบุ้งเป็นหัวข้อการตกแต่งที่หมุนเวียนและเปลี่ยนไปตามภาชนะดินเผา ภาพวาดปลากระพงคู่และจันเป็ดคู่ล้วนใช้วิธีการแกะสลักแบบลึกตื้นมาทำการแกะ

เป็นลายคลื่นน้ำบนภาชนะดินเผาที่เป็นโคลน โดยไม่เพียงแต่จะเน้นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของสีน้ำเงินขาวเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความกลมกลืนของภาชนะที่มีพื้นผิวเว้าเล็กน้อยซึ่งแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด ในตอนที่เลือกภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา ท่านจะเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นพื้นฐานตามรูปร่างของภาชนะเพื่อมาทำการร่างโครงภาพวาดก่อน โดยทำการออกแบบตามแผนภาพบนตามแห่งที่ต้องการตามความเหมาะสม การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ภาพวาดโดดเด่นออกมาจากภาชนะ แต่ยังทำให้ไม่ถูกกลืน และให้ความรู้สึกของความเป็นภาพวาดและให้พื้นที่ในการแสดงออกของภาชนะมากขึ้น แม้อารมณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของภาพวาดมีมากกว่าวัตถุ แต่ทั้งสองยังสามารถเติมเต็มกันได้อย่างลงตัวทำให้บรรลุถึงผลลัพธ์ทางศิลปะที่มีความหมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพที่ 2-18 ภาชนะใส่อุปกรณ์ที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้ โดยหวัง ปู่
(baike.baidu.com)

4) ด้านด้านเนื้อหาหัวข้อในการตกแต่ง ในภาพวาดของหวัง ปู่ มีภาพดอกไม้และนก และภาพบุคคลเป็นจุดเด่น โดยการวาดภาพบุคคลมีการใช้ฟู่กันและหมึกมาทำการแบ่งสีร่วมกัน โดยในน้ำมีวัสดุและในวัสดุมีน้ำซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน ต้องถ่ายทอดจิตวิญญาณและเข้าถึงความคิดและอารมณ์ของตัวละคร ในขณะที่เดียวกันจำเป็นต้องรวมเอาสภาพความเป็นจริงเพื่อแสดงรูปแบบศิลปะของบุคคลซึ่งระดับความยากง่ายมีมากกว่าภาพดอกไม้ ต้นไม้ แมลงและนก เนื่องจากการเสียดสีและ

การค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณและในปัจจุบัน ท่านได้คัดลอกผลงานของจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในยุคราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวนเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันท่านได้ทำวิจัยมากมายเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างแบบจำลองในภาพวาด ตะวันตกภายใต้อิทธิพลและการสั่งสอนของปรมาจารย์ท่านต่างๆ แบบผ่านๆ ตัวอย่างครอบคลุมและยังวางรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงของการวาดภาพบุคคลที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวจึงทำให้สามารถเรียนรู้จากคนโบราณและออกจากพันธนาการของคนโบราณได้

ภาพที่ 2-19 วาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดโดยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพบุคคล โดยหวัง ปู่
(baike.baidu.com/item/%E7%8E%8B%E6%AD%A5/72631)

หากหวัง ปู่เป็นศิลปินเครื่องเคลือบดินเผาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสาธารณรัฐจีน เช่นนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จและความสูงส่งทางศิลปะด้านสีน้ำเงินขาวทำให้เขาประสบความสำเร็จโดยเปลี่ยนจากศิลปินสู่ปรมาจารย์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาในช่วงเวลานั้น ยุคสถาปนาจีนใหม่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ท่านได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุดในชีวิต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาพวาดสีน้ำเงินขาวอันเลิศล้ำของท่านได้มีการนำเทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวมาผสมผสานกับวิธีการวาดภาพของปัญญาชนชาวจีน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการวาดภาพในยุคสาธารณรัฐจีนที่มีความปราณีตและมี

ชีวิตชีวา โดยท่านได้สร้างสรรค์เทคนิคเฉพาะในการแบ่งสีน้ำเงินขาวอย่างอิสระจากพื้นฐานของสีน้ำเงินขาวในยุคคลังประดิษฐ์ มีการใช้วิธีการสาดหมึกในภาพวาดจีนลงบนภาพวาดสีน้ำเงินขาวอย่างกล้าหาญ โดยลงสีน้ำเงินขาวจากอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนในรวดเดียวตามความหมายของภาพ วัสดุใช้สีผสมทั้งห้าโดยทำการแบ่งสีก่อนแล้วจึงวาดลายเส้น ใช้นิ้วบีบพู่กันหัวไก่จากนั้นนำไปจุ่มสีน้ำเงินขาวเพื่อทำให้สามารถแบ่ง ดูดซับ ทาหรือบ่มได้ ในบางครั้งภาพวาดมีการใช้ช้อนโต๊ะในการสาดสีน้ำเงินขาวลงบนพื้นผิวจากนั้นจึงทำการวาดลายเส้น เมื่อภาพวาดบนวัตถุรวมเข้ากับสีน้ำเงินขาวแล้ว ผลงานจะมีชีวิตชีวา มีความเปิดกว้างและสง่างามทำให้ผู้คนสัมผัสถึงความงามอันไร้ขีดจำกัด ซึ่งผู้วิจัยได้อาศัยพื้นฐานด้านเทคนิคงานฝีมือและรูปแบบองค์ประกอบการแบ่งสีน้ำเงินขาวของอาจารย์หวัง ปู่ มาสร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งฉากหน้าบนภาพวาดสีน้ำเงินขาวรูปดอกโบตั๋นและดอกแมกโนเลีย

2. หลี เหวินเยว่

2.1 ประวัติความเป็นมาของศิลปินผู้วาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกแห่งตระกูลหลี

หลี เหวินเยว่เกิดในปี 1959 ในครอบครัวตระกูลเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดจ้อเจิ้น ท่านจบการศึกษาจากสถาบันเซรามิกจังหวัดจ้อเจิ้นและทำการสอนในสาขาวิชาการวาดภาพด้วยสีชอล์กผง หมึกและสีเคลือบอุณหภูมิสูงและสาขาวิชาการออกแบบศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ท่านเป็นปรมาจารย์ด้านเทคนิคสุนทรียศาสตร์จีน อาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยระดับประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอก ศาสตราจารย์และนักวิจัยอันดับสองของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคศิลปะและเซรามิกเจียงซี และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษจากคณะมนตรีรัฐกิจ ในผลงานของท่านมีภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ชื่อภาพพระอรหันต์สิบแปดองค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานร้อยดอกไม้ในสาขางานฝีมือและศิลปะจีนในปี 1990 และยังมีผลงานในชื่อเมืองน้ำ ภาพการเล่นของเด็กที่ได้รับรางวัลอยู่หลายครั้งจากนิทรรศการงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ผลงานภาพทัศนียภาพผู้เฒ่าทั้งเก้าและภาพรสนิยมแห่งกวีของชาวถังถูกเก็บสะสมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรมจีนและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ท่านได้รับเชิญจากองค์การยูเนสโกให้ไปบรรยายแลกเปลี่ยนในประเทศฝรั่งเศส ตุนิเซีย โมร็อกโก กาบอง และประเทศอื่นๆ อยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ท่านได้เขียนและตีพิมพ์เอกสารเชิงทฤษฎีและตำราเรียน เช่น ศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยสีชอล์กผงของจังหวัดจ้อเจิ้น ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา ฉบับปัจจุบัน เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีชอล์กผงของจังหวัดจ้อเจิ้นและพื้นฐานการตกแต่งภาพวาด เป็นต้น

ภาพที่ 2-20 ภาพถ่ายผลงานของหลี่ เหวินเยว่ (Xun Li, 2023)

2.1 วิเคราะห์จุดเด่นและผลงานด้านศิลปะของหลี่ เหวินเยว่

ในการสำรวจศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของหลี่ เหวินเยว่ พบว่ามีการนำเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีซอล์กผงและหมึกมาเป็นศูนย์กลางและนำเอาเนื้อหาหัวข้อวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นเนื้อหาและแนวความคิดในการแสดงออกซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นความหวังของจิตวิญญาณแบบดั้งเดิม ในช่วงต้นปี 1987 หลี่ เหวินเยว่เคยเคารพจิตรกรอาวุโสด้านสีหมึกหลาย ชั่วโมงกลายเป็นอาจารย์และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และวิจัยเทคนิคพิเศษด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำ หลังจากฝึกฝนอย่างอุทิศตนมาเป็นเวลาหลายปี ท่านได้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคสีซอล์กผงและเทคนิคสีหมึก ซึ่งเมื่อควบคุมทักษะทั้งสองประเภทนี้อย่างอิสระ ท่านได้มีความคิดใหม่เป็นของตัวเองบนพื้นฐานของการสืบทอดความเป็นดั้งเดิม โดยท่านได้พยายามผสมผสานคุณลักษณะทางศิลปะการตกแต่งด้วยสีซอล์กผงที่มีความนุ่มนวลและความเรียบง่ายกับหมึกที่มีความสง่างามและเจียบสงบซึ่งวาดอยู่บนเครื่องเคลือบดินเผาเข้ากับการแสดงออกของการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา สร้างสรรค์และเสริมคุณค่าทางภาษาของการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา และสร้างภาษาศิลปะใหม่ของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยซอล์กผงและหมึกบนพื้นฐานของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยซอล์กผงแบบดั้งเดิม โดยนวัตกรรมนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ท่านมีและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่นของท่าน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2-21 ภาพแจกันที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพทัศนะของผู้เฒ่าทั้งเก้า
ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่ (Xun Li, 2023)

1) ด้านหัวข้อในการตกแต่ง ฉึกรูปแบบการแสดงออกที่มีลักษณะและภาพวาดที่เป็น จักรพรรดิ นายพล สาวงาม เด็กและปัญญาชนที่มีเนื้อหาหัวข้อที่วาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ สื่อถึงความเป็นมงคล แสดงออกถึงชีวิตทางสังคมสมัยใหม่และปรับให้เข้ากับบริบททางสุนทรียศาสตร์ของคนสมัยใหม่ ต้องให้จิตรกรสร้างสรรค์หัวข้อภาพวาดการใช้ชีวิตจริงทางสังคมและยุคสมัยที่มีสีสันบนเครื่องเคลือบดินเผาและวาดผลงานภาพวาดศิลปะบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกให้มีเนื้อหาหัวข้อเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีมากยิ่งขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความพลัดพลานของธรรมชาติและกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น เนื้อหาพัฒนาจากความเฉพาะเจาะจงแบบดั้งเดิมไปสู่การทำตามประสงค์ซึ่งทำให้จิตรกรมีอิสระในรูปแบบการแสดงออก แนวคิดทางศิลปะและมีเสน่ห์ โดยสาระสำคัญทางสังคมในปัจจุบันสร้างพื้นที่ที่กว้างขึ้นในการสร้างสรรค์ให้กับจิตรกรและนำชีวิตจริงที่มีสีสันมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ให้จิตรกรมากยิ่งขึ้น

2) ด้านเทคนิคการตกแต่ง ความตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของจิตรกร เครื่องเคลือบดินเผานับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการให้ความสำคัญกับการลงสีตามรูปร่างและการประยุกต์ใช้เทคนิคตามวัสดุ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำวัสดุงานฝีมือใหม่ๆ เข้ามาตลอดจนการผสมผสานและการใช้งานที่ยืดหยุ่นของภาษาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาและไม่ยึดติดกับรูปแบบ

การตกแต่งวาดภาพพระราชวังที่หรูหราและสมบูรณ์บนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิม
อีกต่อไป มีการรับและแทนที่ด้วยรูปแบบการวาดภาพสมัยใหม่ที่กระชับ มีชีวิตชีวา เรียบง่ายและ
ตรงไปตรงมา ความเรียบง่าย การตกแต่งและเทคนิคของภาพวาดแบบดั้งเดิมจึงมีแนวโน้มที่จะเรียบ
ง่าย น่าสนใจ มีชีวิตชีวาและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบผลงาน
ภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ทางแนวคิด

ภาพที่ 2-22 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยสีซอสีและหมึก ชื่อภาพหมู่บ้านอันงดงามใน
มณฑลชงชาน ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่ (Xun Li, 2023)

3) ด้านการใช้วัสดุในการตกแต่ง แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายและการเลือกใช้วัสดุ
ในการวาดภาพของการตกแต่งภาชนะดินเผาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลานานที่การวาดภาพบนเครื่อง
เคลือบดินเผา ภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาและภาพวาดกระดาษค่อยๆ กลายเป็นสิ่งเดียวกัน และใน
โลกของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา การตกแต่งโดยนำเครื่องเคลือบดินเผามาแทนกระดาษ นำ
ภาพวาดมาแทนเครื่องเคลือบดินเผาถูกทำลายโดยกระแสนิยมของการวาดภาพสมัยใหม่ที่มีรูปแบบ
ต่างๆ สำนึกเรียนมากมาย ความเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่ติดกัน มีการผสมผสานผ่าน

กระเบื้อง ภาชนะที่มีรูปแบบทันสมัยและสีเคลือบอุณหภูมิสูงเข้าไว้ด้วยกัน รูปแบบการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกจึงค่อย ๆ ปรากฏเป็นรูปแบบต่างๆ ขึ้น

4) รูปแบบการแสดงออกในการตกแต่ง นอกจากรูปแบบการแสดงออกที่สมจริงแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีรูปแบบการแสดงออกของการวาดภาพผสม การวาดภาพด้วยลายเส้นที่เรียบง่าย และการตกแต่งที่เป็นนามธรรมซึ่งคอยส่งเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกัน นักวาดภาพเหมือนมีความพิถีพิถัน เครื่องครัดและละเอียดถี่ถ้วน มีการวาดภาพวัตถุได้อย่างสมจริงราวกับมีชีวิต ส่วนนักวาดภาพด้วยลายเส้นที่เรียบง่ายแสดงให้เห็นถึงพลัง การลงจังหวะพู่กันที่เบาซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและจิตวิญญาณทำให้ผู้คนรู้สึกถึงเสน่ห์และความรู้สึกของพู่กันที่เป็นธรรมชาติของจิตรกร นักวาดภาพเชิงนามธรรมแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความหมายที่ลึกซึ้ง โดยมีการบูรณาการรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ทำให้มีพื้นที่ว่างให้ผู้คนได้คิดเชื่อมโยงและรู้สึกถึงความอัศจรรย์

ภาพที่ 2-23 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยสีซอล์กผงและหมึก ชื่อภาพคำสอนของขงจื้อ ผลงานโดยหลี่ เหวินเยว่ (Xun Li, 2023)

ในช่วงปีแรกๆ อาจารย์หลี่ เหวินเยว่ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดพระอรหันต์สิบแปดองค์ ภาพวาดปัญญาชน ชุดภาพการทำปศุสัตว์ ชุดภาพขงจื้อ ชุดภาพที่วาดด้วยหมึกและทองคำ เป็นต้น และเนื่องจากทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสงบและความละเอียด ผลงานของท่านจึงได้รับความสนใจจากผู้คน หลังทศวรรษที่ 1990 ผู้วิจัยได้พบอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมหลากหลายท่านเพื่อรับการชี้แนะและชิมชั้บจากท่าน จากนั้นไม่นานจึงเป็นช่วงเวลาของการสำรวจและพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในยุคสถาปนาจีนใหม่พอดี จากผลงานของท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการสร้างสรรคผลงานที่มีจุดเด่นของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้นำเครื่องเคลือบดินเผา

ที่วาดด้วยหมึกและชอล์กผงของอาจารย์หลี่ เหวินเยวี่โดยผสมผสานจากองค์ประกอบ วัสดุในการ ตกแต่งรวมถึงเทคนิคงานฝีมือในการตกแต่งเพื่อสืบทอดทักษะกระบวนการทางเทคนิคในการผลิตทุกรูปแบบอย่างระมัดระวัง ทำความเข้าใจประสบการณ์และจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเทคนิคและ วัสดุอย่างมีเหตุมีผลและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานภาพลักษณ์ของสาวงาม ในยุคสาธารณรัฐจีนเพื่อนำเสนอเป็นเนื้อหาหัวข้อในการตกแต่งภาพวาดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

3. หวง เสี่ยวหง

3.1 ประวัติความเป็นมา

หวง เสี่ยวหง เกิดในปี 1967 ในครอบครัวตระกูลเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้น จบ การศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้นและเป็น ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือจีน ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อของท่าน หวง หม้ายจิว (ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือจีน) ตั้งแต่ท่านยังเล็ก โดยท่านใช้วิธีการวาดภาพแบบอิสระด้วย หมึกบนภาพวาดจีนในการแบ่งปันน้ำเงินขาว ผลลัพธ์ทางศิลปะที่ได้มีความหนา หดด้อย ชุ่มชื้น มีการ แบ่งระดับชั้นชัดเจนและมีความสมจริง

ภาพที่ 2-24 ภาพถ่ายผลงานของหวง เสี่ยวหง (Xun Li, 2022)

3.2 วิเคราะห์จุดเด่นและผลงานด้านศิลปะของหวง เสี่ยวหง

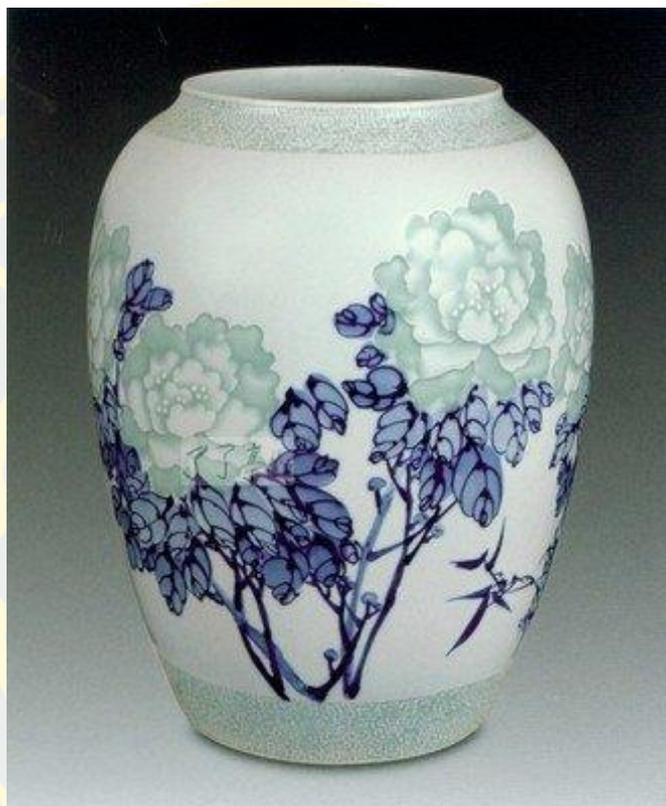
1) ด้านเนื้อหาหัวข้อในการตกแต่ง มีการทำลายรูปแบบการแสดงออกแผนภาพ ลักษณะรูปแบบส่วนใหญ่ที่มีเนื้อหาหัวข้อที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิม มีการวาดภาพดอกไม้และนกมากขึ้นและปรับให้เข้ากับรสนิยมทางสุนทรียศาสตร์ของคนสมัยใหม่ การใช้ชีวิตทางสังคมที่มีสีสันและเงื่อนไขของยุคสมัยทำให้จิตรกรเครื่องเคลือบดินเผาสร้างสรรค์ผลงานได้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาพัฒนาจากความเฉพาะเจาะจงแบบดั้งเดิมสู่ความเป็นอิสระเพื่อให้จิตรกรมีอิสระในการนำเสนอรูปแบบ ความคิดทางศิลปะและเสน่ห์ในการวาดภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่วงทำนองและจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของการวาดภาพสีน้ำเงินขาวและภาพขาวดำทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ทางจักษุสัมผัสของการแบ่งสีหมึกทั้งห้าในการวาดภาพด้วยหมึกจีน

ภาพที่ 2-25 วาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกไม้และนก ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง (Xun Li, 2023)

2) ด้านเทคนิคการตกแต่ง มีความตระหนักในนวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ และให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์และผสมผสานวัสดุงานฝีมือ ไม่ยึดติดกับรูปแบบการวาดภาพด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิมอีกต่อไป นำเสนอความหลากหลายของเฉดสีและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของวัตถุดิบเครื่องเคลือบดินเผา

3) ด้านการใช้วัสดุในการตกแต่ง รูปทรงภาชนะที่ใช้ในการตกแต่งมีความหลากหลาย มีการเลือกใช้วัสดุในการวาดภาพมากยิ่งขึ้นและนำเสนอเฉดสีตามข้อกำหนดต่างๆ ของสีน้ำเงินขาว รวมถึงผสมผสานงานฝีมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ภาพที่ 2-26 แจกันที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพดอกโบตั๋น ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง (Xun Li, 2022)

4) ด้านรูปแบบการแสดงออกในการตกแต่ง นอกจากรูปแบบการแสดงออกที่สมจริงแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีรูปแบบการแสดงออกของการวาดภาพผสม การวาดภาพด้วยลายเส้นที่เรียบง่าย และการตกแต่งที่เป็นนามธรรมซึ่งคอยส่งเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกัน นักวาดภาพเหมือนมีความพิถีพิถัน เครื่องครัดและละเอียดถี่ถ้วน มีการวาดภาพวัตถุได้อย่างสมจริงราวกับมีชีวิต

ภาพที่ 2-27 แจกันที่วาดด้วยการแบ่งสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพความมั่งคั่งและความสูงส่ง ผลงานโดยหวง เสี่ยวหง (Xun Li, 2022)

ผลงานการแบ่งสีน้ำเงินขาวของอาจารย์หวง เสี่ยวหงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเลียนแบบวิชาความรู้ที่ได้เรียนจากอาจารย์และใช้วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบโบราณมาโดยตลอด ระดับภาพวาดสีน้ำเงินขาวของท่านแบ่งออกเป็นห้าสี โดยการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นธรรมชาติมาก ท่านสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียว เทคนิคเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอสามารถเข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้และอ่านได้อย่างครอบคลุม ท่านเลียนแบบภาพวาดดอกไม้และนกมาจากหวง หม้ายจิวผู้เป็นบิดา

และเหริน ป่อเหนียน สไตส์การลงพู่กันมีความกระฉับกระเฉง รูปภาพแสดงออกถึงความสามารถและเทคนิค ภาพสวยสดงดงาม ลีลาพู่กันมีความหนาและเบาบาง การแบ่งสีน้ำมีความหยดย้อยและชัดเจน องค์ประกอบกะทัดรัดและมีชีวิตชีวา ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับการแสดงอารมณ์ผ่านหมึกและพู่กันในภาพวาดจีน ผู้วิจัยได้ศึกษาและอาศัยเนื้อหาหัวข้อและเทคนิคในการตกแต่งโดยใช้ดอกไม้ต้นและดอกแมกโนเลียมาตกแต่งเป็นฉากหน้าของภาพวาด

สรุป

ในบทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น เทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินและสีขาวยุคต้นรัตนโกสินทร์ของช่างเคลือบเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการวาดภาพด้วยสีหมึกและสีทองคำ ประเพณีและกระแสของสตรีนิยมในราชสำนัก ซึ่งนำมาสู่แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย ซึ่งจากการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้

1. อุตสาหกรรมของยุครัตนโกสินทร์แสดงออกผ่านบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เปิดกว้างความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมการปลดปล่อยทางอุดมการณ์และแนวคิด การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางสังคม

2. ภาพลักษณ์และแนวคิดใหม่ๆ ของสตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่แสดงออกผ่านการแสวงหาความเป็นอิสระ การต่อต้านแนวคิดเกี่ยวกับระบบศักดินา การเพิ่มความตระหนักรู้ทางการศึกษา การเน้นการพัฒนาอาชีพ ความกล้าหาญในการแสดงออกและการแสวงหาความงาม และการรับแนวคิดวัฒนธรรมแบบตะวันตก

3. การผสมผสานการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวเมื่อผสมผสานเข้ากับฝีมือหัตถกรรมดั้งเดิมต่าง ๆ จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดูโดดเด่นและแปลกใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้หมึกและทองคำวาดเส้นและโครงร่าง แต่งเติมด้วยสีน้ำเงินขาว ทำให้ลวดลายที่ปรากฏมีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มมิติและความน่าดึงดูดทางศิลปะ ซึ่งทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของการผสมผสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่

โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับสตรีในสมัยรัตนโกสินทร์มีความหลากหลายและเปล่งประกายด้วยสีหมึก สีทอง และการตกแต่งสีน้ำเงินและสีขาว ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาและคุณลักษณะทางเทคนิคที่เสริมซึ่งกันและกัน เป็นการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและความงดงาม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้ได้ดำเนินการวิจัยภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจากภาพลักษณ์ของสาวงามในยุค
สาธารณรัฐจีน ประกอบไปด้วย 1) ศึกษาเอกสารด้านประวัติศาสตร์ โดยทำการค้นหาข้อมูลของ
เอกสารด้านประวัติศาสตร์และรูปแบบการนำเสนอผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินขาวในยุค
ปัจจุบันรวมถึงหมึกและทองคำ มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวในยุคปัจจุบัน 2) ลงพื้นที่สำรวจ ลงพื้นที่สำรวจ
พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่เกี่ยวข้องกับจิ่งเต๋อเจิ้น สวนซูโจว ห้องทำงานและสตูดิโอศิลปะ
ส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจเทคนิคและกระบวนการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 3) มุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์
ศิลปิน โดยทำการวิเคราะห์และสรุปแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 4) การ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์ นำการผสมผสานระหว่างหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาว
ที่ได้จากการวิจัย การวิเคราะห์และการสัมภาษณ์ข้างต้นมาถ่ายทอดภาพพจน์ของหญิงสาวในยุค
สาธารณรัฐจีนผ่านผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ 5) เริ่มการวิจัยเชิงทดลอง สร้างสรรค์ผลงาน
ตั้งแต่การออกแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพ การลงสีน้ำเงินขาวได้เคลือบ การเริ่ม
ร่างการวาดภาพด้วยหมึกบนเคลือบ การวาดลวดลาย การลงหมึกและสีเส้น การเผา และการเขียนลาย
น้ำทอง สุดท้ายได้ผลงานสร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบชุด “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความ
ยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงท้ออันสง่างามของหญิงสาว”

การศึกษาในบทนี้จะเน้นไปที่การสืบสานและการพัฒนาภาพวาดบนเครื่องเคลือบที่วาด
ด้วยหมึกของจิ่งเต๋อเจิ้น ศึกษาการประยุกต์ของการตัดกันของสีน้ำเงินขาวในการตกแต่งเครื่องเคลือบ
ดินเผา ศึกษาเครื่องแต่งกายของหญิงสาวยุคสาธารณรัฐจีน (การเขียนบรรยายเครื่องแต่งกายโดย
ปัญญาชน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศึกษาเอกสารด้านประวัติศาสตร์

เนื่องจากมีนักวิชาการหลายท่านได้ค้นคว้าเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสาวงามในยุค
สาธารณรัฐจีน แต่ผลวิจัยที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบดินเผากลับมีน้อย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ทำให้สามารถต่อยอดแนวคิดและทฤษฎี และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
วิจัยในครั้งนี้

งานวิจัย “ศึกษาการสืบสานและการพัฒนาภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกของจิ่งเต๋อเจิ้น (WANG HUAN, 2019, p.74-78)” มีการศึกษาการสืบสานและการพัฒนาภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกของจิ่งเต๋อเจิ้น ผลการศึกษาพบว่า วิจัยฉบับนี้ได้มีการแนะนำสถานการณ์การพัฒนาของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกจากต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ จุดเด่นทางเทคนิคของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึก สถานการณ์การพัฒนาศิลปะการตกแต่งของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกแบบสมัยใหม่ การฝึกอบรมผู้มีความสามารถในศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกของจิ่งเต๋อเจิ้น

เอกสารอ้างอิง “ศึกษาการประยุกต์ของการตัดกันของสีน้ำเงินขาวในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผา (Zou, 2020)” ศึกษาการประยุกต์ของการตัดกันของสีน้ำเงินขาวในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผา ผลการศึกษาพบว่า วิจัยฉบับนี้ได้มีการแนะนำแนวคิดและรูปแบบการแสดงออกของการตัดกันของสีน้ำเงินขาว โดยการตัดกันของสีน้ำเงินขาวเป็นวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาประเภทหนึ่ง ในยุคจักรพรรดิชว่นเต๋อได้มีการปรากฏสีเคลือบน้ำเงินขาวและสีเคลือบชนิดต่างๆ ซึ่งเทคนิคการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาที่น่าสืมาผสมกันเราเรียกว่า การตัดกันของสีน้ำเงินขาว ในภาษาถิ่นแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้น คำว่า ไต่่ว หมายถึงการนำสีต่างๆ มาผสมกัน การตัดกันของสีจึงเป็นเทคนิคที่ผสมผสานสีต่างๆ เข้าด้วยกัน การตัดกันของสีเกิดขึ้นในสมัยของจักรพรรดิชว่นเต๋อและมีชื่อเสียงมากที่สุดในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉิงฮว่า รูปลักษณ์และสีของมันคอยช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าและงดงามในคลังสมบัติทางศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้น

เอกสารอ้างอิง “ทิศทางมาตรฐานความงามและรสนิยมเสื้อผ้าหญิงสาวจากความงามของชุดกีฬาสู่มุมมองต่อสาธารณรัฐจีน (Zhu, 2017)” ศึกษาเครื่องแต่งกายของหญิงสาวยุคสาธารณรัฐจีน (การเขียนบรรยายเครื่องแต่งกายโดยปัญญาชน) ผลการศึกษาพบว่า สังคมในยุคสาธารณรัฐจีนเกิดสถานการณ์ที่ผันผวน เนื่องจากอิทธิพลทางตะวันตกได้เริ่มส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้แนวความคิดของประชาชนได้รับการยกระดับอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงจำนวนมากที่ได้เข้าสู่สังคมทำให้เครื่องแต่งกายได้รับการเปิดเผยในด้านใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น โดยคลื่นการปฏิวัติเครื่องแต่งกายได้ไหมไปทั่วประเทศจีน วิจัยฉบับนี้ได้ผ่านการค้นคว้าการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของผู้หญิงจากมุมมองผลงานของปัญญาชนในยุคสาธารณรัฐจีน ในขณะเดียวกันได้มีการศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง รูปแบบทางเศรษฐกิจ แนวคิดทางศีลธรรมและวิถีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงพิจารณาทิศทางการพัฒนาเครื่องแต่งกายจีน

จิ่งเต๋อเจิ้นเป็นเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผามากกว่าพันปีเนื่องด้วยมีเครื่องเคลือบดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เครื่องเคลือบที่เผาเสร็จแล้วมีความวิจิตรงดงาม โดยงานฝีมือแบบดั้งเดิมทุกประเภทมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น วิธีการสืบทอดงานฝีมือแบบ

ดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของจิ่งเต๋อเจิ้น คือใช้การผสมผสานเทคนิคและนวัตกรรมที่มีเนื้อหาหัวข้อต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ และนำเสนอผลงานศิลปะที่มีแนวคิดแบบสมัยใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องกล้าที่จะทดลอง (Zhan, 2012) สาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันทั้งในแง่ของจุดเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนและแนวความคิดใหม่ๆ ที่ได้รับการยอมรับ การเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมในช่วงแรก และปรากฏการณ์ของอิทธิพลจากตะวันตกได้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของสังคมจีนทั้งหมด โดยมีการนำเข้าสู่สินค้าจากตะวันตกอย่างต่อเนื่องและแนวความคิดและการแต่งกายแบบใหม่ที่นักเรียนต่างชาติได้นำกลับมาได้เปลี่ยนแนวความคิดเรื่องการแต่งกายแบบเดิมๆ ของชาวจีน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแนวความคิดและวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้นำพากระแสใหม่ๆ มาสู่ผู้คนและทำให้วิถีทัศน์ของผู้คนท่วมท้นออกมา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงการแต่งกายในยุคสาธารณรัฐจีนไปด้วย การสวมใส่ชุดกีฬาได้กลายเป็นทัศนียภาพที่งดงามที่สุดในยุคสาธารณรัฐจีนและกลายเป็นผู้นำแฟชั่น โดยผู้วิจัยได้นำหมวกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้นมาวาดภาพลักษณะของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน พวกเขาสวมใส่ชุดกีฬา มีอากัปกริยาที่สง่างามทำให้ภาพรวมบนภาพวาดมีความกลมกลืนเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบร่วมสมัย มีการใช้การแบ่งสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้นมาเป็นฉากหน้า เลือกใช้ดอกโบตั๋นที่เป็นดอกไม้ประจำชาติจีนแบบดั้งเดิมซึ่งมีสีสันตงงาม แสดงถึงความมั่งคั่งและเป็นมงคลซึ่งบ่งบอกถึงความปรารถนาในการมีชีวิตที่ดีงาม

ลงพื้นที่สำรวจ

1. พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขนาดใหญ่แห่งแรกของจีน ก่อตั้งและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ค.ศ. 1954 โดยมีพื้นที่ 1.2 เฮกตาร์ พื้นที่ในการก่อสร้างมากกว่า 4,500 ตารางเมตร ห้องแสดงนิทรรศการมีพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ภายในพิพิธภัณฑ์มีเครื่องเคลือบดินเผาหลากหลายประเภทที่เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์นับพันปีของการสร้างเครื่องเคลือบดินเผาในจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งแบ่งได้จากการตกแต่ง ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว สีซอล์กผง สีเคลือบและสีหมึก เป็นต้น แบ่งจากภาชนะ ได้แก่ ถ้วย จาน แก้ว จานขนาดเล็ก กาน้ำ แจกัน ขวดโหลและประติมากรรม เป็นต้น แบ่งจากเทคนิค ได้แก่ การขึ้นรูป การใส่พิมพ์ การเลี่ยม การยาแนวและการใช้เครื่องรีด เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในจิ่งเต๋อเจิ้นเพื่อทำความเข้าใจและทำความเข้าใจกับกระบวนการวิวัฒนาการและรูปแบบการนำเสนอของการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำและสีน้ำเงินขาวที่พัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ ของจิ่งเต๋อเจิ้น

ภาพที่ 3-1 ภาพพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้น (baike.baidu.com/)

2. สวนซูโจว

ความงามในการตกแต่งสวนซูโจวเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตก และยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านวัสดุ โทนสีที่เข้ากัน รูปแบบการตกแต่ง และการจัดวางสถาปัตยกรรมสวนต่าง ๆ ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและสมัยสาธารณรัฐของจีน ซึ่งได้มีความสวยงามทางศิลปะอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สวนชื่อจื่อหลินที่สร้างขึ้นในปีที่สองของราชวงศ์หยวน (1342) เป็นหนึ่งในตัวแทนของสถาปัตยกรรมสวนแบบจีนคลาสสิกและเป็นหนึ่งในสี่สวนที่มีชื่อเสียงในซูโจว

ภาพที่ 3-2 สวนซูโจว (Xun Li, 2023)

3. นิทรรศการ

เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานนิทรรศการต่างๆ สังกัดและศึกษา รูปแบบการนำเสนอการตกแต่งด้วยสีหมึกและสีน้ำเงินขาว ทำการสร้างแนวคิดและมโนภาพต่างๆ ผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ภาพที่ 3-3 ภาพนิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแบบร่วมสมัย ณ หอศิลป์จิ้งเต๋อเจิ้น (Xun Li, 2022)

ภาพที่ 3-4 ภาพงานประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการภาพวาดจีนและภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา
(Xun Li, 2022)

4. สถานที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

ศึกษาดูงานในสถานที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดจันทบุรี เช่น สตูดิโอของ ศาสตราจารย์หลี เหวินเยว่ สตูดิโอของปรมาจารย์หวง เสี่ยวหงเพื่อทำความเข้าใจและทำความเข้าใจกับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงรูปแบบผลงานที่เป็นตัวแทนของอาจารย์

ภาพที่ 3-5 ภาพการเข้าชมสตูดิโอของศาสตราจารย์หลี เหวินเยว่และได้รับการสอนทักษะในการวาดภาพ (Xun Li, 2022)

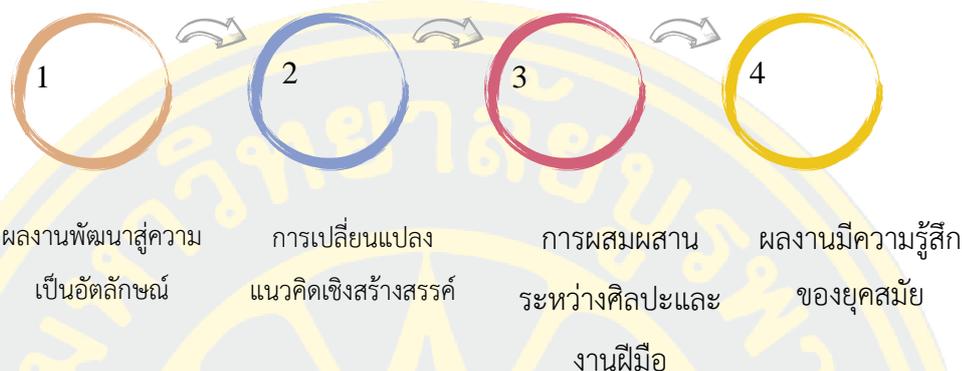
ภาพที่ 3-6 ภาพการเข้าชมเข้าชมสตูดิโอของอาจารย์ (Xun Li, 2022)

สัมภาษณ์ศิลปะและวิเคราะห์ผลงาน

ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำและผู้เชี่ยวชาญด้านการแบ่งสีน้ำเงินขาว ท่านแรกคือหลี่ เหวินเยว่ ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีนและเป็นศาสตราจารย์อันดับสอง โดยท่านได้ทำการวาดภาพด้วยชอล์กผง หมึกและทองคำมาอย่างยาวนาน สไตล์ของท่านได้เปลี่ยนรูปแบบการวาดภาพแบบดั้งเดิมที่มีแนวความคิดใหม่และมีความร่วมสมัย ท่านที่สองคืออาจารย์หวง เสี่ยวหง ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีน ท่านได้ทำการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาว โดยสไตล์การวาดภาพจะวาดภาพดอกไม้และนกเป็นหลัก ลักษณะพิเศษจำเพาะถูกเปลี่ยนไปตามพื้นฐานของภาพวาดจีนดั้งเดิม ระดับของภาพวาดให้ความรู้สึกที่มีพลัง ผิวเคลือบมีความมันวาวและนุ่มนวล

ศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบันได้รับเอาทั้งวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและสุนทรียศาสตร์แบบสมัยใหม่ ทำให้ในด้านของรูปแบบการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมขึ้นมากมาย (Li, 2017) การนำเสนอภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาเริ่มออกจกแผนภาพแบบเดิมๆ แนวความคิดด้านการตกแต่งตามการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องมือ โดยมีการพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดของเครื่องมือ ไม่ใช่แค่การนำหมึกไปวาดและตกแต่งลงบนเครื่องเคลือบดินเผา แต่ยังเป็นรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่แสดงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์อันบริสุทธิ์ของภาพวาด เดิมเดิมการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยวิธีการตกแต่งแบบชีวิตจริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับความอิสระด้านสุนทรียศาสตร์ของรูปแบบศิลปะการวาดภาพบนเครื่อง

เคลื่อนดินเผา จิตรกรที่วาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมกับเทคนิคอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นเนื้อหาภาพวาด และรูปแบบการนำเสนอจึงได้รับการพัฒนาอย่างมาก

ภาพที่ 3-7 ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวกับหมึก และทองคำแบบร่วมสมัย (Xun Li, 2022)

1. การพัฒนาผลงานสู่ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ

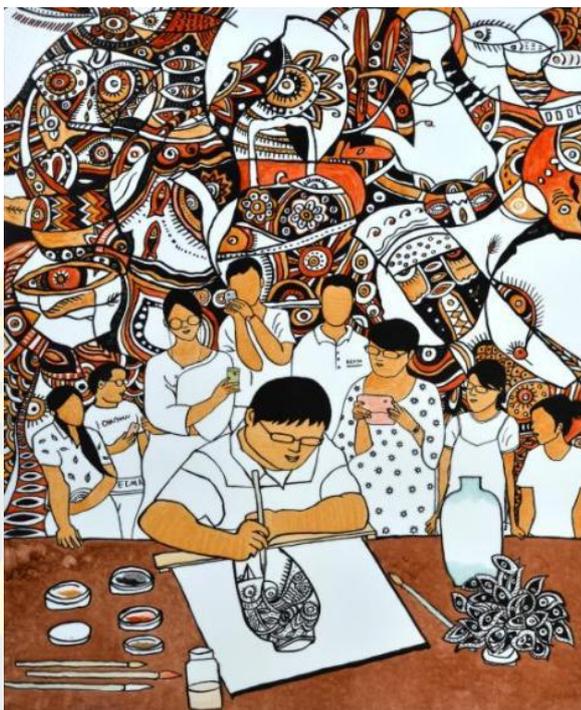
ในด้านหนึ่งจิตรกรเครื่องเคลือบดินเผาแบบร่วมสมัยได้เรียนรู้จากประเพณีดั้งเดิม สืบทอดลักษณะเฉพาะของภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมที่มีสีสังดงามตระการตา รวมถึงรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่มีความหลากหลาย ในอีกด้านหนึ่งได้มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างงานศิลปะที่มีการแสดงออกทางจิตสำนึกที่เป็นปัจเจกบุคคลแบบร่วมสมัยและจิตสำนึกทางอารมณ์โดยอาศัยเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ ในปัจจุบัน ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะและพัฒนาจิตวิญญาณการสร้างสรรค์ศิลปะของตนเอง โดยนำเสนอผลงานที่มีลักษณะเฉพาะทางอุดมการณ์ที่โดดเด่น คอยมองหาวัตถุกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทำให้ภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมเกิดการก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพและกลายเป็นภาษาทางศิลปะและจุดเด่นในยุคสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพที่ 3-8 ภาพแจกันทรงฟักที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพหมู่หลานร่วมรบ
ผลงานโดยโจว เซียงฝู (จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจีนในจิ้งเต๋อเจิ้น)
(Xun Li, 2022)

2. การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบร่วมสมัย จิตรกรได้นำผลงานที่มีการแสดงออกทางศิลปะแบบปัจเจกบุคคลกับความร่วมสมัยของผลงานมาลงบนส่วนสำคัญ และความเฉพาะเจาะจงของหัวข้อและเนื้อหาในการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาได้พัฒนาไปสู่ความเป็นอิสระ จิตรกรได้กางปีกแห่งจินตนาการและเปลี่ยนการตกแต่งภาพวาดบุคคลบนเครื่องเคลือบดินเผาโดยนำภาพประกอบมาอธิบายแทนวิธีการตกแต่งภาพวาดแบบดั้งเดิมแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้เพื่อให้จิตรกรสามารถนำพลังไปแปลงเป็นกระบวนการการแสวงหาสุนทรียศาสตร์ในแง่ของรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ ความเป็นยุคสมัย ความคิดทางศิลปะ เสน่ห์และลีลาของผลงาน

ภาพที่ 3-9 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึก ชื่อภาพการสืบทอด ผลงานโดยหลิว เทา (Xun Li, 2022)

3. การผสมผสานของศิลปะและเทคนิค

ความคิดของจิตรกรผู้วาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบร่วมสมัยได้พัฒนาความคิดทางเดียวแบบดั้งเดิมสู่ความคิดหลายทิศทางแบบเปิดกว้าง มีการสร้างกระแสนิยมใหม่ด้วยการบูรณาการการประยุกต์เทคนิคการตกแต่งที่หลากหลายและวิธีการสร้างสรรค์โดยนำเสนอศิลปะต่างๆ ทำให้รูปแบบของผลงานสอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์แบบร่วมสมัย ส่งเสริมทิศทางการพัฒนาศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาให้มีระดับและความลึกที่สูงขึ้นรวมถึงสร้างภาษาทางศิลปะการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่มีสีสันหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3-10 ภาพแผนภาพยาวที่วาดด้วยซอล์กผงและหมึก ชื่อภาพสามขงแห่งเมืองซวีฟู่ ผลงานโดยหลิว เทา (Xun Li, 2022)

ภาพที่ 3-11 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำ ชื่อภาพสิ่งที่ยังดงามไว้ที่ติคือสตรี ผลงานโดยหลี่ ซุน (Xun Li, 2022)

4. ผลงานที่มีกลิ่นอายของยุคสมัย

ในยุคของสีหมึก ในฐานะที่จิตรกรผู้วาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาเป็นพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์และผู้สร้างในยุคสมัย พวกเขาจึงได้แสวงหาจิตวิญญาณของยุคสมัยผ่านรูปแบบการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา การแสดงออกบนภาพวาด การแสดงออกทางเทคนิคและรูปแบบศิลปะโดยใช้ภาษาทางจักษุสัมผัสของศิลปะพุ่กันและหมึกเป็นสื่อกลาง ทำให้เกิดเชิงอรรถทางศิลปะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ภาพที่ 3-12 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึก ชื่อภาพเถาซีชวน โดยหลี่ เต๋อซัน (Xun Li, 2022)

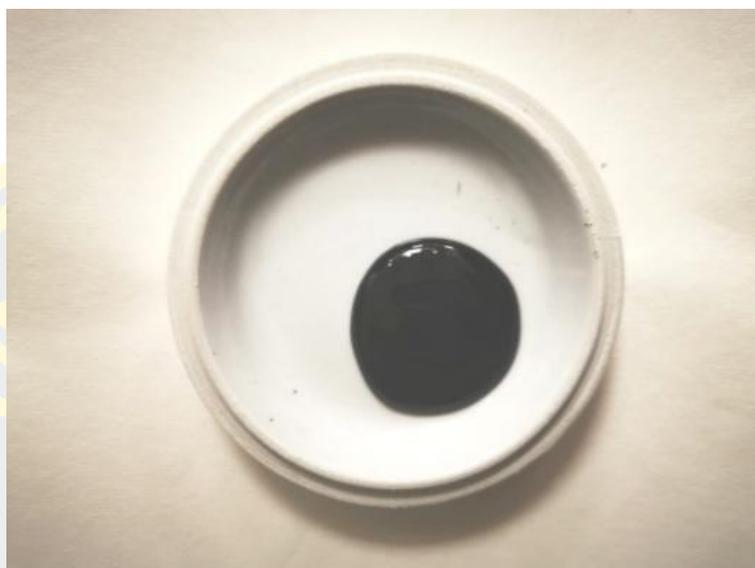
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. วัสดุที่ใช้ในการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา

1.1 หมึก

หมึก หมายถึงวัสดุสีหมึกที่มีความเข้มข้นหรือที่เรียกว่าหมึกชนิดพิเศษ สีมืดความคงที่ มีความวาวมาก ขอบเขตในการเผาค่อนข้างกว้างประมาณ 700-800 องศา เป็นหนึ่งในสีหลักที่ใช้ในการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผา หมึกสามารถวาดลงภาพวาดได้โดยตรง มักใช้ในการวาดเส้นผมและ

ดวงตาของบุคคล ใช้ในการเขียนตัวอักษรที่เป็นหัวข้อหรือตรงขอบของภาพวาด หมึกชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องลงสีอื่นทับ เพราะสีมีความชัดเจน เมื่อเผาเสร็จสีหมึกจะมีความแวววาว

ภาพที่ 3-13 ภาพหมึก (Xun Li, 2023)

2.2 ฝานหง

ฝานหง ส่วนใหญ่ฝานหงจะใช้วาดดอกไม้ ใบหน้าบุคคล มีอรรวมถึงตัวละครที่เป็นนางรับใช้ สีของฝานหงจะเหมือนกับดาวกระจายที่มีสีแดงสดและสีแดงเลือดนกในภาพวาดจีน เมื่อเผาเสร็จแล้วสีของดอกไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก

ภาพที่ 3-14 ภาพสีแดงที่อยู่ตรงกลางคือฝานหง (Xun Li, 2023)

1.3 สีปาน

สีปาน จะมีสีน้ำตาลเข้มแบบโปร่งแสง สีปานสามารถเข้มหรืออ่อนก็ได้ สีปานเข้ม ประกอบด้วยฝานหง 89 เปอร์เซ็นต์และหมึก 11 เปอร์เซ็นต์ สีปานอ่อนประกอบด้วยฝานหง 90 เปอร์เซ็นต์ หมึก 5 เปอร์เซ็นต์และชาถั่วแดง 5 เปอร์เซ็นต์ สีปานสามารถวาดลงบนเครื่องเคลือบดินเผาได้โดยตรง ส่วนใหญ่ใช้วาดดอกไม้ ขนนกและสีผิวของคนแก่ เป็นต้น

1.4 ทองคำแท้

ทองคำแท้ หรือที่เรียกว่า ทองคำบริสุทธิ์หรือผงทองคำ ทำจากทองคำบริสุทธิ์ที่บดละเอียด ก่อนนำไปเผาทองคำจะมีสีเหลืองน้ำตาล แต่เมื่อเผาเสร็จแล้วสีของทองคำจะอ่อนลง เมื่อขัดด้วยฟู่กันหินโม่ราหรือหินกรวดสีทองจะมีความแวววาว

ภาพที่ 3-15 ภาพทองคำแท้ (Xun Li, 2023)

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพด้วยหมึก

2.1 ฟู่กัน

เป็นฟู่กันที่ผลิตเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดเจิ้นโดยเฉพาะ ใช้ขนกระต่ายในการผลิต แปรงฟู่กันมีความแน่นและยืดหยุ่น มีฟู่กันขนาดเล็ก ฟู่กันขนาดกลาง ฟู่กันขนาดใหญ่ ฟู่กันที่ใช้กับวัสดุที่เป็นทอง ฟู่กันที่ใช้กับทองคำทองใช้ในการวาดเส้นและลวดลายของภาพบนวัตถุด้วยหมึกและทองคำ

2.2 ฟู่กันลงสี

ฟู่กันลงสี เช่น ฟู่กันขนแกะ ฟู่กันเจียน ฟู่กันขนหมาป่าและฟู่กันขนไก่ ส่วนใหญ่ใช้ในการลงสีและแบ่งสี (หรือที่เรียกว่าการย้อมสี) เพื่อเปลี่ยนเฉดและโทนของภาพวาด

2.3 พู่กันเน้นสี

พู่กันเน้นสี มักใช้พู่กันขนแกะในการวาดและเปลี่ยนแสงรวมถึงเงาและเฉดสีของวัตถุบนภาพวาด

2.4 พู่กันหัวแหลมและพู่กันหัวเข็ม

พู่กันหัวแหลม มีการใช้ชิ้นส่วนไม้ไผ่มาทำเป็นพู่กันหัวเข็ม โดยใช้ตะเกียบด้านหนึ่งในการตัดให้เป็นทรงแหลม และตัดอีกด้านด้วยมีดโดยวัดจากตรงกลางประมาณ 2 เซนติเมตรจากนั้นใช้เข็มสอดแล้วใช้ด้ายผูกให้แน่น ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บงานหรือขีดส่วนเกินออกและในบางครั้งยังใช้ในการขีดเพื่อตกแต่งเป็นรูปดอกไม้และลายใบไม้และใช้ตกแต่งพื้นที่ว่าง

ภาพที่ 3-16 ภาพอุปกรณ์ในการลงสีหมึก (Xun Li, 2023)

2.5 ฟองน้ำและใยไหม

ฟองน้ำและใยไหม ใช้ในการเกลี่ยสีบนภาพวาดมีหน้าที่คล้ายพู่กันลงสี การใช้ฟองน้ำและใยไหมจะทำให้สีบนภาพวาดค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. สีน้ำมันที่ใช้เคลือบภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา

3.1 น้ำมันการบูร

น้ำมันการบูร เป็นของเหลวประเภทหนึ่งที่ไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลแดง ซึ่งได้จากการระเหยและการกลั่นจากลำต้น กิ่งและใบจากพืชตระกูลอบเชย การบูรมีกลิ่นแรง มีการระเหยและแห้งง่าย ในขั้นตอนการวาดภาพด้วยหมึกส่วนใหญ่การบูรจะใช้ในการเจือจางสี การบูร

สามารถซึมและละลายวัสดุสีที่ผสมกับน้ำมันกำยานได้ ในเทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกแบบดั้งเดิม การใช้น้ำมันการบูรจะต้องมีมาตรฐานที่แน่นอน ไม่ควรใช้น้ำมันเยอะเกินไปมิเช่นนั้นอาจเกิดข้อบกพร่องทางเทคนิคที่เป็นรอยต่างได้ และไม่ควรรี้น้อยหรือแห้งเกินไปเพราะจะทำให้ไม่สามารถปาดสีได้

3.2 น้ำมันกำยาน

น้ำมันกำยาน ทำได้ด้วยการใช้เทคนิคการกลั่นโดยนำน้ำมันจากเมเปิ้ลมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นจากนั้นเติมน้ำ น้ำมันกำยานถูกใช้ในการระบายและเคลือบสีหรือที่เรียกว่าการปาดสี รวมถึงการย้อมสีในวาดภาพเป็นหลัก การใช้น้ำมันกำยานที่เป็นสีรุ้งจะทำให้สีวัตถุในภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ขั้นตอนการปรับแสงและเงาบนวัตถุทำได้ง่ายยิ่งขึ้น น้ำมันกำยานจะมีความหนืดและมีสีที่เข้มขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อความชัดเจนของสีในขั้นตอนการทำ แต่จะไม่มีผลกับสีที่เผาเสร็จแล้ว

ภาพที่ 3-17 ภาพซ้ายมือคือน้ำมันกำยานภาพขวามือคือน้ำมันการบูร (Xun Li, 2023)

4. เครื่องมืออื่นๆ

4.1 เกียงปาดสี

โดยทั่วไปหมายถึงมีดที่ผลิตจากโรงงานตีเหล็ก ปัจจุบันมักใช้แทนมีดปาดสีน้ำมัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสีหรือที่เรียกว่าการปาดสี

4.2 จานสี

จานสี ใช้ในการผสมสีและมักใช้กับสีน้ำมัน ส่วนใหญ่มักเป็นจานขนาดเล็กทรงกลมทำจากกระเบื้อง 6 หลุม

4.3 หมึก

ทำจากซีเถ้าของต้นสน มีความหนืดน้อย ใช้ในการร่างภาพ

4.4 จานฝนหมึก

มักเป็นจานฝนหมึกสีน้ำเงิน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อร่างเส้นหรือวาดโครงรูปภาพ ผลิตได้จำนวนมาก แต่ต้องใช้กระดาษร่างเส้นมาทำการวาดหรือร่างทับหลายๆ ครั้ง

4.5 โต๊ะไม้รองมือและพนักท้าวแขน

โต๊ะไม้รองมือมักทำมาจากไม้และพนักท้าวแขนมักทำมาจากไม้ไผ่ ใช้เพื่อรองรับข้อมือระหว่างที่ลงสี หน้าที่ของมันคือช่วยให้ข้อมือนิ่งและป้องกันไม่ให้โดนลายเส้นในขณะวาดภาพ

4.6 พู่กันหัวไก่

เป็นพู่กันที่ใช้ในการแบ่งสีน้ำเงินขาวแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีลักษณะคล้ายหัวไก่ จึงมีชื่อเรียกว่าพู่กันหัวไก่ มีการใช้พู่กันหัวไก่ในการดูสีแล้วนำมาเติมในโครงเส้นที่ร่างไว้ให้เต็ม เราสามารถทำความเข้าใจแบบง่ายๆ ว่าเป็นการทำให้เกิดการไล่ระดับสีหรือการปาดสีให้เรียบในภาพวาดของจีน โดยนำปลายพู่กันมาเกลี่ยและปาดน้ำบนพื้นผิวเพื่อแยกชั้นสีที่เข้มและอ่อนออกจากกัน หลังจากนั้นไปเผาระดับสีจะแตกต่างกันชัดเจน เป็นผลลัพธ์ทางศิลปะที่ทำให้สีน้ำกลมกลืนไปด้วยกัน เหมือนกับการวาดภาพด้วยหมึกสีแดงเขียวในภาพวาดจีน

ภาพที่ 3-18 ภาพพู่กันหัวไก่ (Xun Li, 2023)

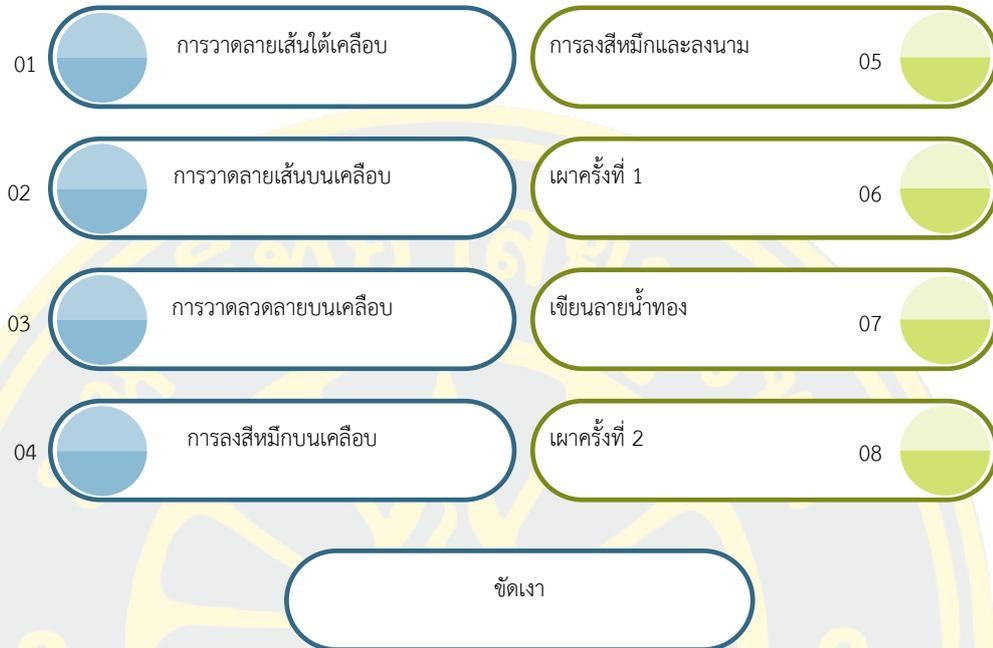
4.7 สีน้ำเงินขาว

โคบอลต์ออกไซด์เป็นสารในการวาดลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาสีน้ำเงินขาว ซึ่งก็คือแร่โคบอลต์ ลวดลายที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวหลังเคลือบเป็นวาดและตกแต่งด้วยสารโคบอลต์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคลือบสี ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสีน้ำเงินขาวที่ผลิตในประเทศจีน โดยจะมีปริมาณแมงกานีสสูงและปริมาณธาตุเหล็กต่ำ ส่วนสีน้ำเงินขาวที่นำเข้าจะมีปริมาณแมงกานีสต่ำและมีธาตุเหล็กสูง เครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิตด้วยสีน้ำเงินขาวในประเทศจีนคือ จูหมิง เจ้อและฉือจื่อซิง

ภาพที่ 3-19 ภาพสีน้ำเงินขาว (Xun Li, 2023)

กระบวนการทดลอง

ภาพที่ 3-20 แผนผังขั้นตอนการทดลอง (Xun Li, 2023)

1. การวาดลายเส้นสีน้ำเงินขาวใต้เคลือบ

1.1 ร่างภาพ

ขั้นตอนแรกร่างโครงภาพด้วยหมึกโดยใช้หมึกสีอ่อนร่างลวดลายหรือภาพวาดที่ต้องการออกมาเป็นเค้าโครงคร่าวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งน้ำและทำให้สีน้ำเงินขาวไม่ล้นง่าย

ภาพที่ 3-21 ภาพการร่างภาพ (Xun Li, 2023)

1.2 การวาดลายเส้นสีน้ำเงินขาวบนเคลือบ

นำพู่กันจุ่มสีน้ำที่ผสมแล้ว จุ่มออกมาแล้วรอให้สีน้ำบนพู่กันไหลออกมาเป็นหยด จากนั้นนำพู่กันมาไว้ที่ปากถ้วยแล้วเติมน้ำตรงท้องพู่กันและหัวพู่กันต้องแหลม หลังจากนั้นทำการแบ่งน้ำ หากแบ่งในพื้นที่เล็กๆ ปริมาณน้ำในพู่กันต้องน้อย ส่วนในพื้นที่ใหญ่ปริมาณน้ำต้องเยอะ

ภาพที่ 3-22 ภาพการแบ่งน้ำ (Xun Li, 2023)

1.3 ผลงานสีน้ำเงินขาวก่อนเคลือบหลังนำไปเผาแล้ว

ภาพที่ 3-23 ผลงานที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาว (Xun Li, 2023)

2. ร่างภาพสีเส้นด้วยหมึกบนเคลือบ

ขั้นตอนแรกร่างโครงภาพด้วยหมึกโดยใช้หมึกสีอ่อนร่างลวดลายหรือภาพวาดที่ต้องการออกมาเป็นเค้าโครงคร่าวๆ ต้องร่างไว้ทีละมากๆ ใช้หมึกสีเข้มลงทับภาพที่ร่างไว้ จากนั้นนำกระดาษวาดภาพมาทำให้เปียก แล้วนำไปทาบบนภาชนะ

ภาพที่ 3-24 ภาพการร่างเส้นบนเครื่องเคลือบดินเผาขาวด้วยหมึกสีอ่อน (Xun Li, 2023)

3. วาดลวดลายบนภาพสีเส้นด้วยหมึกบนเคลือบ

ใช้พู่กันวาดภาพขนาดกลางที่ใช้สำหรับวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาแบบพิเศษจุ่มหมึกและฟานหงเพื่อทำการร่างลายเส้น การร่างลายเส้นต้องมีความไหลรื่นและเสมอกัน ลายเส้นบนภาพวาดที่วาดด้วยหมึกและทองคำควรมีความละเอียดและอ่อนโยน โดยใช้การวาดลายเส้นแบบเฉี่ยและการวาดลายเส้นแบบติงโถวฉูช่วยเหลือจะดีที่สุด

ภาพที่ 3-25 ภาพขณะตกแต่งภาพวาด (Xun Li, 2023)

4. สีสันทันและผลลัพธ์ของหมึกบนเคลือบ

สีสันทันที่ใช้ในการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึก หรือที่เรียกว่า วัสดุสี เป็นการเรียกการระบายสีคู่ตรงข้ามแบบหยินหยางในภาพวาดของจีน เป็นการวาดสีหมึกที่มีระดับเฉดสีที่ต่างกันลงไปบนเครื่องเคลือบดินเผา เหมือนการระบายเม็ดสีที่ใสในรายละเอียดของจีน สีของหมึกมีความสำคัญมากในการแสดงออกทางเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึก (Wu, 2015) คนทั่วไปมักพูดว่า หมึกต้องวาดให้ดี จุดสำคัญคือต้องลงสีให้ดี เนื่องจากการแสดงออกทางเทคนิคของสีหมึกมีผลมาจากการตกแต่งภาพวาดที่แตกต่างกันและสีสันทันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของการแสดงออกด้านเนื้อหา โดยส่วนใหญ่สีของหมึกต้องใช้ฟูกันจนแถมจุ่มลงไปใต้น้ำมัน จากนั้นนำมาวาดลงบนพื้นผิวของวัตถุตามสีที่ต้องการ ต่อมานำฟูกันลงสีที่สะอาดมาทำการเกลี่ยเฉดสีและโทนสีจะทำให้ระดับของสีมีความเป็นธรรมชาติ หมึกโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคการระบายแบบปาดสี เทคนิคการระบายแบบเปียกบนแห้ง เทคนิคการระบายแบบจุดสี เทคนิคการระบายแบบเทียบสีและเทคนิคการระบายแบบการลงสีทับ โดยการเปลี่ยนแปลงของสีหมึกขึ้นอยู่กับความแตกต่างของผิววัตถุและวิธีการตกแต่ง ซึ่งวัตถุจะเป็นตัวดึงสีเนื่องจากบนภาพวาดมีความแตกต่างของแสงและเงาของวัตถุและวัสดุ สีจึงให้อารมณ์ที่แตกต่าง ระดับความเข้มในการย้อมสีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลของสีบนวัตถุและการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกควรเน้นหมึกเป็นหลัก สีปานเป็นรองแซมด้วยสีแดงและการลงสีในเส้น โดยสีจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในภาพวาดและความเป็นหนึ่งเดียวได้ แสงจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสัมผัสที่หนาแน่นได้กลายเป็นความพอดีของเฉดสี ทำให้ภาพมีสีหมึกที่โดดเด่นและมีความหมาย

ผลลัพธ์ของหมึกคือ ต้องรอให้สีแห้งก่อน แล้วจิตรกรค่อยวาดภาพวัตถุ บุคคลหรือเสื้อผ้าที่ตนเองต้องการไปบนภาพวาด จึงเรียกว่าผลลัพธ์ เช่น ลายภาพวาดที่เป็นลายหยูอี้ ลายหลงเฟิง ลายประแจจีน ลายดอกไม้ ภาพวาดที่วาดเสร็จแล้วจะต้องมีความประณีตและต้องใส่ใจผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและความเป็นหนึ่งเดียวของลายเส้น

ภาพที่ 3-26 รูปภาพที่วาดด้วยหมึก (Xun Li, 2023)

5. จารึกลงนามด้วยหมึกบนเคลือบ

หลังจากวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาด้วยหมึกเสร็จแล้ว ต้องเขียนตัวหนังสือหรือบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเนื้อหาที่วาดบนเครื่องเคลือบดินเผา เนื้อหาที่จารึกจะต้องมีความสมบูรณ์แบบหรือบ่งบอกถึงอารมณ์ของจิตรกรหรือแต่งเป็นคำกลอนที่เกี่ยวข้องกับบริบทในภาพวาด ข้อความที่จารึกบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกมักเขียนที่ด้านล่างของภาชนะดินเผา หรือเขียนเป็นปีพ.ศ. ชื่อผู้เขียน นามปากกาหรือคำอวยพร เป็นต้น

6. นำไปเผาครั้งที่ 1

หรือที่เรียกว่าการนำเข้าไปฝังไฟ โดยหลังจากที่เผาในอุณหภูมิ 780 องศา สีของภาพวาดจะติดแน่นบนเครื่องเคลือบดินเผา

ภาพที่ 3-27 ผลลัพธ์ของหมึก (Xun Li, 2023)

7. วาดลวดลายด้วยทองคำ

เป็นการใช้ทองคำในการตกแต่งลวดลายบนภาพวาดที่วาดโครงร่างด้วยหมึก และเป็นการตกแต่งลวดลายบนกระดาษดินเผาด้วยลายเส้นทองคำแท้ วิธีการตกแต่งด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมได้แก่ การวาดลายเส้น การวาดแผนภาพ การลงทึบลายเส้นและการละเลงสี เป็นต้น

ภาพที่ 3-28 ภาพการวาดลวดลายด้วยทองคำ (Xun Li, 2023)

8. นำไปเผาครั้งที่ 2

หลังจากวาดภาพด้วยหมึกและทองคำแล้ว ให้นำไปเผาไฟครั้งที่ 2 ด้วยอุณหภูมิ 780 องศา จะทำให้ทองคำติดแน่นอยู่กับพื้นผิวเคลือบบนภาชนะดินเผา

9. การขัดเงาทองคำ

หลังจากทำและเผาเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำเสร็จแล้ว พื้นผิวภาพวาดจะเกิดสารออกไซด์ ไม่มีความวาว ให้ใช้ฟูกันหินโมราในการขัดซ้ำๆ จะทำให้สีทองมีความประกายที่ชัดขึ้น

ภาพที่ 3-29 ภาพการขัดเงาด้วยทองคำ (Xun Li, 2023)

ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

1. แนวคิดทางผลงาน

ชื่อภาพ : เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงท้ออันสง่างามของหญิงสาว”

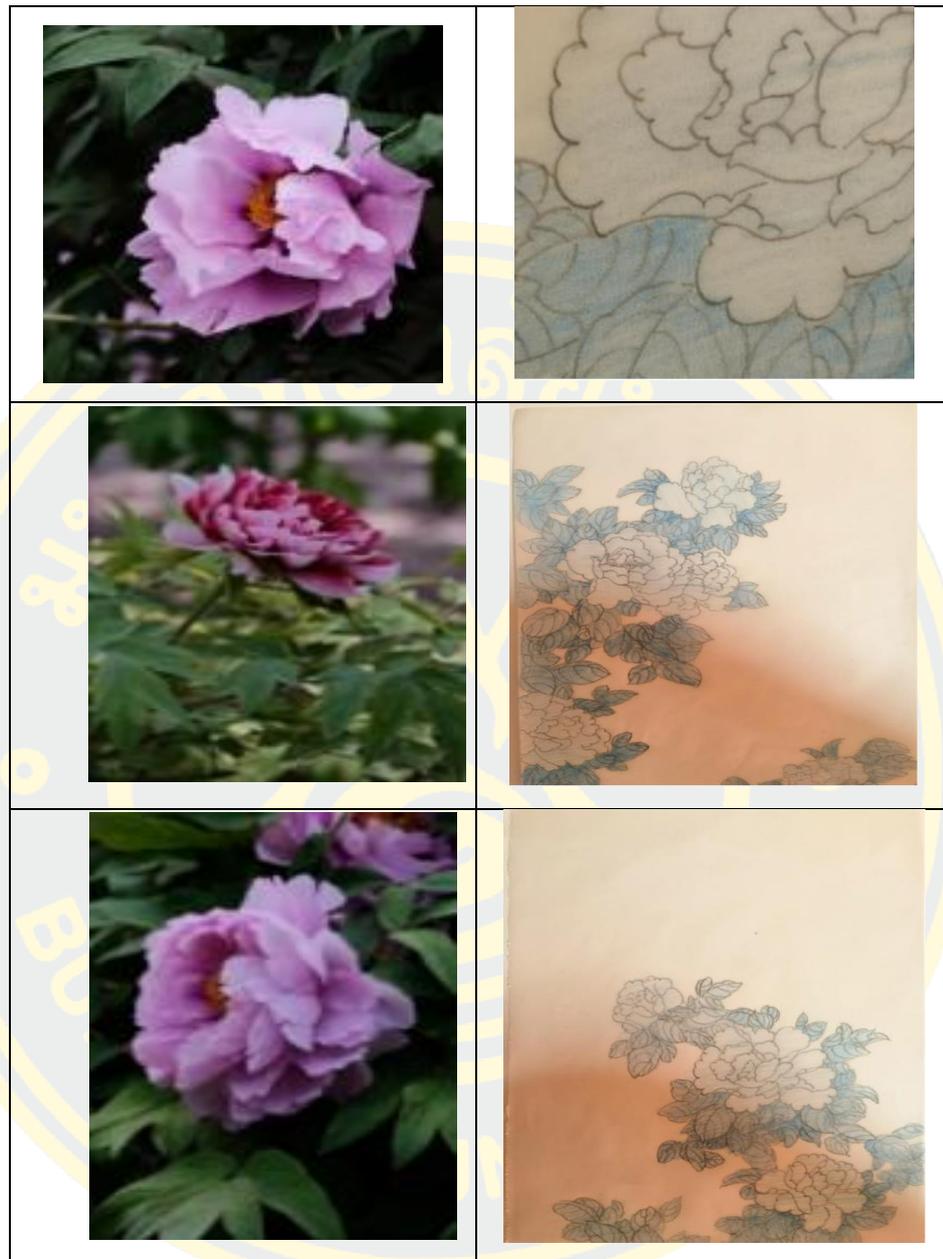
รูปแบบภาพ : วาดลวดลายแผ่นเครื่องเคลือบดินเผา ในแนวตั้งประกอบกัน 2 ชั้น ขนาด 56*112 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบภาพ)

แนวคิดทางผลงาน “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และ ท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว” เป็นภาพวาดลวดลายบนเครื่องเคลือบดินเผาที่ผสมผสานระหว่าง เทคนิคศิลปะสีน้ำเงินขาวและเทคนิคการลงสีหมึกเข้าด้วยกัน ภาพวาดชิ้นนี้เป็นศิลปะที่แสดงผ่าน ภาพลักษณ์ของสาวงามในช่วงยุคสาธารณรัฐจีน ค้นหาและแสดงให้เห็นความพิเศษทางสถานภาพและ ภาพลักษณ์ทางจิตวิญญาณของหญิงสาวในช่วงเปลี่ยนผ่านยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน ระหว่างขั้นตอน การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวาดชิ้นนี้ใช้เทคนิคผ่านหน้าต่างโปร่งคล้ายอย่างเทคนิคมองผ่าน หน้าต่างอยู่ในภาพวาด ทำให้สายตาของผู้ชมมองทะลุผ่านห้วงเวลาสัมผัสได้ถึงโลกภายในจิตใจและ ชีวิตของหญิงสาวในยุคสมัยนั้น ผลงานจากภาพวาดชิ้นนี้ ผู้ชมยังสามารถรู้สึกได้ถึงจิตสำนึกทาง วัฒนธรรม การเปิดเผยทางบุคลิกภาพของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน ในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึง ศิลปะที่ไร้จุดสิ้นสุดจากการถ่ายทอดและการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา

เทคนิคภาพ : การผสมผสานเทคนิคศิลปะสีน้ำเงินขาวกับเทคนิคการลงสีหมึกเข้าด้วยกัน

2. ภาพโครงร่างเค้าโครงความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

สีแดงโบตันเป็นสีประจำชาติ มีดอกไม้เป็นสื่อกลางทำให้สิ่งต่างๆ ที่เป็นดอกไม้และดอก โบตันเป็นดอกไม้ประจำชาติ ดอกโบตันที่มีความสง่างามมีภาษาดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ตอนที่ ออกแบบภาพวาดสามารถใช้ทิศทางการบินและการเคลื่อนไหวของดอกโบตันเพื่อสื่อถึงความหมาย แฝงของดอกไม้ ในบริบทของการพัฒนาในยุคปัจจุบัน ความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตของผู้คน ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ยิ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนต่างโหยหาชีวิตที่ดีขึ้น โดยในภาพมีการใช้ดอกโบตันเป็นฉาก หน้าและวาดภาพการบินของดอกไม้ที่ดูเกินจริง มีการไล่ระดับสีฟ้าให้ออกมาเป็นเฉดต่างๆ โดยมี ระดับที่แตกต่างกันชัดเจน มีการเคลือบซึ่งให้ความหรูหราและสง่างาม

ภาพที่ 3-30 รายละเอียดภาพวาดดอกโบตั๋น (Xun Li, 2023)

ในยุคสาธารณรัฐจีนความดั้งเดิมและความทันสมัยทั้งเก่าและใหม่ได้อยู่ร่วมกันในทุกๆ ระดับชั้นของชีวิตทางสังคม เครื่องแต่งกายได้มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม โดยเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงตัวตน ฐานะ คุณสมบัติและระดับชั้น และยังสามารถแสดงออกถึงสถานการณ์ทางการเมือง รูปแบบทางเศรษฐกิจ แนวคิดทางศีลธรรมและวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นจากมุมมองเล็กๆ เครื่องแต่งกายของจีนไม่เหมือนกับเครื่องแต่งกายของตะวันตกเพราะ

แฝงไปด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเครื่องแต่งกายของจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสิ่งที่เครื่องแต่งกายของจีนให้ความสนใจคือการแสดงออกและการตอบสนอง อารมณ์ทางจิตวิญญาณของผู้คน เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงได้สร้างเครื่องแต่งกายจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง เช่น วัฒนธรรมการแต่งชุดกี่เพ้าของหญิงสาวที่มีลักษณะเฉพาะด้านสุนทรียศาสตร์ของจีน ซึ่งผ่านการตกตะกอนทางประวัติศาสตร์จึงได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายของประเทศจีนและเป็นทิศทางที่เราควรพัฒนาต่อไปในอนาคต

สาธารณรัฐจีนเต็มไปด้วยเทพธิดา ความงามของพวกเธอทำให้ทั้งยุคต้องตะลึง ร่างกายที่สวมใส่ชุดกี่เพ้ามีความเซ็กซี่และดูสมส่วน สง่างามและเหมาะสม เรื่องราวของพวกเธอถือเป็นตำนาน และเป็นสัญลักษณ์ของสังคมและแนวคิดใหม่ มีการใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจีนต่อเงินเพื่อบรรยายภาพลักษณะของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน มีการลงสีโดยใช้สีดำ สีแดงและสีทอง เครื่องแต่งกายวาดเป็นชุดกี่เพ้าและมีการจัดระเบียบลวดลายบนกี่เพ้า นอกจากนี้การผสมผสาน การออกแบบและความหมายของภาพวาดมีองค์ประกอบของประเพณีจีนและยังนำมาซึ่งแฟชั่นการแต่งเครื่องแต่งกายในยุคสาธารณรัฐจีน

ภาพที่ 3-31 รายละเอียดภาพหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

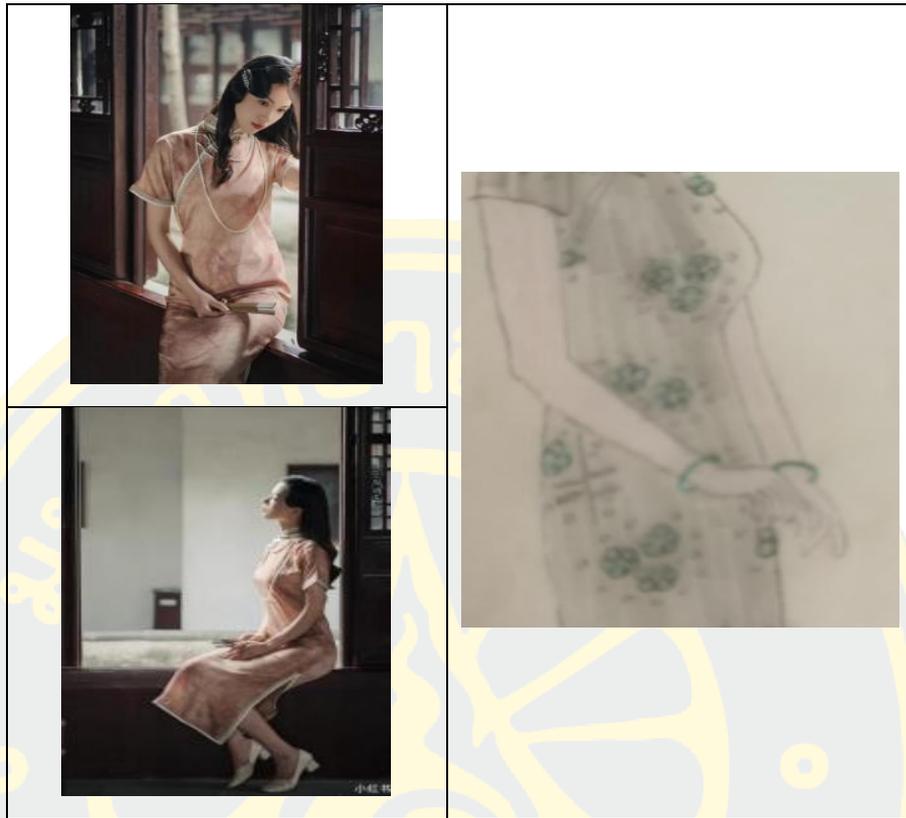
ภาพที่ 3-32 รายละเอียดชุดกิ๊พ๋ៅในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-33 รายละเอียดลวดลายชุดกิ๊พ้า (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-34 รายละเอียดชุดกิ๊พ๋ៅในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-35 รายละเอียดชุดกี่เพ้าในยุคสาธารณรัฐจีน (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-36 ภาพประกอบชิ้นงานโดยละเอียด (Xun Li, 2023)

วาดภาพจากสภาพแวดล้อมของบ้านและสวนด้วยสวนโบราณแบบคลาสสิกในเมืองเก่าของ สาธารณรัฐจีน ขับดันสภาพการใช้ชีวิตและฉากการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายของหญิงสาวในยุค สาธารณรัฐจีนให้เด่นชัดขึ้นจากแง่มุมของการวางแผนเค้าโครงและรายละเอียดของประตูหน้าต่าง โดย ขยายความสถาปัตยกรรมสวนโบราณรูปแบบใหม่ในสมัยสาธารณรัฐจีนที่ผสมผสานวิถีชีวิตความเป็น อยู่สมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน

ภาพที่ 3-37 ภาพประตูและหน้าต่างต่างในศาลานั่งเล่น 1 (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-38 ภาพประตูและหน้าต่างในศาลานั่งเล่น 1 (Xun Li, 2023)

ในยุคสาธารณรัฐจีน การออกแบบสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านมีจุดเด่นของความเป็นยุคสมัยมาก หนึ่งในนั้นคือทัศนียภาพที่งดงามในการตกแต่งสวนโบราณส่วนตัวแบบชู่โจวซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบหวานซิงในยุคสาธารณรัฐจีนมีการเปลี่ยนแปลงมากในแง่ของวัสดุ การจับคู่สี การร่างเส้นเพื่อตกแต่ง การติดตั้งอุปกรณ์ครัวเรือนและฉากที่เป็นพีชพรรณชนิดต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ทางจักขุสัมผัสและแรงโน้มถ่วงทางศิลปะที่ดี

มีการใช้ดอกแมกโนเลียเป็นฉากหน้า การวาดดอกไม้บานในลักษณะต่างๆ ด้านหน้าให้ความรู้สึกที่มีมิติมากยิ่งขึ้น ดอกแมกโนเลียเป็นตัวแทนของมิตรภาพที่จริงใจ ความสูงส่งและความบริสุทธิ์ของมันยังเป็นดอกไม้ของสุภาพบุรุษและยังหมายถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหา

ภาพที่ 3-39 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว (Xun Li, 2023)

หินลิ่งหลงเป็นหินประดับที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตชนิดหนึ่ง เป็นมาตรฐานของสวนโบราณจีนไม่ว่าจะเป็นสวนโบราณของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่หรือสวนโบราณเจียงหนานที่มีความงดงามก็ไม่สามารถขาดการนำหินลิ่งหลงมาตกแต่งได้

ภาพที่ 3-40 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-41 ภาพสถาปัตยกรรมสวนโบราณแบบซูโจว (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-42 ภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว ชื่อภาพก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว (Xun Li, 2023)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวชุด “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว”

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดโครงการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบบดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเทคนิคการเขียนสีน้ำเงินและสีขาวและสีหมึกได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสีน้ำเงินและสีขาวและสีหมึก อัตลักษณ์ทางศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสง่างามและเรียบง่าย ตัวอย่างเช่น สีหมึกที่หรูหรา สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงินและสีขาว และการตกแต่งด้วยสีทองสร้างผลกระทบต่อภาพที่โดดเด่น ทำลายรูปแบบของการวาดภาพแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกหรูหราแก่งาน และเน้นรายละเอียดของเสื้อผ้า ภาพรวมสะท้อนถึงคุณภาพและความต้องการของผู้หญิงแห่งยุค จิตวิญญาณที่เป็นอิสระของ

ผู้หญิงในยุคสาธารณรัฐจีนแสดงออกผ่านเทคนิคของสีน้ำเงินและสีขาวยและหมึก ซึ่งมีทั้งเสน่ห์แบบดั้งเดิมและบรรยากาศของความทันสมัย

ยุคสาธารณรัฐจีนดำรงอยู่เพียง 38 ปี แต่เป็นช่วงเวลาพิเศษของประวัติศาสตร์จีนท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวาย ผู้หญิงจำนวนมากในสมัยนี้กล้าที่จะละทิ้งแนวคิดเก่าๆ และแสวงหาชีวิตใหม่ พวกเขาแข็งแกร่ง สวยงาม และเป็นอิสระ อีกทั้งยังสำรวจงานศิลปะใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งและยอมรับแนวคิดใหม่ๆ อย่างกล้าหาญ เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และกระแสดวงงามของผู้หญิงในยุคสาธารณรัฐจีนได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการลงสีด้วยหมึกสีส้นและสีทองแบบดั้งเดิมของจีนต่อเงิน เพื่อนำเสนอเครื่องแต่งกายของสตรีในสาธารณรัฐจีน ซึ่งความแตกต่างระหว่างสีโทนอุ่นและสีโทนเย็นนั้นชัดเจนมาก และหน้าตาทางด้านหลังก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งภายใต้การสนับสนุนของพื้นหลังที่เป็นหน้าตา ผู้ชมจะรับรู้ถึงความงามของร่างกายผู้หญิงผ่านเส้นโค้ง โดยในภาพพระยะใกล้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการแบ่งน้ำสีน้ำเงินและสีขาวยเพื่อแสดงการเติบโตของดอกโบตั๋น มีการใช้สีน้ำเงินแบบไล่ระดับสี การจัดองค์ประกอบแนวตั้ง การเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ ดอกโบตั๋นเป็นที่รู้จักในฐานะดอกไม้ประจำชาติของจีน ซึ่งหมายถึงความมั่งคั่ง ความโชคดี และความปรารถนาของผู้คนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

กระบวนการสร้างสรรค์

1. ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

ขั้นแรก เตรียมวัสดุและเครื่องมือทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ ได้แก่ หมึก พู่กัน ง หมึก และวัสดุสีน้ำเงินและสีขาวยสำหรับการลงสี นอกจากนี้ยังต้องเลือกแผ่นกระเบื้องเคลือบที่มีคุณภาพดีเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบและเนียน และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดจะต้องตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องมือทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งเจือปนหรือฝุ่นติด จากนั้นใช้แปรงขนนุ่มค่อย ๆ ชุบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นผิวของแผ่นกระเบื้องเพื่อให้แผ่นกระเบื้องมีความชื้นที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูดซับวัสดุสีน้ำเงินและสีขาวยได้ดีขึ้น เพื่อให้ภาพวาดมีความละเอียดและความสม่ำเสมอ โดยในกระบวนการลงสี ควรระมัดระวังในการใช้แรง โดนพยายามใช้พู่กันลงสีสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีรอยน้ำหรือส่งผลกระทบต่อารลงสีในภายหลัง หลังจากงานเตรียมการเสร็จสิ้นก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการได้

ภาพที่ 3-43 การเตรียมงานก่อนสร้างสรรค์ผลงาน (Xun Li, 2023)

2. การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง

ในการเขียนแบบร่าง ผู้วิจัยต้องใช้ดินสอเพื่อวาดภาพร่างที่มีรายละเอียดบนงานกระเบื้อง พร้อมทั้งกำหนดโทนสีของผลงานเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความอดทนและความพิถีพิถันเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ทักษะการวาดภาพที่ลึกซึ้งและความเข้าใจในรายละเอียดทางศิลปะอย่างเฉียบแหลมอีกด้วย โดยทุกสายเส้นที่ลงไปจะสื่อถึงอารมณ์และความคิดของผู้สร้างสรรค์ และทุกโครงร่างก็เป็นการแสดงออกถึงความหมายแฝงของผลงานอย่างลึกซึ้ง โดยผู้สร้างสรรค์สามารถผสมผสานความหลงใหลในความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์สุนทรียศาสตร์ภายในผ่านโครงร่างดินสอบนแผ่นกระเบื้อง แล้วนำเสนอออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นเสน่ห์และความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของศิลปะการวาดภาพ

ภาพที่ 3-44 การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง 1 (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-45 การเขียนแบบร่างลงบนแผ่นกระเบื้อง 2 (Xun Li, 2023)

3. การลงสีน้ำเงินขาว

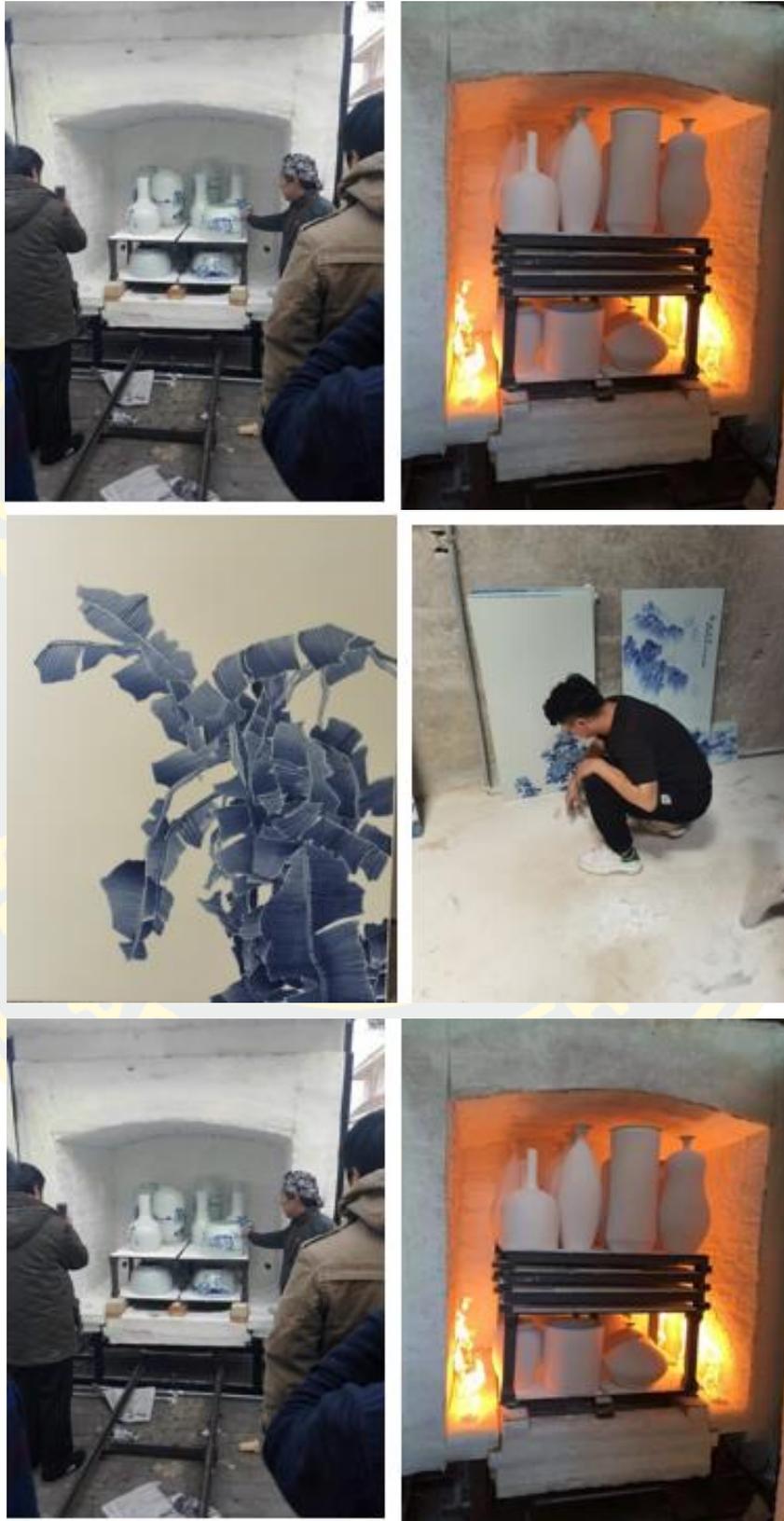
นำพู่กันที่เตรียมไว้ซึ่งมีความหนาบางที่ต่างกันออกมา นำพู่กันจุ่มลงในน้ำหมึกผสมให้เข้ากัน ยกพู่กันขึ้นให้น้ำหมึกไหลลงจนเป็นหยด จากนั้นปาดน้ำหมึกที่ขอบชาม ให้พู่กันมีรูปทรงปลายแหลม ในส่วนรายละเอียดเล็ก ๆ ของภาพจะนำพู่กันผสมน้ำเพียงเล็กน้อย หากเป็นรายละเอียดใหญ่ของภาพจะนำพู่กันผสมน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยระดับสีจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของภาพที่แตกต่างกัน เช่น เข้มมาก เข้มปานกลาง อ่อน อ่อนน้อย โดยในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความอดทนและความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อ ผลลัพธ์ของผลงาน

ภาพที่ 3-46 ลงเคลือบสีน้ำเงิน-ขาว (Xun Li, 2023)

4. ทำการเผาแผ่นกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน-ขาว

นำแผ่นกระเบื้องที่วาดภาพที่ต้องการเสร็จเข้าเตาเผาแล้วเผาด้วยอุณหภูมิสูงประมาณ 1,280 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วันกับ คืน โดยทั่วไปพื้นที่เตาเผาสำหรับเผาแผ่นกระเบื้องจะอยู่ที่ประมาณ 4 ตารางเมตร และต้องใช้คนงาน 4 คนในการเผาให้เสร็จ

ภาพที่ 3-47 แผ่นกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินขาวเผาสำเร็จ (Xun Li, 2023)

5. การวาดภาพร่างสำหรับการลงสีหมึกบนเคลือบ

ร่างภาพที่ต้องการด้วยสีหมึก โดยใช้สีหมึกอ่อนเพื่อวาดโครงร่างภาพหรือสวดลายตกแต่ง โดยละเอียด การเขียนสีด้วยหมึก (ไม้ไผ่) หมายถึงเครื่องเคลือบดินเผาที่ตกแต่งด้วยเม็ดสีคล้ายหมึกซึ่งมีสีดำสดหรือสีดำพิเศษ เครื่องเคลือบเขียนสีหมึกเป็นการตกแต่งเขียนสีบนเคลือบที่ได้รับการพัฒนาภายใต้อิทธิพลของเทคนิคการลงสีแบบฟาหลังไฉ่และภาพวาดจินโบราณ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในรูปแบบการตกแต่งภาพวาดบนกระเบื้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น ขั้นตอนนี้จะทดสอบทักษะพื้นฐานของผู้สร้างงาน มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ทักษะการวาดภาพด้วยหมึกและเป็นทักษะที่ยากมาก

ภาพที่ 3-48 การลงสีหมึกบนเคลือบ (Xun Li, 2023)

6. การตกแต่งภาพวาดด้วยสีหมึกด้วยเทคนิคเขียนสีบนเคลือบ

ใช้พู่กันแบบพิเศษสำหรับการวาดภาพบนแผ่นกระเบื้องสีดำสดและสีแดงเพื่อร่างเส้นโครงร่าง โดยลายเส้นจะต้องเรียบและสม่ำเสมอ สีของหมึกจะเป็นสีดำเข้ม มันเงาเป็นสีม่วงเล็กน้อย และจากนั้นใช้สีแดงอมน้ำตาลลงตกแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ภาพดูหรูหรา โดยสีที่ได้จะมีทั้งสีหมึกที่มีสีเทาเข้มและสีแดง

ภาพที่ 3-49 การตกแต่งภาพวาดด้วยสีหมึกด้วยเทคนิคเขียนสีบนเคลือบ (Xun Li, 2023)

7. ลงเคลือบสีหมึกเขียนบรรยายชิ้นงาน

เมื่อลงวาดลายเคลือบสีหมึกเสร็จสิ้น จะมีการเขียนอักษรจีนหรือบทกลอนเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการลงสีด้วยหมึกจะใช้วัสดุสีดำสวดในการวาดลวดลายหรือบทกวีบนแผ่นกระเบื้องเคลือบสีขาวที่มีการเผาเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 3-50 ลงเคลือบสีหมึกตกแต่งลวดลายบนภาพ (Xun Li, 2023)

8. การนำไปเผาอบที่ 1

หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส สีของภาพวาดจะติดบนพื้นผิวของแผ่นกระเบื้อง การเผาครั้งที่ 1 ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ โดยแผ่นกระเบื้องเคลือบจะต้องนำไปเผาให้ถึงอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียสถึงจะทำให้เม็ดสีติดแน่นอยู่บนพื้นผิวของแผ่นกระเบื้องได้ ขั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สีของผลงานมีความสดใสเท่านั้น แต่ยังรับประกันความทนทานและความคงที่ของลวดลายและสีสันทัน ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับกระบวนการต่อไป

ภาพที่ 3-51 การเผาครั้งที่ 1 (Xun Li, 2023)

9. การเขียนลายน้ำทอง

เทคนิคนี้ เป็นการใช้อ็องค์ประกอบของทองคำในการวาดลวดลายเสื้อผ้าของบุคคลในผลงาน และเพื่อเป็นการประดับตกแต่งผลงาน ซึ่งจะทำให้ผลงานมีความงดงามและความแวววาวของสีทอง อันเป็นเอกลักษณ์ เทคนิคการตกแต่งอันละเอียดอ่อนนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงทักษะอันยอดเยี่ยมของผู้สร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มสัมผัสถึงความล้ำค่าและความงดงามให้กับผลงาน ดูหรูหราและประณีตยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3-52 การเขียนลายน้ำทอง (Xun Li, 2023)

10. การนำไปเฝ้ารอบที่ 2

การเฝ้าครั้งที่ 2 ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ หลังจากการลงสีด้วยหมึกและทองคำเสร็จสิ้น ผลงานจะถูกนำไปเฝ้าอีกครั้งที่อุณหภูมิประมาณ 780 องศาเซลเซียส เพื่อให้ “ทองคำ” ที่เขียนลงไป ยึดติดเข้ากับแผ่นกระเบื้องเคลือบได้อย่างแน่นหนา กระบวนการนี้ไม่เพียงทำให้การตกแต่งงานโลหะมีความคงทนมากขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มพื้นผิวและความมีมิติของผลงาน ทำให้ผลงานมีเสน่ห์ทางศิลปะมากขึ้น

ภาพที่ 3-53 เผาครั้งที่ 2 (Xun Li, 2023)

11. การขัดเงาทองคำ

ในระหว่างกระบวนการขัดเงาทองคำ ชั้นของออกไซด์จะก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของภาพหลังจากการเผา ซึ่งจะทำให้สารทองที่ลงไปสูญเสียความมันวาว เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการทำให้แร่ทองคำที่ลงไปแววเกิดเป็นความแวววาว ผู้วิจัยจะใช้ฟู่กันที่ทำจากแร่ธาตุดัดพื้นผิวของผลงานซ้ำๆ จนกระทั่งสีทองแวววาวปรากฏขึ้น ซึ่งเทคนิคที่พิถีพิถันนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทองคำมีประกายแวววาวมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการแสวงหารายละเอียดขั้นสูงสุดและทักษะอันประณีตของผู้วิจัยอีกด้วย

ภาพที่ 3-54 การขัดเงา (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 3-55 ผลงานภาพวาดบนกระดาษเบี่ยงเคลือบชุด “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว”

สรุป

นำการผสมผสานระหว่างหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาวที่ได้จากการวิจัย การวิเคราะห์และการสัมภาษณ์ข้างต้นมาถ่ายทอดภาพพจน์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านผลงานภาพวาดบนกระดาษเบี่ยงเคลือบ จากการวิจัยเอกสารด้านประวัติศาสตร์ การลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์ศิลปินและการวิเคราะห์ลักษณะพิเศษจำเพาะของผลงานด้านศิลปะ ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมมาผสมผสานในผลงานภาพวาดหมึกแบบร่วมสมัยและวาดภาพโดยนำภาพวาดบุคคลที่เป็นองค์ประกอบหลักหรือวัตถุพื้นหลังของภาพวาดมานำเสนอ ในด้านสีสันทัน ผู้วิจัยได้ทำलयกรอบแนวคิดการใช้สีหมึกแบบดั้งเดิม เช่น นำสีดำจากหมึกแบบดั้งเดิมมาวาดเป็นสีหลัก ใช้สีปานและสีแดงเป็นสีรองและตกแต่งลวดลายด้วยทองคำ สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดบนกระดาษเบี่ยงเคลือบที่ตกแต่งโดยผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำของจิ้งเต๋อเจิ้นกับการแบ่งสีน้ำเงินขาวเพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์

จากการวิจัยเอกสารด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสีหมึก การเขียนลายน้ำทอง และการแบ่งสีน้ำเงินขาว(มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจิ้งเต๋อเจิ้น) และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของยุคสาธารณรัฐจีน ตลอดจนงานพื้นที่สำรวจโรงงานและพิพิธภัณฑ์ สัมภาษณ์ศิลปินและวิเคราะห์ลักษณะเด่นของผลงานศิลปะ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้นำนวัตกรรมมาผสมผสานในผลงานภาพวาดหมึกแบบร่วมสมัยและวาดภาพโดยนำภาพวาดบุคคลที่เป็นองค์ประกอบหลักหรือวัตถุพื้นหลังของภาพวาดมานำเสนอ ในด้านสีเส้น ผู้วิจัยได้ทำลายกรอบแนวคิดการใช้สีหมึกแบบดั้งเดิม เช่น นำสีดำจากหมึกแบบดั้งเดิมมาวาดเป็นสีหลัก ใช้สีปานและสีแดงเป็นสีรองและตกแต่งลวดลายด้วยทองคำ ซึ่งลายเส้นที่วาดด้วยสีทองสามารถสะท้อนถึงวัสดุของเสื้อผ้า คุณภาพชีวิตที่สูง และความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ได้ดีกว่า ขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เป็นอิสระของสตรีในยุคสาธารณรัฐจีน และการเน้นย้ำถึงการแสดงออกถึงคุณค่าส่วนบุคคล สะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้หญิงในชนชั้นและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น สำหรับการเขียนสีน้ำเงินขาวเป็นเทคนิคการเขียนสีแบบดั้งเดิมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในจิ้งเต๋อเจิ้น จึงควรได้รับการสืบทอดอย่างดี และเนื่องจากมีชั้นสีที่มีมิติและมีสีเส้นที่สวยงามจึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ตกแต่งโดยการผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำของจิ้งเต๋อเจิ้นกับการแบ่งสีน้ำเงินขาวเพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน

การจัดแสดงผลงาน

ชื่อผลงาน : เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว”

รูปแบบผลงาน : วาดลวดลายแผ่นเครื่องเคลือบดินเผา ในแนวตั้งประกอบกัน 2 ชิ้น ขนาด 56*112 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบภาพ)

แนวคิดของผลงาน “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว” เป็นภาพวาดลวดลายบนเครื่องเคลือบดินเผาที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคศิลปะสีน้ำเงินขาวและเทคนิคการลงสีหมึกเข้าด้วยกัน ภาพวาดชิ้นนี้เป็นศิลปะที่แสดงผ่านภาพลักษณ์ของสาวงามในช่วงยุคสาธารณรัฐจีน ค้นหาและแสดงให้เห็นความพิเศษทางสถานภาพและ

ภาพลักษณ์ทางจิตวิญญาณของหญิงสาวในช่วงเปลี่ยนผ่านยุคสมัยประวัติศาสตร์จีน ระหว่างขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวาดชิ้นนี้ใช้เทคนิคผ่านหน้าต่างโปร่งคล้ายอย่างเทคนิคมองผ่านหน้าต่างอยู่ในภาพวาด ทำให้สายตาของผู้ชมมองทะลุผ่านห้วงเวลาสัมผัสได้ถึงโลกภายในจิตใจและชีวิตของหญิงสาวในยุคสมัยนั้น การใช้สีหมึกและการเขียนลายด้วยสีทองในภาพวาดของสตรีและประตูและหน้าต่างระเบียงในสมัยสาธารณรัฐจีนทำให้เห็นถึงความสำคัญของตัวละครในภาพ สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงสาธารณรัฐจีน หลังจากที่ผู้หญิงได้รับการศึกษาแบบตะวันตก ความคิดและความรู้ความเข้าใจของพวกเธอก็เปลี่ยนไป พวกเธอได้ทำลายความคิดแบบเดิมๆ และวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกถึงคุณค่าส่วนบุคคล เต็มใจที่จะแสดงออกมากขึ้น เช่น ผู้หญิงที่สวมชุดกีฬาในภาพ เน้นถึงเสน่ห์ของผู้หญิงตะวันออก หลังจากสวมชุดกีฬา พวกเขาก็มีความลึกลับและสง่างามเป็นพิเศษ ทุกการเคลื่อนไหวและอิริยาบถเต็มไปด้วยเสน่ห์อันไม่สิ้นสุด ชุดกีฬาที่ตัดเย็บมาอย่างดีช่วยขับเน้นรูปร่างโค้งมนของผู้หญิงได้อย่างลงตัว และกระดุมดอกไม้ที่ตัดเย็บอย่างประณีตสื่อถึงความสง่างามแบบคลาสสิก

เทคนิคการเขียนสีน้ำเงินและสีขาวเป็นโครงการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบบดั้งเดิมในจีนแต่เจี้ยน เนื่องจากวัสดุในการสร้างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ สีเข้มมาก สีเข้มกลาง สีเข้มน้อย สีอ่อน และสีอ่อนมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้การตกแต่งด้วยโทนสีน้ำเงินขาวจึงมีชื่อเสียงในด้าน “สีแบ่งออกเป็น 5 สี” ในภาพวาด ดอกโบตันและใบตองใช้เทคนิคการแบ่งน้ำ ดอกโบตันหรือที่รู้จักในชื่อราชาแห่งดอกไม้ ราชาแห่งลิ้วหยาง และดอกไม้แห่งโชคกลาง เป็นดอกไม้จีนแบบดั้งเดิมที่มีความสวยงาม มีเสน่ห์ สง่า และมีความสวยงามทั้งสีสัน กลิ่นหอม และเสน่ห์ ผู้คนต่างหลงรักและชื่นชอบและได้รับการยกย่องจากกวีและจิตรกรมากมายว่าเป็น “ราชาแห่งดอกไม้” และ “ดอกไม้แห่งโชคกลาง” จึงกลายเป็นชื่อเรียกอีกอย่างที่ยกย่องดอกโบตัน นอกจากนี้ดอกโบตันยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความโชคดี และยังสื่อถึงความปรารถนาของผู้คนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

การสร้างสรรค์ผลงานนี้ ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและความเป็นตัวตนของผู้หญิงในสมัยสาธารณรัฐจีน ขณะเดียวกัน ผู้ชมยังสามารถชื่นชมเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบของจีนแต่เจี้ยน ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบพันปี ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ต้องการคนทำงานศิลปะมากขึ้นเพื่อส่งต่องานศิลปะ แต่ยังคงบูรณาการสาขาต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้ดำรงอยู่ต่อไป กล่าวคือ ไม่เพียงต้องยึดมั่นในประเพณีเท่านั้น แต่ยังคงแสวงหาจิตวิญญาณแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สอดคล้องกับยุคสมัย

เทคนิคของผลงาน : การผสมผสานเทคนิคศิลปะสีน้ำเงินขาวกับเทคนิคการลงสีหมึกเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 4-1 ภาพแสดงชิ้นงานจริง (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 4-2 ภาพแสดงชิ้นงานจริง (Xun Li, 2023)

การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน

ภาพที่ 4-3 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน (Xun Li, 2023)

ชิ้นงานนี้ใช้โครงสร้างชิ้นงานในแนวตั้ง ในลักษณะการมองทะลุผ่านห้วงเวลา ผ่านการใช้เทคนิคมองผ่านหน้าต่างโปร่ง ทำให้ผู้ชมได้เห็นชีวิตของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน ประตู หน้าต่างระเบียง และศาลาอันงดงามที่อยู่ด้านหลังสตรียังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตระดับสูงในยุคสาธารณรัฐจีน รูปลักษณะที่ดูสง่างามและสง่างามของสตรีเหล่านี้ดูเหมือนจะสามารถจำลองฉากชีวิตของผู้หญิงในยุคสาธารณรัฐจีนได้โดยตรง ภาพลักษณะของหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางภาพวาดกลายเป็นจุดเน้นผ่านสัดส่วนที่แม่นยำและการจัดวางเชิงพื้นที่ภาพของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนที่อยู่กลางภาพ เป็นจุดรวมสายตาที่ผ่านการคำนวณค่าเฉลี่ยกับระยะห่างมาอย่าง

แม่นยำ ทิวทัศน์สวนโบราณชูใจโดยรอบมีความเชื่อมโยงกับภูมิหลังและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอธิบายเรื่องราว รูปแบบโครงสร้างชิ้นงานในลักษณะนี้ได้เน้นย้ำความสำคัญของบุคคล ในขณะเดียวกันก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับภูมิหลัง ยกย่องให้เรื่องราวของภาพมีมิติยิ่งขึ้น

สตรีในภาพสวมเครื่องประดับบนศีรษะ ต่างหู ชุดกีฬาที่มีปกตั้งแบบคลาสสิก ชายเสื้อที่งดงาม และหัวเข็มขัดที่ระมัดระวัง ทั้งหมดนี้เน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีและความสูงส่งที่ไม่มีใครเทียบได้ แขนเสื้อไหล่สามมิติ ปิดไหล่ด้วยเทคนิคสามมิติ ทำให้สามารถไขว่แขนที่ขาวเหมือนหยก ซึ่งดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงอารมณ์ที่สง่างามและหรูหรา และชุดกีฬาที่ทำจากผ้าเผยให้เห็นความรู้สึกแบบตะวันออกที่หรูหราและมีเสน่ห์ ผ้าไหมและชุดกีฬาเข้ากันได้อย่างลงตัว ชุดกีฬาที่เย็บด้วยผ้าไหมคุณภาพสูงสามารถสะท้อนสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงแบบตะวันออก ซึ่งเครื่องประดับผมและกีฬาเป็นกระแสแฟชั่นในยุคนั้น

กีฬาถือกำเนิดขึ้นเพราะผู้หญิง และผู้หญิงก็สวยได้เพราะกีฬา เสน่ห์อันสง่างามของกีฬาได้รับความรักจากผู้หญิง กีฬาที่เหมาะสมยังเน้นย้ำถึงอารมณ์และสุนทรียภาพของผู้หญิงในยุคใหม่ ของสาธารณรัฐจีนอีกด้วย

1. นำเสนอเรื่องราวและทัศนียภาพและบรรยายภูมิหลังของสถาปัตยกรรมสวนโบราณ สตรีในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านรูปแบบของหน้าต่างโปร่ง สัดส่วนขององค์ประกอบและสวยงาม ทำให้ภาพบุคคลนั้นมีมิติและดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของตัวละครหลักด้วย เทคนิค “การวาดภาพในกรอบ” คือการใช้วัสดุสีหมึกอ่อนลงบนแผ่นกระเบื้องสีขาวเพื่อวาดรูปทรงบางอย่างในกรอบด้านนอกบนส่วนหลักของกระเบื้อง ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ว่างภายในที่เรียกว่า “โคกวงหรือการวาดภาพในกรอบ” จากนั้นจึงลงสีตกแต่งด้วยสีหมึกด้านใน การตกแต่งด้วยหมึกสีขาวชนิดนี้มักใช้ในการตกแต่งและแสดงถึงวัตถุสำคัญหรือวัตถุที่ต้องการเน้น ขณะเดียวกัน จะมีการตกแต่งแบบ “โคกวงหรือการวาดภาพในกรอบ” แบบสมมาตรบนวัตถุเดียวกัน โดยรูปทรงที่จะวาดในกรอบ ได้แก่ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงพัด ทรงดอกไผ่ถึง เป็นต้น ซึ่งการจัดเรียงและการจัดองค์ประกอบภาพของของเทคนิค “โคกวงหรือการวาดภาพในกรอบ” มีทั้งแบบสมมาตร แลกรอบขนาดใหญ่และขนาดเล็กสลับกัน มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก สำหรับเนื้อหาของภาพที่ตกแต่งด้วยพื้นสีขาวและสีหมึก โดยทั่วไปจะเป็นการแสดงออกของวัตถุเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียว

2. ภาพตรงกลางเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์สาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของหญิงสาวในสมัยนั้น และแสดงให้เห็นถึงรสนิยมทางสุนทรียภาพ ไม่ว่าจะเป็เครื่องประดับผม ลายเสื้อผ้า อุปกรณ์ตกแต่งผ่านการวาดลวดลายด้วยสีหมึกและทองคำอย่างละเอียดละไม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสีน้ำเงินและสีขาวผสมผสานเข้ากับสีทอง ทำให้ภาพเหล่านี้โดดเด่นขึ้นเท่าตัว

3. องค์ประกอบของภาพ ไม่เพียงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ แต่ยังให้ความสำคัญกับศิลปะนิยมที่ไม่มีความแน่นอนตายตัว โครงเส้นและลวดลายที่บรรจบกันทำให้ผู้ชมมองแล้วรู้สึกดึงดูด และสัมผัสถึงวัฒนธรรมและความรู้สึกที่ทุก ๆ รายละเอียดของภาพสื่อออกมา

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของการจัดองค์ประกอบภาพของผลงานนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของตัวละครหลัก โดยมีการแสดงเรื่องราวและทิวทัศน์พื้นหลังผ่านรูปแบบหน้าต่าง ซึ่งตัดกันกับภาพลักษณ์ของสุภาพสตรีสมัยสาธารณรัฐจีนที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งช่วยเสริมการแบ่งชั้นและการเล่าเรื่องของภาพ โดยสัดส่วนและการจัดวางตำแหน่งภาพของหญิงสาวสมัยสาธารณรัฐจีนที่อยู่ตรงกลางกลายเป็นจุดสนใจหลักของภาพ ในขณะที่ทิวทัศน์ของสวนโดยรอบและรายละเอียดของวิถีชีวิตไม่ได้เป็นเพียงพื้นหลังเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวอีกด้วย ภาพระยะใกล้ใช้เทคนิคในการแสดงออกที่แตกต่างกัน ในการจัดองค์ประกอบภาพมีการให้ความสำคัญกับความสมดุลแบบดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ ลายเส้นและลวดลายมีความไหลลื่นอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้สายตาของผู้ชมมองไปในภาพอย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนถึงความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและอารมณ์โดยรวมของผลงาน

การวิเคราะห์สีของผลงาน

ภาพที่ 4-4 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน (Xun Li, 2023)

ด้านการใช้สี ชิ้นงานใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากการลงสีหมึกแบบดั้งเดิม โดยผ่านการลงเคลือบสีน้ำเงินขาว สีหมึกและลงด้วยลวดลายสีทองผสมผสานเข้าด้วยกัน สร้างเทคนิคพิเศษทางภาพให้โดดเด่นออกไป ความเป็นสีโทนเย็นของสีน้ำเงินขาวที่มีเฉดสีที่แตกต่างกันกับความลึกซึ้งของสีหมึกก่อให้เกิดความแตกต่าง การใช้ลวดลายสีทองไม่เพียงแต่เพิ่มความหรูหราให้กับชิ้นงาน ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชิ้นงานโดดเด่น อาทิ รายละเอียดของเครื่องแต่งกายหญิงสาวกับเครื่องประดับที่เป็นปิ่นปักผม และต่างหู ทำให้ภาพวาดมีชีวิตชีวา หรรษาและดูมีชีวิต

ผลงานนี้ได้ก้าวออกจากรูปแบบการวาดด้วยหมึกแบบเดิมที่จะใช้สีดำ สีปานและสีแดงเป็นหลัก ด้วยการใช้ประโยชน์จากสีน้ำเงินและสีขาวที่มีเฉดสีที่แตกต่างกันในภาพวาด ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะแบบใหม่ขึ้น ความเรียบง่ายงดงามของลายครามที่ผสมผสานเข้ากับการวาดด้วยน้ำหมึกทำให้ภาพวาดคมชัดโดดเด่น อีกทั้งยังรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมและการสร้างสรรค์แบบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลงานชิ้นนี้ได้นำเสนอนวัตกรรมและภาพที่มีเอกลักษณ์ในการใช้สี ผ่านการใช้สีโดยการก้าวข้ามกฎการใช้สีหมึกแบบดั้งเดิมและผสมผสานเข้ากับเทคนิคการลงสีด้วยสีน้ำเงินและสีขาว หมึกและสีทอง ซึ่งการผสมผสานนวัตกรรมระหว่างความสวยงามของสีหมึกและสีน้ำเงินและสีขาวที่มีเฉดสีที่แตกต่างกันทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และการตกแต่งด้วยสีทอง (ทองคำ) ไม่เพียงแต่ทำให้ผลงานดูหรูหรา แต่ยังเน้นองค์ประกอบสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เสื้อผ้าและรายละเอียดการตกแต่งของสตรี ทำให้ภาพรวมของผลงานมีความสดใสและมีมิติมากขึ้น อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะทางสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงยุคนี้ ซึ่งรูปแบบการจับคู่สีสีที่เป็นการผสมผสานสีหมึกแบบดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงภาพผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีทั้งเสน่ห์แบบดั้งเดิมและบรรยากาศที่ทันสมัย

การวิเคราะห์ลวดลายของผลงาน

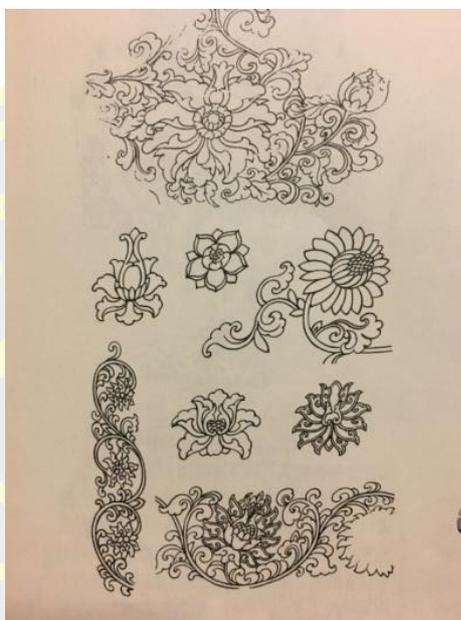

ภาพที่ 4-5 ภาพรายละเอียดชิ้นงาน (Xun Li, 2023)

ลวดลายมีต้นกำเนิดมาจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสำริด ด้วยพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ผู้คนจึงค่อยๆ นำลวดลายเหล่านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในศาสนาและชีวิตประจำวัน เช่น พระพุทธรูปทางศาสนา จิตรกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และลวดลายในการแต่งกายในชีวิตประจำวัน ลวดลายทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นจากวิถีชีวิตและงานอดิเรกในแต่ละยุคสมัย แต่ละเชื้อชาติที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างๆ (เช่น ลวดลายของชนกลุ่มน้อยจากราชวงศ์ในอดีต เป็นต้น) ศิลปินเครื่องเคลือบสีหมึกของราชวงศ์ในอดีตได้ซึมซับลวดลายที่หลากหลายและงดงามเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดลวดลายที่นิยมวาดด้วยเทคนิคสีหมึกและทองคำ โดยลวดลายบนเสื้อผ้าของภาพบุคคลที่วาดด้วยเทคนิคสีหมึกและสีทองมีอยู่อย่างหลากหลาย ลวดลายที่พบได้ทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภทดังต่อไปนี้ 1.ลายสี่เหลี่ยม 2.ลายเต่า 3.ลายเงินโบราณ 4.ลายก้อนเมฆ 5.ลายหุริ 6.ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 7.ลายคลื่นน้ำ 8.ลายนกระเรียนเมฆ 9.ลายจุดแบบกระจาย

ลวดลายบนเสื้อผ้าของสตรีในภาพวาดของผู้วิจัยใช้ลวดลายของดอกฟานเหลียน หรือเรียกอีกอย่างว่า “มันดาลา” หรือ “ดอกไม้ล้ำค่า” ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคตะวันตก ว่ากันว่า “ดอกฟานเหลียน” วิวัฒนาการมาจาก “ดอกไม้ของพระพรหม” และ “ดอกไม้จากสวรรค์” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แต่ในความเป็นจริงรูปทรงของลวดลายนี้มาจากดอกไม้จริง ลายนี้สืบทอดมาจนถึง

ทุกวันนี้และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในภาพวาดหมึกและภาพสี ศิลปะและงานฝีมือ และภาพวาดสถาปัตยกรรม ถือเป็นลักษณะเฉพาะของลวดลายประจำชาติจีน

ภาพที่ 4-6 ลายดอกฟานเหลียน (Xun Li, 2023)

ดอกโบตั๋นและใบตองจำนวนมากล้วนดูราวกับมีชีวิต ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบแบบจีนโบราณอย่างลงตัว และยังสื่อถึงความหมายอันเป็นมงคลของผ่านลวดลายดั้งเดิมอีกด้วย

ลวดลายจะถูกจัดวางตามการจัดองค์ประกอบภาพ มีทั้งการจัดเรียงลวดลายเดี่ยวหรือลวดลายผสมแบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอไปทางซ้ายและขวา เรียกว่า ลายต่อเนื่องกันสองครั้งในแนวขวาง และต่อเนื่องแบบขึ้นลง หรือลายต่อเนื่องกันในสองทิศทางตามยาวเป็นวงแหวนเรียงจากหน้าไปหลัง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงงานฝีมือระดับสูงและการสืบทอดวัฒนธรรมจีนโบราณ การแสดงลวดลายในเชิงลึกไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ทางศิลปะของงานเท่านั้น แต่ยังทำให้ผลงานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าการวิจัยทางวัฒนธรรมในระดับสูงอีกด้วย

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและการสืบทอดวัฒนธรรมจีนโบราณในการนำเสนอลวดลาย มีการนำเสนอลวดลายของเสื้อผ้าสตรีและเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในสมัยสาธารณรัฐจีนผ่านเทคนิคการลงสีทอง ทำให้ทุกเครื่องแต่งกายทุกลวดลายดั้งเดิม และดอกไม้ทุกดอกมีความสดใสและละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยมและการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งการแสดงออกของลวดลายในเชิงลึกนี้ไม่เพียงแต่

เพิ่มเสน่ห์ทางศิลปะของงานเท่านั้น แต่ยังทำให้งานมีคุณค่าทางการวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม

การวิเคราะห์ความหมายแฝงของผลงาน

ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบชุด “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงท่าอันสง่างามของหญิงสาว” ใช้ฉากหน้าต่างทรงกลมซึ่งมีผู้หญิงจากยุคสาธารณรัฐจีนในชุดกีฬาที่มีท่าทางที่แตกต่างกันยืนอยู่ ผู้หญิงเหล่านี้ยืนมองดูต้นกล้วยใต้หน้าต่างจากระยะไกล ต้นกล้วยพลิ้วไหวและดอกโบตั๋นก็สง่างาม ทั้งสององค์ประกอบส่งเสริมซึ่งกันและกัน นี่เป็นการทบทวนประวัติศาสตร์และการพรรณนาถึงมุมมองทางจิตวิญญาณของสตรีในสมัยสาธารณรัฐจีนอย่างชัดเจน เป็นการนำเสนอวิถีชีวิตประจำวันของสตรีที่กำลังชื่นชมดอกไม้ในยุคสาธารณรัฐจีน ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงความซาบซึ้งในบุคลิกภาพที่เป็นอิสระของสตรีในยุคสาธารณรัฐจีน และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับความทันสมัย ข้อจำกัดและเสรีภาพ

1. เครื่องเคลือบสีหมึกใช้สีดำสดเป็นหลัก และเทคนิคการแสดงออกส่วนใหญ่มาจากเทคนิคการวาดภาพจีนที่พิถีพิถันและเน้นสีหนัก พร้อมกับเทคนิคการแสดงออกของการวาดภาพด้วยหมึก โดยมีการให้ความสำคัญกับความหมาย ความเป็นบทกวี จังหวะ และบรรยากาศของภาพ มีการใช้สีหมึกผสมผสานเข้ากับความงามของพื้นผิวเครื่องเคลือบสีขาวอย่างชาญฉลาด โดยใช้หมึกสีเข้มและสีอ่อนในการวาดลวดลายตกแต่ง ทำให้เกิดขอบเขตทางศิลปะที่มีสองความงามในหนึ่งเดียว

2. การวาดภาพด้วยหมึกให้ความสำคัญกับการวาดภาพอย่างพิถีพิถัน และการเคลือบภาพด้วยหมึกนั้นจะมีความละเอียดอ่อนมาก ผลงานบางชิ้นมีลักษณะคล้ายกับภาพวาดหมึกบนกระดาษและผ้าไหม ในบางครั้ง ภาพวาดจะถูกแสดงด้วยสีแดงเข้มและสีแดงอ่อนเพื่อสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้ การประดับตกแต่งก็มีสัดส่วนที่ดี การผสมผสานระหว่างสีดำ สีแดง และสีขาวดูกลมกลืนกันเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติด้านสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนอย่างมาก ในภาพ มีพื้นที่สีขาวจำนวนมากระหว่างมุมมองหน้าต่างทรงกลมกับต้นกล้วยสีน้ำเงินและสีขาวและดอกโบตั๋น ตัวอักษรพู่กันจีนที่อยู่ตรงกลางเป็นเหมือนสะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งการผสมผสานระหว่างสีน้ำเงินขาวและหมึกสามารถสื่อถึงจิตวิญญาณของสตรีในสาธารณรัฐจีนที่กำลังท้าทายประเพณีและแสวงหาความเป็นตัวเอง นอกจากนี้ มีการมองความมีชีวิตชีวาใหม่ให้กับท่าทางและเสื้อผ้าที่หรูหราของสุภาพสตรีผ่านงานฝีมือแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินและสีขาวนั้นมีความงดงาม ทำให้สามารถอธิบายเรื่องราวเบื้องหลังได้อย่างดี ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความสง่างามของผู้หญิงในยุคสาธารณรัฐจีน และนำเสนอให้เห็นถึงความมั่นใจและความสง่างามของสตรีเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การจัดแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ

1. “Traditional Innovation, Ink Rhythm Expresses Emotions” นิทรรศการผลงานส่วนตัวของ Li Xun

ภาพที่ 4-6 นิทรรศการผลงาน 2 (Xun Li, 2023)

ภาพที่ 4-7 นิทรรศการผลงาน 2 (Xun Li, 2023)

เวลาจัดนิทรรศการ: 4 มิถุนายน 2567

สถานที่จัดนิทรรศการ: หอนิทรรศการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเครื่องเซรามิกจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อนิทรรศการ: “Traditional Innovation, Ink Rhythm Expresses Emotions”

นิทรรศการผลงานส่วนตัวของ Li Xun (ผู้วิจัย)

นิทรรศการนี้ใช้เวลา 30 วัน มีการจัดแสดงผลงานอันประณีตของ Li Xun มากกว่า 70 ผลงาน ได้แก่ ผลงานภาพวาดสีหมึกและสีทอง เช่น “สวนฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยสีส้ม” “รูปลักษณ์ของดอกไม้และรูปลักษณ์ของดวงจันทร์” “ดอกไม้ที่เบ่งบานและความมั่งคั่ง” “ความอ่อนโยนดุจสายน้ำ” ภาพวาดสีน้ำเงินและสีขาวและหมึก เช่น “สวนที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและเกียรติยศ” และ “ดอกไม้ชื่นชมความงาม” “การปรากฏตัวของฮวาหรงเยว่” “ความงามของฤดูใบไม้ผลิ” ผู้วิจัยหวังว่านิทรรศการนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ เสริมสร้างการศึกษาด้านสุนทรียภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ความรู้ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางจิตวิญญาณ

2. งานแสดงสินค้าศิลปะและหัตถกรรมจีนครั้งที่ 4 (The 4th China Arts and Crafts Expo)

ภาพที่ 4-8 นิทรรศการผลงานของผู้วิจัย (Xun Li, 2024)

ภาพที่ 4-9 ผู้วิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ (Xun Li, 2024)

วันที่ในการจัดนิทรรศการ: 12 พฤษภาคม 2024

สถานที่จัดนิทรรศการ: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติชองแคบผู้โจว

ชื่อนิทรรศการ: มหกรรมศิลปะและหัตถกรรมจีนครั้งที่ 4

นิทรรศการนี้จัดขึ้นทั้งหมดเป็นระยะเวลา 4 วัน ดึงดูดผู้เข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งหมด 55,000 คน มีผู้ชมการถ่ายทอดสดพีธีเปิดทางออนไลน์มากกว่า 300,000 คน และผู้คน 3.6 ล้านคน ชมนิทรรศการออนไลน์ในช่วงสามวันแรก

สรุปผล

ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความงามทางสุนทรียศาสตร์วิเคราะห์ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา ได้ผลสรุป ดังนี้

ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ชิ้นงาน (Xun Li, 2023)

ชื่อผลงาน	รูปแบบภาพ	การใช้สี	การใช้ลวดลาย	ความหมายโดยนัย
เครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบาก เพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว”	แผ่นกระเบื้องเคลือบในแนวตั้ง โดยการใช้เทคนิคมองผ่านหน้าต่างโปร่งเพื่อแสดงการมองทะลุผ่านห้วงเวลา	การลงเคลือบสีน้ำเงินขาว สีหมึกผสมผสมผสานเข้าด้วยกัน และลงสีด้วยลวดลายสีทองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อตกแต่งให้ภาพดูสดใส	ใช้เทคนิคการลงสีด้วยลวดลายทองคำอย่างประณีตแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและเครื่องแต่งกายของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน	ถ่ายทอดความเป็นปัจเจกนิยมและจิตวิญญาณอันเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน ที่แสดงถึงคุณค่าของงานศิลปะระหว่าง การสืบทอดและการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่

ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ: แผ่นกระเบื้องเคลือบในแนวตั้ง โดยการใช้เทคนิคมองผ่านหน้าต่างโปร่งเพื่อแสดงการมองทะลุผ่านห้วงเวลาที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ทำให้ผู้ชมได้เห็นและรับรู้

ถึงวิถีชีวิตของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน รูปแบบภาพลักษณะนี้ช่วยยกระดับเรื่องราวและการชื่นชมทัศนียภาพของชิ้นงานยิ่งขึ้น

ด้านการใช้สี : ผลงานนี้ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านสีจากงานสีหมึกแบบเดิมๆ มาสู่การนำเสนอภาพที่มีสีสันใหม่ ๆ ด้วยการผสมผสานระหว่างสีน้ำเงินและสีขาวและสีหมึก และการตกแต่งสีทอง ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นผิวและการแบ่งชั้นให้กับภาพเท่านั้น แต่ยังเน้นองค์ประกอบหลัก เช่น รายละเอียดปลีกย่อยของเสื้อผ้าของตัวละครที่อยู่ในภาพอีกด้วย

ด้านลวดลาย : การใช้ลวดลายทองคำอย่างประณีตที่จำลองขึ้นมาอีกครั้ง สะท้อนอยู่ในรายละเอียดของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและสถาปัตยกรรม ความประณีตของลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงแสดงถึงเทคนิคศิลปะชั้นสูงของศิลปิน ยังทำให้ชิ้นงานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างมาก

ด้านความหมายโดยนัย : ชิ้นงานไม่เพียงจำลองศิลปะที่มีต่อวิถีชีวิตของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีน ทั้งยังค้นคว้าเกี่ยวกับฐานะทางสังคมของเพศหญิงยุคสมัยนั้นในเชิงลึก และจิตวิญญาณอันเป็นปัจเจกนิยมของพวกเธอผ่านชิ้นงานศิลปะที่แสดงบทบาท และการอุทิศตนอันโดดเด่นของเพศหญิงในช่วงการเปลี่ยนผ่านประวัติศาสตร์ในประเทศจีน ขณะเดียวกันก็ได้แสดงคุณค่าของการสืบทอดและสร้างสรรค์ทางศิลปะที่อยู่ระหว่างความดั้งเดิมและสมัยใหม่

ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความงามทางสุนทรียศาสตร์วิเคราะห์ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา นี้ โดยตีความความหมายโดยตรงและโดยนัยของชิ้นงานในมุมมองที่ต่างกัน ชิ้นงานไม่เพียงแสดงวิสัยทัศน์การมองที่มีเสน่ห์อันงดงาม ทั้งยังมีการวางเค้าโครงที่ผ่านการมอง และตรึงตรองธรรมชาติของมนุษย์วิถีชีวิตและสังคมที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา “ก้าวข้ามร้อยปีแห่งความยากลำบากเพื่อบอกเล่าถึงพรสวรรค์และท่วงทีอันสง่างามของหญิงสาว” เป็นชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานความงามทางสุนทรียศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ มันไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในด้านความงามทางสุนทรียศาสตร์ก็ปรากฏมุมมองที่มีเอกลักษณ์ ส่วนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ก็สื่อความหมายโดยนัยได้อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านการจำลองอธิบายภาพลักษณะที่มีต่อหญิงสาวกับสภาพวิถีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ชิ้นงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มียุคสมัยในอดีต อีกทั้งความทรงจำ ความเคารพในเพศหญิง กลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่วัฒนธรรมในอดีตกับปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่ไม่มีจุดสิ้นสุดในการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงาน

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการแสดงออกของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านเครื่องเคลือบดินเผา โดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแนวคิดสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ รวมไปถึงการตีความเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงสาวในยุคสมัยนั้นผ่านเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ ดังนี้

1. ศึกษาจุดเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนและผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว
2. วิเคราะห์ลักษณะพิเศษจำเพาะของยุคสาธารณรัฐจีนและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในด้านเทคนิคการผสมผสานหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาว
3. สร้างสรรค์การผสมผสานระหว่างหมึกและทองคำของจิ้งเต๋อเจิ้นกับสีน้ำเงินขาวโดยถ่ายทอดภาพพจน์ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านผลงานการตกแต่งภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาการแสดงออกทางศิลปะและชุดค่านิยมซึ่งของภาพลักษณ์หญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งยังคิดค้นวิธีนำภาพลักษณ์นั้นมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น จนเกิดรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. จุดเด่นทางวัฒนธรรมในยุคสาธารณรัฐจีนรวมถึงภาพลักษณ์และแนวความคิดสมัยใหม่ของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนและผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้นด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว

วิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาภูมิหลังทางวัฒนธรรมในยุคสมัยสาธารณรัฐโดยละเอียด ซึ่งมุ่งเน้นการค้นคว้าวิวัฒนาการภาพลักษณ์ของหญิงสาวในช่วงเวลาดังกล่าว และเบื้องหลังของหญิงสาวที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับแนวคิดใหม่ ยุคสมัยสาธารณรัฐนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่ง เนื่องจากประสบกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมาหลายครั้ง อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนไปของบทบาทสตรีและการตระหนักรู้ในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมอันโดดเด่นเหล่านี้ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหญิงสาวที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเงินได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงได้บูรณาการเครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเงินที่ผสมผสานการวาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวเข้าด้วยกัน จึงเกิดผลงานภาพวาดหมึกแบบร่วมสมัย มีคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์และมีนัยแฝงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหญิงสาวในสมัยนั้น การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาในสังคมสมัยใหม่

2. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำลักษณะพิเศษจำเพาะของยุคสาธารณรัฐจีนเป็นจุดเด่น และนวัตกรรมในด้านเทคนิคผสมผสานหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเงินกับสีน้ำเงินขาว

ผู้วิจัยได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของเทคนิคการวาดด้วยหมึกและทองคำแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเงินกับเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาวภายใต้อิทธิพลของยุคสมัยสาธารณรัฐจีน จึงได้ข้อสรุปว่า การบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่รักษาแก่นแท้ของศิลปะดั้งเดิมไว้ ในขณะเดียวกันยังสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะใหม่ ๆ ขึ้นมา และยังเพิ่มคุณค่าทางความงามและความรู้สึกร่วมสมัยไปกับผลงานศิลปะชิ้นนั้น

3. การสร้างสรรค์ผลงานภาพลักษณ์ของหญิงสาวในยุคสมัยสาธารณรัฐจีนบนเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาว

ผู้วิจัยได้ผลิตผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านทฤษฎีและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงใบหน้าและเสน่ห์ของหญิงสาวอันเป็นเอกลักษณ์ในยุคนั้น ผลงานเหล่านี้เป็นการจำลองภาพลักษณ์ของหญิงสาวขึ้นมาใหม่ และคิดค้นแนวทางการผสมผสานระหว่างเครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเงินกับเอกลักษณ์จำเพาะทางวัฒนธรรมในสมัยสาธารณรัฐจีน การวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสืบทอดศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่นวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังสามารถให้แนวคิดและมุมมองในการพัฒนาศิลปะแบบสมัยใหม่ และที่สำคัญ ยังสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และวัฒนธรรมในสมัยนั้นได้ด้วยเช่นกัน

สรุปหัวข้อการวิจัยที่ได้กล่าวถึงข้างต้น งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสมัยสาธารณรัฐจีนอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังให้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของจิ้งเต๋อเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมนั้นสามารถฟื้นฟูให้กับศิลปะแบบดั้งเดิมได้

การอภิปรายผล

จากการศึกษาการแสดงออกของหญิงสาวในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านเครื่องเคลือบดินเผา ผู้วิจัยได้ผลลัพธ์และข้อสรุป ดังนี้

1. การนำภาพลักษณ์ของหญิงสาวจากสมัยสาธารณรัฐจีนรวมเข้ากับงานฝีมือเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้น สามารถทำให้เกิดผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และมีนัยแฝงทางวัฒนธรรมได้ การวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสมัยสาธารณรัฐจีนมีลักษณะเด่นชัด และลักษณะเหล่านี้สามารถแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ผ่านงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้น

2. นวัตกรรมและการสืบทอดงานฝีมือแบบดั้งเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา การผสมผสานแนวคิดใหม่ ๆ กับแนวคิดสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ สามารถมอบความหมายและความมีชีวิตชีวาให้กับงานฝีมือแบบดั้งเดิมได้ ในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา เรายังคงต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ นอกจากนี้ภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผายังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะซึ่งสามารถกระตุ้นผู้ชมให้เกิดความคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตกับปัจจุบัน

3. จากการวิจัยและทดลอง การนำภาพลักษณ์ของหญิงสาวจากสมัยสาธารณรัฐจีนรวมเข้ากับงานฝีมือเครื่องเคลือบดินเผา ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและแรงดึงดูดจากกลุ่มตลาดให้กับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้น ในการทดลองนั้น ศิลปินจำเป็นต้องศึกษาประยุกต์ใช้สีน้ำเงินขาว หมึกดำ และทองคำอย่างระมัดระวัง และต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนัยแฝงและลักษณะของหญิงสาวในสาธารณรัฐจีน ด้วยกระบวนการนี้เอง งานศิลปะจึงจะสามารถสืบทอดวัฒนธรรมและสะท้อนอารมณ์ให้กับผู้ชมได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ด้านการวิจัยทางวิชาการ

หลังจากการค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของหญิงสาวในสมัยสาธารณรัฐจีน กับงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้น พบว่ายังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ และงานศิลปะมากมายที่ยังไม่ได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือใช้สอย ผู้วิจัยต้องการให้มีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ โดยนำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะทำความเข้าใจวัฒนธรรมของยุคนี้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ด้านนโยบายสนับสนุน

ผู้วิจัยต้องการให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครอง ประเพณี วัฒนธรรม และการสืบทอดทางศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา รวมไปถึงการส่งเสริมศิลปินและช่างฝีมือชำนาญการ การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษา โดยให้นำองค์ความรู้ และการอบรมทักษะมาปรับใช้ในหลักสูตรอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง

ด้านการทดลองจริง

ผู้วิจัยต้องการให้ศิลปินและช่างฝีมือได้รับการสนับสนุนในการทดลองแบบนวัตกรรมใหม่ ซึ่งอาจจะไม่จำกัดเพียงเทคนิคทางศิลปะแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดการออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังต้องการให้ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว สินค้าทางวัฒนธรรม ฯลฯ และสร้างอิทธิพลทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านเวิร์คช็อปวัฒนธรรมหรือนิทรรศการต่าง ๆ

บรรณานุกรม

- Chen, J., & Li, S. (2014). On the Development History of Chinese Ceramics. *Jingdezhen Ceramics* (1), 35-36.
- Chen, L. (2015). On the Development History of Chinese Ceramics and the Development Prospect of Modern Ceramics. *Ceramics Science and Art* (7), 16-18.
- Han, Z. (2022). The Inheritance and Development of Ink Color Gilding in Jingdezhen. *Ceramic Research* (1), 42-44.
- Hu, W. (2012). On the Artistic Features of Ink Color Gilding. *Ceramic Research* (2), 46-47.
- Huang, Y. (2021). Exploration of the Decorative Craft of Ink Color Gilding. *Shandong Ceramics* (4), 19-21.
- Jiang, D., & Li, W. (2007). Innovation and Development of Modern Jingdezhen Ink Color Porcelain Painting. *Ceramic Research* (2), 51-52.
- Li, W. (1998). Overview of Jingdezhen Ceramics Fencai Art. *Jingdezhen Ceramics*(2), 13-15.
- Li, W. (2017). Overview of Modern and Contemporary Jingdezhen Ceramic Development (Republic of China period). *Jingdezhen Institute Journal* (2), 120-125.
- Li, W. (2018a). The Emergence and Development of Jingdezhen Ink Color Porcelain Painting. *Chinese Art Space* (4), 76-85.
- Li, W. (2018b). On the Innovative Development of Contemporary Ink Color Porcelain Painting - Lecture Manuscript for the "National Art Fund Ink Color Porcelain Making Talent Training Project". *Jingdezhen Ceramics* (6), 2-5.
- Li, W., Zhang, Y., & Dai, M. (2005). Evolution and Innovation of Modern Fencai Porcelain Painting Art. *China Ceramics* (4), 74-75.
- Li, X. (2012). On the Inheritance and Innovation of Jingdezhen Ink Color. *Jingdezhen Ceramics* (5), 4-5.
- Li, Z. (2013). On the Connotation of Chinese Excellent Traditional Culture. *Academic Research* (11), 35-39.
- Wang, H. (2018). The Inheritance and Development of Jingdezhen Ink Color Porcelain

- Painting. *Folk Art* (6), 74-78.
- Wang, L. (2018). Awakening of Women's Social Consciousness in the Republic of China - A Study Centered on "Linglong" Magazine. *Academic Exploration* (10), 115-120.
- Wu, H. (2011). On the Origin and Development of Blue and White Separation Technique. *Jingdezhen Ceramics* (6), 20-21.
- Wu, X. (2011). Changes in Women's Consciousness Reflected in the Evolution of Qipao in the Republic of China Period. *Cang Sang* (5), 56-58.
- Wu, X. (2015). On the Aesthetic Taste and Decoration Techniques of Ink Color Gilding. *Jingdezhen Ceramics* (3), 19.
- Wu, X. (2018). Analysis of Ink Color and Ink Color Gilding Ceramic Decoration. *Jingdezhen Ceramics* (6), 9-10.
- Xu, H. (2017). Analysis of Ink Color Gilding Techniques. *China Ceramic Industry* (2), 59-61.
- Zhan, M. (2012). Exploration of the Historical and Cultural Origins of Jingdezhen Ceramics. *Ceramics Science and Art* (3), 54-56.
- Zhu, Y. (2015). On the Aesthetic Characteristics of the Republic of China Period under the Fusion of Chinese and Western Cultures. *Journal of Nanjing University of the Arts (Fine Arts and Design)* (6), 109-112.
- Zhu, Y. (2017). Examining Women's Fashion Aesthetics and Trends in the Republic of China Period through the Beauty of Qipao. *Journal of Nanjing University of the Arts (Fine Arts and Design)*(2), 92-95.
- Zou, C. (2020). On the Application of Blue and White Doucai in Comprehensive Ceramic Decoration. *Ceramic Research* (6), 113-114.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือวิจัย

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรี

คำชี้แจงข้อมูลพื้นฐานของแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้

1. เนื้อหาในการสัมภาษณ์

ฝีมือการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิม รูปแบบการตกแต่ง เทคนิคและวิธีการรวมถึงความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวของจังหวัดจันทบุรีมีอะไรบ้าง สภาพการพัฒนาของเครื่องเคลือบดินเผาในยุคปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี ทำการผสมผสานเทคนิควิธีการและรูปแบบการตกแต่งให้ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวโน้มการพัฒนาในยุคปัจจุบันของเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดจันทบุรี

2. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ท่านดังนี้

-ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีนหรือศาสตราจารย์หรือตัวแทนผู้สืบทอดการศึกษาศิลปะปัญหาทางวัฒนธรรมของหมึกและทองคำจำนวน 1 ท่าน

-ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีนหรือตัวแทนผู้สืบทอดการศึกษาศิลปะปัญหาทางวัฒนธรรมของสีน้ำเงินขาวจำนวน 1 ท่าน

-นักสะสมเครื่องเคลือบดินเผาอาวุโสในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 2 ท่าน

ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 45 ถึง 65 ปี สถานะทางสังคมเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีน ศาสตราจารย์ ตัวแทนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

3. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการพัฒนา เทคนิค วัสดุ สีและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของหมึกและทองคำกับสีน้ำเงินขาวผ่านแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เชิงลึกถึงสภาพปัจจุบันของการวาดภาพด้วยเทคนิคต่างๆ บนเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดจันทบุรี ทำความเข้าใจและผสมผสานฝีมือการวาดภาพและเทคนิคแบบดั้งเดิมต่างๆ สนับสนุนให้เกิดเป็นการผสมผสานเทคนิคการวาดภาพต่างๆ ในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบัน

ท่านที่ 1 ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีนหรือศาสตราจารย์หรือตัวแทนผู้สืบทอดการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของหมึกและทองคำ	
1	ท่านคิดว่าลักษณะพิเศษจำเพาะของเครื่องเคลือบดินเผาในจิ่งเต๋อเจินคืออะไร งานฝีมือในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงถึงความเป็นดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจินมีอะไรบ้าง
2	ในฐานะที่การวาดภาพด้วยหมึกและทองคำเป็นงานฝีมือในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิน ท่านคิดว่ามีบทบาทอย่างไร
3	รูปแบบการตกแต่งของหมึกและทองคำมีอะไรบ้าง แบ่งเป็นกี่ประเภท โปรดอธิบายกระบวนการทางเทคนิคของรูปแบบการตกแต่งแต่ละประเภท
4	ผลงานส่วนใหญ่ของท่านมีการใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำเป็นหลักหรือไม่ ท่านสามารถบอกถึงทักษะการวาดภาพและมาตรฐานทางสุนทรียศาสตร์ได้หรือไม่
5	เนื่องจากการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำมีขั้นตอนที่ซับซ้อน รวมถึงมีผู้ประกอบการอาชีพและผู้เข้าชมน้อย ท่านคิดว่าจะยกระดับเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำอย่างไร และจะทำให้ผู้คนรู้จักและชื่นชอบมากยิ่งขึ้นอย่างไร

ท่านที่ 2 ปรมาจารย์ด้านศิลปะและหัตถกรรมจีนหรือตัวแทนผู้สืบทอดการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสีน้ำเงินขาว	
1	ในฐานะที่การวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวเป็นงานฝีมือในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิน ท่านมองถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาแบบร่วมสมัยอย่างไร
2	กระบวนการพัฒนาของสีน้ำเงินขาวและรูปแบบการตกแต่งในยุคสมัยต่างๆ มีอะไรบ้าง แบ่งเป็นกี่ประเภท โปรดอธิบายความหมายของรูปแบบการตกแต่งในแต่ละยุคสมัย
3	เนื่องด้วยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่วาดด้วยสีน้ำเงินขาวมีความเสี่ยงสูง มักเกิดปัญหามากมายอยู่บ่อยครั้ง ท่านจะลดอัตราการเกิดส่วนเสียในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างไรและควรระมัดระวังด้านใดบ้าง

4	ในฐานะที่ท่านเป็นผู้สืบทอดเทคนิคการแบ่งสีน้ำเงินขาวของตระกูล โปรดบอกเล่าประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
5	ท่านมีข้อเสนอแนะสำหรับเทคนิคงานฝีมือและรูปแบบการตกแต่งภายใต้แนวโน้มการพัฒนาแบบร่วมสมัยของเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดจันทบุรีหรือไม่

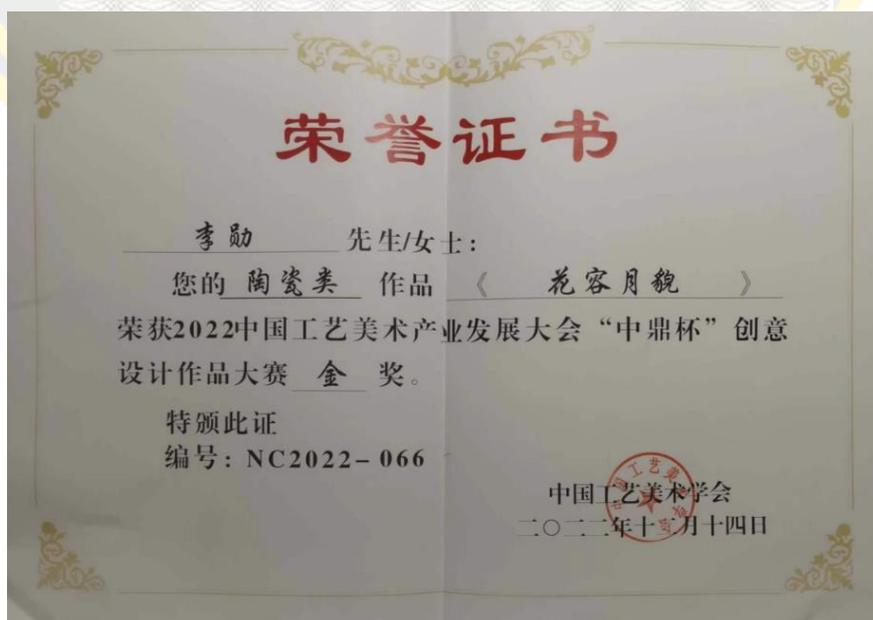
ท่านที่ 3 นักสะสมเครื่องเคลือบดินเผาอาวุโสในจังหวัดจันทบุรี	
1	ท่านเริ่มรู้จักเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดจันทบุรีเมื่อใด และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านชื่นชอบเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดจันทบุรี
2	ในบรรดาการตกแต่งภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาที่ท่านเก็บสะสมในปัจจุบัน ท่านคิดว่าหมวดหมู่ใดมีจุดเด่นและเอกลักษณ์มากที่สุด
3	ท่านรู้จักเทคนิคการวาดภาพด้วยหมึกและทองคำหรือไม่ ท่านสะสมเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดด้วยหมึกและทองคำจำนวนกี่ชิ้น
4	ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในอนาคตหรือไม่

ท่านที่ 4 นักสะสมเครื่องเคลือบดินเผาอาวุโสในจังหวัดจันทบุรี	
1	จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านเครื่องเคลือบดินเผา ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเคลือบดินเผา โปรดพูดถึงความเข้าใจของท่านที่มีต่อจังหวัดจันทบุรี
2	ในบรรดาเครื่องเคลือบดินเผาที่ท่านสะสม มีของตกแต่งที่ใช้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำเงินขาวหรือไม่ เหตุใดท่านจึงชอบผลงานชิ้นนี้
3	ในด้านเทคนิคและเนื้อหาหัวข้อในการวาดภาพบนเครื่องเคลือบดินเผาควรมีการสืบทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมตามยุคสมัย โปรดพูดถึงรสนิยมด้านสุนทรียศาสตร์ของท่านที่มีต่อภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผา
4	ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพภาพวาดบนเครื่องเคลือบดินเผาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร

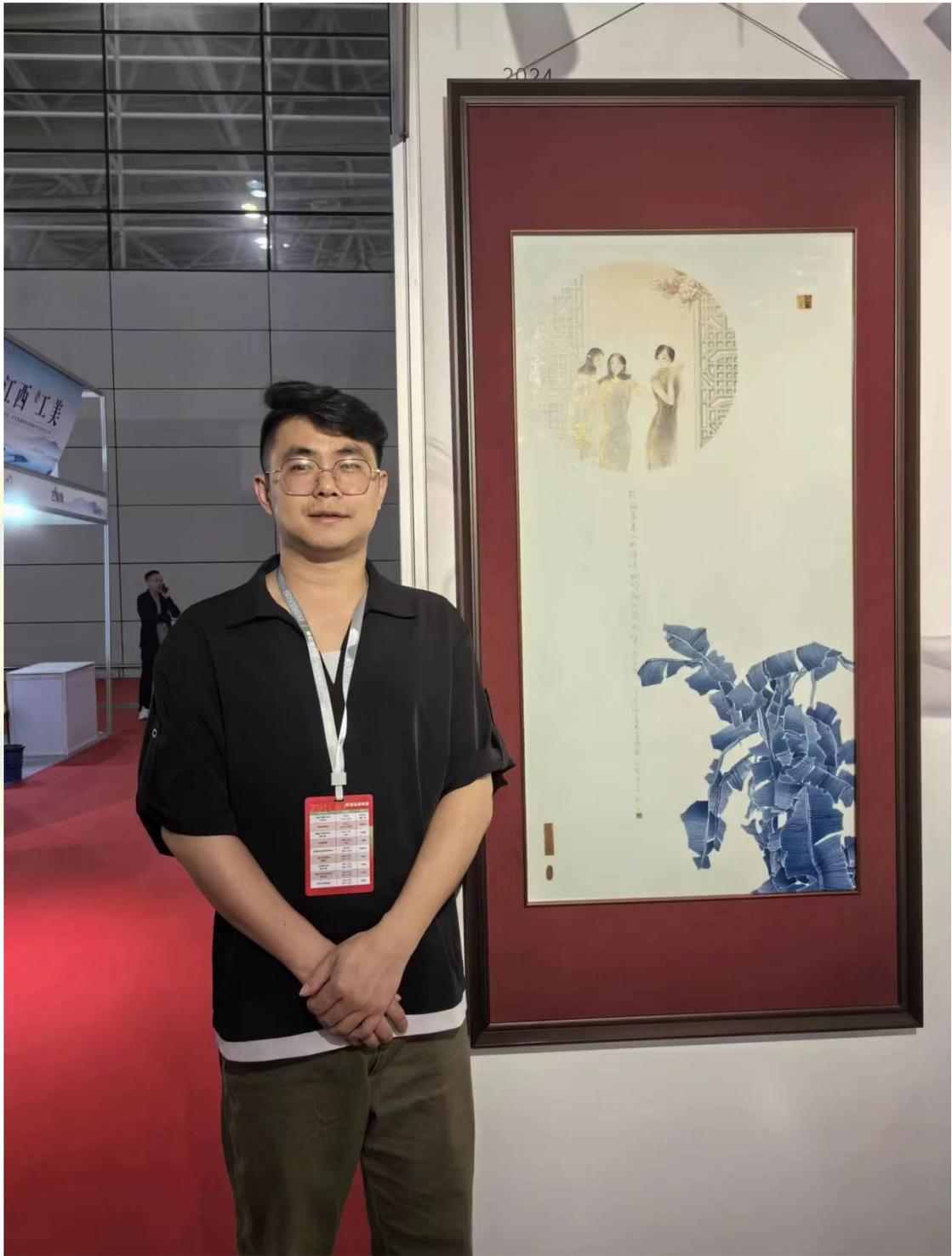
ภาคผนวก ข

สิทธิบัตร ประภาศนียบัตรและการจัดแสดงผลงาน

ภาคผนวก ค
เอกสารราชการ

Journal of Modern Learning Development

Modern Learning Development Centre

Modern Learning Development Co.,Ltd. 141 Village No.6 Banchai Sub-district, Ban Dung District, Udon Thani, Thailand, 41190

Phone number. +6694-7095636 ID Line. teekapko

Date : March 18 , 2024

Acceptance Letter

Dear Author (S) : Xun Li and Suparirk Kantitwaranun

Paper ID : 670915

Paper Title : The Ceramic Creation to Express the Image of Ladies in the Republic of China Era

This is to enlighten you that above manuscript reviewed and appraised by the review committee member of Journal of Modern Learning Development by 3 assessors and it is accepted for the purpose of publication in Journal of Modern Learning Development at Group 2 of Thai journal citation Index Centre (TCI) with ISSN 2673-074X (Print) 2697-455X (Online) Volume 9 Issue 9 September 2024 that will be available at <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index>

Sincerely

Dr. Teedanai Kapko

Editor Journal of Modern Learning Development

สำเนา

ที่ IR84-010/2567

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย : G-HU334/2566
โครงการวิจัยเรื่อง : การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของสาวงามในยุคสาธารณรัฐจีน
หัวหน้าโครงการวิจัย : MR.XUN LI
หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก (สารนิพนธ์/งานนิพนธ์) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
วิทยานิพนธ์/ คุชฎินิพนธ์)
หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีพิจารณา : Exemption Determination Expedited Reviews Full Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 2 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
3. เอกสารชี้แจงเข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form)
- แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่หมดอายุ : วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงนาม นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ
(นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Xun Li
วัน เดือน ปี เกิด	10 Nov 1983
สถานที่เกิด	Jingdezhen, China
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Jingdezhen, China
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน	Teacher (Jingdezhen Ceramic Vocational and Technical College)
ประวัติการศึกษา	Jingdezhen Ceramic University (Jingdezhen Jiangxi, China) Major fields of study : Fine Arts Degrees abbreviation : Scholar Years: from 2012.01 to 2015.01 Northwest Minzu University (Lanzhou, China) Major fields of study: Art Design Degrees abbreviation: Bachelor Years: from 2000.09 to 2004.07
รางวัลหรือทุนการศึกษา	2021, He was successfully selected into the National Arts Foundation Young Artists Program - Arts and Crafts Creation. 2022, The porcelain plate painting of "Flower and Moon" painted in gold with ink color won the gold medal of the 12th China Ceramic Art Exhibition 2022, The porcelain plate painting with gold and gold painting "Full of Gold and Jade" won the new award of the second Baihe Cup Arts and Crafts Innovation Design Competition 2022, The porcelain plate painting of "The Wind of the Republic of China" with gold ink color won the silver medal of the 8th Azalea Cup 2018, The ink-color gold painting of "Ruhasiyu" striped screen porcelain panel won the gold prize in the "Third Golden Sunflower Cup Ceramic Design Art Competition"

2018, The porcelain panel painting of the gold ink painting
"Appreciate the Fragrance Together" won the gold prize in the
"Jingdezhen Original Ceramic Art Competition"

2019, He was rated as an excellent teacher by Jingdezhen
Ceramic Vocational and Technical College

