

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในงาน
เครื่องเคลือบลายคราม

LINYAO CHENG

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในงาน
เครื่องเคลือบลายคราม

LINYAO CHENG

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Flower Pattern of Blue and white pottery of Ming Dynasty To create new floral
patterns in blue and white works

A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR DOCTOR DEGREE OF PHILOSOPHY
IN VISUAL ARTS AND DESIGN
FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS
BURAPHA UNIVERSITY
2024
COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมคุณิพนธ์และคณะกรรมการสอบคุณิพนธ์ได้พิจารณาคุณิพนธ์
นิพนธ์ของ LINYAO CHENG ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาคุณิพนธ์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมคุณิพนธ์

คณะกรรมการสอบคุณิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

..... ประธาน

(ศาสตราจารย์ ดร.กั๊ง หนึ่ง)

..... กรรมการ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์)

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ)

..... กรรมการภายนอก

มหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์เจี้ยนชิน เย่)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับคุณิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาคุณิพนธ์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ่มเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

63810029: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

คำสำคัญ: ราชวงศ์หมิง, เครื่องเคลือบลายคราม, ลวดลายดอกไม้, ชิ้นงานลายคราม

LINYAO CHENG : ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในงานเครื่องเคลือบลายคราม. (Flower Pattern of Blue and white pottery of Ming Dynasty To create new floral patterns in blue and white works)
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ: เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2567.

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ “ภาพลวดลายดอกไม้ในงานเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบลายคราม” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลงานเครื่องเคลือบลายครามที่มีลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่ตามหัวข้อการวิจัย “ภาพลวดลายดอกไม้ในงานเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง” วัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ : (1) เพื่อศึกษาเทคนิคการวาดภาพลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจื๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (2) เพื่อศึกษาลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หมิง (3) เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบลายครามและสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องเคลือบใหม่ วิธีการวิจัยคือ การวิเคราะห์วรรณกรรมและการสำรวจภาคสนาม การศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษาลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ทฤษฎีการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หลักทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ และทฤษฎีสัญชาตวิทยาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งที่มา เทคนิควิธี และลักษณะเฉพาะของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง วิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตกและลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามของจีน โดยเฉพาะ จีงสุรูปลักษณะลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจื๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม

สรุปผลการวิจัย (1) เทคนิคการวาดภาพดอกไม้หลักของเครื่องเคลือบลายครามจื๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ได้แก่ การวาดเส้น การแบ่งเส้น จุด การเก็บลำต้น และการปล่อยว่าง (2) ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจื๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นธรรมชาติซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบธรรมชาติของดอกไม้อย่างแท้จริง เค้าโครงลวดลายให้ความสำคัญกับความสมดุลและความกลมกลืนกัน ลวดลายดอกไม้เต็มไปด้วยความหมายที่หลากหลาย สะท้อนถึงค่านิยมและความเชื่อทางวัฒนธรรมของคนสมัยนั้น (3) การผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามดั้งเดิมของจีนเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี ลวดลายและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายคราม และชิมชั๊บงค์ประกอบที่สร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัย เช่น การแสดงออกทางนามธรรม ศิลปะแบบเรียบง่าย ป๊อปอาร์ต ฯลฯ เก็บรวบรวม

สามารถนำมาผสมผสานกับลวดลายเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมผสมผสานกับองค์ประกอบ
และแนวคิดของศิลปะร่วมสมัย เมื่อออกแบบลวดลายเครื่องเคลือบลายครามใหม่ องค์ประกอบ
ดอกไม้แบบดั้งเดิมจะถูกรวมเข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่เพื่อลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบ
ลายคราม

63810029: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; Ph.D. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: Ming Dynasty, Blue-and-White Porcelain, Floral Patterns, Blue-and-White Works

LINYAO CHENG : FLOWER PATTERN OF BLUE AND WHITE POTTERY OF MING DYNASTY TO CREATE NEW FLORAL PATTERNS IN BLUE AND WHITE WORKS.

ADVISORY COMMITTEE: SAKESAN TANYAPIROM, FONTHIP RANGSITSAWAT 2024.

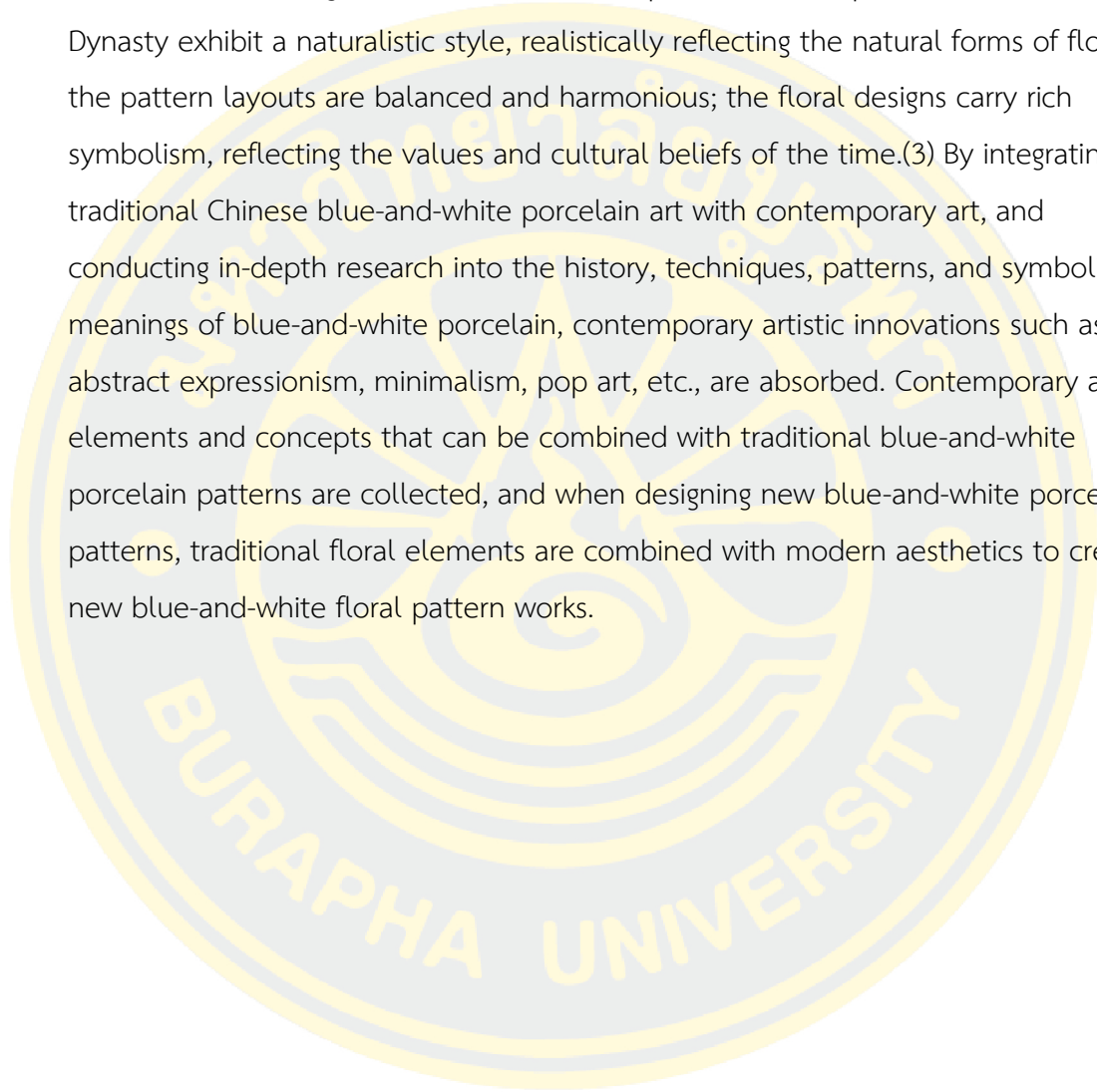
This study, "Research on the Floral Patterns of Ming Dynasty Blue-and-White Porcelain for the Creation of New Blue-and-White Works with Floral Designs," centers on "Research on the Floral Patterns of Ming Dynasty Blue-and-White Porcelain," with the aim of:(1) In order to study the artistic techniques of floral painting on Jingdezhen blue and white porcelain in the Ming Dynasty.(2) Examining the floral paintings of Western masters, as well as the floral patterns of Chinese blue-and-white porcelain.(3) Creating innovative ceramic works: new blue-and-white floral patterns and porcelain pieces.The research methods employed are literature analysis and field investigation.

This study delves into the floral patterns of Ming Dynasty blue-and-white porcelain, applying theories from art studies, Western aesthetics, intangible cultural heritage preservation, principles of artistic representation, and semiotics, to explore the history, origins, craftsmanship, and characteristics of Ming Dynasty blue-and-white porcelain. It includes specific analyses of Western master's floral paintings and Chinese blue-and-white porcelain floral patterns, summarizing the characteristics of Jingdezhen blue-and-white porcelain floral designs from the Ming Dynasty, with the goal of creating new blue-and-white porcelain works with floral patterns.

The results indicate:

(1) The main artistic techniques of Jingdezhen blue-and-white porcelain floral paintings during the Ming Dynasty include: outlining, wash dividing, dotting, stem picking, and leaving blank spaces.(2) The main characteristics of Western

masters' floral paintings are rich colors, fine realism, abundant emotion, and natural authenticity, which have made these artists' works treasures in the history of art and have increased the public's love and appreciation for the art of floral painting. The characteristics of Jingdezhen blue-and-white porcelain floral patterns from the Ming Dynasty exhibit a naturalistic style, realistically reflecting the natural forms of flowers; the pattern layouts are balanced and harmonious; the floral designs carry rich symbolism, reflecting the values and cultural beliefs of the time.(3) By integrating traditional Chinese blue-and-white porcelain art with contemporary art, and conducting in-depth research into the history, techniques, patterns, and symbolic meanings of blue-and-white porcelain, contemporary artistic innovations such as abstract expressionism, minimalism, pop art, etc., are absorbed. Contemporary artistic elements and concepts that can be combined with traditional blue-and-white porcelain patterns are collected, and when designing new blue-and-white porcelain patterns, traditional floral elements are combined with modern aesthetics to create new blue-and-white floral pattern works.

กิตติกรรมประกาศ

ความทุ่มเทขยันตลอดใน 4 ปีที่ผ่านมา ในที่สุดการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของผู้วิจัยก็สิ้นสุดลงแล้ว ประสบการณ์การเรียนรู้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ไม่จะมีวันลืม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝนทิพย์ วัฒนสิริน รังสิตสวัสดิ์ และศาสตราจารย์ เสกสรรค์ ธัญญาภรณ์ สำหรับคำแนะนำที่ละเอียด ให้ความสำคัญในการทำวิจัยอยู่หลายครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวิชาการ

ผู้วิจัยมีความก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลาสี่ปี ทำให้งานวิจัยนี้ได้รับคะแนนที่ค่อนข้างดี นี่ทำให้ไม่ยากจากลาอาจารย์ทุกท่านในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกจากการเรียนแล้ว ชีวิตในมหาวิทยาลัยบูรพายังทำให้ผู้วิจัยรู้สึกถึงความอบอุ่นอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่สอนวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือยังสอนทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ซึ่งผู้วิจัยอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและศิลปินทุกคนที่เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของผู้วิจัย การมีส่วนร่วมของคุณทำให้ผู้วิจัยมีข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินการศึกษานี้ ขอขอบคุณศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนและครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอด

LINYAO CHENG

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ณ
สารบัญตาราง.....	ฐ
สารบัญภาพ.....	ฑ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
คำถามของการวิจัย.....	7
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	7
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	7
ขอบเขตของการวิจัย.....	9
ระเบียบวิธีวิจัย.....	9
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....	11
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	11
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11
เครื่องเคลือบลายครามโดยภาพรวม.....	11
1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเมืองจันทบุรีในสมัยราชวงศ์หมิง.....	11
2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านการปกครองของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง และการค้าระหว่างประเทศ.....	13
3. ศิลปวัฒนธรรมเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง.....	17

4. เทคนิคศิลป์และกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง	23
ภาพรวมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก	33
1. ฝีมือและเทคนิคที่ใช้ในภาพวาดฝั่งตะวันตก	33
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง.....	45
1. ทฤษฎีศิลปะ.....	45
2. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก.....	47
3. ทฤษฎีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้.....	49
4. ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ	53
5. ทฤษฎีสัญศาสตร์.....	54
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	55
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	59
การวิจัยเอกสาร	59
1. เทคนิคงานฝีมือและเอกลักษณ์ของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิง	61
2. เอกลักษณ์ทางศิลปะองค์ประกอบทางศิลปะของการวาดภาพดอกไม้โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก.....	70
การวิจัยภาคสนาม	87
1. การสังเกต.....	87
2. การสัมภาษณ์.....	90
บทที่ 4 ระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้แบบจีนและแบบตะวันตก	98
ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและลักษณะสุนทรียของการตกแต่งดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง	98
1. ความหมายโดยนัยทางวัฒนธรรมของการประดับลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม	98
2. อัตลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของการประดับลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม	102

ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสุนทรีย์ของภาพเขียนดอกไม้แบบตะวันตก....	104
1. ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียง ..	104
2. อัตลักษณ์ทางสุนทรีย์ของภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินชื่อดังชาวตะวันตก	106
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน.....	108
1. การสร้างระบบองค์ความรู้.....	109
2. การสัมภาษณ์จิตรกรเครื่องลายครามของจีนและตะวันตก	114
3. แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานใหม่.....	116
บทที่ 5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม	123
กระบวนการออกแบบผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่	123
1. แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ	124
2. การคัดเลือกองค์ประกอบดอกไม้.....	125
3. ร่างแนวคิดและออกแบบ.....	128
การผลิตทางกายภาพของผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก".....	131
1. เทคนิคงานฝีมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์.....	131
2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก”	133
3. ผลงานจริงและรายละเอียดการแสดงผลงาน	140
การวิเคราะห์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่	145
1. ความหมายแฝงของผลงาน.....	145
2. แนวคิดหลักของผลงาน	145
3. อัตลักษณ์ทางศิลปะของผลงาน.....	145
การประเมินและสรุปผลงานตัวบุคคล	146
การจัดแสดงและการเผยแพร่ผลงาน.....	147
1. รางวัลและการเก็บรวบรวมผลงาน	147

2. การจัดแสดงผลงาน.....	151
3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	155
สรุปผลการออกแบบ.....	157
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	159
สรุปผลการวิจัย.....	159
การอภิปรายผลการวิจัย.....	168
ข้อเสนอแนะ	170
ภาคผนวก.....	172
ภาคผนวก 1 ตารางการสัมภาษณ์.....	173
ภาคผนวก 2 สำรองภาคสนาม	178
ภาคผนวก 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ.....	185
ภาคผนวก 4 หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย.....	198
ภาคผนวก 5 แบบตอบรับบทความ	200
ภาคผนวก 6 เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ.....	202
ภาคผนวก 7 เข้าร่วมแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ	204
ภาคผนวก 8 ประวัติส่วนตัวผู้วิจัย	207
ภาคผนวก 9	210
บรรณานุกรม.....	222
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	225

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 อัดลักษณะของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง	18
ตารางที่ 3-1 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม	61
ตารางที่ 3-2 แผนภาพแสดงเทคนิคการวาดภาพดอกไม้ลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง	66
ตารางที่ 3-3 รูปแบบศิลปะและอารมณ์ที่สอดคล้องกัน	74
ตารางที่ 3-4 ระบบความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบจิงเต๋อเจิ้น	97
ตารางที่ 4-1 ความหมายแฝงของวัฒนธรรมในลวดลายดอกไม้สีคราม	99
ตารางที่ 4-2 อัดลักษณะทางสุนทรียะ	102
ตารางที่ 4-3 อัดลักษณะทางสุนทรียะ	106
ตารางที่ 5-1 จุดสำคัญในการสร้างสรรค์.....	130
ตารางที่ 6-1 ประสิทธิภาพและเครื่องมือวาดภาพ.....	160
ตารางที่ 6-2 รูปเปรียบเทียบ	162

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	8
ภาพที่ 2-1 แผนที่เมืองจิ้งเต๋อเจิ้น.....	12
ภาพที่ 2-2 เขตพื้นที่แผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์หยวน.....	15
ภาพที่ 2-3 แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่เชิงเขาทางเหนือของโรงเตาเผาหลงอวี๋เหยา.....	16
ภาพที่ 2-4 ภาพเจ้าหน้าที่บูรณะเตาเผาหลงขณะทำการบูรณะชิ้นส่วนเครื่องเคลือบลายคราม.....	16
ภาพที่ 2-5 ภาพวาดโรงเตาเผาหลงอวี๋เหยาบนแผ่นกระเบื้องเคลือบลายครามชิงฮวา.....	17
ภาพที่ 2-6 ลักษณะเฉพาะของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง.....	21
ภาพที่ 2-7 ภาพจานกระเบื้องเคลือบลายครามชิงฮวาขอบปากพับจีบตกแต่งด้วยลายดอกไม้ 4 ฤดู รัชศกหย่งเล่อ ราชวงศ์ชิง.....	22
ภาพที่ 2-8 “เทียนกง ไคว่ว” โดย ช่งอิงชิง ในปีทีสี่ของฉงเจิ้นในราชวงศ์หมิง.....	24
ภาพที่ 2-9 “ภาพวาดถ้ำเย่”โดยหวังจื่อเฉิงในสมัยราชวงศ์ชิง ภาพวาดโดยหมึกขนาด 267 เซนติเมตร.....	25
ภาพที่ 2-10 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	26
ภาพที่ 2-11 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	26
ภาพที่ 2-12 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	27
ภาพที่ 2-13 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	28
ภาพที่ 2-14 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	29
ภาพที่ 2-15 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	30
ภาพที่ 2-16 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง.....	31
ภาพที่ 2-17 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิง.....	32
ภาพที่ 2-18 “ทานตะวัน” โดย วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ, ชาวดัตช์, ปีค.ศ.1888.....	36
ภาพที่ 2-19 “ไอริส” โดย วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ, ปีค.ศ.1889.....	36

ภาพที่ 2-20 “ดอกเบญจมาศ” โดยอ็อสการ์-โกลด์ มอแน ปีค.ศ. 1897.....	38
ภาพที่ 2-21 “ดอกบัว” โดยอ็อสการ์-โกลด์ มอแน ปีค.ศ. 1905	38
ภาพที่ 2-22 Georgia Totto O'Keeffe (ค.ศ. 1887–1986).....	39
ภาพที่ 2-23 “เส้นสีเทา กับสีดำ ฟ้าและเหลือง” โดย จอร์เจีย โอคีฟ.....	40
ภาพที่ 2-24 “ ลำโพงม่วง / ดอกไม้ขาว หมายเลข 1” โดยจอร์เจีย โอคีฟ ปีค.ศ. 1932.....	40
ภาพที่ 2-25 “Roses d’inde ” โดย แบร์นาร์ เคธลิน ปี ค.ศ. 1987.....	41
ภาพที่ 2-26 “Hydrangea and pepper on blue table” โดย แบร์นาร์ เคธลิน ปี ค.ศ. 1989...	42
ภาพที่ 2-27 แกรี่ บุกอฟนิกกำลังสร้างสรรค์ผลงาน.....	43
ภาพที่ 2-28 “เครื่องเคลือบสีน้ำเงิน ขาว และดอกไม้” โดยแกรี่ บุกอฟนิก	43
ภาพที่ 2-29 แผนภาพแสดงอัตลักษณ์ทางศิลปะของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินตะวันตก	44
ภาพที่ 2-30 หลักและทฤษฎีความงามของศิลปินชาวตะวันตกทั้ง 5 ยุค	47
ภาพที่ 2-31 ตราสัญลักษณ์ของ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ นานาชาติ	50
ภาพที่ 2-32 หลินเหยาเฉิง ได้ไ้รับรองผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากภาพวาด ดอกไม้และนกลายครามตามแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น	51
ภาพที่ 2-33 แผนผังความรับผิดชอบผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบ ลายคราม	51
ภาพที่ 3-1 กระบวนการของการวิจัยเอกสารเอกสารอ้างอิง	60
ภาพที่ 3-2 ผู้ศึกษาวิจัยนี้ Linyao cheng ถ่ายวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบ ลายให้แก่อช่อง CCTV	63
ภาพที่ 3-3 เทคนิคงานฝีมือการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม	65
ภาพที่ 3-4 ฟูกันแบ่งน้ำสำหรับเครื่องเคลือบลายคราม (ฟูกันหัวไก่).....	68
ภาพที่ 3-5 ดอกไม้ที่ถูกแบ่งน้ำ	68
ภาพที่ 3-6 ภาพดอกไม้ที่ใช้เทคนิคแบ่งน้ำทั้ง 3 อย่าง	70
ภาพที่ 3-7 เครื่องเคลือบลายครามและดอกไม้ โดย Gary Bukovnik.....	72

ภาพที่ 3-8 Georgia O'Keeffe" Jimson Weed / White Flower No.1.....	73
ภาพที่ 3-9 แวนโก๊ะ.....	77
ภาพที่ 3-10 โมเนต์.....	78
ภาพที่ 3-11 เดวิด ฮอกนีย์.....	78
ภาพที่ 3-12 Georgia O'Keeffe" Purple Popka.....	79
ภาพที่ 3-13 จอร์เจีย โอคีฟ.....	80
ภาพที่ 3-14 Andy Warhol.....	80
ภาพที่ 3-15 เรอเน่ ฟรองซัวส์ กีสเลน มากิริตต์.....	82
ภาพที่ 3-16 ฮิลารี เพชิส.....	82
ภาพที่ 3-17 กุस्ताฟ คลิมท์.....	83
ภาพที่ 3-18 Gary Bukovnik (ดอกโบตั๋น Gardeni).....	84
ภาพที่ 3-19 แกรี่ บุกอฟนิค.....	85
ภาพที่ 3-20 ยาโยอิ คุซามะ.....	86
ภาพที่ 3-21 อัตลักษณ์ภาพวาดลวดลายดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตก.....	87
ภาพที่ 3-22 การเปรียบเทียบระหว่างดอกไม้สีครามกับดอกไม้สด.....	90
ภาพที่ 3-23 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของ “หวง หยุนผิง”.....	91
ภาพที่ 3-24 ผู้ให้สัมภาษณ์ “ผิง เจียงผิง”.....	92
ภาพที่ 3-25 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของ “กาน เต้าฟู”.....	93
ภาพที่ 3-26 ผู้สัมภาษณ์ เซลียา เออร์ตุกรูล.....	94
ภาพที่ 3-27 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของจูเม่ ริบัลต้า.....	95
ภาพที่ 4-1 ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตก.....	105
ภาพที่ 4-2 ระบบความรู้ของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม.....	110
ภาพที่ 4-3 ระบบความรู้ของลวดลายดอกไม้ตะวันตก.....	112
ภาพที่ 4-4 สัมภาษณ์ท่านกาน เต้าฟู จิตรกรเครื่องลายครามของจีน.....	114

ภาพที่ 4-5 สัมภาษณ์ท่าน Zeliha Ertugrul จิตรกรหญิงเครื่องลายครามของประเทศตุรกี.....	115
ภาพที่ 4-6 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์	118
ภาพที่ 4-7 Claude Monet"ดอกบัวในบ่อ"	119
ภาพที่ 4-8 Georgia Totto O'Keeffe"Jimson Weed/White Flower No.1" 1932.....	120
ภาพที่ 5-1 กล้วยไม้ฟ้าแลบนี้อปซิส	126
ภาพที่ 5-2 ดอกไอริส	126
ภาพที่ 5-3 ดอกบัวสาย	127
ภาพที่ 5-4 ดอกดาวกระจาย	127
ภาพที่ 5-5 Linyao cheng ร่างภาพ	130
ภาพที่ 5-6 การคัดสรรองค์ประกอบลวดลายดอกไม้.....	133
ภาพที่ 5-7 เลือกว่าตุ๊กตาสำหรับการทำเครื่องเคลือบดินเผา.....	134
ภาพที่ 5-8 อุปกรณ์วาดภาพ	135
ภาพที่ 5-9 กระบวนการวาดภาพ	136
ภาพที่ 5-10 กระบวนการวาดภาพ.....	136
ภาพที่ 5-11 กระบวนการวาดภาพ.....	137
ภาพที่ 5-12 กระบวนการวาดภาพ.....	138
ภาพที่ 5-13 การเผาที่อุณหภูมิสูง.....	139
ภาพที่ 5-14 การทำความสะอาดหลังออกจากเตาเผา.....	139
ภาพที่ 5-15 ภาพผลงานจริง “ดอกไม้แสนน่ารัก” 4 ชุด	144
ภาพที่ 5-16 หนังสือรับรองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก”	150
ภาพที่ 5-17 ผู้วิจัยได้รับการสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าว	151
ภาพที่ 5-18 โปสเตอร์นิทรรศการ	152
ภาพที่ 5-19 การจัดแสดงในนิทรรศการ	155
ภาพที่ 5-20 ผู้เชี่ยวชาญ.....	155

ภาพที่ 5-21 เฉิง เจี้ยนผิง ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี.....	156
ภาพที่ 6-1 แนวทางการออกแบบ.....	167

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

เครื่องเคลือบลายครามถือเป็นงานเครื่องเคลือบที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ประจำกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นงานมีชื่อเสียงที่สุดของจีน เครื่องเคลือบลายคราม คืองานเครื่องเคลือบที่ใช้ฟู่กันจุ่มรงควัตถุ “โคบอลต์” แล้ววาดเขียนลวดลายลงบนผิวเครื่องเคลือบเนื้อเปล่า จากนั้นจึงนำชิ้นงานไปเผาสารเคลือบใส แล้วเผาในเตาอุณหภูมิสูงหนึ่งครั้ง กล่าวได้ว่าเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวา คืองานเขียนสีใต้เคลือบแบบจีนดั้งเดิมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ในสี่เครื่องเคลือบเอกเลื่องชื่อของนครแห่งศิลปะเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน (Liu Shiyun, 1999) การออกแบบรูปทรงของเครื่องเคลือบลายครามถือได้ว่างดงามล้ำเลิศ กอปรกับลวดลายประดับตกแต่งที่รุ่มรวยนัยแฝงทางศิลปวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์เครื่องเคลือบประเภทดังกล่าวจึงเป็นที่ยกย่องและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณ และในฐานะไข่มุกแห่งศิลปะอารยธรรมชนชาติจีนอันเปล่งประกาย ในหน้าประวัติศาสตร์ เครื่องเคลือบลายครามจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกด้วยเช่นกัน

แผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์ถัง (ช่วงปีค.ศ.618-908) ช่วงสมัยที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประเทศมั่งคั่ง เปี่ยมด้วยแสนยานุภาพและอำนาจอันแข็งแกร่ง ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศิลปะของจีนในสมัยนั้นถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ก้าวล้ำเป็นอันดับต้นๆ ของโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเคลือบจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว งานเครื่องเคลือบจำนวนมากเดินทางผ่าน “นครหลวงฉางอัน (ปัจจุบันคือเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)” ไปยังนานาแว่นแคว้นต่างแดนโดยอาศัยเส้นทางสายไหมเลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทำให้เกิดแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนในยุคแผ่นดินต้าถังกับประเทศในแถบเอเชียและยุโรปครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (Ye Zhemin, 2011) ในช่วงสมัยดังกล่าว “สารโคบอลต์รงควัตถุสีน้ำเงิน” เริ่มถูกนำมาใช้ในการตกแต่งงานเครื่องเคลือบจีน และถูกนำเสนอเป็นครั้งแรก ๆ โดยงานเครื่องเคลือบลายครามที่เผาผลิตโดยอำเภอก่งอี่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบลายครามในเวลาต่อมา

เมื่อเข้าสู่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ช่วงปีค.ศ.960-1127) ฐานผลิตเครื่องเคลือบทางตอนใต้ของจีน เริ่มมีปากเตาเผาที่ดำเนินการผลิตเคลือบลายครามชิงฮวา ซึ่งทั้งแหล่งผลิตวัตถุดิบดั้งเดิม เทคนิคศิลป์ เทคนิคเผาผลิต รวมถึงรูปแบบภาพลวดลายที่ใช้ตกแต่งเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์ซ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์ถังเลยแม้แต่น้อย

ต่อมา ในสมัยราชวงศ์หยวน (ช่วงปีค.ศ.1271-1368) ถือได้ว่าเทคนิคศิลป์งานเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจี้เต๋อเจิ้นในยุคสมัยนี้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ช่างฝีมือท้องถิ่นได้คิดค้นวิธีสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบลายครามโดยการใช้ฟู่กันจุ่ม “รงควัตถุโคบอลต์” แล้ววาดเขียนลวดลายลงบนผิวเครื่องเคลือบเนื้อเปล่า รวมถึงสูตรการสร้างเครื่องเคลือบโดยนำดินขาวเกาหลิง (Kaolin) ผสมกับดินพอร์ซเลน (Porcelain clay) ปริมาณ 2 ส่วน ซึ่งทำให้เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาในสมัยราชวงศ์ซ่งเมื่อเผาแล้วมีงานผิวที่ขาวกระจ่างมากขึ้น ทั้งยังทำให้เฉดสีที่ได้จากรงควัตถุสีน้ำเงินครามชิงฮวามีความเสถียรมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์ซ่งและประเทศในแถบเอเชียตะวันตก เพื่อให้สามารถเปิดตลาดการค้าในดินแดนแถบเอเชียตะวันตกได้อย่างประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ในสมัยราชวงศ์ซ่งจึงมีงานเครื่องเคลือบลายครามจำนวนมากที่ตกแต่งด้วยภาพลวดลายดอกไม้สีไต้ลือสลาม ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่างานเครื่องเคลือบลายครามในแวดวงการแลกเปลี่ยนการค้าถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมจีนและชาติเอเชียตะวันตก เมืองจี้เต๋อเจิ้นเป็นเมืองภูมิอากาศชื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและมากด้วยพืชพรรณอันอุดมสมบูรณ์ ในบรรดาภูเขาหลายแห่งรอบเมือง ภูเขาเกาหลิงในเขตหมู่บ้านตงปูเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรดินขาวเกาหลิงและดินพอร์ซเลนจำนวนมาก เป็นปัจจัยที่ทำให้เมืองแห่งนี้มีเงื่อนไขด้านทรัพยากรสำหรับการผลิตเครื่องเคลือบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น ชนชั้นปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์หยวนจึงดำเนินการก่อตั้งกรมเครื่องเคลือบฝูเหลียง (浮梁瓷局) ขึ้นที่เมืองจี้เต๋อเจิ้น โดยกรมดังกล่าวมีหน้าที่ผลิตงานเครื่องเคลือบสำหรับถวายรับใช้แก่ราชสำนักราชวงศ์หยวนเป็นการเฉพาะ (Cao Jianwen, 2008)

เวลาล่วงเลยมาถึงช่วงรัชกาลแห่งราชวงศ์หมิง (ช่วงปีค.ศ.1368-1398) จูหยวนจาง (朱元璋) ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงนำทัพโค่นล้มอำนาจของจักรพรรดิราชวงศ์หยวนแห่งมองโกลได้สำเร็จและสถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้นปกครองแผ่นดินจีน แม้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้วแต่จักรพรรดิจูหยวนจางยังคงรับสืบทอดระบบการขึ้นทะเบียนช่างฝีมือประจำราชสำนักของราชวงศ์หยวนเอาไว้ เนื่องจากความต้องการงานเครื่องเคลือบเพื่อนำไปใช้ทั้งในพิธีเช่นไหว้บูชา การปูนบำเหน็จรางวัลและการค้า ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้นกรมเครื่องเคลือบฝูเหลียงจึงถูกย้ายไปประจำการอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำฉางเจียงในเขตเมืองจี้เต๋อเจิ้น แล้วก่อตั้งเป็น “โรงเตาเผาเครื่องเคลือบหลวงอวิ๋เหยา (御窑厂)” ซึ่งโรงเตาเผาแห่งนี้ดำเนินการผลิตเครื่องเคลือบลายครามเป็นจำนวนมาก ในช่วงปีรัชกาลหย่งเล่อจนถึงรัชกาลเซวียนเต๋อแห่งราชวงศ์หมิง (ช่วงปีค.ศ.1405-1433) เนื่องจากราชทูตนาม

เจิ้งเหอ ผู้ได้รับมอบหมายให้เดินทัพเรือออกสำรวจโลกฝั่งตะวันตกถึง 7 ครั้งได้นำรงค์วัตถุโคบอลต์ประเภท “ซูหมาลีชิง (苏麻离青) หรือ Sumra” ที่พบเจอจากประเทศฝั่งโลกอิสลามเอเชียตะวันตกกลับมายังแผ่นดินจีน ทำให้เครื่องเคลือบลายครามกลายเป็นสินค้าของแผ่นดินจีนที่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับประเทศฝั่งตะวันตกอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นงานเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของเส้นทางสายไหมประเทศแถบเอเชียตะวันตกและศาสนาอิสลามไว้ในผลงานทั้งวัสดุให้สี (รงค์วัตถุ) และลวดลายที่ใช้ตกแต่ง ทั้งยังส่งผลให้ภาพลวดลายดอกไม้และเทคนิควิธีตกแต่งงานเครื่องเคลือบลายครามค่อย ๆ ได้รับการพัฒนาจนมีสไตล์ศิลปะที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่าศิลปะเขียนสีน้ำเงินครามได้เคลือบบนงานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง (ช่วงปีค.ศ.1368-1644) ถือได้ว่าเป็นก้าวแห่งการพัฒนาครั้งใหญ่ที่รวดเร็วยาวติดปีกบินเลยทีเดียว (Cao Jianwen, 2008)

ต่อมา ในรัชสมัยจักรพรรดิคังซี ยงเจิ้งและเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง (ช่วงปีค.ศ.1639-1912) งานเครื่องเคลือบลายครามในแต่ละช่วงสมัยต่างก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ผลงานเครื่องเคลือบที่ผลิตโดยโรงเตาเผาหลงอวี่เหยา มีความวิจิตรงดงามเป็นหนึ่งไม่มีสอง กระทั่งกล่าวได้ว่าปริมาณและคุณภาพของเครื่องเคลือบในช่วงสมัยดังกล่าวถือเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบจีน แล้วยังพลอยทำให้ประเภทงานเครื่องเคลือบในยุคสมัยนั้นมีความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ทว่าช่วงรัชศก “ถงจื้อ (同治时期)” ในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย เนื่องจากไฟสงคราม กอปรกับท้องพระคลังที่ร่อยหรอ แผ่นดินจีนในขณะนั้นจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟู ไม่เว้นแม้แต่งานเครื่องเคลือบ ส่งผลให้โรงเตาเผาหลงอวี่เหยาในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นต้องยุติการผลิตงานลงเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งในช่วงรัชศกกวางซีโรงเตาเผาหลงอวี่เหยาจึงฟื้นตัวแล้วกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยเผาผลิตเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองและของปูนบำเหน็จรางวัลเนื่องในวาระโอกาสต่าง ๆ สไตล์งานเครื่องเคลือบชิงฮวาในสมัยราชวงศ์ชิงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการรับเอาสไตล์เครื่องเคลือบที่ตกทอดมาจากสมัยราชวงศ์หมิงมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการตกแต่งด้วยภาพลวดลายดอกไม้ที่มีความคล้ายคลึงกับอัตลักษณ์ภาพลวดลายในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย (ช่วงปี ค.ศ.1902) จึงมีการก่อตั้งบริษัทธุรกิจเครื่องเคลือบเจียงซีขึ้นที่เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นแทนที่โรงเตาเผาหลงอวี่เหยาเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและการพัฒนางานเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นให้ขยายตัวไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม

ภายหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ชิง (ช่วงปีค.ศ.1912) เนื่องจากงานเครื่องเคลือบไม่มีการแบ่งลำดับขั้นที่เข้มงวด ทั้งยังไม่มีข้อจำกัดด้านหัวข้อที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน บรรดาช่างฝีมือในยุคสาธารณรัฐจีน (ช่วงปีค.ศ.1912-1949) จึงยังคงผลิตงานเครื่องเคลือบลายครามตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้แบบดั้งเดิมออกมาอยู่เรื่อย ๆ ทว่าก็มีศิลปินช่างฝีมือรุ่นเก่ายุคสาธารณรัฐจีนจำนวนมากจีนที่เริ่มนำอัตลักษณ์และสไตล์ศิลปะในแบบฉบับของตนเองถ่ายทอดและแสดงออกผ่านผลงานเครื่อง

เคลือบ ศิลปะภาพวาดเขียนสีบนเครื่องเคลือบลายครามจึงได้ซึมซับสไตล์ศิลปะและหัวข้อสร้างสรรค์จากศิลปะภาพวาดจีนดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ

ภายหลังจากการปลดแอกประเทศจีน (ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบัน) รัฐบาลของประเทศจีนใหม่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบอย่างมาก ถึงขั้นมีการก่อตั้งโรงงานเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ขึ้นที่เมืองจิ่งเต๋อเจินถึง 10 แห่ง อาทิ โรงงานเครื่องเคลือบกวางหมิง โรงงานเครื่องเคลือบเหอริ่นหมิน โรงงานเครื่องเคลือบหงฉี โรงงานเครื่องเคลือบฮวาเฟิง ฯลฯ ส่วนใหญ่ผลิตเครื่องเคลือบลายครามเป็นหลัก ซึ่งเทคนิคตกแต่งเขียนสีลายครามชิงฮวาดั้งเดิมเมื่ออยู่ในยุคสมัยใหม่จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลยุคสมัย ในบรรดาสไตล์รูปแบบใหม่ดังกล่าว งานเครื่องเคลือบลายครามที่ตกแต่งด้วยภาพลวดลายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ อาทิ ลายดอกบัวและก้านใบเลื่อยฟัน ลายดอกชานฉา ลายดอกเหมย ลายดอกบัว ลายดอกโบตัน ลายดอกชบา ลายดอกมอร์นิงกลอรีหรือว่านผักบุ้ง และลายดอกกล้วยไม้ ฯลฯ ล้วนเคยได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอดนิยมของเหล่านักสะสมทั้งในรูปแบบงานเครื่องเคลือบประเภทเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของขวัญของกำนัล ผลงานจัดแสดง ตลอดจนเครื่องเรือนรูปทรงต่าง ๆ

นับตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาจนถึงยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน ประเทศจีนเริ่มใช้นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศและการเปิดประเทศเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับโลกภายนอก ศิลปินเครื่องเคลือบหลายท่านของเมืองจิ่งเต๋อเจินจึงเริ่มปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้โลดแล่นอย่างอิสระ และเริ่มซึมซับองค์ความรู้จากศิลปะประติมากรรมตะวันตก ภาพวาดสีน้ำมัน สถาปัตยกรรม ตลอดจนศาสตร์ด้านการออกแบบ ฯลฯ ส่งผลให้ศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ่งเต๋อเจินเริ่มมีสไตล์งานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ จนค่อย ๆ ก่อเกิดเป็นระบบองค์ความรู้ศิลปะเครื่องเคลือบจีนแห่งยุคสมัยใหม่ ในช่วงสมัยนั้นเครื่องเคลือบลายครามซึ่งเป็นตัวแทนศิลปะจีนดั้งเดิมควรถูกนำมาบูรณาการร่วมกับระบบองค์ความรู้ศิลปะเครื่องเคลือบจีนยุคสมัยใหม่ ทว่าเนื่องด้วยอิทธิพลจากนานาปัจจัยทั้งเงื่อนไขที่พันธนาการแนวคิดของเหล่าจิตรกรภาพเขียนสีลายครามชิงฮวาเอาไว้ รวมถึงวัสดุ เทคนิคและขั้นตอนการสร้างสรรค ฯลฯ ทำให้ในช่วงปีทศวรรษที่ 1980 จึงไม่ปรากฏความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่สามารถทลายรูปแบบศิลปะเดิมและสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการศิลปะจีน งานเครื่องเคลือบลายครามในท้องตลาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นงานเลียนแบบสไตล์งานชิงฮวาโบราณหรืองานที่ตกแต่งด้วยภาพลวดลายแบบศิลปะภาพวาดจีนโบราณ เช่น ภาพทิวทัศน์นกและดอกไม้ ฯลฯ มิหนำซ้ำเหล่าศิลปินช่างฝีมือและจิตรกรที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามยังไร้ซึ่งความตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ในขอบเขตศิลปะร่วมสมัย ไม่มีสไตล์ของศิลปินงานเครื่องเคลือบลายครามคนใดที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับผลงานศิลปะร่วมสมัยของจีนประเภทอื่น ๆ ย่อมสังเกตเห็นได้ว่าการพัฒนา

ศิลปะเขียนสีตกแต่งบนเครื่องเคลือบลายครามยังคงต้องการความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ช่วยแต่งแต้มสีสันบนผลงาน

ราชวงศ์หมิงเป็นยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบจีนในสมัยโบราณและยังเป็นยุคสมัยที่แสดงให้เห็นถึงทักษะงานฝีมือระดับสูงสุดของจีนในยุคสมัยนั้น เครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หมิงที่มีงานฝีมือประณีตการตกแต่งที่ซับซ้อนรูปร่างที่สวยงามความหมายทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและลักษณะอื่น ๆ ได้กลายเป็นตัวแทนของงานศิลปะจีนมากที่สุดซึ่งรูปแบบการตกแต่งส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและภูมิทัศน์ธรรมชาติ เช่นดอกไม้ตามฤดูกาล นกและสัตว์ ภูมิทัศน์ ฯลฯ รูปแบบส่วนใหญ่ใช้เทคนิคที่เรียบง่ายและสดใส เส้นเรียบเครื่องประดับที่ซับซ้อนมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์สูงและเสน่ห์ทางศิลปะ อีกทั้งในยุคสมัยดังกล่าวยังมีงานเครื่องเคลือบลายครามคุณภาพปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานชิงฮวาที่ตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ซึ่งต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมจีนและตะวันตกจนค่อย ๆ ก่อเกิดเป็นสไตล์ศิลปะที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ ภาพลวดลายดอกไม้ที่ตกแต่งบนงานเครื่องเคลือบลายครามถือเป็นหัวข้อสร้างสรรค์รูปแบบการตกแต่งที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวข้อที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมตะวันตกอย่างชัดเจนที่สุดในทางกลับกันแล้ว ภาพลวดลายดอกไม้ในสมัยราชวงศ์หมิงก็เป็นงานที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตะวันตกอย่างลึกซึ้งที่สุดเช่นกัน กล่าวได้ว่าภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามคือสื่อสำคัญในการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้ การศึกษารูปแบบลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจึงมีความสำคัญต่อการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปกป้อง และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้มิให้ถูกกลืนเลือนหรือสูญหายไป กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามมีเอกลักษณ์เฉพาะและซับซ้อน ผ่านการศึกษารูปแบบลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามทำให้เราสามารถสืบทอดและพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เกี่ยวข้อง และรักษามืออยู่ของงานฝีมือแบบดั้งเดิม โดยความสำคัญอยู่ที่สามารถช่วยให้ผู้คนได้ชื่นชมและเข้าใจความงามของศิลปะ ซึ่งจะยกระดับความงามและความสามารถในการชื่นชม พัฒนาการของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก การศึกษารูปแบบเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจรูปแบบความงาม ขนบธรรมเนียมทางสังคม และความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินในยุคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการวิจัยทางประวัติศาสตร์ การศึกษาสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเชิงบวกต่อการรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และทำให้ผู้คนเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ศิลปะเครื่องเคลือบลายครามในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องได้รับการบูรณาการสู่ระบบองค์ความรู้ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่เพื่อเปิดมุมมองขององค์ความรู้ใหม่ในสาขาศิลปะร่วมสมัย เพราะภาพลวดลายดังกล่าวไม่สามารถเป็นได้แค่สัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมดั้งเดิมประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาแล้วปรับตัวสู่ยุคสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและจิตวิญญาณของผู้คนในยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการสร้างสรรคภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามด้วยแนวคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยผู้สร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคหัตถศิลป์จีนดั้งเดิมในระดับหนึ่ง รวมถึงความสามารถในการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผลงานควรเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภายใน ทศนคติต่อชีวิต และการบ่มเพาะทางศิลปะของศิลปิน ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาวิจัยผลงานภาพลวดลายดอกไม้และแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวของศิลปินร่วมสมัยตะวันตกที่มีชื่อเสียงระดับโลกจึงเป็นแนวทางการวิจัยที่สามารถช่วยเพิ่มพูนแรงบันดาลใจมหาศาลในการสร้างสรรค์ผลงานภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายคราม ตัวอย่างเช่นผลงานของศิลปินชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง Gary Bukovnik ได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์นานาชาติและเป็นที่รักของผู้ชม เขารักภาพวาดดอกไม้และผลงานของเขาถ่ายทอดความงามของธรรมชาติโดยการแสดงภาพดอกไม้และพืชอย่างถูกต้องแสดงพลังและความงามของชีวิต ดังนั้นจึงมีการสร้างงานศิลปะที่มีลวดลายดอกไม้สมัยใหม่ ซึ่งหัวข้อวิจัยนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานและพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรคเครื่องเคลือบลายครามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์แบบสมัยใหม่และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนกลิ่นอายตามกาลยุคสมัยและยกระดับสู่ความเป็นสากลให้แก่ผลงาน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับนัยแฝงทางศิลปะและหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ

เครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิงได้เห็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศในเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งดูดซับและผสมผสานองค์ประกอบและรูปแบบต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง โทนสีน้ำเงินและสีขาวของเครื่องเคลือบลายครามแสดงออกถึงอารมณ์ที่เรียบง่ายสง่างามและสดชื่นพร้อมผลกระทบทางสายตาและความงามที่แข็งแกร่ง รูปแบบศิลปะของงานดอกไม้ของปรมาจารย์ตะวันตกร่วมสมัยมีลักษณะของความหลากหลายและความเป็นปัจเจกบุคคล แสดงอารมณ์ที่หลากหลายของศิลปิน ดอกไม้ยังมักจะนำแรงบันดาลใจทางศิลปะมาสู่ศิลปิน โดยเฉพาะดอกไม้หลากหลายชนิดของประเทศไทยซึ่งมีรูปแบบและสีที่หลากหลายและดอกไม้ที่แตกต่างกันยังแสดงถึงอารมณ์และความหมายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและศึกษาลักษณะและการแสดงออกทางศิลปะของแต่ละวัฒนธรรมและบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสร้างลวดลายดอกไม้สีน้ำเงินและสีขาวใหม่อย่างชำนาญ สามารถสร้างรูปแบบศิลปะใหม่และเอฟเฟกต์ศิลปะและ

สามารถแสดงอารมณ์และความหมายแฝงที่มีสีสันมากขึ้นและการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมของ "การบูรณาการการอยู่ร่วมกันอย่างเสรีภาพและความสามัคคี" สามารถรับรู้ได้

คำถามของการวิจัย

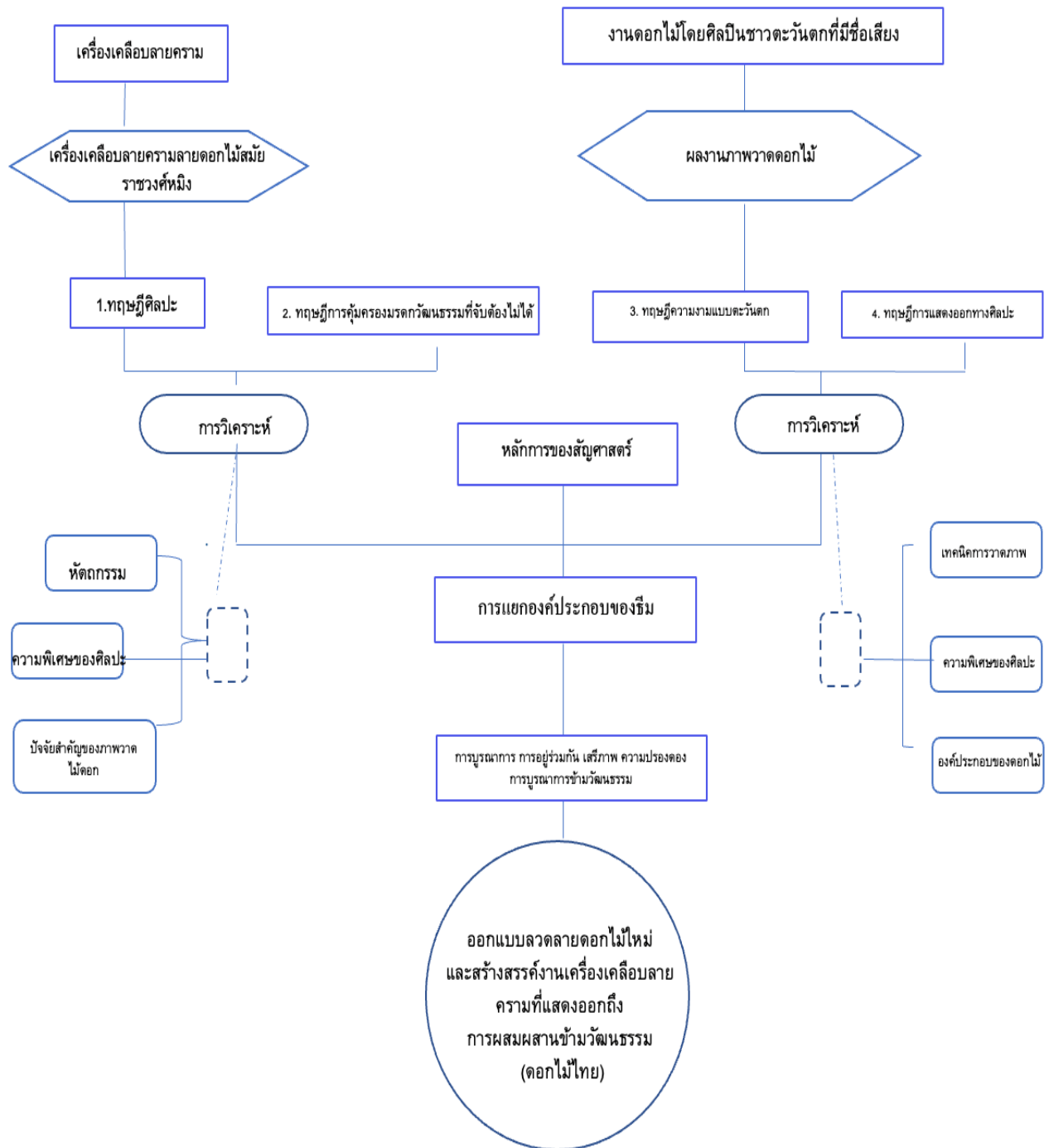
1. เทคนิคการวาดภาพเขียนสีลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงมีอะไรบ้าง
2. ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงมีอัตลักษณ์อย่างไร
3. จะสามารถนำศิลปะเครื่องเคลือบลายครามดั้งเดิมบูรณาการร่วมกับศิลปะร่วมสมัยและสร้างผลงานลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามรูปแบบใหม่ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการวาดภาพลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง
2. เพื่อศึกษารูปแบบผลงานภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก และลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายคราม
3. เพื่อสังเคราะห์ระบบลวดลายดอกไม้ใหม่ โดยใช้เทคนิคการวาดดอกไม้ลายครามชิงฮวารูปแบบใหม่
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพลวดลายดอกไม้ลายครามชิงฮวารูปแบบใหม่และชิ้นงานใหม่ที่มีลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายคราม

กรอบแนวคิดของการวิจัย

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และทฤษฎีสัญศาสตร์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งกำเนิด งานฝีมือ และอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง และรูปแบบผลงานภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกและลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายคราม วิเคราะห์และสรุปอัตลักษณ์ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง สังเคราะห์ระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้แบบจีนและแบบตะวันตก เพื่อออกแบบลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามด้วยลวดลายดอกไม้ใหม่ (ภาพที่ 1-1)

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Linyao Cheng, 2023)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

หัวข้อวิจัยนี้ศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร์ทางสังคม รูปแบบภาพลวดลายดอกไม้ และเทคนิคศิลปะที่ใช้สร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง รวมถึงรูปแบบผลงานภาพวาดดอกไม้ของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก

2. ขอบเขตด้านพื้นที่

พิพิธภัณฑ์เซรามิกจีนหรือพิพิธภัณฑ์เตาเผาหลวงอวี้เหยาเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นและสถาบันวิจัยทางโบราณคดีด้านศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

3. ขอบเขตด้านเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเครื่องเคลือบจีนในสมัยราชวงศ์หมิง (ปีค.ศ.1368-1644)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะตะวันตกตั้งแต่ช่วงใกล้ยุคสมัยใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน (ปีค.ศ. 1790-ปัจจุบัน)

4. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์

ได้รับลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่ก่อน และจึงสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามที่ตกแต่งด้วยลวดลายใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย

1. การวิจัยทางเอกสาร

1) ผู้วิจัยดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงประเภทต่าง ๆ เช่น บทความวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านห้องสมุด BUU หนังสือที่เกี่ยวข้องในศูนย์ TCDC กรุงเทพฯ และแพลตฟอร์มฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ของจีน CNKI แล้วนำข้อมูลที่ได้นำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงศึกษาเนื้อหาทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจในประเทศจีนและต่างประเทศ ภูมิหลังทางการเมือง และภูมิหลังทางวัฒนธรรม) กับภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิงและผลงานภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก ตลอดจนทฤษฎีศิลปะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดและสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานของเหล่าศิลปินช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญงานเขียนสีลวดลายดอกไม้ในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นและศิลปินผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

2) ศึกษาค้นคว้าและเลือกตัวแทนศิลปินผู้เชี่ยวชาญการเขียนสีภาพลวดลายดอกไม้ของประเทศจีนในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นจำนวน 2 คน พร้อมประวัติส่วนตัวโดยสังเขปและผลงานของพวกเขา

3) ศึกษาค้นคว้าและเลือกตัวแทนศิลปินผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวน 2 คน พร้อมประวัติส่วนตัวโดยสังเขปและผลงานของพวกเขา

2. การวิจัยภาคสนาม

1) การสังเกต

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิงจำนวน 20-30 รูปแบบโดยพิพิธภัณฑ์เซรามิกจีน ผ่านการลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เตาเผาหลวงอวิ๋เหยาเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นและสถาบันวิจัยทางโบราณคดีด้านศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชมสตูดิโอหัตถกรรมตัวแทนสตูดิโอผลิตเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นเพื่อสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง

2) การสัมภาษณ์

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของศิลปินและช่างฝีมือเครื่องเคลือบลายคราม เช่น การสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงวิธีการและเทคนิคการวาดเครื่องเคลือบลายครามที่พวกเขาถนัด ความยากลำบากในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายคราม และข้อปฏิบัติที่ควรระวัง ฯลฯ

(1) กลุ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์

ผู้วิจัยจำแนกกลุ่มประชากรเป้าหมายของการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ศิลปินผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ศิลปะการเขียนสีภาพลวดลายดอกไม้ลายครามชิงฮวา

2. ศิลปินงานเขียนสีภาพลวดลายดอกไม้ลายครามชิงฮวา

(2) กำหนดจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ที่ 3-5 คน

(3) รูปแบบการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่มย่อย

การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเน้นไปที่มุมมองเฉพาะและการค้นคว้าเชิงลึกของแต่ละบุคคล ในขณะที่การอภิปรายกลุ่มย่อยเน้นย้ำถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมและสร้างความรู้ร่วมกันตามวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย โดยเลือกใช้ทั้ง 2 วิธีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการวิจัย

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และศิลปิน ผู้วิจัยดำเนินการสนทนากับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์อย่างละเอียดและตรงประเด็น การสัมภาษณ์วิธีนี้ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองส่วนตัว ประสบการณ์ ทักษะ และความเชื่อของผู้เข้าร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยใช้คำถาม

ปลายเปิดและรูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และผู้วิจัยสามารถสำรวจและถามคำถามที่สำคัญเพิ่มเติมได้ ข้อดีของวิธีนี้คือ ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโดยละเอียดและเป็นส่วนตัวซึ่งเปิดเผยความรู้สึกรายในและมุมมองที่ซับซ้อน

2) การอภิปรายกลุ่มย่อย คือ กลุ่มสนทนาขนาดเล็กที่ประกอบด้วยผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และศิลปิน โดยปกติจะประกอบด้วย 6-12 คน ในการอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยนำผู้เข้าร่วมอภิปรายเข้าสู่หัวข้อและประเด็นเฉพาะ กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของกันและกัน เป้าหมายของการอภิปรายกลุ่ม คือ การสร้างภูมิความรู้แบบกลุ่มผ่านการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกัน รวมถึงผลกระทบจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การอภิปรายกลุ่มย่อยเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการบันทึกเสียงและการสังเกต ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ ภาษา และทัศนคติของผู้เข้าร่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการสร้างสรรคภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางศิลปะ คุณค่าทางวัฒนธรรม นัยแฝงทางวัฒนธรรมและรูปแบบการแสดงออกของลวดลายดอกไม้ในสมัยราชวงศ์หมิงและแบบตะวันตก
3. ได้ระบบองค์ความรู้ด้านลวดลายดอกไม้ใหม่ บูรณาการสู่การออกแบบ
4. ได้ภาพลวดลายดอกไม้ลายครามชิงฮวารูปแบบใหม่และผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ลายดอกไม้: เป็นรูปแบบลวดลายตกแต่งที่ทาสีบนเครื่องปั้นดินเผา มักจะทาสีด้วยโคบอลต์สีน้ำเงินและสีขาวโดยมีดอกไม้เป็นริ้วหลักโดยมีคุณค่าทางศิลปะที่สวยงามและความหมายแฝงทางวัฒนธรรม
2. เครื่องเคลือบลายคราม: เครื่องเคลือบชนิดหนึ่งที่ทำสีด้วยโคบอลต์สีน้ำเงินและสีขาวมีต้นกำเนิดในราชวงศ์ถังของจีนมีชัยในราชวงศ์หมิงและชิง มีชื่อเสียงในด้านพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนสีที่เป็นเอกลักษณ์และลวดลายที่สวยงามและเป็นหนึ่งในตัวแทนของวัฒนธรรมเซรามิกจีนโบราณ

3. ลายครามลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่: ใช้เทคนิคพิเศษของภาพวาดสีคราม เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของภาพวาดดอกไม้เครื่องเคลือบแบบเดิมๆ ได้รับแรงบันดาลใจและองค์ประกอบทางศิลปะจากผลงานดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แสดงแนวคิดทางศิลปะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความหมายแฝงเชิงอุดมการณ์และสร้างการผสมผสานระหว่างประเพณีและการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะร่วมสมัย

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในรายงานวิจัยบทนี้มุ่งประเด็นไปที่ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นในแผ่นดินจีนช่วงสมัยราชวงศ์หมิงเป็นหลัก โดยที่ในขณะที่เดียวกันยังศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบลายคราม อาทิ ภูมิหลังประวัติศาสตร์ทางสังคม และเทคนิคงานศิลป์ ฯลฯ รวมถึงการศึกษาวิจัยการนำเทคนิคการวาดภาพ องค์ประกอบและอัตลักษณ์ในงานภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาบูรณาการในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสืบสานอัตลักษณ์ดั้งเดิมของภาพลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายคราม ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมหลักทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการวิจัยในปัจจุบันของสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยได้จำแนกเนื้อหาออกเป็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้

เครื่องเคลือบลายครามโดยภาพรวม

1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

จิ้งเต๋อเจิ้น นครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบถือเป็นเมืองวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังเป็นฐานการผลิตหลักของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี (ภาพที่ 2-1) ในเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างภูเขาหวงชาน พื้นที่ส่วนที่ยื่นออกมาจากภูเขาหวายอวี๋ชาน และที่ราบทะเลสาบผัวหยาง มีพิกัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณลองจิจูดตะวันออกที่ 117.17 และละติจูดที่ 29.27 เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อน ดินแดนมีแสงสว่างเพียงพอ ฝนตกชุก อบอุ่นและชุ่มชื้น สภาพอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดูกาลชัดเจน โดยภาพรวมเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยแนวเทือกเขา และมีแม่น้ำอยู่ติดเขตเมือง จึงถือเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม แม้จิ้งเต๋อเจิ้นถือเป็นเมืองในพื้นที่ห่างไกล แต่ยังสามารถติดอันดับหนึ่งในสี่เมืองที่มีชื่อเสียงของจีนได้ ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับ “ดินและน้ำที่เหมาะสมกับการผลิตงานเครื่องเคลือบ” ทรัพยากรดังกล่าวยังเป็นเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่ทำให้จิ้งเต๋อเจิ้นสามารถเผาผลิตเครื่องเคลือบลายครามชั้นยอดได้ (Ye Zhemin, 2011)

ภาพที่ 2-1 แผนที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

โดยเงื่อนไขด้านทรัพยากรประการแรก คือ วัตถุดิบผลิตงานเครื่องเคลือบคุณภาพสูง อาทิ พอร์ซเลนและป่าไม้ที่หนาแน่นสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและเป็นวัตถุดิบสำหรับการเคลือบซีเมนต์ ภูเขาเกาหลิ่งที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นอุดมไปด้วยทรัพยากรดินขาวเกาหลิ่ง (Kaoling) หินพอร์ซเลน (porcelain stone) วัสดุสำหรับการเคลือบย้อม ตลอดจนดินที่นำมาสร้างเสียว (วัสดุทนไฟสำหรับใช้ปกป้องงานเครื่องเคลือบเมื่อนำเข้าเตาเผา) โดยเฉพาะดินเกาหลิ่งในเขตหมู่บ้านตงปู เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ดินเกาหลิ่งในพื้นที่นี้เมื่อผ่านกระบวนการเผาผลิตแล้วจะให้ผิวกระเบื้องเคลือบที่ขาว กระ้างตั้งเนื้อหยาบ แกร่งตั้งหิน จึงถือเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตงานเครื่องเคลือบ

ประการที่สอง ทรัพยากรน้ำอันอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำฉางเจียงและแม่น้ำสาขากว่า 50 สายที่ไหลผ่านพื้นที่ทั้งหมดของจิ่งเต๋อเจิ้นจากเหนือจรดใต้นั้นกระจายตัวในรูปแบบโครงข่ายปกคลุมทั่วเมือง ส่งผลให้จิ่งเต๋อเจิ้นอุดมไปด้วยทรัพยากรอุทกพลศาสตร์ปริมาณมหาศาลซึ่งส่งผลต่อการผลิตเครื่องเคลือบ อีกทั้งในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำฉางเจียงมีบริเวณท้องน้ำที่เสถียรและมีปริมาณน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแรงตกกระทบตามธรรมชาติของสายน้ำทำหน้าที่เสมือน “ครกสากที่สร้างจากน้ำ” โดยใช้การไหลของน้ำเป็นพลังในการบดและแปรรูปหินพอร์ซเลน กระบวนการแปรรูปดังกล่าวประกอบด้วยการบดแร่หิน การเจาะกร่อน ชะล้าง แล้วจึงตั้งขึ้นมา

จากนั้นดินโคลนจะถูกชะให้ลอยขึ้นสู่ฝั่ง นำดินโคลนมาปั้นนวด จากนั้นจึงนำไปใช้ในกระบวนการเคลือบ การใช้ประโยชน์จากแรงดันน้ำไม่เพียงลดการใช้กำลังคน แต่ยังช่วยรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบและประสิทธิภาพในการไปใช้ในกระบวนการผลิต คุณภาพน้ำของแม่น้ำฉางเจียงนั้นบริสุทธิ์ และเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด บ้านบางหลังในเมืองจึงต่อเจ็มน้ำถึงชั้นชุดบ่อน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเต็มที่ ซึ่งการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคยังเป็นการรับประกันว่าน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเคลือบมีความสะอาดมากเพียงพอ

และประการที่สาม การคมนาคมทางน้ำที่สะดวกสบาย แม่น้ำฉางเจียงในจังหวัดเจ้อเจียงถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจการค้า แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบส่วนใหญ่มีการกระจายอยู่ตามบริเวณทั้งสองฝั่งของแม่น้ำฉางเจียง ไม้สนที่โค่นแล้วและเชื้อเพลิงอื่น ๆ จะถูกขนส่งโดยลำเลียงไปตามทางแม่น้ำเพื่อไปยังท่าเทียบเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเขตเมือง งานเครื่องเคลือบลายครามที่เผาผลิตเรียบร้อยแล้วจะถูกลำเลียงขึ้นบรรทุกบนเรือพาณิชย์และขนส่งไปยังบ้านเรือนและต่างประเทศโดยการคมนาคมทางน้ำ ดังนั้น ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเจ้อเจียงจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เครื่องเคลือบลายครามที่ผลิตในเมืองเจ้อเจียงมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านการปกครองของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงและการค้าระหว่างประเทศ

เครื่องเคลือบลายครามเป็นหนึ่งในงานเครื่องเคลือบล้ำค่าควรมีของแผ่นดินจีนในสมัยโบราณ ภูมิหลังด้านการปกครองในประวัติศาสตร์นั้นไม่อาจแยกขาดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมจีน ประวัติศาสตร์การผลิตงานเครื่องเคลือบของเมืองเจ้อเจียงตามข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้อง การผลิตเครื่องเคลือบในเมืองเจ้อเจียงเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น (ช่วงปีค.ศ.202-220) จากนั้นจึงได้รับการพัฒนาในสมัยราชวงศ์ฉิน ผู้กุมอำนาจการปกครองแผ่นดินจีนตอนใต้ (ช่วงปีค.ศ.557-589) จนกระทั่งมีชื่อเสียงขจรขยายไปทั่วในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง (ช่วงปีค.ศ.618-907) (Ma Xigui, 1999)

乾隆四十八年（AD1783 年）《浮梁县志》卷 12《杂记》：“新平制陶，始于汉世”。发展于南朝陈，清代蓝浦《景德镇陶录》卷 1《图说》：“水土宜陶，陈以来土人多业此。”卷 5《景德镇历代窑考》：“陈至德元年，诏镇以陶础贡建康。唐武德中（AD618 年-AD626 年）镇民陶玉者载瓷入关中，称为假玉器，且贡于朝，于是昌南镇瓷名于天下”，昌南镇即景德镇。

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ช่วงปีค.ศ.1078-1085) เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นผลิตงานเครื่องเคลือบลายครามเป็นหลัก โดยในสมัยนั้นเรียกว่า “อิงชิง (影青)” อีกทั้งราชสำนักในสมัยนั้นยังได้ก่อตั้งหน่วยงานเตาเผาเครื่องเคลือบป้าวอู้ขึ้นที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ต่อมาช่วงสมัยราชวงศ์หยวนในปีค.ศ.1278 ผู้ปกครองแผ่นดินในสมัยราชวงศ์สมัยนั้นได้จัดตั้งกรมเครื่องเคลือบฝูเหลียงขึ้นที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งกรมดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานเผาผลิตเครื่องเคลือบโดยใช้เตาเผาหลวง ในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง (ช่วงปีค.ศ.1368-1912) โรงเตาเผาเครื่องเคลือบหลวงอวี๋เหยาและเตาเผาพื้นบ้านในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นดำเนินงานเผาผลิตเครื่องเคลือบโดยคอยช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกันจนทำให้เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นที่รู้จักกันในนาม “นครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบ”

《宋史》卷 186 《食货十八》：“（元丰五年）置饶州景德镇瓷窑博易务”。

《元史》卷 88 《百官四》：“浮梁磁局铁正九品，至元十五年立，掌烧造瓷器。”

清代蓝浦《景德镇陶录》卷 8 《陶说杂论上》：“而景德一镇，则固邑南一大都会也”，（昌南镇）盖以山国之险，兼都会之雄也”。

ในสมัยราชวงศ์หยวน ถือเป็นช่วยก่อตัวและพัฒนาของเครื่องเคลือบลายคราม ราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์แรกที่ก่อตั้งโดยชนกลุ่มน้อยในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีนโบราณ ผู้ปกครองแผ่นดินจีนในสมัยนั้นเป็นชาวมองโกลเลีย ราชวงศ์หยวนสืบราชบัลลังก์จากจักรพรรดิรุ่นที่ 5 จนถึงรุ่นที่ 11 เป็นเวลาถึง 162 ปีแล้วที่เจงกิสข่านก่อตั้งระบอบการปกครองมองโกลเลียตั้งแต่ปีค.ศ.1206 และเป็นเวลา 98 ปีแล้วที่กุบไลข่านเริ่มขนานนามแผ่นดินจีนว่า “หยวน” ในช่วงสมัยดังกล่าวเศรษฐกิจสินค้าโภคภัณฑ์ในแผ่นดินจีนและการค้ากับต่างประเทศค่อนข้างรุ่งเรือง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อารยธรรมจีนและอารยธรรมของประเทศในแถบเอเชียตะวันตก ปะทะและสอดผสานร่วมกันในระดับลึกลับ ศิลปินช่างฝีมือระดับชาติจำนวนมากเดินทางมายังเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น นำทักษะเชิงศิลป์และวัฒนธรรมจากทั่วทั้งแผ่นดินจีนมารวมกันในเมืองแห่งนี้ ส่งผลให้การผลิตเครื่องเคลือบลายครามพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ภูมิหลังทางการเมืองของศิลปะเครื่องเคลือบในสมัยราชวงศ์หยวนคือความเป็นเอกภาพและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง ซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องเคลือบลายครามได้มากยิ่งขึ้น (Cao Jianwen, 2008)

ภาพที่ 2-2 เขตพื้นที่แผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์หยวน (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

ต่อมา ในสมัยราชวงศ์หมิงยุคเฟื่องฟูของเครื่องเคลือบลายคราม ราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ศักดิ์นาในแผ่นดินจีน เครื่องเคลือบลายครามในช่วงสมัยนี้ถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่พัฒนาจนถึงขีดสุด ราชสำนักในสมัยราชวงศ์หมิงให้การสนับสนุนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามอย่างมาก เนื่องจากเขตเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นมีเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้ง โรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยาจูซานจึงถูกจัดตั้งขึ้นในเขตเมืองที่มีพื้นที่สูงกว่า ด้านหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม อีกด้านหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับแม่น้ำฉางเจียงซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงขนส่งวัสดุสำหรับผลิตเครื่องเคลือบและผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบสำเร็จรูปทางน้ำ อีกทั้งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงทรงคัดเลือกและประกาศรับสมัครช่างฝีมือเครื่องเคลือบจำนวนมากจากทั่วทั้งแผ่นดิน มีคำสั่งห้ามเอกชนผลิตงานลอกเลียนแบบ และมีการนำระบบการจัดการแบบมืออาชีพเฉพาะทางมาใช้ในการควบคุมดูแลช่างฝีมือ ไม่เพียงเท่านั้น นโยบายราชสำนักในสมัยนั้นยังส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและช่วยยกระดับคุณภาพงานเครื่องเคลือบลายคราม (Chen Ning, 2019)

ด้วยการขุดค้นพบเครื่องภาชนะในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งจากสมัยรัชศกหงอู่ หย่งเล่อ เสวียนเต๋อ เจิ้งถ่ง ฉิ่งฮว่า หงจื่อ และเจิ้งเต๋อเป็นจำนวนมากจากแหล่งโบราณคดีโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยา ตั้งแต่ปี.ศ.1982-2014 ชิ้นงานเครื่องเคลือบลายครามหลายพันชิ้นเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบการผลิต การจัดการที่เข้มงวดและแม่นยำของโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยาที่บันทึกรายละเอียดไว้ในเอกสารอ้างอิง ในขณะที่เดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ของจักรพรรดิจีนในสมัยนั้นซึ่งมีอำนาจควบคุมโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยาทั้งในด้านการเลือกสรรวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การคัดกรอง ตลอดจนการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบ กระทั่งวิธีการการคัดผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกแล้วทำให้พ้นไปจากสายตา กล่าวได้ว่าอิทธิพลอำนาจจักรพรรดิที่มีต่องานเครื่องเคลือบในสมัยนั้นได้รับการผลักดันจนก้าวไปสู่ขีดสุดทางอำนาจ ในขณะเดียวกัน การเปิดเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยราชวงศ์หมิงยังเป็นการเปิดตลาดการค้าเครื่องเคลือบลายครามให้กว้างยิ่งขึ้น

กอบกู้ภูมิหลังทางการเมืองในสมัยราชวงศ์หมิงถือเป็นยุคทองอันเฟื่องฟูของชนชาติจีนทั้งในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบที่ผลิตโดยโรงเตาเผาหลวงอวี้เหยาล้วนเป็นงานฝีมืออันวิจิตรประณีต งานเครื่องเคลือบลายครามในสมัยดังกล่าวที่ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันถูกรวบรวมและเก็บรักษาในความดูแลพิถีพิถันที่ใหญ่ ๆ ทั่วโลก

ภาพที่ 2-3 แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่เชิงเขาทางเหนือของโรงเตาเผาหลวงอวี้เหยา (แหล่งโบราณคดีจิ่งเต๋อเจิ้น, 1988)

ภาพที่ 2-4 ภาพเจ้าหน้าที่บูรณะเตาเผาหลวงขณะทำการบูรณะชิ้นส่วนเครื่องเคลือบลายคราม (Linyao Cheng, 2023)

ภาพที่ 2-5 ภาพวาดโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยาบนแผ่นกระเบื้องเคลือบลายครามชิงฮวา
(ที่มาภาพ : พิพิธภัณฑ์เมืองหลวง ประเทศจีน)

ผลงานแผ่นกระเบื้องเคลือบทรงกลมในภาพที่ 2-5 เป็นภาพทิวทัศน์ย่านถนนในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นอันพลุกพล่านซึ่งมีศูนย์กลางคือโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยา ภาพดังกล่าววาดด้วยเทคนิคเขียนสีใต้เคลือบโดยใช้รงควัตถุสีน้ำเงินครามชิงฮวา ผลงานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 72.8 ซม. แม่น้ำทางเจียงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาพ ป้ายที่ระลึกบนอาคารซึ่งเป็นจุดรวมสายตาของภาพเขียนด้วยอักษรขนาดใหญ่ 3 ตัวเป็นคำว่า “御窑厂 (โรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยา)” เมื่อเปรียบเทียบการวางแผนและเลย์เอาต์ของภาพทั้งหมดกับแผนที่ Google Map ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าลักษณะของภูมิประเทศนั้นใกล้เคียงกันมาก ในสมัยโบราณแม้ไม่มีความช่วยเหลือจากภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม แต่ศิลปินในสมัยนั้นก็ยังสามารถสร้างสรรค์ภาพวาดลายครามชิงฮวาขึ้นนี้ขึ้นมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยา โรงเตาเผาแห่งนี้จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากทั้งสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบจีน ความเป็นมาของโรงเตาเผาหลวงอวี๋เหยา และประวัติศาสตร์ของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

3. ศิลปวัฒนธรรมเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง

เครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นตัวแทนของงานเครื่องเคลือบจีนดั้งเดิมฉบับคลาสสิกและยุคสมัยดังกล่าวยังเป็นยุครุ่งเรืองของเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นอีกด้วย เครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นในช่วงสมัยนั้นโดดเด่นด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและนับแฝงทางศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง (Yu Yingyu, 2005) ลวดลายตกแต่งลายครามชิงฮวาถือเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ศิลปะตกแต่งประเภทนี้คือการใช้เทคนิคเขียนสีน้ำเงินครามใต้เคลือบในการวาดเขียนภาพลวดลาย ลายเส้นเรียบง่าย ไหลลื่น

เป็นธรรมชาติ สีเส้นหลากหลายสวยงาม ทั้งยังมีนัยแฝงอันล้ำลึก เป็นการตกแต่งที่สามารถรักษา อารมณ์อันสดใหม่และความสว่างเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ในประวัติศาสตร์การพัฒนายาวนานของ เครื่องเคลือบลายคราม การตกแต่งด้วยลายครามชิงฮวาเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่น อย่างมาก โดยต่อไปนี้เป็น การอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของการตกแต่งด้วยลาย ครามชิงฮวา โดยจำแนกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

ตารางที่ 2-1 อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง (Linyao Cheng, 2023)

อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิง	การแสดงออกโดยละเอียด	รูปตัวอย่าง
<p>ความงามของรูปแบบ</p>	<p>เส้นสายลายเส้นที่ไหลลื่น มีจังหวะที่สวยงาม และเลเยอร์ที่หลากหลาย การแสดงออกถึงสรรพสิ่งในธรรมชาติในลักษณะรูปทรงนามธรรม กระชับ เรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย ลวดลายรูปดอกไม้ สัตว์และพืช ทิวทัศน์ธรรมชาติภูเขาและแม่น้ำ ฯลฯ และบางครั้งก็มีข้อความตัวอักษรและภาพลายรูปมนุษย์ประกอบอยู่ด้วย</p>	 <p>งานเคลือบใหญ่ลายชิงฮวาดอกบัวแนวตั้งในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ราชวงศ์หมิง</p>
<p>ความงามจากนัยแฝง</p>	<p>การตกแต่งด้วยลายครามชิงฮวามักจะสื่อถึงพร ความหมายอันเป็นมงคลและอารมณ์อื่น ๆ ตลอดจนรวมถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ลวดลายผลไม้ ลวดลายสัตว์และลวดลายทิวทัศน์ล้วนสื่อถึงความหมายอันเป็นมงคล</p>	 <p>งานเคลือบเล็กลายชิงฮวาดอกไม้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ราชวงศ์หมิง</p>

<p>ความงามจากเทคนิค ศิลป์</p>	<p>เทคนิคศิลป์ที่ใช้สร้างสรรค์สะท้อนถึงทักษะอันประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือจีนโบราณการผลิตเครื่องเคลือบลายครามกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน</p>	 <p>แจกันเคลือบลายชิงฮวาดอกเหมยในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ราชวงศ์หมิง</p>
--	---	--

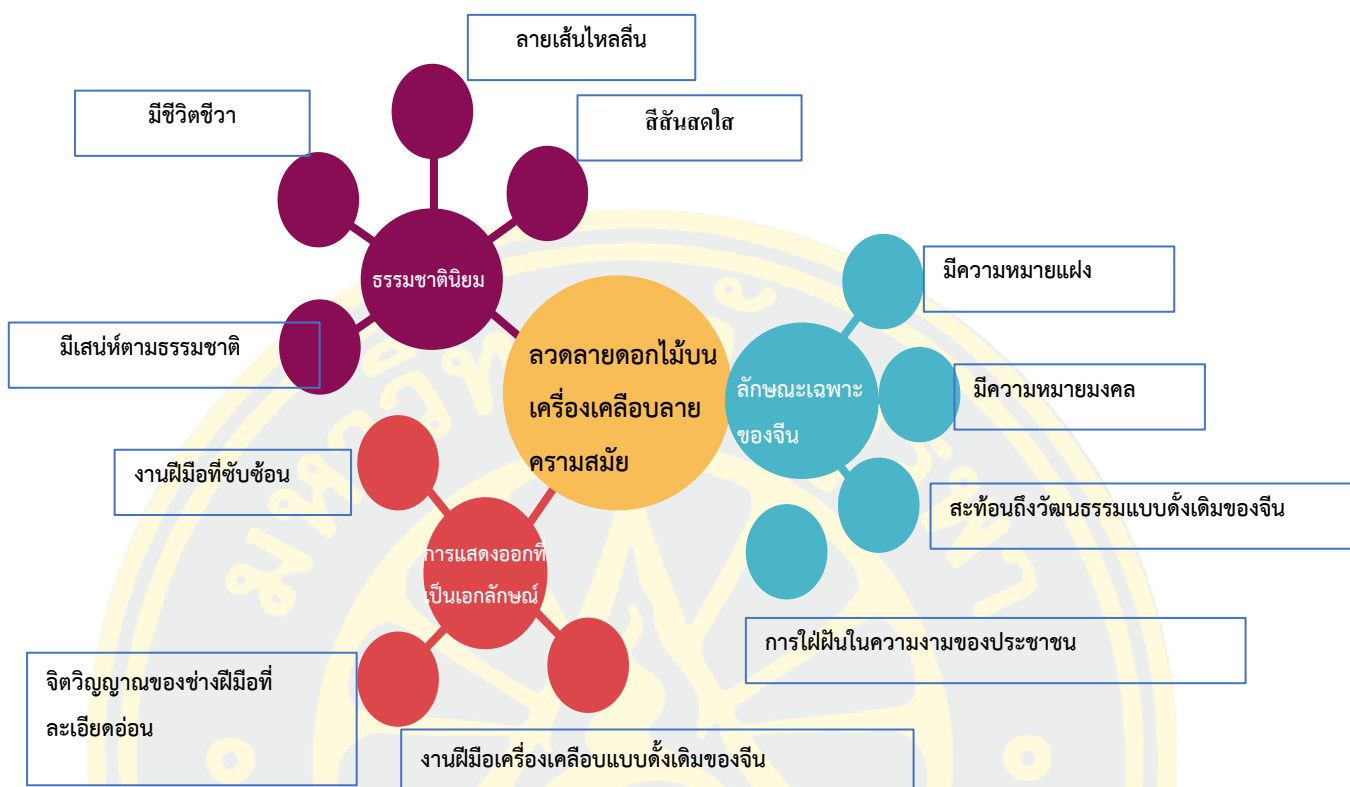
1) ความงามของรูปแบบ การตกแต่งด้วยลายครามชิงฮวามีรูปแบบลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นการแสดงออกถึงสรรพสิ่งในธรรมชาติในลักษณะรูปทรงนามธรรม กระชับ เรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ ประกอบด้วยลวดลายรูปดอกไม้ สัตว์และพืช ทิวทัศน์ธรรมชาติภูเขาและแม่น้ำ ฯลฯ และบางครั้งก็มีข้อความตัวอักษรและภาพลายรูปมนุษย์ประกอบอยู่ด้วย การตกแต่งด้วยลายครามชิงฮวามีจังหวะเส้นสายลายเส้นที่ไหลลื่น มีจังหวะที่สวยงาม และเลเยอร์ที่หลากหลาย นำเสนอเอฟเฟกต์ภาพที่ไม่เหมือนใครและมีคุณค่าทางสุนทรียะชั้นสูง

2) ความงามจากนัยแฝง ความงามจากนัยแฝงในการตกแต่งด้วยลายครามชิงฮวาเป็นหนึ่งในนัยแฝงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายตกแต่งมักประกอบด้วยอารมณ์ แนวคิด และมุมมองด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมของผู้คน เช่น ลายดอกไม้ สื่อถึงสิริมงคลและความสุข ลวดลายสัตว์ สื่อถึงพรและความหมายอันเป็นมงคล ลวดลายทิวทัศน์ สื่อถึงทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติและ ความกลมกลืนเป็นหนึ่งในเดียวกับธรรมชาติ

3) ความงามจากเทคนิคศิลป์ เทคนิคศิลป์ที่ใช้สร้างสรรค์ลายครามชิงฮวาถือเป็นงานฝีมือชั้นยอดสะท้อนถึงทักษะอันประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือจีนโบราณ การผลิตเครื่องเคลือบลายครามจำเป็นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ประการแรก ทางราชสำนักมีภาพวาดที่ออกแบบพิเศษสำหรับโรงเตาเผาหลวงอวี้เหยาโดยเฉพาะ จากนั้นยังต้องรอการจัดทำภาพตัวอย่างจาก “กระทรวงพิธีกรรมและพิธีการ” (หน่วยงานในสมัยโบราณมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมารยาททางโลกพิธีกรรม อาทิ การเตรียมเครื่องสังเวยฟ้าดิน เครื่องบรรณาการและการทูต ฯลฯ) จากนั้นจึงส่งงานตัวอย่างไปยังเตาเผาหลวง ช่างฝีมือจะนำผลงานตัวอย่างมาใช้อ้างอิงเปรียบเทียบในการกระบวนการวาดภาพเขียนสีลายครามชิงฮวา แล้วนำผลงานเข้ากระบวนการเคลือบ และเผาผลิตเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ละขั้นตอนต้องอาศัยความเอาใจใส่และความอดทนของช่างฝีมือ อีกทั้งแต่ละ

ขั้นตอนการผลิตยังมีความยากอย่างมาก ในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามางฝีมือ จำเป็นต้องผสมผสานนัยแฝงทางวัฒนธรรมเข้าสู่การออกแบบและวาดลวดลายตกแต่ง แล้วก็นำเสนอออกมาในรูปแบบภาพลายครามชิงฮวาอันวิจิตรงดงามในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของความงามเชิงเทคนิคของศิลปะลายครามชิงฮวา (Yu Yingyu, 2005)

ในบรรดาลวดลายในศิลปะลายครามชิงฮวา ลวดลายดอกไม้ลายครามชิงฮวาถือเป็นลวดลายประดับที่สำคัญและพบเห็นได้ทั่วไปบนงานเครื่องเคลือบลายครามของจังหวัดฉงชิ่งในสมัยราชวงศ์หมิง จนก่อเกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ในสมัยราชวงศ์หมิง เนื่องจากอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยที่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมลวดลายดอกไม้ก็แพร่กระจายไปทางตะวันตก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง จึงมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะและวัฒนธรรมโลก (Yu Yingyu, 2005) ดังนั้น หัวข้อวิจัยนี้จึงมุ่งวิเคราะห์และศึกษาลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามเป็นหลัก ซึ่งลวดลายดังกล่าวมีศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2-6 ลักษณะเฉพาะของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง (Linyao Cheng, 2023)

(1) สไตล์ธรรมเนียมที่มีคุณค่าเชิงสุนทรียภาพ

ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามมีคุณค่าทางความงามในแบบธรรมเนียม มีหัวข้อหลักคือลวดลายรูปทรงดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและเสน่ห์ตามธรรมชาติของดอกไม้ผ่านเส้นสายที่เรียบลื่นและสีสันตไส ก่อให้เกิดการบรรลุผลทางศิลปะตามแนวคิดธรรมเนียม นอกจากนี้ สไตล์ธรรมเนียมในลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามยังสะท้อนถึงความรักและความเคารพต่อธรรมชาติของวัฒนธรรมจีน

(2) มีความหมายแฝงด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีน

ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามมีนัยแฝงที่หลากหลาย ดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ดอกบัวและดอกโบตั๋นล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์พิเศษในวัฒนธรรมจีน ดอกบัวหมายถึงความมงคล ความสูงส่ง ความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ดอกโบตั๋นหมายถึงความมั่งคั่ง ความรุ่งโรจน์ และความสูงส่ง ด้วยความหมายเหล่านี้ทำให้ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามสะท้อนถึงการแสวงหาชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและการยกระดับศักยภาพตนเองของชนชาวจีน และยังสะท้อนให้เห็นถึงนัยแฝงอันลึกซึ้งในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

(3) มีการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องเคลือบลายคราม การสร้างสรรค์และผลิตลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามต้องผ่านกรรมวิธีที่ซับซ้อนอย่างมาก ทั้งยังต้องอาศัยฝีมือชั้นเลิศและความพิถีพิถันขั้นสูง ชั้นแรก ช่างฝีมือจำเป็นต้องวาดภาพร่างด้วยพู่กันบนผิวกระเบื้องเคลือบ จากนั้นจึงลงเส้นและเติมรายละเอียดรอบในลวดลายดอกไม้ สุดท้ายจึงใช้รงควัตถุน้ำเงินครามโคบอลต์ลงสีด้วยเทคนิคเขียนสีชิงฮวาแต่ละรูปแบบตามที่ช่างต้องการ แล้วนำไปเผาในอุณหภูมิสูงจึงเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ทักษะและเทคนิคในการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้สะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถันและความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ และยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเคลือบเงินอีกด้วย

ลวดลายดอกไม้บนงานเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงมีอัตลักษณ์ทางศิลปะและนัยแฝงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงแก่นแท้และเสน่ห์ทางศิลปะของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม ลวดลายตกแต่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบตกแต่งงานเครื่องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเครื่องเคลือบเงินและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและศิลปะในระดับโลก

ภาพที่ 2-7 ภาพจานกระเบื้องเคลือบลายครามชิงฮวาขอบปากพับจีบตกแต่งด้วยลายดอกไม้ 4 ฤดู
รัชศกหย่งเล่อ ราชวงศ์ชิง (ที่มาภาพ: รักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Asholeanmuseum)

4. เทคนิคศิลป์และกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง

ปีที่สิบของกษัตริย์ฉงเจินในราชวงศ์หมิง (ปีค.ศ. 1637) “เทียนกง ไคว่ว” เขียนโดย ช่งอิงซิง นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หมิง เป็นงานเขียนที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรและการผลิตงานหัตถกรรม ถูกขนานนามว่า สารานุกรมงานฝีมือจีนในศตวรรษที่ 17 ในบันทึกนี้ตอนที่ 7 “เถา หวี” ได้บันทึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจึงต่อเงินเอาไว้

凡饶镇白瓷釉用小港嘴泥浆和桃竹叶灰调成，似清泔汁，（泉郡瓷仙用松毛水调泥浆，处郡青瓷釉未详所出。）盛于缸内。凡诸器过釉，先荡其内，外边用指一蘸涂弦，自然流遍。凡画碗青料总一味无名异。（漆匠煎油，亦用以收火色。）此物不生深土，浮生地面，深者掘下三尺即止，各省直皆有之。亦辨认上料、中料、下料，用时先将炭火从红煨过。上者出火成翠毛色，中者微青，下者近土褐。上者每斤煨出只得七两，中下者以次缩减。如上品细料器及御器龙凤等，皆以上料画成，故其价每石值银二十四两，中者半之，下者则十之三而已。

凡饶镇所用，以衢、信两郡山中者为上料，名曰浙料，上高诸邑者为中，丰城诸处者为下也。凡使料煨过之后，以乳钵极研，（其钵底留粗，不转釉。）然后调画水。调研时色如皂，入火则成青碧色。凡将碎器为紫霞色杯者，用胭脂打湿，将铁线纽一兜络，盛碎器其中，炭火炙热，然后以湿胭脂一抹即成。凡宣红器乃烧成之后出火，另施工巧微炙而成者，非世上殊砂能留红质于火内也。（宣红元末已失传。正德中历试复造出。）

凡瓷器经画过釉之后，装入匣钵。（装时手拿微重，后日烧出即成坳口，不复周正。）钵以粗泥造，其中一泥饼托一器，底空处以沙实之。大器一匣装一个，小器十余共一匣钵。钵佳者装烧十余度，劣者一二次即坏。凡匣钵装器入窑，然后举火。其窑上空十二圆眼，名曰天窗。火以十二时辰为足。先发门火十个时，火力从下攻上，然后天窗掷柴烧两时，火力从上透下。器在火中其软如棉絮，以铁叉取一以验火候之足。辨认真足，然后绝薪止火。共计一坯工力，过手七十二方成器，其中微细节目尚不能尽也。

(จาก เทียนกง ไคว่ว (บันทึกตอนที่ 7 “เถา หวี”) โดย ช่งอิงซิง

ข้อความข้างต้นนำมาแปลเป็นภาษาปัจจุบันมีใจความดังนี้ :

ตอนที่หนึ่ง เครื่องเคลือบขาวของเมืองจึงต่อเงินผสมจากโคลนและขี้เถ้าจากใบไม้ ทำให้ดูเหมือนน้ำข้าวข้าว ส่วนวัตถุดิบลายครามมีหลากหลายคุณภาพ แบ่งเป็นชั้นดี ชั้นรองและชั้นล่าง วัตถุดิบลายครามที่ดีที่สุดจะถูกใช้ในการวาดลวดลายมังกรและหงส์บนเครื่องใช้ของจักรพรรดิ แต่ละชิ้นล้วนมีมูลค่ายี่สิบสี่ตำลึงเงิน

ตอนที่สอง ใช้ในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และใช้วัตถุดิบที่ผลิตในสองมณฑล เจียเต๋อและชินเหเหลียง เป็นวัตถุดิบชั้นดี เรียกว่า"วัตถุดิบเจ้อ" วัตถุดิบลายครามทั้งหมดต้องผ่านการเผาและบด และผสมเป็น น้ำเหมือนน้ำสบู่ เมื่อเผาแล้วจะกลายเป็นสีน้ำเงิน

ตอนที่สาม เมื่อเคลือบเครื่องผ่านการเคลือบแล้ว จะใส่ลงในกล่อง เครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ใส่กล่องเผาหนึ่งกล่อง ส่วนเครื่องเคลือบขนาดเล็กหลายชิ้นใส่รวมกันในกล่องเผาหนึ่งกล่อง กล่องเผาที่ดีสามารถทนการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าองศาได้ ส่วนกล่องเผาที่คุณภาพต่ำจะเสียหายหลังใช้งานหนึ่งถึงสองครั้ง นำกล่องเผาทั้งหมดใส่บรรจุภัณฑ์แล้วนำเข้าเตา จากนั้นจุดไฟ บนเตาเผามีรูทรงกลมสี่รู สองรู เรียกว่า"หน้าต่างฟ้า" การเผาใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการเปิดประตูและเผาเป็นเวลาสิบ ชั่วโมง ให้ไฟลุกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน จากนั้นใส่พื้นผ่านหน้าต่างฟ้าและเผาอีกสองชั่วโมง ให้ไฟ ลุกจากด้านบนลงมาด้านล่าง ตามขั้นตอนรวมทั้งหมด 72 ขั้นตอน

ภาพที่ 2-8 “เทียนกง ไควู่” โดย ช่งอิงซิง ในปีที่สิบของฉงเจิ้นในราชวงศ์หมิง (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

หวังจื่อเฉิง จิตรกรของราชสำนักในสมัยราชวงศ์ชิง หรือที่รู้จักในนาม หวังจื่อเฉิน เป็นชาว ฝรั่งเศส ช่วงระหว่างสมัยของกษัตริย์เจียชิ่งและกษัตริย์เต๋ากวงในราชวงศ์ชิง (ปีค.ศ. 1821-1850) จิตรกรหวังจื่อเฉินได้วาด “เก้าเย่” (ภาพที่ 2-9) เป็นภาพกรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม ตั้งแต่การขุดดิน ถลุงดิน สร้างหีบดิน ตัดแต่งชิ้นงาน การเคลือบ การวาดภาพ และงานหัตถกรรมอื่นๆ ซึ่งได้บันทึกกรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบลายครามของจิ้งเต๋อเจิ้นไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 2-9 “ภาพวาดถ้ำเฝ้า”โดยหวังจื่อเฉิงในสมัยราชวงศ์ชิง ภาพวาดโดยหมีกขนาด 267 เซนติเมตร (ที่มาภาพ: ถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรื่อง ฮ่องกง)

"เมืองเครื่องเคลือบลายคราม" เต็มไปด้วยเมืองจิ่งเต๋อเจินใหม่อย่างต่อเนื่องนับพันปี เครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจิน "ขาวดั่งหยก ใสดั่งกระจก บางเหมือนกระดาษ และมีเสียงกังวานเหมือนเปียงซิง" เป็นคำชื่นชมของคนโบราณว่า เครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจินสวยงามที่สุด รูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจินมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ความรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิ่งเต๋อเจินกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบชั้นสูงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในประวัติศาสตร์นับพันปีของการทำเครื่องเคลือบลายคราม เครื่องเคลือบลายครามที่มีกระบวนการผลิตด้วยมืออย่างละเอียดอ่อนและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามที่ถูกแบ่งด้วยความละเอียด มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง รับรองทุกกระบวนการผลิตว่ามีคุณภาพสูง เครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจินหนึ่งชิ้นต้องผ่านกระบวนการผลิตถึง 72 ขั้นตอน จากบันทึก “เทียนกง ไคว่ว” ของซ่งอิงซิงสมัยราชวงศ์หมิง และ “ภาพวาดถ้ำเฝ้า” ของหวังจื่อเฉิงในสมัยราชวงศ์ชิง สามารถเข้าใจเนื้อหาของกระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอน มีการบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่กระบวนการขุดเหมือง การล้างดิน การขึ้นรูป การวาดลวดลายเครื่องเคลือบลายคราม และการบรรจุลงในเตาเผาเป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจึงแบ่งขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นการรับรองคุณภาพเครื่องเคลือบลายคราม สามารถทำความเข้าใจกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจินของราชวงศ์หมิงได้จากภาพ (ภาพที่ 2-10 ถึง 2-16)

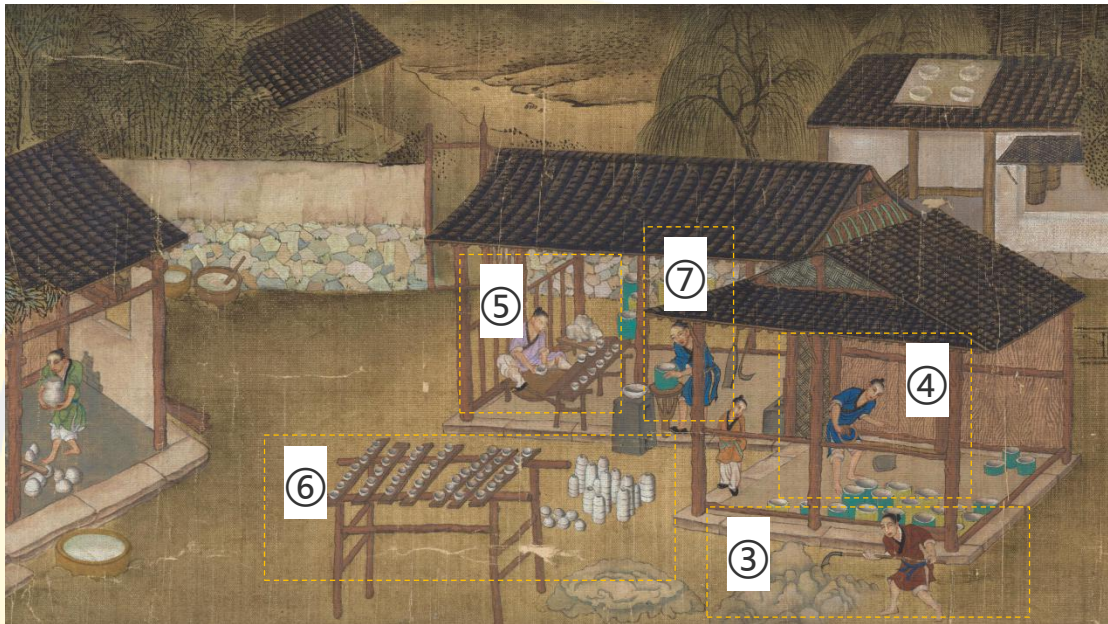
ภาพที่ 2-10 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

1) คนงานชุดเหมือง : เขาเกาหลีอุดมที่เต็มไปด้วยดินเผาหินที่จิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเครื่องเคลือบลายคราม ในภาพคนงานสองคนกำลังขุดหินขึ้นมาเคลือบด้วยจอบ

ภาพที่ 2-11 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

2) แรงงานต่างด้าวชนหิน: ในภาพแรงงานยืนอยู่ในน้ำกำลังถือไม้ค้ำและตะกร้าไม้ไผ่ที่มีหินโซนาเคลย์ที่บดแล้ว แรงงานต้องเดินทางไกล ข้ามถนนบนภูเขาที่ขรุขระ ขนวัตถุดิบสำคัญเพื่อใช้สำหรับทำเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 2-12 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเงินของราชวงศ์หมิง (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

3) การผสมหีบดิน: การแปรรูปวัตถุดิบสำหรับทำหีบดินมักจะทำนอกบ้าน โดยมีวิธีการคือ เทดินเหนียวสีขาวและดินละเอียดลงบนพื้น ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงวัตถุดิบที่หลักที่ใช้ทำหีบดินส่วนใหญ่จะเป็น ดินเหนียวสีขาวที่ผลิตในเมืองเล่อผิง และดินละเอียดที่ผลิตใกล้เมืองจิ้งเต๋อ บั่นเป็นชั้นบาง ๆ ทับซ้อนกัน แล้วตัดออกทีละก้อนด้วยพลั่ว

4) การผลิตหีบดิน: เตาเผาชนิดหนึ่งสำหรับเผาเครื่องเคลือบลายคราม ในกระบวนการเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซและสารที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายและเปรอะเปื้อน ภาชนะปั้นดินและเคลือบลายคราม จะถูกวางบนวัสดุทนไฟที่อยู่ภายในเตาเผา บนรูปภาพ ภาชนะสีฟ้าอมเขียวในภาพเรียกว่า หีบดิน

5) การขึ้นรูปและตัดแต่ง : การขึ้นรูป เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม และยังเป็นต้นแบบของเครื่องใช้อีกด้วย โดยเตรียมดินขาวไว้บนแท่นขึ้นรูปแบบงานหมุนที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และใช้รูปแบบของล้อเพื่อเป็นการขึ้นรูปของเครื่องเคลือบลายคราม การขึ้นรูปเป็นวิธีการดั้งเดิมในการผลิตเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงของประเทศ

จีน ภาชนะและใบมีดทรงกลมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการขึ้นรูป การตัดแต่งชิ้นงานคือ การตัดแต่งเครื่องเคลือบลายครามให้เรียบร้อยโดยใช้มีดตัดแต่ง หลังจากทีขึ้นรูปและตากแห้งในที่ร่ม เพื่อให้ความหนา-บางของชิ้นมีความสม่ำเสมอและรูปร่างสวยงาม การตัดแต่งยังคงทำบนแท่นงานหมุนกลางแท่นมีเสาอยู่ตรงกลาง และด้านบนของเสาไม้เป็นทรงกลม ขณะที่กำลังตัดแต่งชิ้นงานจะวางชิ้นงานไว้บนเสานั้น หลังจากนั้นใช้มีดตัดส่วนเกินออก ทำให้ชิ้นงานข้างในเงางามและข้างนอกมีผิวเรียบ หลังจากนั้นส่วนด้านล่างถูกขูดออก ถือว่าตัดแต่งแต่ละชิ้นตอนเสร็จสมบูรณ์

6) ชั้นไม้ไผ่สำหรับตากชิ้นงาน: ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเพื่อประหยัดพื้นที่ในการตากเครื่องเคลือบลายคราม จะนำเครื่องเคลือบลายครามที่ขึ้นรูปแล้ววางบนแผ่นไม้ตามลำดับ แล้ววางไว้บนชั้นวางไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษที่ตามแสดงในภาพเพื่อความสะดวกในการตากแห้งและการขนส่ง

7) การบรรจุและการเอาเข้าเผา : โดยนำเครื่องเคลือบลายครามที่มีขนาดความจุต่างกัน บรรจุลงในหีบดินที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมสำหรับการเผา

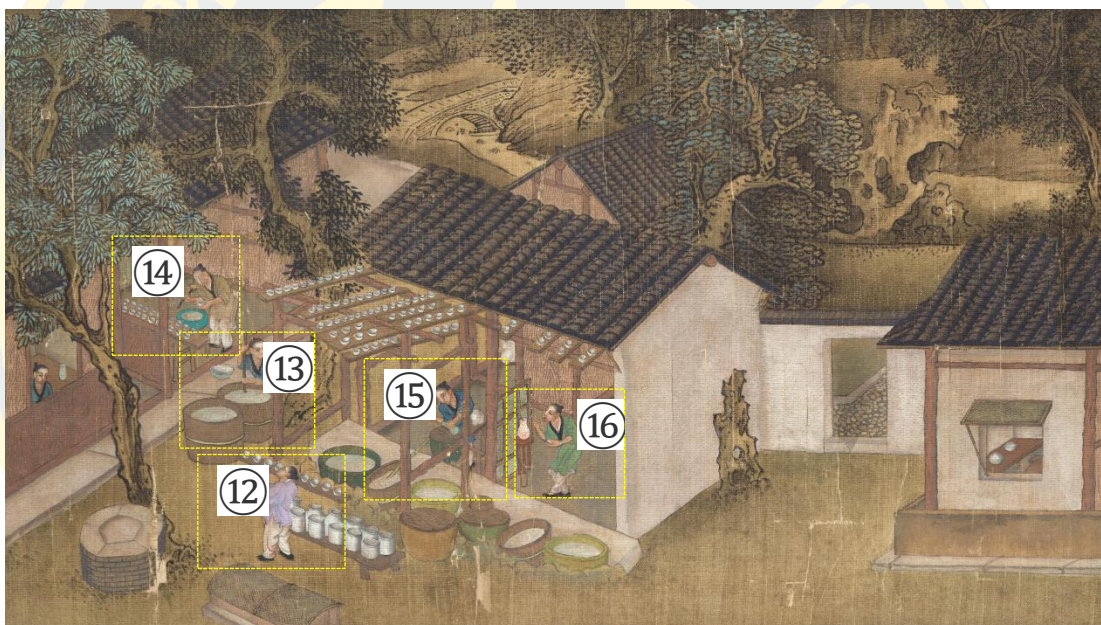
ภาพที่ 2-13 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

8) การทำแม่พิมพ์ทรงกลม: ในการสร้างแม่พิมพ์ทรงกลม เนื่องจากเครื่องเคลือบลายครามแต่ละแบบมีหลายร้อยหลายพันชิ้น หากคุณไม่ใช่แม่พิมพ์ที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานของชิ้นงานขนาดเดียวกันเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยเหตุนี้ แม่พิมพ์ของเครื่องเคลือบลายครามจำเป็นต้องมีเหมือนกับตัวอย่าง และช่างที่ทำแม่พิมพ์ต้องมีความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของเตาเผาและดินขาวเป็นอย่างดี จึงจะคำนวณขนาดได้แม่นยำและจัดทำแม่พิมพ์ได้มาตรฐาน

9) การพิมพ์: รูปแบบการพิมพ์เป็นวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจึงต่อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง หลังจากทำแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่ขึ้นรูปจะถูกคว่ำลงบนแม่พิมพ์ แล้วเคาะเพื่อให้ขนาดของชิ้นงานกับแม่พิมพ์ให้มีความสูงที่ตรงกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีมาตรฐาน

10) การเขียน: แม้จะเป็นการลงลาย ก่อนที่ขั้นตอนสุดท้ายจะเสร็จสิ้น บนเครื่องเคลือบลายครามหรืองานปั้นสามารถจารึกบทกวี หรือสลักข้อมูลเช่น ชื่อ ปี ไร่ที่ด้านล่าง

11) ล้างวัตถุดิบสีคราม: บนภาพช่างฝีมือกำลังล้างวัสดุสีครามในอ่างไม้ โดยล้างแร่สีครามที่ซับซ้อน รวมถึงสีเทาให้สะอาด

ภาพที่ 2-14 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจึงต่อเงินของราชวงศ์หมิง (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

12) ช่องว่างภายในเครื่องเคลือบลายคราม: มีคนงานที่เชี่ยวชาญในคัดเลือกและขนส่งเครื่องเคลือบลายคราม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในควบคุมกระบวนการผลิตและการขนส่งเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อความปลอดภัยของเครื่องเคลือบลายคราม

13) การจับคู่สีเคลือบ : ในภาพช่างฝีมือกำลังใช้ถังไม้ต่างๆ เพื่อเตรียมน้ำเคลือบ วัตถุดิบ และอัตราส่วนที่แตกต่างกันทำให้สีที่ต่างกัน รวมถึงพื้นผิวต่างกันก็ใช้น้ำเคลือบที่ต่างกัน

14) การเพิ่มความชุ่มชื้น: ก่อนที่จะเริ่มเคลือบตัวเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็นทางการ ต้องเข้ากระบวนการเพิ่มความชุ่มชื้นโดยแปร่งที่ทำด้วยผ้าขนสัตว์จุ่มลงในน้ำทางลงบนเครื่องเคลือบลายคราม ไม่เพียงแต่เป็นการทำความสะอาดคราบฝุ่นดินบนพื้นผิวอีกด้วย ยังเป็นการค้นหารูอากาศที่หายได้ยาก และเติมให้เต็ม

15) ทาเคลือบ: ใช้แปร่งที่ทำด้วยผ้าขนสัตว์จุ่มน้ำเคลือบแล้วทาสีลงบนเครื่องปั้นดินเผา

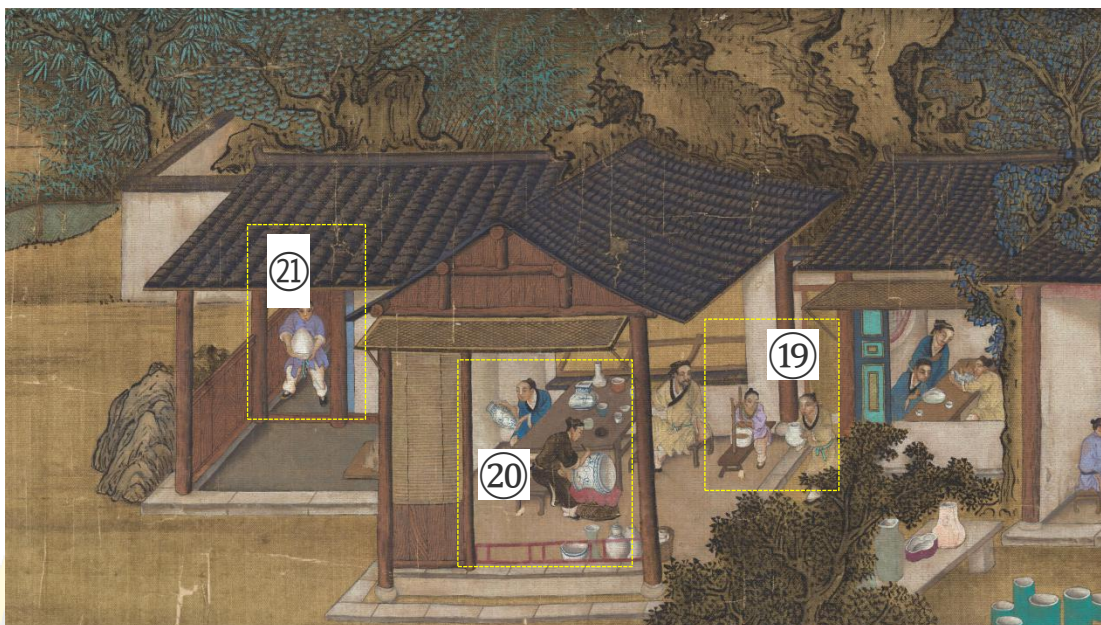
16) เป่าสีเคลือบ : หรือที่เรียกว่า การพ่นเคลือบ เป็นวิธีการเคลือบรูปแบบหนึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ในภาพกระบอกไม้ไผ่ถูกหุ้มด้วยแกนด้ายอีกหนึ่งชั้น จุ่มลงในน้ำเคลือบ หลังจากนั้นให้เคลือบติดกับเครื่องปั้นดินเผาด้วยการเป่าลม และทำซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่เคลือบอย่างสม่ำเสมอ

ภาพที่ 2-15 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ่งเต๋อเจิ้นของราชวงศ์หมิง
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

17) การวาดภาพและการแกะสลัก: รูปร่างของการแกะสลักเครื่องเคลือบลายครามจะมี เหลี่ยม มน หรือมุมที่แตกต่างกัน รวมถึงวิธีการตกแต่งที่แตกต่างจากการทาสีและแกะสลัก

18) การอัดฟาง: หลังจากเครื่องเคลือบลายครามเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะบรรจุด้วยฟางคุณภาพสูงเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง โดยทั่วไปบรรจุฟาง 12 ชั้นต่อ 1 มัด

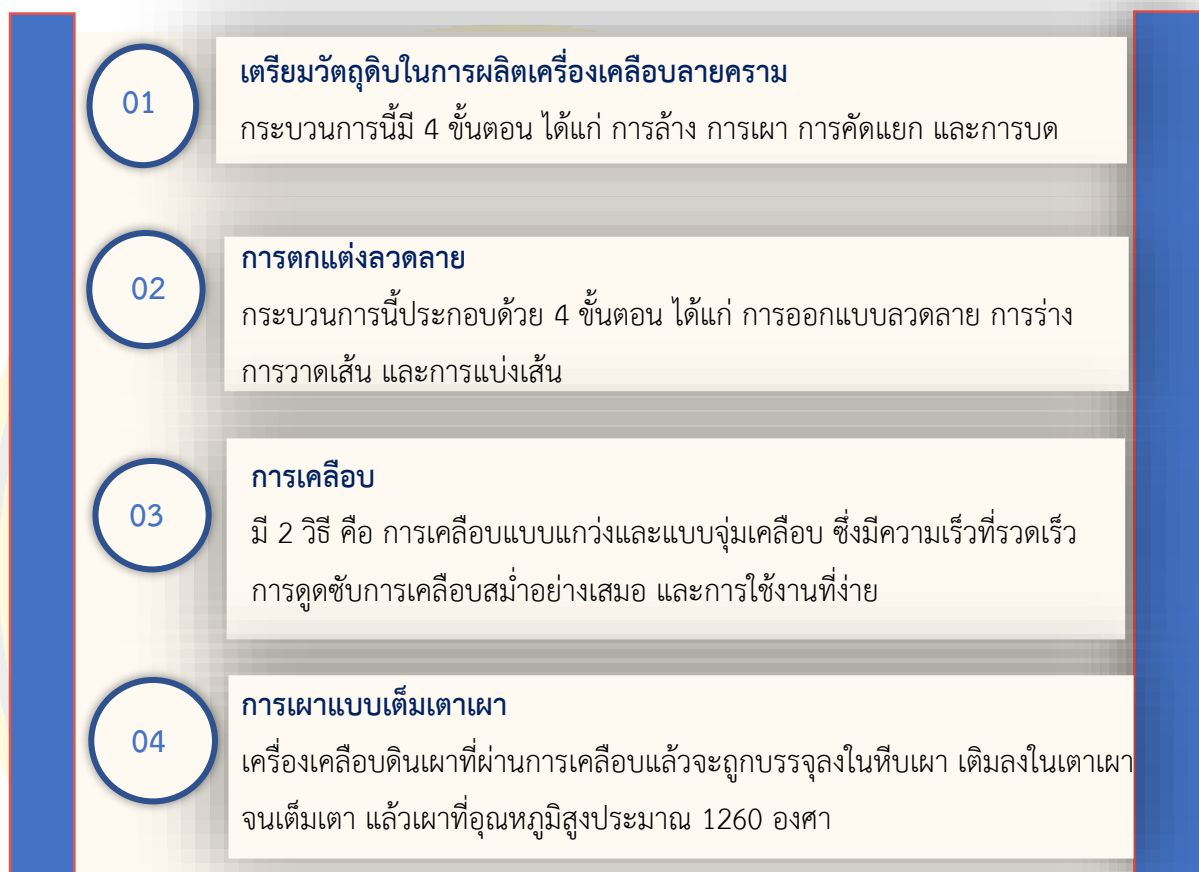
ภาพที่ 2-16 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเงินของราชวงศ์หมิง
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

19) วัตถุดิบสีคราม: ช่างฝีมือในภาพกำลังบดวัตถุดิบสีคราม นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สัมพันธ์กันระหว่างสีครามที่แสดงกับการภาพวาดที่ราบรื่นของจิตรกร

20) ภาพวาดลายคราม: ในภาพจิตรกรหลายคนกำลังวาดลายครามบนแจกันและโอ่ง ใช้วัตถุดิบสีครามที่มีความเข้มข้น-อ่อนที่เข้ากับลายเส้น ลวดลายรูปภาพ และยังมีกระบวนการแยกน้ำของสีคราม นั่นคือการใช้โคลบอลต์สีแยกสีครามในการลงสีในเฉดสีต่างๆ

21) การบรรจุลงในเตาเผา : บนภาพคนงานเตาเผาผู้ชายกำลังถือหีบดินเข้าและออกจากเตาเผา ขั้นตอนคือการย้ายหีบดินที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว นำเข้าไปวางในท้องเตาเผาและเรียงเป็นชั้นๆ หีบดินจะเรียงซ้อนกันตามลำดับขึ้นไป ประการแรกต้องพิจารณาคุณสมบัติการทนไฟของเครื่องเคลือบลายครามและการปรับอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ของท้องเตาเผาให้เหมาะสม และอีกประการหนึ่งคือ ต้องแน่ใจว่าหีบดินในเตาเผาทั้งหมดได้รับการจัดวางอย่างเรียบร้อย ไม่เอียงหรือไม่มั่นคง และจะต้องมีช่องว่างให้เปลวไฟไหลเวียนในเตาได้ จึงจำเป็นต้องมีช่างฝีมือที่มีทักษะและความชำนาญสูง

คำอธิบายด้านบนเป็นการเขียนบรรยายตามจริงจาก“ภาพวาดเก้าอี้”โดยหวังจื่อเจิงในสมัยราชวงศ์ชิง รวมกับ“เทียนกง ไคว่ว” โดยซ่งอิงซิงในสมัยราชวงศ์หมิง สรุพออกมาเป็นกรรมวิธีการผลิตเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2-17)

ภาพที่ 2-17 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิง (Linyao Cheng, 2023)

ดังที่แสดงในภาพ กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามต้องใช้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน:

1. เตรียมวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม กระบวนการนี้มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การล้าง การเผา การตัดแยก และการบด

(1) การล้าง: ใส่แร่ดินเหนียวโคบอลต์ในปริมาณที่เหมาะสมลงในน้ำสะอาดแล้วล้าง 7-8 ครั้ง

(2) การเผา: ใส่วัสดุที่ล้างแล้วลงในถาดแล้วใส่ในเตาเผาเพื่อเผาที่อุณหภูมิระหว่าง 1,000 ถึง 1,100°C

(3) การคัดแยก: กรองวัสดุที่เผาแล้วเลือกที่ละเอียดโดยเลือกวัสดุที่มีสีเรียบ มีน้ำหนักมาก มีลวดลาย และมีเสียงโลหะ ถือเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยม แต่วัสดุที่มีสีหมองคล้ำ น้ำหนักเบา มีลายน้อย และเสียงเบาถือเป็นวัสดุด้อยกว่า

(4) การบด : บดส่วนผสมหยาบและละเอียดลงอย่างละครึ่งหนึ่งแล้วบดให้ละเอียด เพื่อให้ได้วัสดุสีครามที่ดีที่สุด

2. การตกแต่งลวดลาย กระบวนการนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบลวดลาย การร่าง การวาดเส้น และการแบ่งเส้น

(1) การออกแบบลวดลาย : วาดบนกระดาษหรือวัตถุเปล่า วาดลวดลายบนช่องว่าง จากนั้นใช้หมึกสีอ่อนเพื่อร่างลวดลายที่ชัดเจนขึ้น

(2) การร่าง: วาดแบบร่างสุดท้ายลงในพื้นที่ว่าง จากนั้นใช้เก้าอี้เหลืองหนาเพื่อร่างโครงร่างตามลวดลายที่วาดไว้

(3) การวาดเส้น : ใช้สีทาเคลือบลงบนลายเส้นที่วาดไว้ตกแต่งลวดลาย โดยทั่วไปมักมีหลายเส้น

(4) การแบ่งเส้น : นั่นคือ การเติมสี เทคนิคที่ใช้ประกอบด้วยวิธีการทาสีแบบเรียบ วิธีแบ่งสีเข้ม-สีอ่อน วิธีการรวมสี วิธีการเคลือบสี และวิธีการกระจายสี ใช้แยกกันตามความต้องการในการตกแต่ง

3. การเคลือบ มี 2 วิธี คือ การเคลือบแบบแก้วและแบบจุ่มเคลือบ ซึ่งมีความเร็วที่รวดเร็ว การดูดซับการเคลือบสม่ำเสมอ และการใช้งานที่ง่าย

4. การเผาแบบเต็มเตาเผา เครื่องเคลือบดินเผาที่ผ่านการเคลือบแล้วจะถูกบรรจุลงในหีบเผา เติมน้ำมันเตาเผาจนเต็มเตา แล้วเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1260 องศา เทคนิคการเผาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับควบคุมคุณสมบัติเปลวไฟและอุณหภูมิ

ภาพรวมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก

1. ฝีมือและเทคนิคที่ใช้ในภาพวาดฝั่งตะวันตก

ในโลกตะวันออกและตะวันตกมีศิลปินหลายคนที่เกี่ยวข้องในการวาดภาพดอกไม้ โดยจิตรกรภาพดอกไม้ตะวันตกครอบคลุมหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทยังมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ และบุคคลที่เป็นตัวแทนของตน โดยต่อไปนี้เป็นประเภทสำคัญบางประเภท ผลงาน และบุคคลที่เป็นตัวแทน :

ประการแรก ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

บุคคลที่เป็นตัวแทน : อัลเบร็ชต์ เดอเรอ์ (Albrecht Dürer) ภาพดอกไม้ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาให้ความสำคัญกับการวาดทิวทัศน์ที่เสมือนจริง เน้นรายละเอียดและความงามตามธรรมชาติ ผลงานของเขา “ดอกไม้หนึ่งช่อ” (A Great Piece of Turf) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนและรูปแบบธรรมชาติของพืชพรรณ

ประการที่สอง ยุคบาโรก

บุคคลที่เป็นตัวแทน : แยน บรูเกิล (Jan Brueghel the Elder) ภาพดอกไม้ในยุคบาโรกมีชื่อเสียงในด้านการวาดที่ละเอียดและองค์ประกอบที่ซับซ้อน มักจะรวมถึงรายละเอียดที่หลากหลายและการแสดงถึงแสงและเงาแบบเคลื่อนไหว โดยผลงาน “กระเช้าดอกไม้” (Basket of Flowers) แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ซับซ้อนและความเหมือนจริงของดอกไม้มานานานาชนิด

ประการที่สาม ยุคทองของเนเธอร์แลนด์

บุคคลที่เป็นตัวแทน : ราเชล รูสช์ (Rachel Ruysch) เน้นความเป็นธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ ภาพดอกไม้ที่วาดมีความแม่นยำและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการสังเกตเชิงวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางกายวิภาคและสภาพธรรมชาติของดอกไม้ ผลงาน “ภาพนิ่งดอกไม้” (Flower Still Life) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบธรรมชาติและการเล่นสีของดอกไม้อย่างประณีต

ประการที่สี่ ยุคโรโคโค

บุคคลที่เป็นตัวแทน : ฌ็อง บาติสต์ มอนอยเออร์ (Jean-Baptiste Monnoyer) ภาพดอกไม้ในยุคโรโคโคแสวงหาความสง่างามและมุงเน้นที่ใช้ในการตกแต่งประดับ การใช้สีที่อ่อนโยนลายเส้นไหลลื่นและองค์ประกอบที่เรียบง่าย “ภาพตกแต่งดอกไม้” (Floral Decorations) ที่วาดลวดลายดอกไม้ประณีตด้วยสีอ่อนและลายเส้นที่ไหลลื่น

ประการที่ห้า ยุคโรแมนติก

บุคคลที่เป็นตัวแทน : ปีแอร์ โจเซฟ เรดูเต้ (Pierre-Joseph Redouté) เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความงามตามธรรมชาติ ดอกไม้ที่วาดมีความละเอียดอ่อน แสดงออกถึงความหมายที่สวยงามในบทกวีและความงามในอุดมคติ ผลงาน “รวมภาพวาดดอกกุหลาบ” (Les Roses) แสดงออกถึงรูปแบบที่สวยงามและสีสันที่หลากหลายของดอกกุหลาบนานาชนิดอย่างละเอียด

ประการที่หก อิมเพรสชันนิซึม

บุคคลที่เป็นตัวแทน : โคลด โมเนต์ (Claude Monet) โมเนต์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของแสง เงาและสีในขณะวาดภาพ แสดงออกถึงการใช้แสง เงาและภาพดอกไม้ในทิวทัศน์ธรรมชาติ ผลงาน “ดอกบัวในบ่อ” (Water Lilies) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสี แสง และเงาของดอกบัวบนผิวน้ำภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน

ประการที่เจ็ด ศิลปะใหม่

บุคคลที่เป็นตัวแทน : อัลฟองเซ่ มูชา (Alphonse Mucha) มีประโยชน์เชิงตกแต่งและลวดลาย ลวดลายดอกไม้ไหลลื่นและสวยงาม องค์ประกอบโดยรวมมีความเป็นศิลปะที่แข็งแกร่ง ผลงาน “สี่ฤดูกาล” (The Seasons) ใช้การออกแบบด้วยลวดลายและลายเส้นที่ไหลลื่น แสดงออกถึงดอกไม้ที่แตกต่างกันในสี่ฤดูกาล

ประการที่แปด นวศุนิยม

บุคคลที่เป็นตัวแทน : จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe) สำรวจศิลปะนามธรรมและการแสดงออกเชิงอารมณ์ แสดงรูปร่างและสีของดอกไม้ผ่านรูปแบบที่เรียบง่ายและเกินจริง และมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ส่วนบุคคล “ดอกไม้สีขาว” (White Flower) โดยแสดงรูปแบบและสีของดอกไม้ผ่านเทคนิคนามธรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ส่วนบุคคล

ดังนั้นเพื่อศึกษาฝีมือการวาดภาพดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก งานวิจัยนี้ได้เลือกจิตรกรที่เป็นตัวแทนหลายท่าน ดังต่อไปนี้

วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ (ค.ศ. 1853-1890) จิตรกรแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ ชาวดัตช์ ภาพวาดของเขา (ภาพที่ 2-18 และ 2-19) เขามักจะใช้สีเส้นที่หลากหลายและมีฝีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ผลงานที่มีสีเส้นที่สว่างสดใสและเป็นประกาย นอกจากนี้เขามักเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติเรื่องความหนา เพื่อให้ภาพดอกไม้มีพื้นผิวที่หนา และความหนาที่ต่างกันให้ความรู้สึกมีมิติ รวมถึงการเคลื่อนไหวของภาพ สร้างเอฟเฟ็กต์ภาพที่ชัดเจนที่ทำให้ภาพวาดดอกไม้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอารมณ์

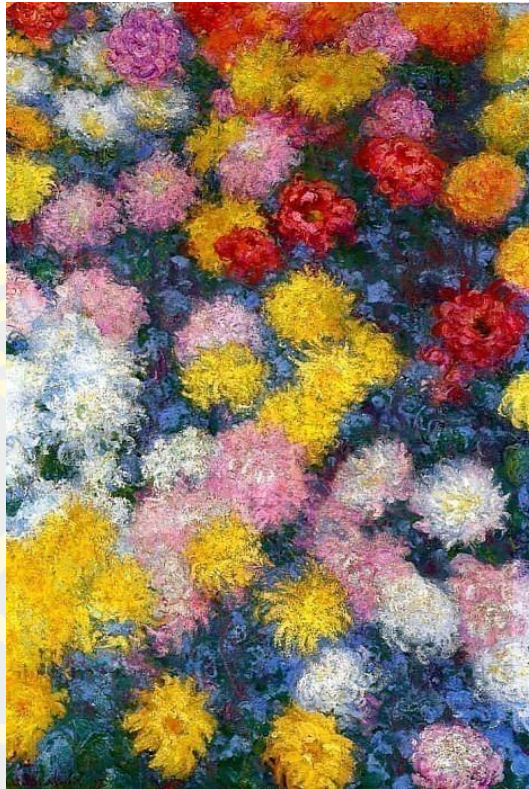
ภาพที่ 2-18 “ทานตะวัน” โดย วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ, ชาวดัตช์, ปีค.ศ.1888
(ที่มาภาพ : จัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟินแลนด์เฟีย)

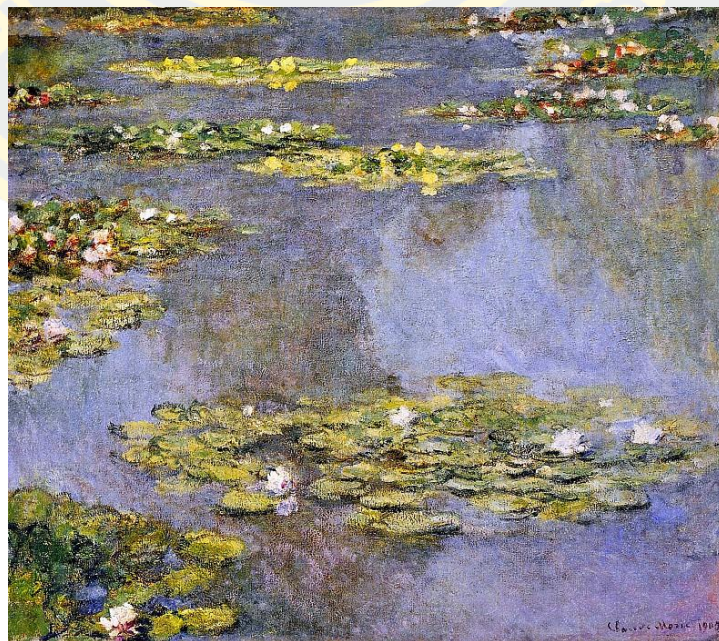
ภาพที่ 2-19 “ไอริส” โดย วินเซนต์ วิลเลียม แวน โก๊ะ, ปีค.ศ.1889
(ที่มาภาพ : จัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ J. Paul Getty)

ในผลงาน Van Gogh ชั้นนี้ ใช้สีสันทันทีสดใสและกล้าหาญ สีหลักคือสีน้ำเงินและสีเขียว ซึ่งสีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้ากันได้อย่างลงตัว แต่ยังสร้างความประทับใจทางสายตาอีกด้วย เขาใช้สีน้ำเงินที่มีระดับความเข้มของสีที่แตกต่างกัน สร้างความมีชีวิตให้กับดอกไอริส สีน้ำเงินในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าและความสงบ ซึ่งสะท้อนถึงสภาพจิตใจของแวน โกะในขณะนั้น ใบไม้และพื้นหลังสีเขียวที่เป็นเฉดสีที่แตกต่างกัน สร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวา สีเขียวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตชีวาและความเป็นธรรมชาติ เกิดความแตกต่างและความสมดุลกับสีน้ำเงิน องค์ประกอบของภาพและพื้นหลังของดอกไอริสสร้างความรู้สึกของชั้นเชิงพื้นที่จากไกลไปใกล้ เส้นขอบนอกของดอกไม้ในภาพที่หนาและเข้มข้น ทำให้แต่ละองค์ประกอบในภาพมีความโดดเด่นและมีตัวตนอย่างชัดเจน ทำให้ภาพรวมมีระดับมากขึ้น การวาดและการใช้สีอย่างเข้มข้นทำให้ภาพมีความรู้สึกเป็นวัตถุและมีมิติที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงสไตล์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกในโลกภายในของเขา

อ็อสการ์-โกลด์ มอแน (ค.ศ. 1840-1926) จิตรกรชาวฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักในฐานะ "ผู้นำของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์" และเป็นหนึ่งในตัวแทนและผู้ก่อตั้งลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ เขาเก่งในการทดลองเกี่ยวกับแสงและเงาและเทคนิคการสื่อสาร เขาเปลี่ยนแปลงวิธีการวาดภาพแสงและเงากับโครงร่างโดยภาพวาดดอกไม้ของมอแน (ภาพที่ 2-20, 2-21) ไม่มีเงาที่ชัดเจนมาก และมองไม่เห็นโครงร่างที่ชัดเจน การใช้สีเพื่อจับแสงและเงาเป็นเทคนิคการวาดภาพของมอแนในภาพวาดของเขา เขามักจะใช้ฝีแปรงที่รวดเร็วและเป็นอิสระเพื่อแสดงรูปร่างตามธรรมชาติของดอกไม้ และใช้พู่กันที่หนาและยาวเพื่อสร้างความรู้สึกของชีวิตชีวาและความเคลื่อนไหว นอกจากนี้เขามักจะใช้สีที่มีความอึมครึมที่สูงที่ผลิตขึ้นเองเพื่อแสดงความงามและธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาของดอกไม้

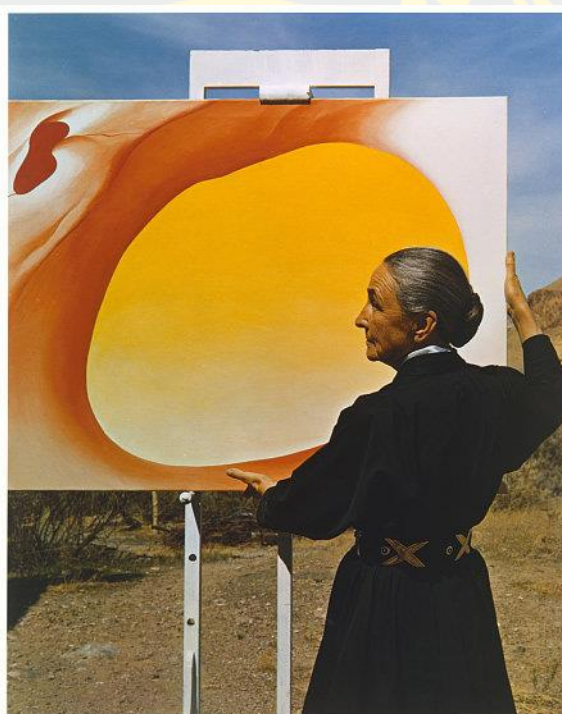

ภาพที่ 2-20 “ดอกเบญจมาศ” โดยออสการ์-โกลด มอแน ปีค.ศ. 1897
(ที่มาภาพ จัดเก็บไว้โดยส่วนตัว)

ภาพที่ 2-21 “ดอกบัว” โดยออสการ์-โกลด มอแน ปีค.ศ. 1905 (ที่มาภาพ จัดเก็บไว้โดยส่วนตัว)

จอร์เจีย โอคีฟ (ค.ศ. 1887-1986) เป็นศิลปินชาวอเมริกัน ที่มีเป็นหนึ่งในปรมาจารย์แห่งศิลปะแห่งศตวรรษที่ 20 ภาพวาดของโอคีฟได้กลายเป็นตัวแทนของศิลปะคลาสสิกในอเมริกันช่วงทศวรรษที่ 1920 เธอมักจะขยายรายละเอียดของดอกไม้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ นำเสนอในมุมมองที่เล็กลงและมีรูปแบบที่เกินจริง ผลงานของเธอ (รูปที่ 2-22, 2-23 และ 2-24) มักเต็มไปด้วยโทนสีที่ละเอียดอ่อน การจัดองค์ประกอบภาพที่มีจังหวะ เน้นรูปร่างและเค้าโครงของดอกไม้ และใช้ฝีแปรงที่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างลวดลายของดอกไม้ ซึ่งเป็นการตกแต่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสบายและพริ้วไหวของภาพ

ภาพที่ 2-22 Georgia Totto O'Keeffe (ค.ศ. 1887-1986) (ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

ภาพที่ 2-23 “เส้นสีเทา กับสีดำ ฟ้ำและเหลือง” โดย จอร์เจีย โอคีฟ
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

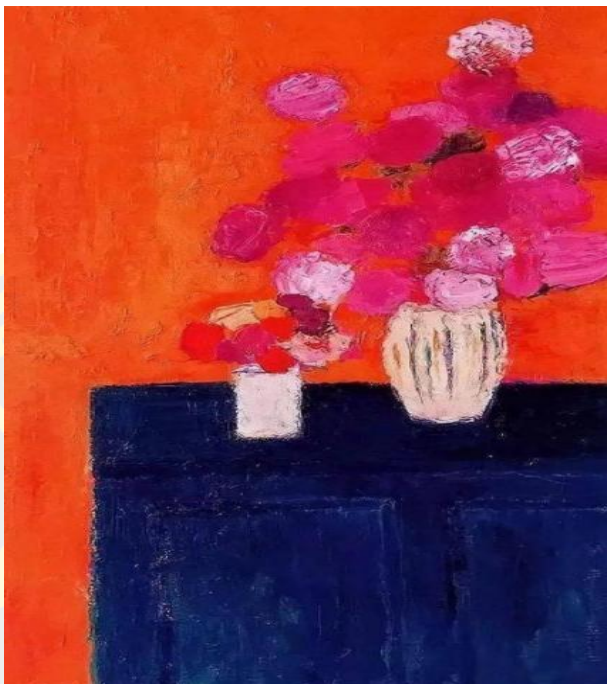

ภาพที่ 2-24 “ลำโพงม่วง / ดอกไม้ขาว หมายเลข 1” โดยจอร์เจีย โอคีฟ ปีค.ศ. 1932
(ที่มาภาพ: จัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์คริสต์ลบลบริจด์)

แบร์นาร์ เคธลิน จิตรกรชาวฝรั่งเศส (ค.ศ. 1919-2004) เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัณฑนศิลป์แห่งชาติฝรั่งเศสตั้งแต่ปีค.ศ. 1945-1948 และศึกษาอยู่ในสตูดิโอของอ็องรี มาติส (ภาพที่ 2-24, 2-25) เขาเก่งในการวาดภาพดอกไม้ด้วยสีที่สดใสและฝีแปรงที่พริ้วไหววาดออกมาเป็นภาพดอกไม้และธรรมชาติ เขามักจะใช้ฝีแปรงกว้างๆ เพื่อแสดงรูปร่างและลวดลายของดอกไม้ และใช้ฝีแปรงขนาดใหญ่เพื่อแสดงพื้นผิวสัมผัสและความรู้สึกมีมิติของดอกไม้ ด้วยสีที่ความอึดตัวสูงและรูปทรงที่แตกต่างกันมาประกอบเข้ารวมกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสวยงาม ใช้บล็อกสีขนาดใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพ เทคนิคการตัดและจัดองค์ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตและสีจึงกลายเป็นรูปแบบการวาดภาพของเขา.

ภาพที่ 2-25 “Roses d’inde ” โดย แบร์นาร์ เคธลิน ปี ค.ศ. 1987
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

ภาพที่ 2-26 “Hydrangea and pepper on blue table” โดย เบอร์นาร์ เคธลิน ปี ค.ศ. 1989
(ที่มาภาพ: <https://www.baidu.com>)

แกรี่ บุกอฟนิก (ภาพที่ 2-27) ศิลปินสีน้ำชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง เกิดในปี ค.ศ. 1947 เขาใช้สีน้ำและหลักความสง่างาม เป็นหลักในการสร้างภาพวาดดอกไม้ เทคนิคการวาดภาพของเขาเน้นที่การใช้สีและการแสดงออกของรูปทรง ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความสนใจการเก็บและการสังเกต รายละเอียดของดอกไม้ สีของภาพจะเต็มอิมและนุ่มนวล สังเกตโครงสร้างและรูปทรงของดอกไม้จากมุมต่างๆ ใช้พู่กันจุ่มน้ำที่เปียกเพื่อทำให้การเปลี่ยนสีของดอกไม้เป็นธรรมชาติ ผสมผสานความมีชีวิตชีวาที่เข้ายวนเข้ากับความเร็วไหว และพลังของสีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพวาดที่มีความลึกและแข็งแกร่ง ภาพดอกไม้ ที่มีความสมจริงเป็นธรรมชาติสูง

ภาพที่ 2-27 แกรี่ บุกอฟนิกกำลังสร้างสรรค์ผลงาน (ที่มาภาพ : <http://garybukovnik.com>)

ภาพที่ 2-28 “เครื่องเคลือบสีน้ำเงิน ขาว และดอกไม้” โดยแกรี่ บุกอฟนิก
(ที่มาภาพ : <http://garybukovnik.com>)

2. อัตลักษณ์ทางศิลปะในฝั่งตะวันตก

ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกมีเอกลักษณ์ทางศิลปะมากมาย
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดมีดังนี้

ภาพที่ 2-29 แผนภาพแสดงอัตลักษณ์ทางศิลปะของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินตะวันตก
(Linyao Cheng, 2023)

(1) สีเส้นที่หลากหลาย สดใสและมีชีวิตชีวา: ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกมักจะใช้สีที่สว่างและสดใส เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีแดง สีม่วง เป็นต้น เพื่อแสดงออกถึงความงามและชีวิตชีวาของดอกไม้ สีเหล่านี้มักจะแสดงความตรงกันข้ามที่ชัดเจนและการแบ่งชั้นทางอารมณ์ที่หลากหลาย

(2) ความตรงกันข้ามอย่างชัดเจนและความรู้สึกมีมิติ: ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก มักสร้างมิติผ่านรายละเอียดที่สมจริง ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของดอกไม้และความงามของภาพ ชิ้นงานเหล่านี้มีเทคนิคการวาดภาพที่ละเอียดอ่อนและการเลือกใช้สีนิยมใช้สีน้ำมันและสีน้ำเพื่อทำให้ดอกไม้ดูเหมือนจริงมากขึ้น

(3) ความหลากหลายทางอารมณ์และความสะเทือนใจ: ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก มักจะแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนและมีความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก การสร้างภาพและอารมณ์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผ่านเทคนิคทางศิลปะ ชิ้นงานเหล่านี้มักใช้เทคนิคทางศิลปะ เช่น สี เส้น แสงและเงา เพื่อแสดงถึงความลึกซึ้ง ความโรแมนติก ความหลงใหล และอารมณ์อื่นๆ ของดอกไม้

(4) ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงและเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา: ภาพดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก มักแสดงถึงลมหายใจและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ ทำให้ผู้ชมให้สัมผัสได้ถึงความงามของธรรมชาติ ผลงานเหล่านี้ใช้การพรรณนาอย่างพิถีพิถันและรายละเอียดที่เหมือนจริง เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของดอกไม้ ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึง การมีอยู่จริงของดอกไม้

โดยสรุป ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก มีเอกลักษณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย เช่น สีเส้นที่จัดจ้าน รายละเอียดที่สมจริง เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ และความเป็นจริงตามธรรมชาติ เอกลักษณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผลงานของศิลปินเหล่านี้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าในประวัติศาสตร์ศิลปะและยังทำให้ผู้คนรักและชื่นชมศิลปะการวาดภาพดอกไม้มากขึ้น

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีศิลปะ

"ทฤษฎีศิลปะ" โดยทั่วไปหมายถึงศาสตร์แห่งการศึกษาศิลปะทั้งหมด เรียกว่า "ศิลปะ" ศิลปะยังหมายถึงการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างเป็นระบบ (Zhou Xian, 2023) มีการศึกษาปรากฏการณ์และสาระสำคัญของศิลปะจากหลายมุมและการศึกษาเชิงลึก โดยเน้นที่ความแม่นยำและความโปร่งใสทางวิชาการ สนับสนุนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตั้งแต่สาระสำคัญของศิลปะ กำเนิดของศิลปะ การพัฒนาของศิลปะ การสร้างสรรค์ศิลปะ และในด้านอื่นๆ มีการอภิปรายข้อกำหนดการเกิดขึ้นและการพัฒนาการของศิลปะของมนุษย์ รวมถึงแนวทางและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์พื้นฐานของการพัฒนาการศิลปะ สามารถใช้หลักการพื้นฐานของศิลปะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ศิลปะและผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยใช้ทฤษฎี "บีกอาร์ท" มาพิจารณาปัญหา

ทฤษฎีศิลปะของจีน เป็นระบบความคิดและทฤษฎีของศิลปะจีนแบบดั้งเดิม มีการนำเสนอ การข้ามพรมแดนระหว่างศิลปะประเภทต่างๆ และสำรวจกฎสากลของศิลปะทุกประเภท แม้ว่า ศาสตร์ของทฤษฎีศิลปะในจีนจะยืมมาจากคำภาษาเยอรมันว่า "คุนสท์วิสเซนชาฟต์" (Kunstwissenschaft) แต่แนวคิดหลักที่แท้จริงคือการยึดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตกมาฟื้นคืนชีพ สืบทอด และพัฒนาเป็นทฤษฎีศิลปะจีนดั้งเดิม เป็นประเพณีดั้งเดิมที่วาระระหว่างศิลปะประเภทต่างๆ ไม่มีขอบเขตตามธรรมชาติ แต่สามารถสื่อสารถึงกันได้

ต่อไปนี้เป็นหลักการเฉพาะบางประการของทฤษฎีศิลปะจีน:

1) หลักความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ: ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในศิลปะจีน หมายความว่า งานศิลปะต้องผสมผสานกับธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความงามของธรรมชาติ ในขณะที่เดียวกันงานศิลปะก็ควรจะแสดงถึงความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วย

2) หลักสัญลักษณ์: รูปภาพและสัญลักษณ์ในศิลปะจีนมักใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเฉพาะ เช่น อธิษฐานขอให้สุขสมหวัง มีชีวิตที่ดีขึ้น และสื่อความโชคดี ผ่านการเปรียบเทียบ คำเปรียบเทียบ คำพ้องเสียง สัญลักษณ์ และเทคนิคอื่นๆ ทำให้เกิดรูปแบบศิลปะที่ผสมผสานรูปแบบและความหมายที่เป็นลึกลับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นมีความหมายของความมั่งคั่งและความมงคล ในขณะที่ดอกบัวหมายถึงความแข็งแกร่งและการไม่ยอมแพ้

3) หลักการผสมผสานระหว่างความโบราณและความทันสมัย: การผสมผสานระหว่างความโบราณและความทันสมัยในศิลปะดั้งเดิมของจีน หมายถึง การผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่ สร้างออกมาเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ ในกระบวนการนี้ศิลปินจำเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มองค์ประกอบสมัยใหม่เข้าไปด้วย

หลักการเหล่านี้เป็นแนวคิดหลักของทฤษฎีศิลปะจีน ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางของการสร้างสรรค์งานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมของจีนอีกด้วย ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ทฤษฎีศิลปะในการวิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม และต่อไปนี้เป็น การวิเคราะห์จาก 3 ด้าน ได้แก่ แนวคิดทางศิลปะ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ รูปแบบและเทคนิค

(1) แนวคิดทางศิลปะ: ภาพวาดเครื่องเคลือบลายครามมักจะใช้ลวดลายดอกไม้เป็นหัวข้อหลัก และสร้างแนวคิดทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาและสวยงามผ่านการวาดรายละเอียดต่างๆ ของดอกไม้ เช่น รูปร่าง พื้นผิว และสี แนวความคิดทางศิลปะแบบนี้มักจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่มีต่อชีวิตที่สวยงาม และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการรับรู้และการแสวงหาความงามตามธรรมชาติ

(2) รูปแบบและเทคนิค: รูปแบบและเทคนิคของการวาดภาพดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นมาก เป็นรูปแบบหนึ่งของการวาดภาพเครื่องเคลือบดินเผาแบบจีน โดยปกติจะใช้พู่กันสั่งทำพิเศษจุ่มลง "วัสดุโคบอลต์" ที่สามารถดูดซับ "น้ำ" ได้ทาบนเนื้อเครื่องเคลือบดินเผา ก่อนทำการวาดภาพ และถือเป็นรูปแบบการวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน เทคนิคการวาดภาพที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ การวาดเส้น การเติมสี การระบายสีแบบเรียบ การแยกน้ำ และการย้อมสี เป็นต้น มีการใช้สีและเค้าโครงของเส้นสร้างลวดลายดอกไม้ที่สดใสและมีความเคลื่อนไหวขึ้นมา เนื่องจากช่างฝีมือของจีนแต่ก่อนยังคงสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขาใส่

เครื่องปั้นดินเผาลงในเตาเผาและเผาฟืนไม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้พื้นผิวของเครื่องเคลือบลายครามแข็งแรง เคลือบเรียบเงา มีความละเอียดอ่อนซ้อย ซึ่งยังให้ลวดลายของดอกไม้สีน้ำเงินยิ่งที่สมบูรณ์แบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น

(3) ความหมายเชิงสัญลักษณ์: ภาพวาดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามมักมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดี และดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสูงส่ง ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้เหล่านี้มักจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมของจีนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเพิ่มความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้กับผลงานและยังสะท้อนถึงการแสวงหาทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งของคนสมัยโบราณ

2. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วงเวลา คือ กรีกโบราณ ยุคกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน และหลังสมัยใหม่ แนวคิดหลักเชิงอุดมการณ์ในแต่ละยุคนั้นมีทั้งมีความสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกัน เป็นปรัชญาแขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงแก่นแท้ คุณค่า และประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของความงาม (Chen Wei, 2004) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการที่แยกจากกันจนถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้ :

ภาพที่ 2-30 หลักและทฤษฎีความงามของศิลปินชาวตะวันตกทั้ง 5 ยุค (Linyao Cheng, 2023)

หลักการของสมัยกรีกโบราณ: สมัยกรีกโบราณมุ่งเน้นไปที่คุณค่าและแนวคิดของความงามเป็นหลัก และศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และคุณค่าของความงาม โดยเพลโต (427 ปีก่อนคริสตศักราช- 347 ปีก่อนคริสตศักราช) เน้นแก่นแท้ของความงามเหนือธรรมชาติ และถือว่าความงามเป็นความงามมาจากภายใน และอริสโตเติล (384 ปีก่อนคริสตศักราช - 322 ปีก่อนคริสตศักราช) ศึกษาความงามผ่านธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ คือ การนำปัญหาจาก"ระเบียบ"ที่แตกต่างกันของ "ความโกลาหล" มาพิจารณา โดย"ระเบียบ" คือจักรวาล โลก และทั้งมวล มีการเสนอว่าสาระสำคัญของสุนทรียศาสตร์คือ ความกลมกลืนของส่วนรวม และความงามนั้นเป็นความสมดุลที่เหมาะสม

หลักการของยุคกลาง: แนวคิดของยุคกลางมีพื้นฐานที่สำคัญมาจากทฤษฎีทางศาสนาและเทววิทยา โดยเชื่อว่าความงามเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเหนือธรรมชาติ มาตรฐานของความงามคือเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของและรับใช้อุดมการณ์อันสูงส่ง ความคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในช่วงเวลานี้จำกัดอยู่เฉพาะศิลปะทางศาสนาและสถาปัตยกรรม

หลักการของยุคใหม่ : สุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกในยุคใหม่ที่มีความหมายเคร่งครัดเริ่มถือกำเนิดขึ้น และการพัฒนาเริ่มขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เมื่อผู้คนเริ่มเปลี่ยนจุดสนใจจากเทววิทยามาสนใจในมนุษย์ ซึ่งความงามถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพ สุนทรียศาสตร์เริ่มกลายมีเหตุมีผลและเป็นวิทยาศาสตร์ นักสุนทรียศาสตร์ชาวตะวันตกที่รู้จักกันดีคือ อิมมานูเอล คานต์ (ปีค.ศ. 1724-1804) เขานำเสนอแนวคิดเรื่อง "การพิจารณาสุนทรียศาสตร์" โดยคิดว่าความงามเป็นความรู้สึกส่วนตัวรูปแบบหนึ่ง และมาตรฐานของความงามคือ ความเป็นสากล และมีความเป็นอิสระและเกออร์ค วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกิล (ปีค.ศ. 1770 1831) เริ่มต้นจากขอบเขตของปรัชญาและเชื่อว่าสาระสำคัญของความงามคือการแสดงออกของความรู้สึกส่วนบุคคล (Liu Zaifu and Li Zehou, 2010)

หลักการของยุคใหม่: สุนทรียศาสตร์สมัยใหม่เน้นว่าความงามคือการแสดงออกถึงเสรีภาพของมนุษย์ และความงามคือการแสดงออกถึงคุณค่ารูปแบบหนึ่ง นักวิชาการได้ขยายขอบเขตของสุนทรียศาสตร์ไปถึงเรื่องการเมือง สังคม วัฒนธรรมและอื่นๆและแน่นอนว่า ความงามในยุคใหม่สามารถแบ่งออกเป็นมิติต่างๆ มิติแรกคือมิติของการดำรงอยู่ มิติต่อมาคือมิติของจิตวิทยา สุดท้ายคือมิติของรูปแบบและสัญลักษณ์ โดยมิติของการดำรงอยู่เป็นแกนหลักของสุนทรียภาพสมัยใหม่ ตัวแทนของคาร์ล มากซ์ (ปี ค.ศ.1818-1883) เชื่อว่า แรงงานสร้างความงาม ตัวแทนของฟรีดริช วิลเฮล์ม นิทเชอ (ปีค.ศ.1844-1900) จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติของมนุษย์ เชื่อว่าความงามคือการแสดงออกและแน่นอนของชีวิต และความงามคือเจตจำนงแห่งชีวิตแบบหนึ่ง ส่วนมีแชล ฟูกู (ปีค.ศ.1926-1984) เน้นความงามที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและเอกลักษณ์ แนวคิดยุคใหม่มีโรงเรียนสมัยใหม่หลายแห่งรวมถึงกลุ่มแนวหน้า แนวอิมเพรสชันนิสม์ ลัทธิโพวิสต์ ลัทธิแสดงออก ลัทธิเขียนภาพแบบเหลี่ยม

ลัทธิแห่งอนาคต ลัทธิดาดาเนียม ลัทธิเหนือจริง ศิลปะการจัดวาง ป๊อปอาร์ต มินิมัลลิสต์ บทความก่อนหน้านี้ยังได้เลือกตัวแทนศิลปินดอกไม้ที่โดดเด่นหลายคนเพื่อชื่นชมและวิเคราะห์

หลักการของยุคหลังสมัยใหม่: สุนทรียศาสตร์ของยุคหลังสมัยใหม่เชื่อว่าความงามไม่ใช่แนวคิดที่ตายตัวและมองสภาพความเป็นจริง แต่มีความหลากหลาย เป็นอัตนัย เป็นพหุลักษณะและมีความไหลลื่น ศิลปะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงความเป็นอิสระแบบทวิภาคแบบดั้งเดิมอีกต่อไป เช่น ความงามและความอัปลักษณ์ ความสง่างามและความหยาบคาย ความทันสมัยและความดั้งเดิม เป็นต้น ลัทธิหลังสมัยใหม่ปฏิเสธระเบียบและข้อจำกัดของสุนทรียภาพแบบดั้งเดิม โดยอ้างว่าภูเหล่านั้นจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน มุมมองนี้กระตุ้นให้ศิลปินค้นคว้ารูปแบบและรูปทรงต่างๆ ได้อย่างอิสระมากขึ้น ทำให้งานศิลปะมีความหลากหลายและเป็นส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหลักการถือว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ และในแต่ละยุคก็มีคุณค่าและมาตรฐานทางสุนทรียะของตนเอง ในทางสุนทรียศาสตร์ หมายความว่าไม่มีรูปร่างหรือรูปแบบใดที่เป็นนิรันดร์ และแต่ละยุคก็มีการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

3. ทฤษฎีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ในปี ค.ศ. 1972 องค์การ UNESCO ได้ทำ "อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ" และเปิดตัวโครงการ "Memory of the World" ในปี ค.ศ.1992 โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2023 มีการประชุมครั้งที่ 32 ของ UNESCO ในปารีส ว่าด้วยเรื่อง "อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" (International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประเพณีที่สืบทอดโดยปากเปล่าและการแสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมทางศาสนา เทศกาล และความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาล รวมถึงเทคนิคเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (Bai Songqiang and Li Hui, 2023)

ในอนุสัญญานี้เน้นย้ำว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คือการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนในสังคม จากการเน้นการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางเอกสารในรูปแบบวัตถุโบราณ ไปจนถึงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานการดำรงอยู่ของมนุษย์ นั่นหมายถึงรูปแบบของมุมมองมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สมบูรณ์ "กฎหมายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน" จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ร่วมกับแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน อันมีลักษณะเฉพาะของจีน หลักการแนวทางของงานคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนคือ "การคุ้มครองป้องกันเป็นหลัก การช่วยเหลือก่อน การใช้ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล การสืบทอดและการพัฒนา" ตามมาตรา 4 ของ

กฎหมายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กำหนดหลักการ 2 ประการสำหรับการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้:

1) ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการสืบทอด

2) ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนจีน รักษาเอกภาพของชาติ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครื่องเคลือบลายครามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของจีนมากที่สุด (ภาพที่ 2-33) ผู้เขียนเองในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาพวาดลายครามลายดอกไม้และนกแบบดั้งเดิมของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น จึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หนักหน่วง

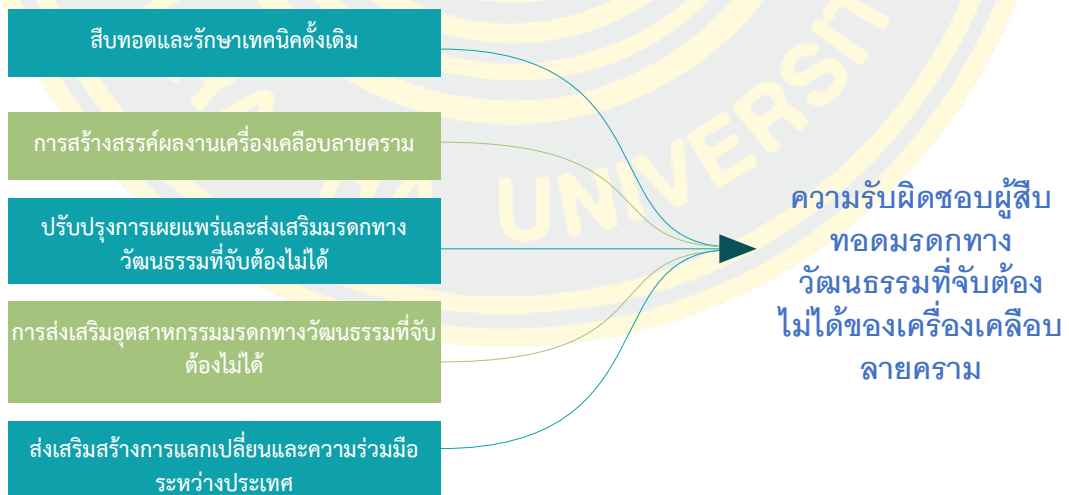

ภาพที่ 2-31 ตราสัญลักษณ์ของ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นานาชาติ

ภาพที่ 2-32 หลินเหยาเฉิง ได้ไปรับรองผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากภาพวาดดอกไม้และนกลายครามตามแบบดั้งเดิมของจิ่งเต๋อเจิ้น (Linyao Cheng, 2023)

การรวมกฎหมายมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างประเทศและเงินเข้าด้วยกัน ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อที่จะสืบทอดปกป้อง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจะเริ่มจากประเด็นต่อไปนี้:

ภาพที่ 2-33 แผนผังความรับผิดชอบผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบลายคราม (Linyao Cheng, 2023)

(1) สืบทอดและรักษาเทคนิคดั้งเดิม ภาพวาดเครื่องเคลือบลายครามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเทคนิคซับซ้อน ในฐานะผู้สืบทอด เราควรพยายามสืบทอดและรักษาเทคนิคแบบดั้งเดิม รวมถึงค้นคว้าเพิ่มเติมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพเครื่องเคลือบลายครามอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เราต้องให้ความสำคัญกับการรักษาผลงานภาพวาดเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าภาพเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างสมบูรณ์

(2) การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายคราม บนพื้นฐานของการสืบทอดและรักษาเทคนิคแบบดั้งเดิม การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของผลงานเครื่องเคลือบลายครามที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มองค์ประกอบทางศิลปะสมัยใหม่ให้กับเทคนิคการวาดภาพดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดภาพวาดเครื่องเคลือบลายครามที่มีความรู้สึกถึงทันสมัยและคุณค่าทางศิลปะ

(3) ปรับปรุงการเผยแพร่และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ชี้นำงานเครื่องเคลือบลายครามในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมเพื่อให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้สืบทอดสามารถเผยแพร่และส่งเสริมภาพวาดเครื่องเคลือบลายครามโดยการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

(4) การส่งเสริมอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การส่งเสริมทำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นอุตสาหกรรมเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการปกป้องและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในฐานะผู้สืบทอด สามารถร่วมมือกับองค์กรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ชี้นำงานเครื่องเคลือบลายครามเข้าสู่กระบวนการผลิตและการขาย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

(5) ส่งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพวาดบนเครื่องเคลือบลายครามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อโลก ควรได้รับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง รวมถึงทำงานร่วมกับต่างประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม ส่งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม

4. ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ

ในช่วงทศวรรษที่ 1920 นักจิตวิทยาและนักทฤษฎีศิลปะ รูตอล์ฟ อาร์นไฮม์ เสนอทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ เป็นระบบทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ศิลปินเข้าใจและแสดงผลงานศิลปะเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น (Zhao Xi, 2020) โดยมีแนวคิดหลักคือเนื้อหาและรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ในกระบวนการศิลปินสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะตามความคิด อารมณ์ และความรู้ของตนเองได้ สามารถเลือกวิธีการแสดงออกความคิดของตัวเองได้อย่างที่เหมาะสม ดังนั้น ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะจึงสนับสนุนศิลปินให้แสดงความคิดของตนเองในรูปแบบเฉพาะของตนเอง และแสดงความคิดของตนด้วยเทคนิคสร้างสรรค์อย่างเสรี

หลักการของความเป็นจริง : งานศิลปะควรสะท้อนชีวิตและอารมณ์ของมนุษย์อย่างแท้จริง แม้แต่งานศิลปะสมมติก็ควรมีความเป็นจริง เมื่อวาดดอกไม้ ให้ใส่ใจกับรูปร่าง สี และลักษณะเด่นของดอกไม้ และพยายามแสดงออกลักษณะเด่นและความงามของดอกไม้ตามธรรมชาติอย่างแท้จริง

หลักการของความรู้สึกทางสุนทรีย์: งานศิลปะควรมีความรู้สึกทางความงาม แม้ว่ามันจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่น่าเกลียดก็ควรมีความรู้สึกทางความงามด้วย เมื่อวาดดอกไม้ เราควรใส่ใจกับการแสดงความงามของดอกไม้ และเพิ่มความงามของดอกไม้ด้วยเส้น สี และเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้ภาพมีความเป็นศิลปะมากขึ้น

หลักการส่วนลักษณะเฉพาะตัว: ศิลปินควรมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะตัวเป็นของตนเอง ไม่ใช่ติดตามกระแสแฟชั่นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ศิลปินควรมีรูปแบบเฉพาะตัวตามภูมิหลังและรูปแบบและลักษณะทางศิลปะ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องเคลือบลายครามที่มีภาพวาดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หลักความเข้าใจ: สำหรับผู้ชมงานศิลปะควรเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือเนื้อหา ภาพวาดดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามก็ควรมีจุดเด่นที่สามารถเข้าใจง่าย และภาพมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและชื่นชมได้ง่าย

หลักความเป็นหนึ่งเดียวของเนื้อหาและรูปแบบ: เนื้อหาและรูปแบบของงานศิลปะควรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว เมื่อวาดดอกไม้ จำเป็นต้องใส่ใจกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของเนื้อหาและรูปแบบของภาพ ควบคุมภาพวาดดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามด้วยเส้นความหนา การแยกน้ำและเทคนิคอื่นๆ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของเนื้อหาและรูปแบบ เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีทางศิลปะ

หลักการถ่ายทอดอารมณ์: งานศิลปะควรสามารถสื่ออารมณ์ได้ และผู้ชมควรสัมผัสได้ถึง อารมณ์ที่ศิลปินต้องการแสดงออก ศิลปินต้องถ่ายทอดความรัก ความเคารพยำเกรง และความรู้สึก ของผู้เขียนที่มีต่อดอกไม้ผ่านภาพวาด เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความงามของดอกไม้และอารมณ์ของ ผู้เขียนเมื่อชื่นชมผลงาน

หลักการทางประวัติศาสตร์: งานศิลปะควรมีความเป็นประวัติศาสตร์และมีจุดเด่นในการ สะท้อนถึงลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้น ภาพวาดดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม สามารถผสมผสานความหมายทางแฝงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เพื่อแสดงความ งามและเสน่ห์ของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม

หลักการทางสังคม: งานศิลปะควรสะท้อนถึงความเป็นจริงและค่านิยมทางสังคมและ วัฒนธรรม บางครั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนถึงการล่วงละเมิดและความยุติธรรมทางสังคม ภาพวาดดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามยังสามารถสะท้อนถึงกระแสวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ ของสังคมร่วมสมัย ตลอดจนความใส่ใจของผู้คนและการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการของมุมมองจากสภาพความเป็นจริง: งานศิลปะควรมีมุมมองตามสภาพความเป็น จริง โดยปราศจากอคติและอารมณ์ส่วนตัว ภาพวาดดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามก็ควรมีมุมมอง ตามสภาพความเป็นจริงเช่นกัน ผลงานควรสะท้อนถึงรูปร่างและลักษณะของดอกไม้อย่างแท้จริง โดย ปราศจากอคติและอารมณ์ส่วนตัว

หลักการสร้างสรรค์: ศิลปินควรมีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาต้องแสดงความคิด อารมณ์ และคุณค่าของมนุษย์ผ่านมุมมองที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามทฤษฎีและ หลักการแสดงออกทางศิลปะข้างต้น เราควรสร้างสรรค์และสำรวจเทคนิคและรูปแบบการแสดงออก ใหม่ๆ อย่างแข็งขัน เพื่อให้ภาพวาดดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามมีความสร้างสรรค์และเป็นศิลปะ มากขึ้น

5. ทฤษฎีสัญศาสตร์

สัญศาสตร์เป็นระเบียบวินัยที่ศึกษาสัญญาณ(signs)และการใช้และการตีความและหลักการ ทางทฤษฎีส่วนใหญ่รวมถึงประเด็นต่อไปนี้:

ลักษณะสามส่วนของสัญญาณ(triadic nature of signs: สัญญาณประกอบด้วยสาม องค์ประกอบสัญญาณ(sign) วัตถุที่เป็นตัวแทน(object)และสัญญาณที่ใช้ (interpreter) ทั้งสามนี้ เป็นโครงสร้างสามส่วนของสัญญาณและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความหมายของ สัญญาณ (Zhai Lixia and Liu Wenju, 2005)

หลักการสัญศาสตร์ของการอ้างอิงของสัญญาณ (referentiality of signs): สัญลักษณ์ หมายถึงวัตถุและมีความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และวัตถุ ความสัมพันธ์แบบอ้างอิงของสัญลักษณ์ เป็นสัญญาณทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และวัตถุนั้นไม่เป็นธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้น โดยฉันทามติทางสังคม วิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพวาดดอกไม้พอร์ชเลนสีน้ำเงินและสีขาวและ ภาพวาดดอกไม้ร่วมสมัยแบบตะวันตก รวมถึงดอกไม้ สี ลวดลาย และองค์ประกอบอื่นๆ และเปิดเผย ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัญลักษณ์ในสองวัฒนธรรม

หลักการของการพึ่งพาบริบทของสัญญาณ (context dependence of signs) : ความหมายของสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับบริบทที่ตั้งอยู่นั้นคือบริบทและบริบทที่ใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์เดียวกันอาจมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบทที่ต่างกัน สำรองความหมายเชิงสัญลักษณ์ของ ดอกไม้ในวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และขุนนาง และดอกโบตั๋น เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ในวัฒนธรรมตะวันตกดอกไม้หลายเป็นสัญลักษณ์ของ ความรักและความงามในขณะที่ดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความภาคภูมิใจ

หลักการกึ่งกลางของสัญญาณ (semioticity of signs): สัญลักษณ์มีสัญลักษณ์นั้นคือมีความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และวัตถุที่แสดงและสัญลักษณ์นั้นไม่ใช่ศูนย์รวมที่แท้จริงของวัตถุที่แสดง แต่แสดงถึงวัตถุผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และวัตถุ ความสำคัญและคุณค่าของ ภาพวาดดอกไม้พอร์ชเลนสีน้ำเงินและสีขาวภาพวาดดอกไม้ร่วมสมัยแบบตะวันตกและการบูรณาการธิมดอกไม้ไทยคือการสำรวจความหมายและคุณค่าของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการบูรณาการทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในกระบวนการบูรณาการตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทความเรื่อง "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และ ลวดลายประดับดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม" ที่เขียนโดยศาสตราจารย์กุ๋หลี่ (ดุซงวิบัณฑิตสาขา ศิลปะการออกแบบ นักวิชาการรับเชิญที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) ได้แสดงให้เห็นว่าดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ลวดลายเป็นการประดับตกแต่งที่สำคัญที่สุด รูปแบบของ ลวดลายได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนที่สุด เธอได้หยิบยกเหตุผล 2 ประการ

ประการแรก อิทธิพลของวัฒนธรรมศาสนาต่างประเทศที่มีผลต่อลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อเป็นการเปิดตลาดการค้า เครื่องเคลือบจำนวนมากมีลวดลายดอกไม้ที่มี ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมอิสลาม

ประการที่สองคือ ผลกระทบของการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงส่งผลต่อลวดลายการประดับดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม การขยายตลาดใน ต่างประเทศ และตระกูลชนชั้นสูงในยุโรปมีความต้องการเครื่องเคลือบลายครามของจีน โดยลวดลาย การประดับดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามถือเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะและสัญลักษณ์ทาง วัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง บทความนี้วิเคราะห์สาเหตุของรูปแบบของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบ ลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยวิเคราะห์การเคลือบสีและการลงสีเครื่องเคลือบลายคราม เท่านั้น แต่ไม่ได้จำแนกรูปแบบลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบของจิ่งเต๋อเจิ้น (Gu Li and Zhao Changwei and Pan Tianbo, 2017)

รองศาสตราจารย์เซิ่นหลิง (สำนักออกแบบ มหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้น) และหวานเซียวฮุย (สถาบันเซรามิกอุตสาหกรรมแห่งชาติประเทศจีน)^[2] ทั้งสองท่านมีความคิดเห็น ตรงกันศาสตราจารย์กู่หลี่ ผู้เขียนบทความเรื่อง "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศในสมัย ราชวงศ์หมิงและชิง และลวดลายประดับดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม" มีความเห็นว่า ในสมัย ราชวงศ์หมิงและชิงได้รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ลวดลายดอกไม้ที่ ปรากฏบนเครื่องเคลือบลายครามเป็นการแสดงออกของการผสมผสานทางวัฒนธรรม ใน ขณะเดียวกันวัฒนธรรมการตกแต่งลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในประเทศจีนก็ได้รับ การประชาสัมพันธ์ออกไปเช่นกัน จากหลายๆปัจจัยทำให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก เช่น รูปแบบ การตกแต่งด้วยดอกเสาวรสถูกลำมาใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบาย ใช้ตัวอักษรบรรยายการ เปลี่ยนแปลงของลวดลายของดอกเสาวรสถู อย่างไรก็ตามเนื่องจากบทความไม่มีภาพลวดลายของ ดอกไม้ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้อ่านที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Shen Ling and Wan Xiaohui, 2018)

ดร.เฉิน เตี้ยน (รองศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑศึกษา วิทยาลัย ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง)^[3] มุ่งมั่นศึกษาเครื่องเคลือบลายครามของจิ่งเต๋อเจิ้น ใน บทความหลายชิ้นของเขาได้กล่าวถึงวิธีการวาดภาพบนเครื่องเคลือบลายคราม ในบทความ “งานวิจัย การสำรวจทางประวัติศาสตร์ วิธีการวาดลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในอดีต” เขาได้ เสนอให้พยายามฟื้นฟูวิธีการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในอดีตอย่างเป็น ระบบ และในขณะเดียวกันก็สำรวจวิธีการวาดภาพเพื่อแสดงออกทางวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนและ ผลกระทบจากวิธีการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม คิดกระบวนการสอนผ่าน วิธีการวาดลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม นำผู้เรียนเข้าสู่มุมมองทั่วโลก รับรู้ สถานะและ บทบาทของเครื่องเคลือบลายครามของจีนในอารยธรรมโลก รวมถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ตะวันออกและตะวันตกอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาของดร.เฉิน เตี้ยน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา ดังนั้นบทความนี้จึงอยู่ในขอบเขตของงานศิลปะ และยังขาดมุมมองของศิลปินและการสร้างสรรค์ (Chen Dian, 2020).

จางชุนฟาง และช่างปั้นเครื่องเคลือบดินเผา (โรงงานเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะจิ่งเต๋อเจิ้น) บทความ "การใช้หัวข้อหลักเป็นดอกไม้ในการสร้างสรรค์งานเซรามิก"^[4] ได้กล่าวว่า ดอกไม้คือธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก และดอกไม้มักจะทำให้ผู้คนเพลิดเพลินสวยงาม จังหวะชีวิตในเมืองที่เร็วขึ้นเรื่อย ๆ และความกดดันทางจิตใจของผู้คนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ในสภาพแวดล้อมที่รีบร้อน เครื่องเคลือบดินเผาหลายดอกไม้ที่ดูหรูหราและสง่างาม มักจะทำให้ผู้คนค้นพบความสงบและการปลดปล่อยทางอารมณ์ ดังนั้น ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในสังคมร่วมสมัย ผู้คนจึงต้องการดอกไม้มาประดับตกแต่งเพื่อให้ความรู้สึกทางที่สดชื่นและสง่างามมาสู่ผู้คน และเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ เขายังแนะนำให้ศิลปินต่อจากนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่มีดอกไม้เป็นหัวข้อหลัก ประการแรกเพื่อเป้าหมายการสร้างสรรคความงามของดอกไม้ ต่อมาให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการออกแบบภาพ เสนอว่าศิลปินควรใช้เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผาประมวลเข้ากับความงามของดอกไม้ ทำให้มีความสวยงามทางสุนทรียศาสตร์และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลเข้าไป (Zhang Chunfang, 2012)

ดร.ซูซาน เจ.พอล (คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบัณฑิตแคลร์มอนต์, แคลร์มอนต์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) "การพัฒนาความสามารถสู่ความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพรสวรรค์ที่มีประสิทธิภาพของศิลปินระดับโลก" บทความนี้ส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปินที่โดดเด่นจากศตวรรษที่ 18 และ 19 มีศิลปินทั้งหมด 15 คน ได้แก่ แมรี เคแซต, ชัลบาโด ดาลี, เอ็ดเวิร์ด ฮอปเปอร์, ฟรีดา คาโล, วาซีลี คันดินส, เจคอบ ลอร์เรนซ์, อ็องรี มาติส, ปีต โมนดริยาน, โกลด มอแน, เอ็ดวาร์ด มุงก์, จอร์เจีย โอคิฟ, ปาโบล ปิกาสโซ, แจ็กสัน พอลล็อก, ดีเอโก ริเบรา และ วินเซนต์ แวนโก๊ะ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและชีวประวัติของศิลปินมากกว่า 140 ชุด เพื่อศึกษาเหตุผลของความสำเร็จของศิลปินอย่างเป็นระบบ และนำเสนอคุณลักษณะทั่วไป 5 ประการของศิลปินที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ศักยภาพ การแสดงออก การฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ และความโดดเด่น การเปิดเผยความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวที่ปรึกษา และเพื่อน ในช่วงเวลาสำคัญพวกเขาคอยสนับสนุนโอกาส ช่วยเหลือทางทรัพยากร เพื่อช่วยให้ศิลปินตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง และสาเหตุที่ศิลปินตะวันตกเช่น จอร์เจีย โอคิฟ และ วินเซนต์ แวนโก๊ะชอบสร้างสรรค์ในหัวข้อดอกไม้ก็เพื่อดึงแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและยกย่องความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ

หนังสือ "Flowers: Gary Bukovnik Watercolors Monotypes" ของ Gary Bukovnik แสดงภาพวาดของเขา สีน้ำของเขามีความเข้มงวดของดอกไม้จีน แต่ยังคงเผยให้เห็นความสง่างามของภาพวาดด้วยมือเปล่าของจีน สะท้อนให้เห็นถึงฉากตะวันออกของศิลปินตะวันตกธิดอกไม้ของ Gary ตลอดทั้งงานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประสบการณ์ของเยาวชน ศิลปินเกือบทั้งหมดกำลังค้นหาความปรารถนาภายในของพวกเขาและในโลกภายในของ Gary ดอกไม้ในสวนเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรที่สูงที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและดอกไม้เหล่านี้ทำให้เขารู้สึกฟื้นคืนชีพและเต็มไปด้วยชีวิต

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

การวิจัยเอกสาร

กระบวนการของการวิจัยเอกสารเอกสารอ้างอิง :

1) การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หัวข้อนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด กรรมวิธีการผลิต และลักษณะคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายคราม โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและลักษณะเฉพาะของเครื่องเคลือบลายครามลายดอกไม้ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง รวมถึงภาพวาดลายดอกไม้ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวาดลวดลายดอกไม้ เช่น เครื่องมือในการวาดภาพ เทคนิคการวาดภาพ เทคนิคในการเผา เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันก็จำเป็นต้องเข้าใจภูมิหลังทางสังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยอื่นในช่วงเวลานั้น เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคของการวาดลวดลายดอกไม้ในขณะนี้

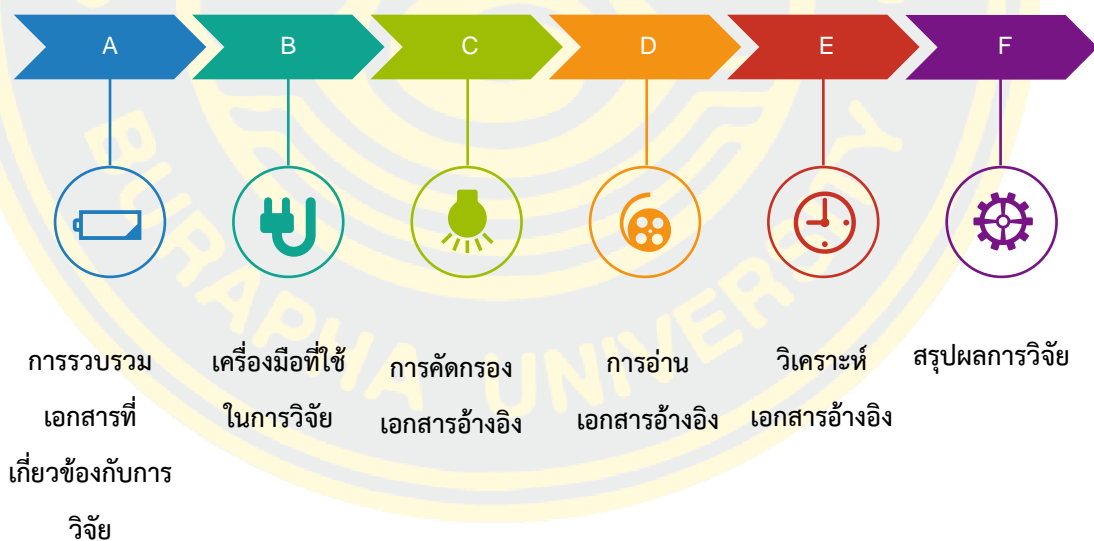
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากมุมมองและช่องทางที่หลากหลายผ่านทางห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพ (TCDC Bangkok) ฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ นวัตกรรม Connected Paper และ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพวารสาร Scimago รวมถึงการใช้เอกสารกระดาษและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (Liu Zaifu and Li Zehou) โดยที่ส่วนใหญ่เป็นรายการที่จัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาจีนเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นเช่น ตำราทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยวิทยานิพนธ์ของประเทศจีนและต่างประเทศ สมุดบันทึกของศิลปิน วารสารทางวิชาการ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ค้นหาการเขียนพู่กันและจิตรกรรมโบราณ บทกวี นวนิยายในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เพื่อทำความเข้าใจถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงเวลานั้น

3) การคัดกรองเอกสารอ้างอิง การคัดกรองวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพวาดดอกไม้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์และหัวข้อของวิจัยฉบับนี้ โดยคัดเลือกจากเอกสารอ้างอิงจากจากผู้เขียน เวลา สถานที่ สำนักพิมพ์ เป็นต้น ที่ความเชื่อถือมากที่สุดและสามารถใช้ในการอ้างอิงได้

4) การอ่านเอกสารอ้างอิง อ่านวิจัยที่ได้คัดกรองอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบาย การวิเคราะห์ และการประเมินภาพวาดดอกไม้ลายครามที่มีชื่อเสียงระดับโลก เนื้อหาของวิจัย สามารถจำแนกได้ตามพันธุ์ดอกไม้หรือลำดับเวลา เพื่อจัดทำเป็นบทบททวนวรรณกรรมและงานวิจัย สำหรับการวิเคราะห์และสรุปในภายหลัง

5) วิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เอกสารที่อ่านสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อศึกษางานวิจัย ในหลายมุมมอง อาทิ การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การอุปนัย และการนิรนัย เป็นต้น ค้นหาจุด ร่วมและความแตกต่างของเทคนิคในการวาดลวดลายดอกไม้ อีกทั้งค้นหาสาเหตุและขั้นตอนของการ กำเนิดและวิวัฒนาการ

6) สรุปผลการวิจัย ตามที่ผลสรุปเอกสารวิจัยกล่าว อธิบายรายละเอียดของเทคนิคการวาด ภาพของเครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทำการตั้งองค์ประกอบทางศิลปะของ ภาพวาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกออกมาและสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบ ลายครามในรูปแบบใหม่ พร้อมกับสำรวจบางประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูล อ้างอิงสำหรับการวิจัยในภายหลัง

ภาพที่ 3-1 กระบวนการของการวิจัยเอกสารเอกสารอ้างอิง (Linyao Cheng, 2023)

1. เทคนิคงานฝีมือและเอกลักษณ์ของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิง

1) เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบลายครามถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งแต่การทำดินเหนียว การทำแม่พิมพ์ การวาดดอกไม้ การเคลือบ ไปจนถึงการเผา ทุกขั้นตอนต้องใช้ความแม่นยำสูงและทักษะระดับมืออาชีพ

กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

ตารางที่ 3-1 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม (Linyao Cheng, 2023)

กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม	ภาพกระบวนการผลิต
1. คัดเลือกผงแร่ในการทำเครื่องเคลือบลายครามที่มีคุณภาพสูง โดยจำแนกออกเป็นวัตถุดิบทำเครื่องเคลือบลายครามที่นำเข้ามาจากเปอร์เซียและประเทศจีน	
2. บดวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องเคลือบลายคราม เติมน้ำเข้าไปบดจนเป็นเนื้อเดียวกัน	
3. เติมน้ำให้พื้นผิวเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อแก้ไขจุดต่างพร้อยและรูอากาศเล็ก ๆ บนเครื่องเคลือบดินเผา	

<p>4. หลังจากร่างแบบเรียบร้อยแล้ว นำรูปภาพไปคัดลอกบนเครื่องเคลือบดินเผา</p>	
<p>5. จุ่มวัตถุดิบสีครามสำหรับเครื่องเคลือบลายครามลงไปผสมกับน้ำ ก่อนใช้ฟู่กันจีนทรงหัวไก่แบบพิเศษจุ่มลงไปในวัตถุดิบสีคราม</p>	
<p>6. วาดลายคราม ในรูปภาพแสดงเทคนิคการใช้ “ฟู่กันจีน” ในการแบ่งน้ำ</p>	
<p>7. เคลือบสี เนื่องจากเครื่องเคลือบลายครามส่วนใหญ่จะทำมาจากซีเถ้าจากพืชที่มีลักษณะโปร่งใสทำให้ได้เป็นเครื่องเคลือบลายครามสีเทา</p>	

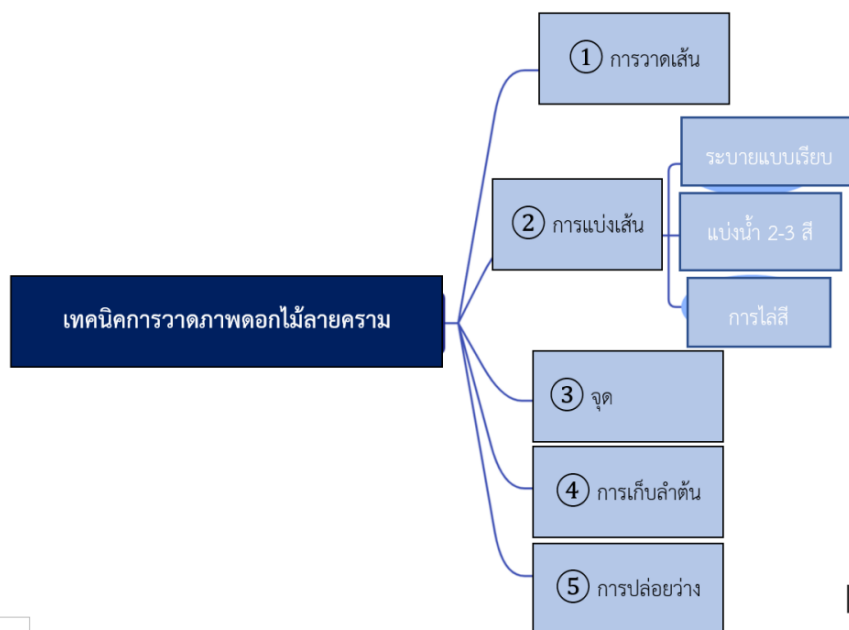

ภาพที่ 3-2 ผู้ศึกษาวิจัยนี้ Linyao cheng ถ่ายวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายให้แก่ช่อง CCTV (Linyao Cheng, 2023)

ผู้วิจัย Linyao Cheng ได้อุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์และการวิจัยเครื่องเคลือบลายคราม เป็นระยะเวลาหลายปี จนได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ "ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติ" นอกจากนี้เขายังถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม สำหรับ สถานีโทรทัศน์กลางของจีน (รูปที่ 3-2)

2) เทคนิคการวาดภาพดอกไม้ลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง:

ในระยะเวลาการพัฒนาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน งานฝีมือจิตรกรรมเครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หมิงค่อยๆก่อตัวเป็นรูปแบบและลักษณะเฉพาะทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ วิธีการวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาโบราณคดีเครื่องเคลือบคือ การนับจำนวนและจัดเรียงเครื่องเคลือบดินเผาที่ขุดพบตามความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สำรวจและชั้นหิน จากนั้นจึงดำเนินการจำแนกประเภทและกำหนดรูปแบบ ยีตรูปทรงเครื่องปั้นดินเผา เนื้อเคลือบ วัสดุเครื่องเคลือบดินเผา การตกแต่ง และลักษณะอื่น ๆ ของตัวอย่างเครื่องเคลือบดินเผามาใช้เป็นหลักฐานในการบ่งบอกอายุของวัตถุโบราณ และการวิจัยทางวิชาการ เครื่องเคลือบ โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ขุดพบเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางวัตถุในด้านการคุ้มครองและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนนั้น เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 รัฐบาลจีนได้เสนอ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" โดยเสนอว่า "ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมและศิลปะ การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ในด้านวัฒนธรรม" ปรับปรุงคุณภาพและความหมายแฝงทางวัฒนธรรม" เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมเป็นเครื่องเคลือบดินเผาจีนแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง เป็นหลักฐานแห่งการผสมผสานของศิลปะและวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เป็นผลิตผลมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของชาวจีน และมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเครื่องเคลือบลายครามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนี้รูปแบบศิลปะของลวดลายดอกไม้บนผิวเครื่องเคลือบแสดงถึงลักษณะทางศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของยุคสมัยต่างๆ กระบวนการวาดภาพนี้มีเทคนิคอันลึกลับและละเอียดอ่อน ซึ่งผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนก่อตัวเป็นรูปแบบเงินที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้อง สืบทอด และสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบลายครามจึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบเทคนิคการวาดภาพของดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามให้เป็นระบบ

ภาพที่ 3-3 เทคนิคงานฝีมือการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม
(Linyao Cheng, 2023)

เทคนิคงานฝีมือการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามที่สำคัญ ได้แก่

(1) การวาดเส้น : หมายถึงการวาดโครงร่างของดอกไม้ด้วยพู่กัน แบ่งเป็นวาดเส้นเดี่ยวและวาดเส้นคู่ การวาดเส้นเป็นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่สุดในการตกแต่งเครื่องเคลือบลายคราม โดยจะใช้พู่กันที่มีความหนา-บางต่างกันเพื่อร่างเส้นที่ชัดเจนและพลิ้วไหว เพื่อวาดโครงร่างพื้นฐานของดอกไม้ เส้นเดี่ยวมีความเรียบง่ายและมีชีวิตชีวา ในขณะที่เส้นคู่มีความละเอียดกว่า ซึ่งสามารถเพิ่มความรู้สึกซับซ้อนและความเป็นสามมิติของลวดลายได้

(2) การแบ่งเส้น : การแยกน้ำสีน้ำเงินและสีขาวหมายถึงเทคนิคการวาดภาพที่แสดงระดับของวัตถุโดยการควบคุมความหนาของปากกาและหมึก เทคนิคนี้เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง เกรดสีของพู่กันและหมึกสีครามสามารถแบ่งออกเป็นมากกว่าห้าระดับ เทคนิคการแบ่งเส้นต้องการให้ศิลปินควบคุมการเปลี่ยนแปลงเกรดสีและการควบคุมปริมาณน้ำของเม็ดสีคราม เพื่อให้ได้ความชัดเจนทั้งในระยะไกลและใกล้ หลังจากสมัยราชวงศ์หมิง เทคนิคนี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น สร้างทัศนียภาพที่หลากหลายผ่านเกรดสีครามที่มีความเข้ม-อ่อนแตกต่างกัน

(3) จุด : เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดแต่งดอกตูม หรือแสดงลวดลายของดอกไม้ประดับ ทำให้ภาพมีมิติและดูสมบูรณ์มากขึ้น การวาดภาพโดยใช้จุดไม่เพียงแต่เพิ่มความสมบูรณ์ของรายละเอียดของชิ้นงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดทางศิลปะของงานอีกด้วย

(4) การเก็บลำต้น : หมายถึงการเอาวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาออกด้วยมีดแกะสลัก กรีดเส้นสีขาวออกจากก้านดอกหรือใบ เทคนิคการเก็บลำต้นเกี่ยวข้องกับการแกะสลักวัตถุศิลปะครามและนำส่วนที่เกินออก เพื่อให้ก้านของดอกหรือใบปรากฏเป็นเส้นสีขาว ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเด่นเป็นพิเศษ การใช้เทคนิคนี้ต้องใช้ความแม่นยำและทักษะขั้นสูงเป็นอย่างมาก

(5) การปล่อยว่าง : การปล่อยว่างของลายครามหมายถึงการใช้สีครามเป็นสีพื้นหลังของรูปภาพ เทคนิคการลงสีโดยเว้นว่างรูปทรงดอกไม้ทั้งหมดไว้เพื่อเน้นส่วนหลักของดอกไม้ การปล่อยว่างเป็นเทคนิคทั่วไปในการวาดภาพแบบจีนดั้งเดิม การทิ้งส่วนที่ไม่มีสีไว้ในภาพด้วยความตั้งใจ จะทำให้เกิดความตัดกันอย่างชัดเจน เน้นวัตถุให้โดดเด่น และเพิ่มการแสดงออกทางศิลปะ ในภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม การปล่อยว่างไม่เพียงแต่สามารถเน้นลวดลายดอกไม้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความงามอันบริสุทธิ์และเรียบง่ายอีกด้วย

การใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความงามโดยธรรมชาติของงานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการแสวงหาและแสดงออกถึงความงามในวัฒนธรรมทางสังคมของราชวงศ์หมิงอีกด้วย ในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามสมัยใหม่ เทคนิคงานฝีมือแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายและผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ เกิดเป็นรูปแบบทางศิลปะและรูปแบบการแสดงผลใหม่ๆ โดยยังคงสืบทอดและพัฒนารูปแบบศิลปะโบราณและวิจิตรงดงามนี้ต่อไป

ตารางที่ 3-2 แผนภาพแสดงเทคนิคการวาดภาพดอกไม้ลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง (Linyao Cheng, 2023)

กระบวนการ	ชื่อเทคนิค	ภาพตัวอย่าง
1	การวาดเส้น	 ดอกกลุ่ม
2	การแบ่งเส้น	 ดอกโบทัน

3	จุด	 <p>ดอกบัว</p>
4	การเก็บลำต้น	 <p>ใบบัว</p>
5	การปล่อยว่าง	 <p>ลายเส้นของดอกโบตั๋น</p>

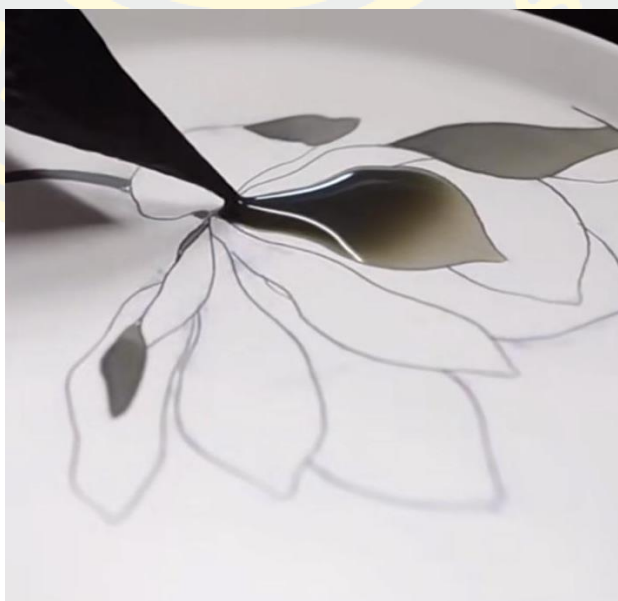
3) เทคนิค 3 อย่างที่ใช้ในกระบวนการวาดเครื่องเคลือบลายคราม

เทคนิคการแบ่งน้ำของเครื่องเคลือบลายครามถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการวาดภาพเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อเทียบกับการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบอื่นๆ เครื่องเคลือบลายครามจะใช้เพียงสีใต้เคลือบสีน้ำเงินโคบอลท์ในการตกแต่งและการลงสี หลังจากที่ถูกเผาแล้วกระเบื้องเคลือบจะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งในอดีตพื้นที่การผลิตอื่นยังไม่มีเทคนิค “การแบ่งน้ำ” ของเครื่องเคลือบลายคราม ทำให้ภาพมีลักษณะซ้ำกัน ดูแล้วเรียบง่ายไม่มีความหลากหลาย เทคนิคในการแบ่งน้ำของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นคือการตกผลึกของภูมิปัญญาและเป็นการค้นพบที่สำคัญของช่างเครื่องเคลือบดินเผาในท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น หลังจากการตรวจสอบเอกสารข้อมูลในอดีต คำว่า “การผสมน้ำ (hun shui)” สองคำนี้ได้ถูกบันทึกเป็นครั้งแรกใน “บันทึกความมุ่งมั่นของเจียงซีในยุคเจียงจิง” ของสมัยราชวงศ์หมิง ที่ได้บันทึกแนวคิดของ “การผสมน้ำ” ไว้ว่าเป็นเทคนิคการวาดเครื่องเคลือบลายครามรูปแบบหนึ่ง วิธีการวาดภาพนี้ต้องใช้ขวดตลับและพู่กันแบบพิเศษสำหรับเครื่องเคลือบลายคราม (ภาพที่ 3-13) ในสมัยจินโบราณที่ภาษาจีนกลางยังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ภาษาถิ่นของพื้นที่เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นสมัยนั้นเรียกเทคนิคนี้ว่า “การผสมน้ำ (hun shui)” แต่ในปัจจุบันมักเรียกศัพท์ทางเทคนิคนี้ว่า “การแบ่งน้ำ (fen shui)” (รูปที่ 3-4) เทคนิคการแยกน้ำคืออะไร? คำจำกัดความของผู้วิจัย คือ จุ่มพู่กันหัวไก่อลงในน้ำที่มีสีน้ำเงินและสีขาว จับพู่กันหัวไก่อแล้วปลายปากกาจะดึงน้ำวัสดุให้ไหลบนช่องว่างโดยที่ตัวปากกาไม่ได้สัมผัสกับช่องว่าง น้ำจะคงอยู่ รอช่องว่าง ชับให้แห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและสีขาว

明代《嘉靖江西省大志》中原文：“（回青）每两加石子青十分之四同研，是谓中青；十分之一，是谓混水”
(บันทึกความมุ่งมันของเจียงซีในยุคเจียจิง)

ภาพที่ 3-4 พู่กันแบ่งน้ำสำหรับเครื่องเคลือบลายคราม (พู่กันหัวไก่) (Linyao Cheng, 2023)

ภาพที่ 3-5 ดอกไม้ที่ถูกแบ่งน้ำ (Linyao Cheng, 2023)

ในบทความของเฉินเตียนเรื่อง “การวิเคราะห์และพิจารณาระหว่าง “การผสมน้ำ” กับ “การแยกน้ำ”” ได้รวบรวมเอกสารสมัยก่อนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ “การผสมน้ำ” รวมถึงสื่อการสอนเกี่ยวกับเทคนิคการแบ่งน้ำของเครื่องเคลือบลายครามในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 จนถึงปัจจุบัน เขาได้วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คำว่า “ผสมน้ำ” กลายเป็น “แบ่งน้ำ” ของเครื่องเคลือบลายคราม (Chen Dian, 2018)

ในบทความของหวูยุนผิงเรื่อง "การอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการแยกน้ำเครื่องเคลือบดีเผาลายคราม" ยังได้อธิบายเทคนิคการแบ่งน้ำด้วยตัวอักษรโดยแบ่งชื่อของเทคนิค เช่น ระดับสีน้ำ สีของลายน้ำ และรัศมีของน้ำ โดยเน้นย้ำถึงผลงานทางศิลปะของเทคนิคการแยกน้ำและสี การแยกน้ำและเส้น และการแยกน้ำและพื้นผิว (Wu Yunping, 2012)

ในบทความของฟานชวงเหมยเรื่อง “การอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการแยกน้ำสีคราม” ได้เปรียบเทียบระหว่าง “การแบ่งน้ำ” และ “การผสมน้ำ” ว่าการแบ่งน้ำมีความหมายกว้างกว่าในแง่ของการดำเนินการตามกระบวนการและความต่อเนื่องในงานศิลปะ อีกทั้งยังนับว่าเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้ง เพราะสิ่งสำคัญคือการทำให้สีลงไปในพื้นผิวขรุขระของเครื่องเคลือบลายคราม จำต้องใช้ความเร็วสูงในการจับคู่กัน ต้องใช้สายตาที่เฉียบคมมีสติ มือที่แม่นยำ และหยุดมือในขณะที่วาดภาพไม่ได้ หากหยุดนิ่งขณะวาดภาพ ลายเส้นก็จะไม่ชัด ส่งผลให้เกิดรอยน้ำจำนวนมากหลังจากการเผาเครื่องเคลือบลายคราม ซึ่งเป็นการทำลายความงามของภาพวาด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการรับมือกับ “ร่องรอยน้ำไหล ระหว่างแบ่งน้ำ” โดยนำลวดลายดอกไม้มาเป็นตัวอย่าง เช่น ลายดอกไม้ที่พันกัน ลายกอดอกบัว ลายกิ่งดอกไม้ เป็นต้น รูปแบบนี้ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการแบ่งน้ำที่มีความสม่ำเสมอ กำหนดรูปแบบหลักและสร้างองค์ประกอบด้วยจังหวะที่งดงามและรูปแบบขององค์ประกอบที่หลากหลาย (Fan Shuangmei, 2010)

เทคนิคการแบ่งน้ำวาดลายดอกไม้

การแบ่งน้ำแบบระบายเรียบ

การแบ่งน้ำ 2-3 สี

การแบ่งน้ำใส่สี

ภาพที่ 3-6 ภาพดอกไม้ที่ใช้เทคนิคแบ่งน้ำทั้ง 3 อย่าง (Linyao Cheng, 2023)

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความงามของเครื่องเคลือบลายครามและขั้นตอนของเทคนิคการวาดเครื่องลายครามมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก รวมทั้งการค้นคว้าของบรรพบุรุษและการสืบทอดทักษะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของตัวผู้วิจัยเอง เนื่องจากผู้วิจัยก่อนหน้านี้ยังขาดภาพแสดงกระบวนการวาดเครื่องเคลือบลายครามที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงเพิ่มเติมเนื้อหาที่หายไป ผู้วิจัยจะนำเสนอขั้นตอนเทคนิคการแบ่งน้ำเครื่องเคลือบลายครามในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในรูปแบบของรูปภาพและข้อความ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะวิจัยศึกษาเทคนิคการวาดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามต่อไป เนื่องจากขาดภาพประกอบของการสาธิตทางเทคนิคในการวิจัยของรุ่นก่อน เพื่อชดเชยข้อบกพร่องฉันจะนำเสนอในรูปแบบของภาพประกอบและข้อความในการวิจัยและงานต่อมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพดอกไม้สีฟ้าและสีขาวโดยคนรุ่นต่อไป

2. เอกลักษณะทางศิลปะองค์ประกอบทางศิลปะของการวาดภาพดอกไม้โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก

จากมุมมองของสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีต้นกำเนิดมาจากศิลปะของกรีกโบราณภาพวาดสมัยนั้นใช้ประดับผนังโบสถ์หรือวาดลงบนเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะกรีกโบราณยังได้รับการพัฒนาเทคนิคการวาดภาพมากมาย เช่น มุมมองเชิงเส้นและวิธีการฉายภาพ ในช่วงยุคเรอเนซองส์ตะวันตก เทคนิคเหล่านี้ถูกค้นพบและนำไปใช้ใหม่

ส่งผลให้จิตรกรรมตะวันตกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียะของคริสตจักรและขุนนางในสังคมตะวันตก คือ การแสวงหาคุณค่าและความหมายทางจิตวิญญาณในผลงาน ให้ความสนใจกับการเติมแต่งความสวยงามของงานศิลปะ แม้แต่ในยุคปัจจุบัน รูปภาพแขวนแบบเรียบก็ยังคงเหมาะสมสำหรับการสะสมและการจัดแสดงไว้ที่บ้านหรือในสำนักงาน เพิ่มความสวยงามและรสนิยมให้กับพื้นที่ ดังนั้นภาพวาดที่จัดแสดงแบบพื้นราบจึงกลายเป็นกระแสหลักของศิลปะตะวันตก ตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบันศิลปะศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ได้ค้นหาวิธีการที่จะผสมผสานและรวมรูปแบบศิลปะและอารมณ์เข้าด้วยกัน

2.1 ความเป็นหนึ่งเดียวกันของรูปร่างทางศิลปะและความรู้สึก

รูดอล์ฟ อาร์นไฮม์ (ค.ศ.1904-2007) นักสุนทรียศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ด้านศิลปะชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาได้ทำการวิจัยเชิงลึกและการสำรวจเกี่ยวกับสาระสำคัญและหลักการของการนำเสนอ และเสนอองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการของทฤษฎีการนำเสนอทางศิลปะ ได้แก่ สี รูปร่าง ที่ว่าง และพื้นผิว เขาเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบกันเป็นงานศิลปะ และยังเป็นวิธีที่สำคัญในการแสดงอารมณ์และความคิดของงานศิลปะอีกด้วย ทฤษฎีการนำเสนอทางศิลปะของอาร์นไฮม์ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้ของปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดีความรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะของผลงาน และแยกองค์ประกอบทางศิลปะที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลงานใหม่จากลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม

สี: ในการวาดภาพดอกไม้ สีมักเป็นองค์ประกอบที่ดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ภาพชุด "ดอกทานตะวัน" ของจิตรกรชาวดัตช์ แวนโก๊ะ แสดงให้เห็นถึงชีวิตชีวาและความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกทานตะวันผ่านสีที่เด่นชัดและความแตกต่างของแสงและความมืด นอกจากนี้ "Water Lilies" ของจิตรกรชาวฝรั่งเศส โมเนต์ยังนำเสนอความนุ่มนวลและความโรแมนติกของดอกบัวบนผืนน้ำผ่านการเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน

เดวิด ฮอกนีย์ เขาเกิดที่เมืองแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะ "เจ้าพ่อแห่งศิลปะอังกฤษ" ผลงานของเขา "20 Flowers and Some Larger Paintings" จัดแสดงที่ Annelly Juda Fine Art ในลอนดอน, Galerie Lelong & Co ในปารีส, GREY ในชิคาโก, Louver ในลอสแอนเจลิส และนิทรรศการร่วมระดับโลก Pace Galleries ของนิวยอร์ก ผลงานของเขาใช้แจกันและดอกไม้เป็นหัวข้อ และใช้สีที่สดใสและมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลำดับภาพที่ชัดเจน

ศิลปินสองคนที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษในหมู่ดอกไม้ตะวันตกคือ Georgia O'Keeffe และ Gary Bukovnik ทั้งสองศิลปินที่วาดดอกไม้เป็นหลักและผลงานของพวกเขาครอบครองสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะ Gary Bukovnik เป็นศิลปินชาวอเมริกันที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในด้านสีสดใสและพื้นผิวที่หลากหลาย ผลงานของ Gary Bukovnik ถูกรวบรวมบนแพลตฟอร์มสาธารณะมากมาย

เช่น: Art Institute of Chicago; พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์, บอสตัน; พิพิธภัณฑ์บรูคลิน; พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมโทรโพลิทัน, นิวยอร์ก; สถาบันสมิธโซเนียน, วอชิงตัน ดี.ซี.; หอสมุดสภาองเกรส; พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟิลาเดลเฟีย; และพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ซานฟรานซิสโก เป็นต้น ผลงานของศิลปินได้รับการจัดแสดงอย่างกว้างขวางในระดับสากลซึ่งเพิ่มความนิยมของเขามากขึ้น พิพิธภัณฑ์บรูคลิน, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สถาบันคาร์เนกีแห่งพิตต์สเบิร์ก, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแฮมิลตันแห่งออนแทรีโอ, สวนพฤกษศาสตร์ แอตแลนตา, พิพิธภัณฑ์ศิลปะลินคอล์นเซ็นเตอร์ในนิวยอร์ก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะสแตมเบลีย์ใน นิวยอร์ก ล้วนเป็นเจ้าของภาพจัดนิทรรศการเดี่ยวของผลงานของ Gary Bukovnik Steven Scott Gallery ซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปินมาตั้งแต่ปี 1990 ได้จัดนิทรรศการเดี่ยวมากมายรวมถึงสีน้ำ ของ ศิลปินชาวตาและภาพพิมพ์หิน เขามีความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ในการวาดภาพ ดอกไม้และผลงานของเขาเต็มไปด้วยพลังของสี แต่ยังคงแสดงความมีชีวิตชีวาและพื้นผิวของดอกไม้ งาน ของ Bukovnik ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกทางศิลปะ แต่ยังเป็นการเล่นฉลองและความรู้สึกของ ธรรมชาติ ผลงานของเขาถูกรวบรวมและจัดแสดงอย่างกว้างขวางและเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในด้านภาพวาดดอกไม้

ภาพที่ 3-7 เครื่องเคลือบลายครามและดอกไม้ โดย Gary Bukovnik
(ที่มาภาพ : <http://garybukovnik.com>)

Georgia O'Keeffe เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษ ที่ 20 และผลงานของเธอเป็นที่รู้จักจากมุมมองและการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ Jimson Weed/White Flower No.1 (ภาพที่ 3-8) สร้างขึ้นในปี 1932 ขายที่ Sotheby's New York ในปี 2014 ในราคา 44.4 ล้านดอลลาร์มากกว่าการประมาณการของเธอถึงสามเท่า ผลงานดอกไม้ของเธอ ถูกนำเสนอในลักษณะที่ขยายใหญ่ขึ้น ขยายดอกไม้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการปรากฏตัว

และความงามของดอกไม้ยิ่งยิ่งขึ้น งานของเธอไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองธรรมชาติ แต่ยังเป็น การสำรวจความรู้และการแสดงออกด้วยตนเอง ผลงานของเธอทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากใน เวลานั้นและกลายเป็นส่วนสำคัญของศิลปะสมัยใหม่

ภาพที่ 3-8 Georgia O'Keeffe "Jimson Weed / White Flower No.1
(ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

โดยส่วนตัวแล้วผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe มีสไตล์และการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์มาก ผลงานของพวกเขาไม่เพียงแต่แสดงความงามของดอกไม้ แต่ยังแสดงให้เราเห็นถึงความรู้สึกและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและโลก ผ่านผลงานของพวกเขาเราสามารถรู้สึกถึงความงามและความมีชีวิตชีวาของดอกไม้รวมถึงพลังและจิตวิญญาณของศิลปะ ผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe ต่างก็แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม

ประการแรกงานของพวกเขาแสดงทั้งวัฒนธรรมชนพื้นเมืองอเมริกันและรวมองค์ประกอบจากวัฒนธรรมอื่น ๆ งานของ Bukovnik ได้รับอิทธิพลจากศิลปะการวาดภาพของยุโรปและเอเชียในขณะเดียวกันก็แสดงลักษณะของวัฒนธรรมชนพื้นเมืองอเมริกันและภูมิทัศน์ธรรมชาติ ผลงานของ O'Keeffe รวมองค์ประกอบของวัฒนธรรมอินเดียและใช้เทคนิคศิลปะสมัยใหม่เพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

ประการที่สองผลงานของพวกเขายังสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมในการแสดงออกทางศิลปะของพวกเขา งานของ Bukovnik มักใช้สีสดใสและเส้นเรียบซึ่งเป็นการแสดงออกที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งภาพวาดตะวันตกและภาพวาดหมึกจีน ผลงานของ O'Keeffe นำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบทางเรขาคณิตของศิลปะอินเดียในขณะเดียวกันก็นำมุมมองของภาพวาดยุโรปมาใช้เพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

ในที่สุดผลงานของพวกเขา ก็ถูกรวบรวมและจัดแสดงอย่างกว้างขวางทั่วโลกทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้โดยผู้คนจากวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม

โดยรวมแล้ว ผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่แสดงออกในตัวผลงานเท่านั้น แต่ยังสามารถรับการยอมรับและชื่นชมอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนศิลปะข้ามชาติ

ผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe มีการแสดงออกที่ชัดเจนในการใช้รูปแบบศิลปะและอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกัน รายละเอียดการแสดงออกดังต่อไปนี้ :

ตารางที่ 3-3 รูปแบบศิลปะและอารมณ์ที่สอดคล้องกัน

รูปแบบศิลปะและอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกัน	รายละเอียดการแสดงออก	ผลงานของ Gary Bukovnik	ผลงานของ Georgia O'Keeffe
	การแสดงผลงานถึงอารมณ์ที่หลากหลาย	ความงามของชีวิตและธรรมชาติ	ความเคารพต่อธรรมชาติและ การสำรวจสาระสำคัญของชีวิต
	การแสดงผลงานถึงกาเคลื่อนไหวของภาพ	เส้นที่สั่นไหวและการตกแต่งที่กล้าแสดงออก	รูปร่างที่เรียบง่ายและมีแรงดึงดูด

	การแสดงออกของเนื้อสัมผัสและรายละเอียด	การแสดงออกเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อนมาก	ลดทอนรายละเอียดและเน้นคุณภาพโดยรวมเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก
	หัวข้อและความคิดที่สอดคล้องกัน	หัวข้อของผลงานชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่ความงดงามทางธรรมชาติและพลังชีวิตของดอกไม้	สำรวจการรับรู้ของตนเองและโลกภายใน

1. การแสดงออกถึงอารมณ์ที่หลากหลาย

ผลงานของ Gary Bukovnik ชอบใช้สีเส้นที่สดใสมาแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาและความงามของธรรมชาติ นี่คือการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งเสริมความสุขสันต์ ความมีชีวิตชีวา และความรักต่อธรรมชาติ

ผลงานของ Georgia O'Keeffe ชอบใช้สีที่อ่อนโยนและลึกซึ้งเพื่อแสดงความรู้สึกต่อธรรมชาติและชีวิต มีอารมณ์สงบสุขและอารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง สะท้อนให้เห็นความเคารพต่อธรรมชาติและ การสำรวจสาระสำคัญของชีวิต

2. การแสดงออกถึงองค์ประกอบของภาพแบบเคลื่อนไหว

ผลงานดอกไม้ของ Gary Bukovnik มักจะใช้ลายเส้นที่สีนวลและองค์ประกอบภาพที่กล้าหาญ รูปร่างดอกไม้ของเขาเหมือนจริงและดูมีความเคลื่อนไหว การใช้เส้นที่ช่วยให้ดอกไม้มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังนี้

ส่วนผลงานของ Georgia O'Keeffe โดดเด่นด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายแต่มีพลังดึงดูดสูง เขามักจะขยายภาพดอกไม้ให้ใหญ่จนเต็มหน้า และขยายรายละเอียดจนถึงขีดสุด วิธีการจัดองค์ประกอบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมสามารถสังเกตรายละเอียดของดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด แต่ยังทำให้รูปทรงของดอกไม้กลายเป็นภาษาทางการมองเห็นที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง แสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดของธรรมชาติและ ความเข้าใจในความงามอย่างลึกซึ้ง

3. การแสดงเนื้อสัมผัสและรายละเอียด

ในผลงานของ Gary Bukovnik ได้แสดงออกถึงเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อน เขาใช้ลายเส้นที่ประณีตและการไล่ระดับสีที่หลากหลายในการถ่ายทอดความนุ่มนวลของกลีบดอกไม้ ลวดลายของใบไม้ และความโปร่งใสของหยดน้ำ การจัดการรายละเอียดแบบนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างแรงดึงดูดทาง

สายตาให้กับผลงาน แต่ยังถ่ายทอดถึงความรักในธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนและความใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตอีกด้วย

ส่วน Georgia O'Keeffe ใช้การลดทอนรายละเอียดและเน้นการแสดงเนื้อสัมผัสโดยรวมเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ในผลงานดอกไม้ของเขา กลีบดอกและใบไม้มักถูกลดทอนเป็นรูปทรงเรขาคณิต แต่การลดทอนนี้ไม่ใช่การละเลยรายละเอียด แต่กลับเป็นการใช้การแสดงเนื้อสัมผัสโดยรวมเพื่อถ่ายทอดความนุ่มนวลและความเปราะบางของดอกไม้ วิธีการนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความงามที่บริสุทธิ์และลึกซึ้ง

4. หัวข้อและความคิดที่สอดคล้องกัน

ผลงานของ Gary Bukovnik มีหัวข้อที่ชัดเจน โดยมักจะเน้นที่ความงามตามธรรมชาติและพลังชีวิตของดอกไม้ เขาถ่ายทอดถึงความชื่นชอบต่อธรรมชาติและความรักต่อชีวิตผ่านการวาดภาพดอกไม้ หัวข้อแบบนี้สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับการใช้สี รูปทรง พื้นที่ และการแสดงเนื้อสัมผัสอย่างลงตัว ก่อให้เกิดงานศิลปะที่กลมกลืนและงดงาม

ผลงานของ Georgia O'Keeffe มุ่งเน้นไปที่การสำรวจการรับรู้ของตนเองและโลกภายในมากกว่า ผลงานดอกไม้ของเขาไม่เพียงแต่เป็นการจำลองธรรมชาติ แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดภายในของเขาด้วย การขยายภาพดอกไม้และการแสดงรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง สื่อถึงการไตร่ตรองถึงแก่นแท้ของชีวิตและการสำรวจการดำรงชีวิตของตนเอง

โดยรวมแล้ว ผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe แสดงให้เห็นถึงสไตล์และเทคนิคเฉพาะตัวในความเป็นเอกภาพระหว่างรูปแบบศิลปะและอารมณ์ ทั้งการใช้สี รูปทรง พื้นที่ เนื้อสัมผัส และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อผสมผสานอารมณ์ลงในผลงานได้อย่างชาญฉลาด ความเป็นเอกภาพระหว่างรูปแบบศิลปะและอารมณ์นี้ทำให้ผลงานของพวกเขามีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะ

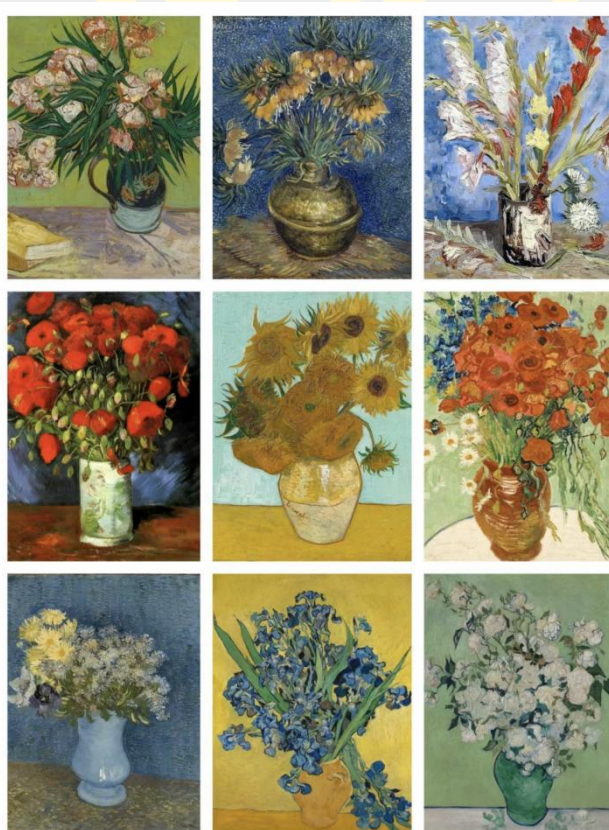
2.2 เลือกใช้ความแตกต่างกันของสีที่ชัดเจน

ในระยะสั้นผลงานของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการรวมข้ามวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งในการแสดงออกของผลงานตัวเองและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและชื่นชมในการแลกเปลี่ยนศิลปะข้ามพรมแดน

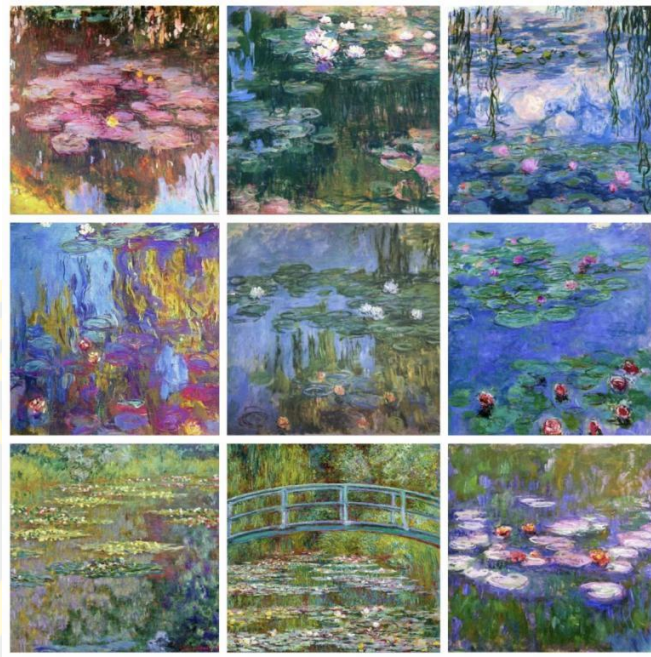
Gary Bukovnik เป็นศิลปินที่วาดภาพดอกไม้เป็นหลักและภาพวาดของเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องสีสดใส เขามักจะทำงานกับสีน้ำและสีอะคริลิกผ่านการผสมเม็ดสีและน้ำจำนวนมากเพื่อให้ได้การไหลของสีและเอฟเฟกต์ที่นุ่มนวลเพื่อให้ภาพวาดดอกไม้ของเขามีสีที่สดใสและสดใสมาก Gary Bukovnik เก่งในการใช้คอนทราสต์ในภาพวาดของเขาเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาของสีเช่นโทนสีอบอุ่นและเย็นที่ตัดกัน เช่นสีแดงและสีเขียว สีเหลืองและสีม่วง ผลงานของเขามักจะมีพื้นหลังที่ขนาดใหญ่เพื่อทำให้สีของดอกไม้โดดเด่น นอกจากนี้ Gary Bukovnik มักใช้ความโปร่งแสงเพื่อเพิ่มเลเยอร์ของสี

ทำให้สีมีรายละเอียดและหลากหลายมากขึ้น ภาพวาดของเขามีสีสันมากและมีผลกระทบทางสายตาที่แข็งแกร่ง เขาสร้างเอฟเฟกต์สีที่นุ่มนวลและเข้มข้นผ่านการผสมความคมชัดและความโปร่งใสทำให้ภาพวาดดอกไม้ของเขาดูสดใสและมีชีวิตชีวา

สี: ในการวาดภาพดอกไม้ สีมักเป็นองค์ประกอบที่ดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ภาพชุด "ดอกทานตะวัน" ของจิตรกรชาวดัตช์ แวนโก๊ะ แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกทานตะวันผ่านสีที่เด่นชัดและความแตกต่างของแสงและความมืด นอกจากนี้ "Water Lilies" ของจิตรกรชาวฝรั่งเศส โมเนต์ยังนำเสนอความนุ่มนวลและความโรแมนติกของดอกบัวบนผืนน้ำผ่านการเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน เดวิด ฮอกนีย์ เขาเกิดที่เมืองแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2480 ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะ "เจ้าพ่อแห่งศิลปะอังกฤษ" ผลงานของเขา "20 Flowers and Some Larger Paintings" จัดแสดงที่ Annely Juda Fine Art ในลอนดอน, Galerie Lelong & Co ในปารีส, GREY ในชิคาโก, Louver ในลอสแอนเจลิส และนิทรรศการร่วมระดับโลก Pace Galleries ของนิวยอร์ก ผลงานของเขาใช้แจกันและดอกไม้เป็นหัวข้อ และใช้สีที่สดใสและมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลำดับภาพที่ชัดเจน

ภาพที่ 3-9 แวนโก๊ะ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

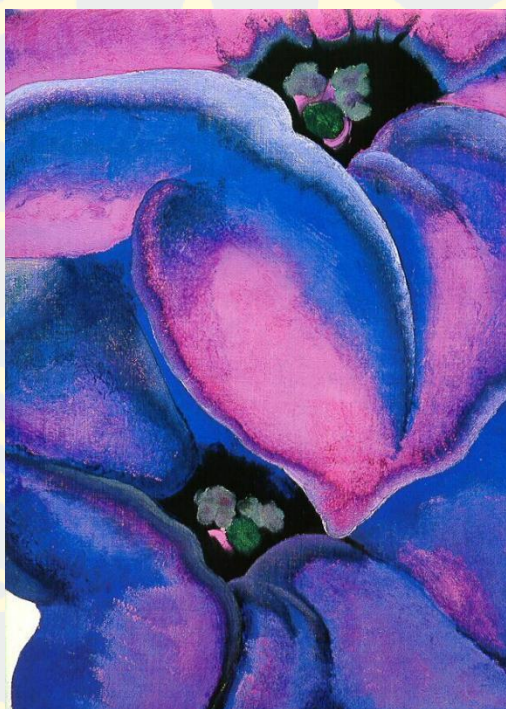
ภาพที่ 3-10 โมนต์ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

ภาพที่ 3-11 เดวิด ฮอกนีย์ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

2.3 รูปร่างที่แตกต่างกันของดอกไม้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

รูปร่าง: ในการวาดภาพดอกไม้ รูปทรงของดอกไม้ต่างๆ ยังเป็นกุญแจสำคัญในการแสดงอารมณ์และลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ภาพวาดดอกไม้ของ จอร์เจีย โอคีฟมักจะทำให้รูปร่างของดอกไม้กลายเป็นนามธรรม เพื่อเน้นลักษณะและอารมณ์ของดอกไม้ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นใน "Purple Popka" รูปแบบของ Popka ถูกทำให้เรียบง่าย เป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยเน้นความเรียบง่ายและธรรมชาติของดอกไม้ นอกจากนี้ รูปทรงดอกไม้ที่ขยายใหญ่ขึ้นเผยให้เห็นรายละเอียดและพื้นผิว และผลงานของเธอยังเต็มไปด้วยพลังและความงาม ถ่ายทอดความน่าเกรงขามและความซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ

ภาพที่ 3-12 Georgia O'Keeffe "Purple Popka" (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

แอนดี วอร์ฮอล ศิลปินชาวอเมริกัน (ค.ศ. 1928-1987) เป็นผู้ส่งเสริมและเป็นผู้นำศิลปะป๊อปร่วมสมัย เขาสกรีนภาพถ่ายดอกชบาออกมาเป็นผลงานชุดชื่อ "ดอกไม้" ผ่านลายเส้นและรูปทรงที่เรียบง่าย ชัดเจน แสดงออกถึงความธรรมดา และความเป็นสากลของดอกไม้ ซีรีส์ "ดอกไม้" ของ แอนดี วอร์ฮอล ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งกาลเวลา

ภาพที่ 3-13 จอร์เจีย โอคิฟ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

ภาพที่ 3-14 Andy Warhol (ที่มาภาพ: <http://gallerix.asia>)

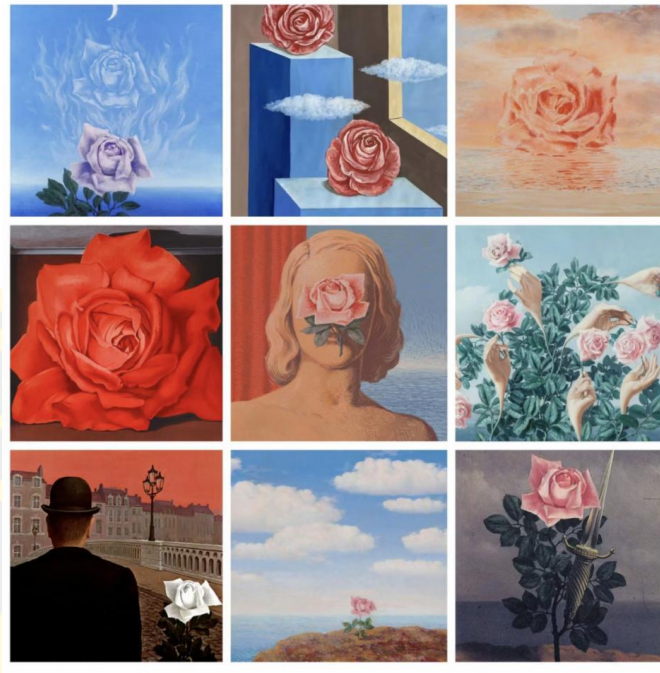
2.4 ความมีชีวิตชีวาของดอกไม้จะถูกนำเสนอได้อย่างดีผ่านการแสดงออกในพื้นที่

ว่าง

ความมีชีวิตชีวาของดอกไม้จะถูกนำเสนอได้อย่างดีผ่านการแสดงออกในพื้นที่ว่าง ตัวอย่างเช่น ผลงานดอกไม้หลายชิ้นของ Georgia O'Keeffe แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพื้นที่ แต่ภาพวาดหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ Jimson Weed/White Flower No 1 ที่มีชื่อเสียงของเธอ ภาพวาดที่สร้างขึ้นในปี 1932 เป็นภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีดอกแมนดาราสีขาวขนาดใหญ่ที่ครอบครองภาพทั้งหมด ในงานนี้ O'Keeffe ใช้เทคนิคการขยายเพื่อขยายดอกไม้ให้มีขนาดใหญ่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงพื้นที่และการแสดงตนที่แข็งแกร่ง ภาพวาดนี้ยังถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ O'Keeffe ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองและทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอในการเป็นตัวแทนของธรรมชาติและพื้นที่

เรอเน่ ฟรอนซ์ว็ลส์ กิสเลน มากริตต์ (ปีค.ศ. 1898-1967) จิตรกรแนวเซอร์เรียลลิสม์ชาวเบลเยียมถือเป็นจิตรกรที่มีไหวพริบทางปรัชญามากที่สุด เขาเน้นไปที่การสร้างสรรค์ภาพที่อัจฉริยะ ลึกลับ และเจียบสงบซึ่งเต็มไปด้วยแนวคิดพิเศษ ภาพวาดของเขาเปรียบเสมือนปริศนาที่ทำให้ผู้คนครุ่นคิด กุหลาบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการวาดภาพที่ มากริตต์ใช้กันทั่วไป ถึงแม้ดอกกุหลาบที่ละเอียดอ่อนและมีเสน่ห์ทว่ายังคงเน้นถึงความขัดแย้งขององค์ประกอบในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง

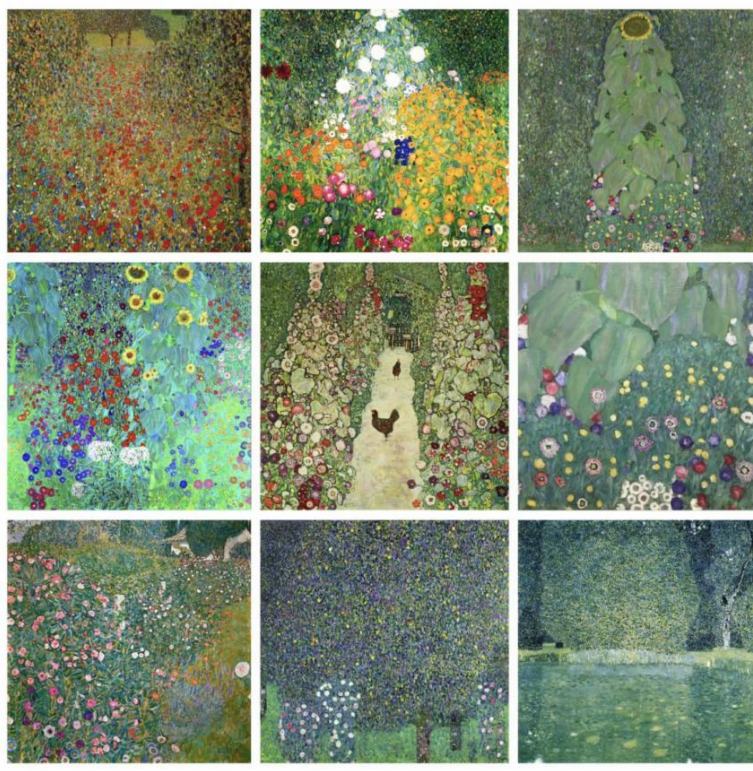
สายตาที่ถูกกดทับเอาไว้ราวกับความหดหู่กระทบใบหน้า จึงก่อให้เกิดการผสมผสานเชิงพื้นที่ที่ยอดเยียมฮิลารี เพซีสเกิดในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1979 ผลงานของเธอถูกเก็บรักษาอย่างถาวรในหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น ผลงานของเธอใช้มุมมองและการเปลี่ยนสีเพื่อสร้างความรู้สึกของพื้นที่ลึกและมีชีวิตชีวา ในทำนองเดียวกัน กุสตาฟ คลิมท์ (ค.ศ.1862-1918) เกิดในเวียนนา เขาเป็นจิตรกรสัญลักษณ์ชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียง เค้าโครงภาพของเขาสร้างพื้นที่ใกล้และไกล นำเสนอทิวทัศน์สวนที่สวยงามของดอกป๊อปปี้ ดอกเดซี่ และดอกกุหลาบสีสันสดใส

ภาพที่ 3-15 เรอเน่ ฟร็องซัวส์ กีสเลน มากิริตต์ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

ภาพที่ 3-16 อีลารี เพซีส (ที่มาภาพ : Xiaohongshu App)

ภาพที่ 3-17 กุสตาฟ คลิมท์ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

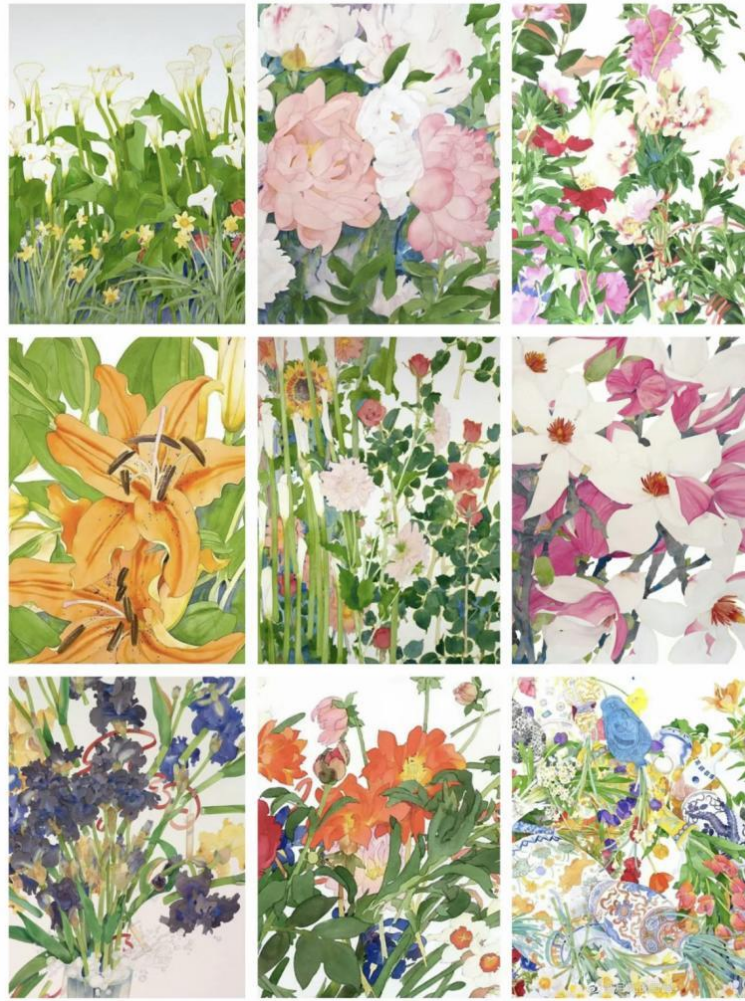
2.5 เลือกใช้วัสดุเพื่อแสดงความรู้สึกของดอกไม้

ศิลปินสะท้อนความหมายที่หลากหลายของดอกไม้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และภาษาการวาดภาพของเขาเอง ทำให้เกิด "ความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ" ระหว่างเขาและผู้ชม (Li Mengdie and Fang Yingmin, 2021) พื้นผิวเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญในการแสดงคุณสมบัติของวัสดุของดอกไม้ในการวาดภาพดอกไม้ วัสดุและความรู้สึกของดอกไม้แสดงออกมาผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น จังหวะ สี และรูปทรงอันสร้างสรรค์โดยจิตรกร ตัวอย่างเช่น ภาพวาดดอกไม้ของ แกรี่ บูกอฟนิก นักวาดภาพสีน้ำชาวอเมริกัน ซึ่งถ่ายทอดความนุ่มนวลและสัมผัสของดอกไม้ผ่านลายเส้นและการลงสีน้ำที่ละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถถ่ายทอดความงามของชีวิตและความงามของธรรมชาติออกมาได้

ภาพที่ 3-18 Gary Bukovnik (ดอกโบตัน Gardeni) (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

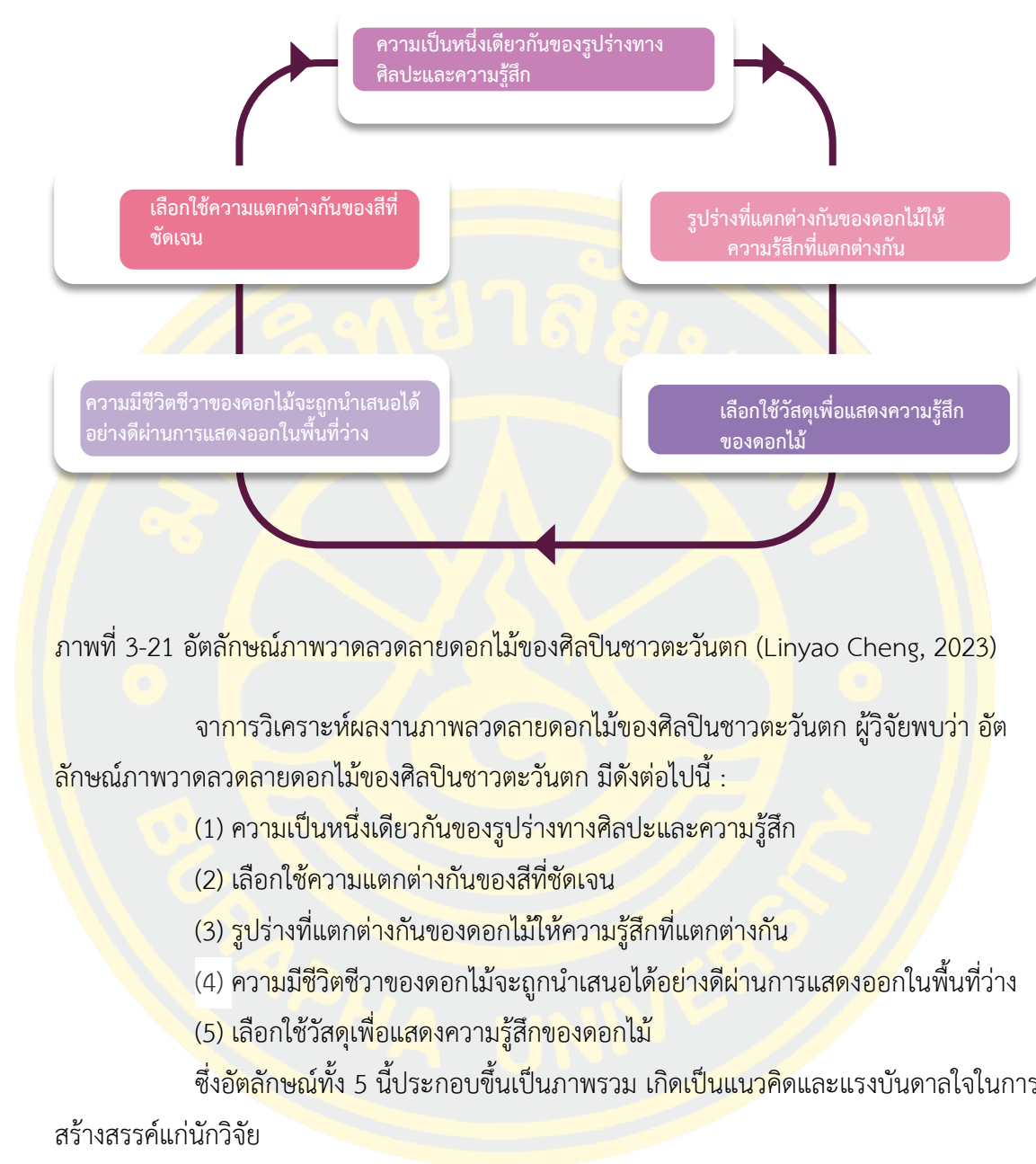
ยาโยอิ คุซามะ (ค.ศ. 1929-) เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินหญิงคลาสสิกในญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 1956 เธอย้ายไปนิวยอร์กซิตี้ สหรัฐอเมริกา และเริ่มแสดงให้เห็นการสร้างสรรคงานศิลปะแนวหน้า ผลงานของเธอมีลักษณะซ้ำๆและไร้ขอบเขต ภาพวาดดอกไม้ของเธอมักจะใช้สีสดใสและรูปทรงเรขาคณิตซึ่งแสดงถึงสไตล์และพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ นำเสนอความรู้สึกของความแข็งแกร่งและพลังงาน แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาและการสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด Gary Bukovnik มักใช้สีน้ำและสีอะคริลิกเพื่อสร้างภาพวาดดอกไม้ของเขา ในผลงานของเขา เขามักใช้สีและน้ำจำนวนมากเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่ไหลลื่นและขอบเบลอส ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ผลงานของเขามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้เขายังเก่งในการใช้พื้นผิวและพื้นผิวของกระดาษเพื่อเพิ่มความรู้สึกของงานของเขา ทำให้พื้นผิวของดอกไม้สมจริงยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3-19 แกร์ บูคอฟนิก (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

ภาพที่ 3-20 ยายไยอิ คุซามะ (ที่มาภาพ : <http://gallerix.asia>)

การวิจัยภาคสนาม

1. การสังเกต

ในระหว่างการดูงานในพื้นที่จริง ข้าพเจ้าจะไปที่พิพิธภัณฑท์ Jingdezhen Imperial Kiln พิพิธภัณฑท์เครื่องเคลือบดินเผาจีน และสตูดิโอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสังเกตและศึกษา ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายคราม

1) พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Imperial Kiln

พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Imperial Kiln ตั้งอยู่ในเมืองจิงเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ประเทศจีน ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเตาเผาจักรพรรดิราชวงศ์หมิงดั้งเดิม ด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีและการวิจัยทางประวัติศาสตร์ได้รับการยืนยันว่าเป็นที่ตั้งของเตาเผาวังหลวงสำหรับใช้งานเครื่องเคลือบในราชวงศ์หมิง พิพิธภัณฑ์สะสมเครื่องเคลือบสีอันล้ำค่าเป็นจำนวนมาก เครื่องเคลือบลายครามสี เครื่องเคลือบลายครามเคลือบสีแดง และเครื่องเคลือบอื่นๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงหน้าต่างสำหรับจัดแสดงงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาโบราณเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเครื่องเคลือบดินเผาจีนอีกด้วย ผู้เยี่ยมชมที่นี่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจีนโบราณอย่างลึกซึ้ง ซึ่งชมผลงานเครื่องเคลือบดินเผาจีนชั้นดีในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผา นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมสู่สาธารณชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาต่างๆ ทำให้ศิลปะโบราณเหล่านี้ได้รับการสืบทอดและเป็นที่ยึดถือต่อไปเป็นวงกว้าง

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ เช่น แวนชยายและกล้องถ่ายรูปเพื่อสังเกตรูปร่างและพื้นผิวของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Imperial Kiln อย่างละเอียด รวมถึงสังเกตรูปร่างของดอกไม้ พื้นผิวของใบไม้ เป็นต้น พร้อมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบต่างๆ และถ่ายภาพอย่างละเอียดเพื่อบันทึกลวดลายเครื่องเคลือบลายคราม วิเคราะห์รูปแบบการตกแต่งและคุณค่าและความหมายทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้ ผ่านการสังเกตและวิจัยลวดลายดอกไม้สีคราม วิเคราะห์เทคนิคการวาดภาพและความหมายเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

2) สถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจิงเต๋อเจิ้น

สถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจิงเต๋อเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1989 โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซี สถาบันตั้งอยู่ในอาคารแหล่งที่พักอาศัยเซียงจี้ซึ่งเป็นหน่วยอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ประกอบด้วยสำนักงาน ห้องจัดแสดงนิทรรศการวัสดุทางโบราณคดี และสตูดิโอโบราณคดีภาคสนาม สถาบันนี้เป็นสถาบันเฉพาะทางที่ศึกษาวัตถุเครื่องเคลือบดินเผาจิงเต๋อเจิ้นและประวัติการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาจิงเต๋อเจิ้น

จากการสังเกตการเก็บสะสมเครื่องเคลือบลายครามของสถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจิงเต๋อเจิ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาลวดลายดอกไม้สีครามอย่างละเอียด ทำการวิเคราะห์เทคนิคการวาดภาพและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้วัสดุสีคราม เทคนิคการตกแต่ง การจัดรูปแบบ และการออกแบบองค์ประกอบ ฯลฯ

3) ถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เถาหยางลี่ เมืองจิงเต๋อเจิ้น

ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเถาหยางลี่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าจิงเต๋อเจิ้น หรือ "เมืองแห่งเครื่องเคลือบแห่งสหัสวรรษ" ประกอบด้วยที่ตั้งโรงงาน Imperial Kiln ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับชาติ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ Imperial Kiln กลุ่มเตาเผาหมิงและชิง บ้านเรือนโดยรอบ แหล่งอุตสาหกรรมเซรามิก และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งเต็มไปด้วยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม

ถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถือเป็นส่วนสำคัญของเขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเถาหยางลี่ ที่นี่ ช่างฝีมือจำนวนมากถ่ายทอดทักษะดั้งเดิม เช่น การทำเซรามิก มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับเซรามิก

4) รวบรวมข้อมูลเครื่องเคลือบลายครามจากพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในประเทศไทย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ด้านเครื่องเคลือบดินเผามายาวนาน รวมถึงเครื่องเคลือบสังคโลกอันโด่งดัง ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดในทวีปเอเชีย จีนและไทยมีประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีมาเกือบสองพันปี ในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 พ่อขุนรามคำแหงแห่งราชวงศ์สุโขทัยได้เชิญช่างเครื่องเคลือบดินเผาของจีนมาที่สยามเพื่อสอนเทคนิคการเผาเครื่องเคลือบ จนเครื่องเคลือบมีชื่อเสียงโด่งดัง เจิ้งเหอยังเสด็จเยือนประเทศไทยสองครั้งระหว่างการเดินทางไปทางตะวันตกจากการตรวจสอบของพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดไทย ได้มีการรวบรวมรูปแบบและข้อมูลงานเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อผู้วิจัยได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายคราม

สรุป:

จากการสังเกตการณ์จริงที่ พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Imperial Kiln สถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจีนเต๋อเจิ้น ถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เถาหยางลี่ เมืองจิงเต๋อเจิ้น พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิงเต๋อเจิ้น แยกแยะข้อมูลที่รวบรวมได้ และแยกรูปแบบดอกไม้เพื่อสร้างแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกัน (รูปที่ 31) ซึ่งสะดวกต่อการวิจัยเปรียบเทียบ

					
					
ดอกกุหลาบจีน	ดอกคามิเลีย	ดอกบัว	ดอกโบตั๋น	ดอกลำไพง	ดอกทับทิม

ภาพที่ 3-22 การเปรียบเทียบระหว่างดอกไม้สีครามกับดอกไม้สด (Linyao Cheng, 2024)

จากการเปรียบเทียบรูปที่ 3-22 เราสามารถทราบได้ว่ารูปแบบดอกไม้สีครามในสมัยราชวงศ์หมิงมักจะเป็นภาพเขียนที่เหมือนจริง แสดงรูปร่างและโครงสร้างของดอกไม้ได้อย่างชัดเจน ในสมัยโบราณของจีน ไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และหากต้องการวาดภาพดอกไม้ให้สดใส ต้องขึ้นอยู่กับทักษะการสังเกตดอกไม้จริง และแสดงรูปร่างและพื้นผิวที่สังเกตได้ผ่านพู่กัน เทคนิคนี้ต้องใช้การสังเกตและความเข้าใจเกี่ยวกับดอกไม้ของศิลปิน ตลอดจนความชำนาญและการใช้เทคนิคการวาดภาพสีคราม เพื่อแสดงออกถึงรูปแบบที่แท้จริงของดอกไม้

2. การสัมภาษณ์

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของข้าพเจ้า เพื่อวิเคราะห์ลายดอกไม้สีครามและผลงานดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสังเคราะห์ทั้งสองสิ่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์: ลายดอกไม้สีครามแบบใหม่ ดังนั้น ข้าพเจ้าหวังว่าจะเข้าใจมุมมองของศิลปินและผู้สืบทอดต่อรูปแบบดอกไม้สีครามจากผู้ให้สัมภาษณ์ บันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขา รวมไปถึงประสบการณ์การสืบทอดวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของพวกเขา

เลือกผู้ให้สัมภาษณ์ ฉันจะเลือกศิลปินผู้ชำนาญสีครามและผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สีครามทั้งหมด 5 คนเพื่อทำการสัมภาษณ์ ข้าพเจ้าพบผู้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และสมาคมมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น พวกเขาเป็นผู้มีความรู้ในด้านนี้ บางคนยังเป็นญาติและเพื่อน

1) ศิลปิน : “หวง หยุนเฟิง” สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 3-23 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของ “หวง หยุนเฟิง” (Linyao Cheng, 2024)

ในหัวข้อ ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ หวง หยุนเฟิง มีความเห็นว่า :

ประการแรก ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามมักมีความหมายและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น ดอกบัว หมายถึง ความสะอาดและความบริสุทธิ์ ดอกโบตั๋น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง และ ไม้ไผ่ หมายถึง ความยืดหยุ่นและความอ่อนน้อมถ่อมตน ลวดลายดอกไม้เหล่านี้และความหมายทางวัฒนธรรมมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

ประการที่สอง ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ เขาจะทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกไม้ชนิดต่างๆ และผสมผสานการเปลี่ยนแปลงและความไหลลื่นของสีเคลือบสีคราม เพื่อสร้างผลงานที่มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมและสไตล์ส่วนตัว

ประการที่สาม แม้ว่าลวดลายแบบดั้งเดิมจะมีภาพและกฎตายตัวของตัวเอง แต่ศิลปินเครื่องเคลือบลายครามสมัยใหม่ก็จะพยายามผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียภาพสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานที่สอดคล้องกับเทรนด์สุนทรียภาพในปัจจุบันมากขึ้น

หวง หยุนผิง ยังกล่าวอีกว่าในฐานะผู้สืบทอดเครื่องเคลือบลายครามสีที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ เขามีความรับผิดชอบในการแนะนำศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบจิ้นตั้งเดิมให้โลกได้รับรู้ และแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายครามผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

2) ศิลปิน : “เฉิง เจียงผิง” ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี

ภาพที่ 3-24 ผู้ให้สัมภาษณ์ “เฉิง เจียงผิง” (Linyao Cheng, 2024)

ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม และลักษณะของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม เฉิง เจียงผิง มีความเห็นว่า ในฐานะปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี และศิลปินเครื่องเคลือบลายคราม เ เน้นย้ำถึงความเป็นตัวตนและศิลปะนวัตกรรมงานดอกไม้กระเบื้องเคลือบลายคราม เขาเชื่อว่า ในขณะที่เคารพในงานฝีมือแบบดั้งเดิม ยังเพิ่มแนวคิดทางศิลปะส่วนบุคคลเพื่อให้ผลงานของเขามีทั้งเสน่ห์แบบดั้งเดิมและความทันสมัย

เฉิง เจียงผิง เชื่อว่า เครื่องเคลือบลายครามมีลวดลายดอกไม้ที่หลากหลาย และดอกไม้แต่ละดอกก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในตัวเอง เฉิง เจียงผิงพูดถึงลวดลายดอกไม้ที่แตกต่างกันจะมีความหมายทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง และวิธีที่สามารถแสดงออกถึงความสดใสและความงามของดอกไม้ผ่านเทคนิคการวาดภาพที่แตกต่างกัน

ในฐานะศาสตราจารย์และผู้สืบทอดเทคนิคทางศิลปะ เฉิง เจี้ยนผิง อธิบายเทคนิคของการทาสีเครื่องเคลือบลายครามที่สำคัญ เช่น การผสมสีฟ้าเคลือบ เทคนิคการทาสี และความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนสีในระหว่างกระบวนการเผา เฉิง เจี้ยนผิงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะเครื่องเคลือบลายคราม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเครื่องเคลือบจีนโบราณ

3) ศิลปิน : “กาน เต้าฟู” ศิลปินเฉพาะทางเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 3-25 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของ “กาน เต้าฟู” (Linyao Cheng, 2024)

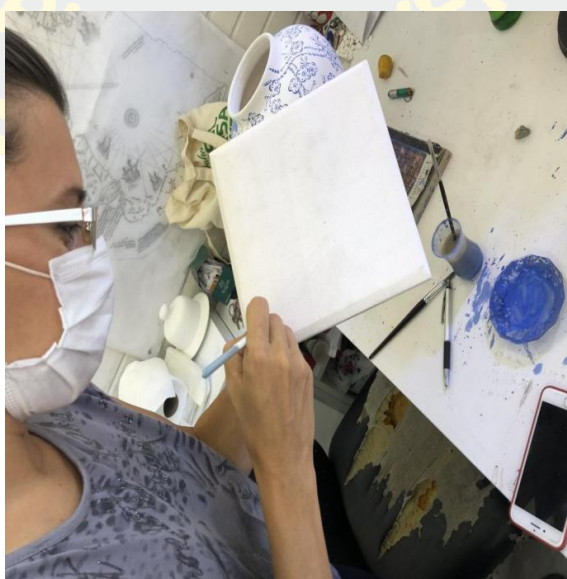
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม และลักษณะของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม กาน เต้าฟู ให้ความเห็นว่า การสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามเป็นวิธีการแสดงออกทางศิลปะส่วนบุคคล ผ่านการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของดอกไม้ ซึ่งความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ถูกแสดงออกผ่านสีของเครื่องเคลือบลายคราม

กาน ต้าฟู มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการสืบทอดทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายคราม และในขณะเดียวกันเขายังแสวงหานวัตกรรมทางศิลปะที่ยังคงรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้ ในฐานะศิลปินที่จัดนิทรรศการมาหลายครั้ง เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงความสำคัญของเทคนิคการทาสี การเลือก และควบคุมสีเคลือบ อุณหภูมิในการเผา และปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อคุณภาพของงานชิ้นสุดท้าย

กาน ต้าฟู กล่าวว่า การออกแบบลวดลายเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายคราม ลายดอกไม้ที่แตกต่างกันจะสร้างจุดสนใจทางสายตา และเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายและรูปร่างของภาชนะ

4) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ : เซลียา เออร์ตุกรูล ศิลปินหญิงเครื่องเคลือบลายคราม ชาว

ตุรกี

ภาพที่ 3-26 ผู้สัมภาษณ์ เซลียา เออร์ตุกรูล (Linyao Cheng, 2024)

สตูดิโอเซเลีย เออร์ตุกรูล ก่อตั้งขึ้นโดย เซเลีย เออร์ตุกรูลในเมืองจิงเต๋อเจิ้น สตูดิโอเน้นไปที่เครื่องเคลือบลายคราม หลังจากสำรวจและฝึกฝนมานานกว่าสิบปี เซเลีย เออร์ตุกรูล ได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายคราม ผลงานเครื่องเคลือบลายครามที่สร้างสรรค์โดย เซเลีย เออร์ตุกรูล นั้นมีรากฐานมาจากลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่ผ่านการสังเกตผลงานเครื่องเคลือบลายครามในสตูดิโอของเซเลีย เออร์ตุกรูล ลวดลายดอกไม้ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ก่อนจึงค่อยนำมาใช้บนเครื่องเคลือบลายครามที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์

เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม และเอกลักษณ์ของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม เซเลีย เออร์ตุกรูล ให้ความเห็นว่า เครื่องเคลือบลายครามมีบทบาทสำคัญในงานศิลปะของตุรกี และเธอได้สืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ในผลงานของเธอ โดยเชื่อว่า ลวดลายดอกไม้ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมตุรกีด้วย ซึ่งควรเลือกและออกแบบลวดลายดอกไม้เพื่อแสดงอารมณ์หรือเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงในการสร้างสรรค์

ในฐานะศิลปินร่วมสมัย เซเลีย เชื่อว่า การผสมผสานสไตล์ส่วนตัวเข้ากับเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม และมีอิทธิพลต่อแนวคิดศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบ และยังเชื่อว่าในขณะที่ยังคงรักษาเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมไว้ เทคนิคหรือวัสดุสมัยใหม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการแสดงผลออกทางศิลปะของผลงาน

5) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ : “จูเม่ รีบัลต้า” ศิลปินชาวสเปน

ภาพที่ 3-27 ผลงานเครื่องเคลือบลายครามของจูเม่ รีบัลต้า (Linyao Cheng, 2024)

ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม และลักษณะของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามนั้น จูเม่ ริบัลต้า ได้ให้ความเห็นว่า ในฐานะศิลปินต่างชาติที่มีประสบการณ์เฉพาะตัวในการทำงานในจังหวัดเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเซรามิกแบบดั้งเดิมของจีน เขามีความรับผิดชอบในการผสมผสานสไตล์ศิลปะสเปนเข้ากับทักษะดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายครามของจีน

จูเม่ ริบัลต้า กล่าวว่า ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานอันลึกซึ้งในการเคารพวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายครามจังหวัดเจิ้น และมอบชีวิตใหม่ให้กับลวดลายดอกไม้แบบดั้งเดิมผ่านแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย จูเม่ ริบัลต้า พยายามทำความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับวัสดุของเครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงการเลือกดินเหนียว สีเคลือบ และเทคนิคการทาสีที่เหมาะสม ตลอดจนเทคนิคการเผาชิ้นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านการทดลองแล้ว

Jaume Ribalta เห็นว่า บทบาทของดอกไม้ในบนชิ้นงาน ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้ในวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงการแสดงแนวคิดเหล่านี้ผ่านทางชิ้นงาน

การทำงานในจังหวัดเจิ้นในฐานะศิลปินนานาชาติ ตลอดจนการสื่อสารและการร่วมมือกับศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกจะช่วยเพิ่มคุณค่าในการสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ของเขา

สรุปผลการสัมภาษณ์

หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาอย่างละเอียด โดยสังเกตข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบลายดอกไม้ลายครามลวดลายใหม่ได้ และเปรียบเทียบมุมมองและข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้สัมภาษณ์ต่างๆ ทั้งในจีนและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างลายดอกไม้สีครามใหม่ด้วยข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายคราม พัฒนาทักษะการวาดภาพสีครามของผู้วิจัย และให้แรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบลวดลายดอกไม้ ท้ายที่สุด ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดทำเป็นข้อความในภาคผนวกของบทความนี้ ใช้เพื่องานส่งเสริมวัฒนธรรมเครื่องเคลือบลายครามและงานสืบทอดวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจและชื่นชมความงามของเครื่องเคลือบลายครามมากขึ้น

ผู้วิจัยสามารถสร้างระบบความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบของจังหวัดเจิ้นผ่านการเยี่ยมชมภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีระบบมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 3-4 ระบบความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบจิงเต๋อเจิ้น (Linyao Cheng, 2023)

ด้านประวัติศาสตร์	ทำความเข้าใจต้นกำเนิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของเครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงผลงานที่เป็นตัวแทนและลักษณะเด่นทางเทคนิคของแต่ละยุคสมัย
ด้านเทคนิคและงานฝีมือ	ฝึกฝนกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบ รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบ การทำแผ่นกลม การร่างแบบ การทาสี การเคลือบ การเผา และด้านอื่น ๆ
วิวัฒนาการของลวดลายดอกไม้	ศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายดอกไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางสังคม และรสนิยมทางสุนทรีย์
ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม	การสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายทางวัฒนธรรมและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เบื้องหลังลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม
ความแตกต่างของรูปแบบ	เปรียบเทียบความแตกต่างด้านโวหารของลวดลายดอกไม้ในเครื่องเคลือบจากเตาเผา ศิลปิน และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	ศึกษาการกระจายของเครื่องเคลือบไปทั่วโลก โดยเฉพาะผลกระทบต่องานศิลปะเซรามิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ
การใช้งานและนวัตกรรมที่ทันสมัย	สำรวจว่านักออกแบบและศิลปินสมัยใหม่ผสมผสานลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมเข้ากับชิ้นงานเซรามิกร่วมสมัยได้อย่างไร รวมถึงการใช้เทคนิคและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่
การรักษาและการสืบทอด	ทำความเข้าใจวิธีการและกลยุทธ์สมัยใหม่ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และวิธีการส่งเสริมวัฒนธรรมเครื่องเคลือบผ่านกิจกรรมการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บและนิทรรศการ	เรียนรู้วิธีการรวบรวมเครื่องเคลือบอย่างเป็นระบบ และวิธีการวางแผนนิทรรศการเพื่อแสดงคุณค่าทางศิลปะและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเครื่องเคลือบ

จากการเยี่ยมชมภาคสนามและการศึกษาสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างระบบความรู้ที่ครอบคลุมและเป็นระบบเกี่ยวกับลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบจิงเต๋อเจิ้น และใช้ระบบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยทางวิชาการ การปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมการสอนในภายหลัง

บทที่ 4

ระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้แบบจีนและแบบตะวันตก

ในบทนี้กล่าวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงและภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตก โดยสร้างระบบความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งดอกไม้แบบจีนและแบบตะวันตก โดยมุ่งเน้นที่การสำรวจแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื้อหาการวิจัยในบทนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและแนวคิดสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของการตกแต่งดอกไม้ของจีนและตะวันตกเท่านั้น แต่ยังให้มุมมองข้ามวัฒนธรรมและแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจมากมายในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและลักษณะสุนทรีย์ของการตกแต่งดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง

เครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงมีชื่อเสียงในด้านภาพวาดอันงดงาม ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่หลากหลาย และสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงไม่เพียงแต่แสดงถึงความงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น ความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่ง และการมีอายุยืนยาวอีกด้วย ลักษณะทางสุนทรีย์แสดงออกโดยการแสวงหาความสมดุล ความกลมกลืน และการพรรณนาอย่างพิถีพิถัน คุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนถึงรสนิยมทางสุนทรีย์และการแสวงหาวัฒนธรรมของสังคมราชวงศ์หมิง

1. ความหมายโดยนัยทางวัฒนธรรมของการประดับลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม

เครื่องเคลือบลายครามเป็นหนึ่งในเครื่องกระเบื้องเคลือบจีนโบราณซึ่งมีลายดอกไม้เป็นส่วนสำคัญลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าด้านการประดับตกแต่งและคุณค่าด้านศิลปะเพียงเท่านั้นในขณะเดียวกันก็ยังมีคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประการแรก ลายดอกไม้สีครามเป็นคำชมเชยความงามของธรรมชาติ ในทฤษฎีศิลปะของจีนนั้นวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมในทฤษฎีศิลปะจีน วัฒนธรรมจีนเน้นการความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ลวดลายดอกไม้จึงเป็นหนึ่งในการแสดงตามแบบฉบับ ลวดลายเหล่านี้มักเลือกดอกไม้ที่มีรูปลักษณ์สวยงามมาเป็นสัญลักษณ์ ประการที่สอง ลายดอกไม้สีครามยังสะท้อนถึงแนวคิดความงามแบบดั้งเดิมในวัฒนธรรมจีน แนวคิดความงามแบบจีนดั้งเดิมนั้นเน้นที่ความงามของความสมมาตร ความสมดุล และความกลมกลืน และลวดลายดอกไม้ ซึ่งมักจะจะเป็นไปตามมาตรฐานความงามนี้ ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ

ลวดลายของดอกไม้ รูปร่าง ขนาด ปริมาณ ฯลฯ ของดอกไม้ต้องได้รับการออกแบบและดูความเหมาะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความสมดุลและความลงตัวของความรู้สึกสุนทรีย์โดยรวม นอกจากนี้ลายดอกไม้สีครามยังมีแฝงไปด้วยคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมจีนอีกด้วย คุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมในลวดลายดอกไม้สีครามทั้ง 11 แบบมีดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 4-1)

ตารางที่ 4-1 ความหมายแฝงของวัฒนธรรมในลวดลายดอกไม้สีคราม (Linyao Cheng, 2023)

ที่	ลวดลายดอกไม้ชิงฮวา	ความหมายของลวดลายดอกไม้	ชิ้นงานดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม
1	ดอกโบตั๋น	สัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง เกียรติยศ และชีวิตที่ดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นดอกไม้แห่งความงามประจำชาติและกลิ่นหอมแห่งสวรรค์ อีกทั้งดอกโบตั๋นยังเป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อยครั้งในภาพวาดจีนโบราณอีกด้วย	
2	ดอกกุหลาบจีน	ดอกกุหลาบจีนเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณสื่อถึงความเป็นสิริมงคล ความสงบสุข ชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น กุหลาบจีนโบราณเป็นสัญลักษณ์ของ "สี่ฤดูแห่งสันติภาพ" จากภาพวาดโบราณหลายๆ ภาพ จะเห็นได้ว่าลวดลายของดอกกุหลาบในแจกันมีความหมายถึงการขับไล่ภูตผีปีศาจ การได้รับพรและความร่มเย็นเป็นสุข	
3	ดอกชบา	ดอกชบาเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความสดชื่น และบุคลิกอันสูงส่ง นอกจากนี้ยังเป็นดอกไม้ที่พบได้ทั่วไปในภาพวาดจีนโบราณ ซึ่งแสดงถึงความมีรสนิยมสูงและการได้รับการอบรมทางวัฒนธรรม	

4	ดอกบัว:	<p>ดอกบัวมีสถานะสูงมากในเครื่องเคลือบลายครามดั้งเดิมของจีน และถือเป็นสัญลักษณ์ของความมงคล ความบริสุทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าดอกบัวจะขึ้นในโคลนตม แต่กลีบดอกก็มีสีขาวสวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้คนควรรักษาศีลธรรมอันบริสุทธิ์ในสังคมที่สกปรก</p>	
5	ดอกเหมย	<p>ดอกเหมยเป็นที่รู้จักในฐานะตัวแทนของ "ดอกเหมยสามลีลา" มีลักษณะที่สง่างามและสะอาดที่ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้เป็นที่ชื่นชมของผู้คน ดอกเหมยจะบานสะพรั่งในฤดูหนาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความหนาวเย็น ดอกพลัมยังถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ไฝ่รู้ เพราะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของการไม่ทำตามแบบแผน และแสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นอิสระ เสรีภาพ ความมั่นใจในตนเอง และความคิดที่เป็นอิสระ ลวดลายที่เป็นตัวแทนคือรูปดอกเหมยน้ำแข็ง</p>	
6	ดอกเบญจมาศ	<p>ดอกเบญจมาศถือเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่ง สง่างาม สูงศักดิ์ และความลึกซึ้ง โดยแสดงให้เห็นถึงความสูงส่งและความบริสุทธิ์ ดอกเบญจมาศนั้นบานในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ดอกเบญจมาศมักใช้เป็นการแสดงออกถึงแนวคิดทางศิลปะในภาพวาดจีน เนื่องจากดอกเบญจมาศเป็นตัวแทนของอุดมการณ์และการแสวงหา เป็นความหวังให้กับผู้ที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้น</p>	

7	ดอกทับทิม	<p>ทับทิมเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ลูกหลานมากมาย การเก็บเกี่ยวที่ดีและการกลับมาพบกันใหม่ เนื่องจากเมล็ดทับทิมมีจำนวนมาก จึงนำมาเปรียบเปรยว่ามีลูกหลานมากมาย ทับทิมจึงมักถูกใช้เป็นของประดับตกแต่งและของขวัญในโอกาสสำคัญ เช่น งานแต่งงานและเทศกาลต่างๆ ทับทิมยังถูกใช้ในเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อสื่อถึงความหมายที่เป็นมงคล เพราะทับทิมเป็นตัวแทนของการกลับมาารวมกันและกลมเกลียวสื่อถึงชีวิตที่มีความสุข</p>	
8	กล้วยไม้	<p>กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความสดชื่น และบุคลิก อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของผู้รู้หนังสือ ซึ่งแสดงถึงความมีรสนิยมสูงและการได้รับการอบรมทางวัฒนธรรม ลวดลายคลิเวียบนเครื่องเคลือบลายดอกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปบอนไซหรือคลิเวียดันเดียว</p>	
9	ว่านผักบุ้ง	<p>คนโบราณใช้ว่านผักบุ้งเพื่อเปรียบเปรยการกลับมาพบกันระหว่างหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า ในเทศกาลแห่งความรักของจีนในทุกๆปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่ภักดี</p>	
10	ดอกท้อ	<p>ดอกท้อเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความโรแมนติก และบทกวี และมักใช้เพื่อแสดงการอวยพรในความรักและการแต่งงาน</p>	

11	ดอกคามิเลีย	ดอกคามิเลียสีแดงหมายถึงคุณธรรมของความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะดอกคามิเลียจะบานในฤดูหนาวที่รุนแรง ซึ่งแตกต่างจากดอกไม้อื่น ๆ ที่บานสะพรั่งในฤดูกาลอื่น คนในสมัยโบราณยกย่องดอกไม้ที่บานในฤดูหนาว ดอกคามิเลียยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้รู้หนังสืออีกด้วย	
----	-------------	--	---

2. อัตลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของการประดับลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม

คราม

อัตลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิงเต๋อเจิ้น ในราชวงศ์หมิงมีการแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งยุคสมัย โดยมีลักษณะพิเศษที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

ตารางที่ 4-2 อัตลักษณ์ทางสุนทรียะ (Linyao Cheng, 2024)

อัตลักษณ์	การแสดงออก	ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง
รูปแบบ	รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ	การวาดภาพบรรยายลักษณะการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่โดดเด่น ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ ลวดลายเหล่านี้มักมีความพิถีพิถัน แสดงให้เห็นความสดใสและความงามตามธรรมชาติ
องค์ประกอบ	ลวดลายมีความสมดุลและกลมกลืน	ออกแบบลวดลายดอกไม้ตามรูปทรงและขนาดของวัตถุ เพื่อให้ได้ลวดลายและรูปทรงที่เหมาะสม แสดงออกถึงคุณสมบัติไม่แออัด และเป็นจังหวะแต่ไม่เสียความเป็นธรรมชาติไป
ความหมาย	หลากหลาย	พืชแต่ละชนิดล้วนมีความหมายที่ต่างกัน สะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อทางวัฒนธรรมของผู้คน กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

1) รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ

ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนรูปทรงตามธรรมชาติของดอกไม้อย่างแท้จริง ลวดลายเหล่านี้มักมีความพิถีพิถัน โดยเน้นไปที่การวาดภาพบรรยายลักษณะการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่โดดเด่น เช่น การโค้งงอของกิ่งและใบ รูปแบบดอกไม้บาน-ตูม เป็นต้น รวมถึงตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความสดใและความงามตามธรรมชาติของดอกไม้

รูปแบบที่เป็นธรรมชาติของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงถือเป็นการสืบทอดและพัฒนาการของการตกแต่งเครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หยวน เหล่าศิลปินแสวงหาเทคนิคการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติและ วาดรายละเอียด โดยมุ่งเน้นที่จะคว่ำและทำเน้นย้ำความงามของธรรมชาติผ่านภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม ลวดลายดอกไม้รูปแบบนี้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และยังคงมาพร้อมกับกลิ่นอายแห่งชีวิตและเสน่ห์ทางศิลปะอย่างเข้มข้น

2) ลวดลายมีความสมดุลและกลมกลืน

การจัดวางลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงเน้นความสมดุลและความกลมกลืน ในด้านรูปทรงและพื้นที่ว่างของเครื่องเคลือบดินเผา ช่างฝีมือจะออกแบบลวดลายดอกไม้ตามรูปทรงและขนาดของวัตถุ เพื่อให้ได้ลวดลายและรูปทรงที่เหมาะสม เทคนิคการจัดวางทั่วไป ได้แก่ ความสมมาตร การวนซ้ำ การจัดเรียงแบบสลับ ฯลฯ ซึ่งทำให้รูปแบบทั้งหมดแสดงออกถึงคุณสมบัติแต่ไม่แออัด และเป็นจังหวะแต่ไม่เสียความเป็นธรรมชาติไป

รูปแบบลวดลายของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงได้รวบรวมหลักสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมของศิลปะการตกแต่งของจีนโบราณ ซึ่งก็คือแนวคิดทางปรัชญาที่ว่าคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติและมนุษย์" . เมื่อออกแบบลวดลาย ช่างฝีมือจะปฏิบัติตามหลักการของความสมมาตรและความสมดุลอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดวางอย่างด้วยความตั้งใจ การตกแต่งเครื่องเคลือบและรูปทรงของภาชนะจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้สุนทรียศาสตร์ที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียว การออกแบบประเภทนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในภาชนะชิ้นเดียวเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการประสานงานกับเครื่องใช้อื่นๆ โดยรวมด้วย

3) เต็มไปด้วยความหมาย

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่งเท่านั้น พืชแต่ละชนิดล้วนมีความหมายที่ชัดเจน สะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อทางวัฒนธรรมของผู้คนในเวลานั้น. ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ดอกพลัมเป็นตัวแทนของความดีใจ ไม่แพ้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน ลวดลายเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆ ไปผ่านทางเครื่องเคลือบลายคราม จนกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

ในวัฒนธรรมจีน พืชแต่ละชนิดล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และความหมายเฉพาะเจาะจง ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงมักมีความหมายแสดงถึงความโชคดี ความมั่งคั่ง และความสุข ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและความเชื่อของผู้คน ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามของชาติจีน มักใช้เพื่อสื่อถึงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ดอกบัว ที่สามารถไหลออกมาจากโคลนโดยไม่เปื้อนสี จึงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสูงส่ง ดอกพลัมเพียงเพราะว่าบานเพียงลำพังในฤดูหนาวจึงถือเป็นสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยว

ลักษณะที่โดดเด่นเหล่านี้รวมกันเป็นรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งสะท้อนถึงความนิยมทางสุนทรีย์และคุณค่าของวัฒนธรรมทางสังคมในขณะนั้น เครื่องเคลือบลายครามของจีนต่อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงไม่เพียงแต่ครองตำแหน่งสำคัญในประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาจีนแบบดั้งเดิม แต่ยังมีผลกระทบต่อความลึกซึ้งและยาวนานต่อศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาโลกอีกด้วย

ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสุนทรีย์ของภาพเขียนดอกไม้แบบตะวันตก

ศิลปะดอกไม้แบบตะวันตกครอบคลุมสถานที่สำคัญนับตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์ ด้วยการพรรณนารายละเอียดทางพฤกษศาสตร์อย่างแม่นยำและการเฉลิมฉลองความมีชีวิตชีวา ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการสังเกตและทักษะของศิลปินในธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความรักในธรรมชาติและการแสวงหาความงามในวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย

1. ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตกที่มี

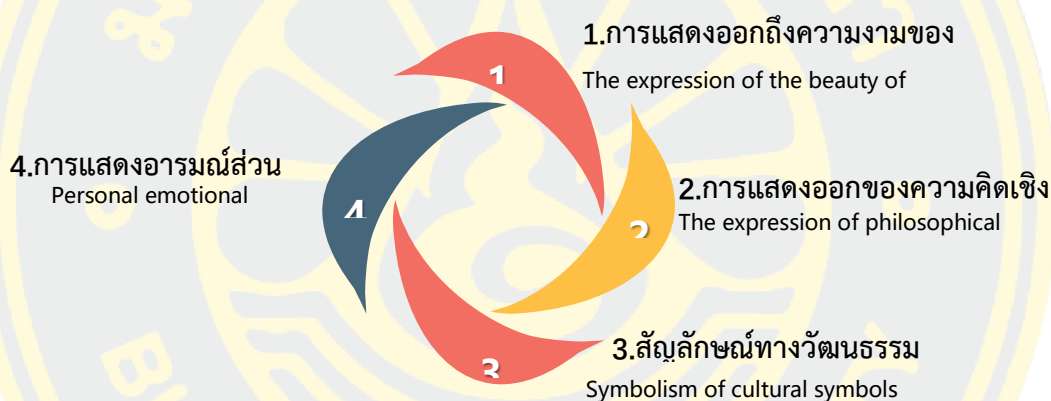
ชื่อเสียง

ในประวัติศาสตร์ศิลปะ "หัวข้อดอกไม้" เป็นรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมรูปแบบหนึ่ง และดอกไม้ยังมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

1) ภาพวาดดอกไม้ในวัฒนธรรมตะวันออก: ในวัฒนธรรมจีน ดอกไม้ถือเป็นรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมรูปแบบหนึ่ง และดอกไม้ถูกใช้เพื่อแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น ความรัก มิตรภาพ การไว้ทุกข์ การเฉลิมฉลอง และอื่นๆ ภาพวาดดอกไม้จากตะวันออกมักจะแสดงออกผ่านเส้นสายที่วิจิตรบรรจงและทักษะการใช้พู่กันและหมึกอันประณีต โดยเน้นรูปแบบศิลปะที่ชัดเจน ละเอียดอ่อน ความรู้สึกที่เรียบง่าย

2) ภาพวาดดอกไม้ในวัฒนธรรมตะวันตก: ในวัฒนธรรมยุโรปและอเมริกา ดอกไม้ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญในงานศิลปะ และมักใช้เพื่อแสดงความงามของธรรมชาติและความรู้สึกโรแมนติก ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกมักจะมีเอกลักษณ์สำคัญคือ สีสดใส รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน และลักษณะการตกแต่งที่หลากหลาย โดยเน้นความใส่ใจในรายละเอียดและงานฝีมืออันประณีต

ด้วยเหตุนี้ ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของการวาดภาพดอกไม้จึงมีมากมาย หลากหลาย ดอกไม้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงอารมณ์ส่วนตัวและการแสวงหาสุนทรียะของศิลปิน แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของยุคสมัยที่แตกต่างกันทางประวัติศาสตร์และความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ สะท้อนวิถีการทำความเข้าใจและการแสดงออกถึงความงามของธรรมชาติและอารมณ์ของมนุษย์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปเป็นความหมายแฝงทางวัฒนธรรมได้ 4 ประการดังนี้

ภาพที่ 4-1 ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตก (Linyao Cheng, 2023)

(1) การแสดงออกถึงความงามของธรรมชาติ ภาพดอกไม้เป็นบรรยายด้านต่างๆ เช่น รูปร่าง สี และลวดลายดอกไม้ในธรรมชาติผ่านการวาดภาพ เพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมและยกย่องของผู้คนต่อรูปแบบที่สวยงามของธรรมชาติ

(2) การแสดงออกของความคิดเชิงปรัชญา ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตกมักจะแสดงปรัชญาชีวิตและแนวคิดทางศีลธรรมผ่านช่วงชีวิตของดอกไม้ ตัวอย่างเช่น ดอกไม้บานและร่วงโรย ซึ่งสามารถสื่อถึงความไม่เที่ยงและความสั้นของชีวิต เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของความเป็นจริงและชีวิต บางคนยังเปรียบเทียบดอกไม้กับผู้หญิง

(3) สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดอกไม้ต่างๆ อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมักมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น ในวัฒนธรรมตะวันออก ดอกบัวและกล้วยไม้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความมีคุณธรรม ในขณะที่ ในวัฒนธรรมตะวันตก ดอกบัวถือเป็น

สัญลักษณ์แห่งความรัก ในวัฒนธรรมไทยดอกเบญจมาศ ถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์และมักใช้ในงานเฉลิมฉลองและพิธีบูชาโย ในขณะที่วัฒนธรรมตะวันตก ดอกเบญจมาศเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการไว้ทุกข์ และมักใช้ในงานศพและพิธีรำลึก

(4) การแสดงอารมณ์ส่วนบุคคล ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก ยังสามารถแสดงออกและบรรยายออกมาอย่างมีลักษณะเฉพาะผ่านภาพวาดดอกไม้ของแต่ละบุคคล รวมถึงแสดงอารมณ์ส่วนตัวและความรู้สึกทางจิตใจของศิลปินแต่ละคน เช่น ความสุข ความเศร้า ความปรารถนา สิทธิสตรี ฯลฯ

2. อุตลักษณ์ทางสุนทรีย์ของภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินชื่อดังชาวตะวันตก

จากบทที่ 2 จากการวิเคราะห์ผลงานดอกไม้ของ Gary Bukovnik และ Georgia O'Keeffe พบว่ามีอุตลักษณ์ทางสุนทรีย์ในภาพเขียนดอกไม้ตะวันตก ดังนี้

ตารางที่ 4-3 อุตลักษณ์ทางสุนทรีย์ (Linyao Cheng, 2024)

อุตลักษณ์ทางสุนทรีย์	การแสดงออก	ภาพวาดดอกไม้ของจิตรกรที่มีชื่อเสียงของตะวันตก
ทักษะการวาด	แม่นยำ	เน้นไปที่การแสดงรายละเอียดของพืชอย่างแม่นยำ แสดงให้เห็นทักษะทางเทคนิคที่หลากหลายของศิลปินและทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยม
สี	สดใส	มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยพลังแห่งสีที่แสดงออก ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพที่สดใสและโดดเด่น ถ่ายทอดสไตล์และอารมณ์ส่วนตัวของศิลปิน
การแสดงออกทางอารมณ์	โรแมนติก	มักผสมผสานความรู้สึกโรแมนติก และมักใช้ดอกไม้เป็นอุปมาอุปไมยสำหรับปรัชญาชีวิต สถานะทางสังคม หรืออารมณ์ส่วนตัว ทำให้ผลงานของพวกเขาเต็มไปด้วยชั้นเชิงและกระตุ้นความคิด
การตกแต่ง	การตกแต่งเข้ากันง่าย	มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ตำแหน่ง การจัดเรียง และสัดส่วนของดอกไม้ในภาพมักได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและสวยงาม สร้างการอยู่ร่วมกันที่กลมกลืนของไดนามิกและภาพนิ่ง

(1) ทักษะการวาดภาพที่แม่นยำ

ภาพวาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงแบบตะวันตกเน้นไปที่การแสดงรายละเอียดของพืชอย่างแม่นยำ แสดงให้เห็นทักษะทางเทคนิคที่หลากหลายของศิลปินและทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของดอกไม้ พื้นผิวของใบไม้ หรือสถานะการเจริญเติบโตของพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกสังเกตและวาดอย่างระมัดระวัง เมื่อศิลปินชาวตะวันตกสร้างสรรค์ภาพวาดดอกไม้ พวกเขามักจะแสดงให้เห็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปทรงของพืชและลักษณะการเจริญเติบโต การใส่ใจในรายละเอียดในธรรมชาตินี้เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของศิลปะแบบตะวันตก การสังเกตที่แม่นยำนี้ช่วยให้แน่ใจว่าดอกไม้ที่บรรยายออกมานั้นมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความสวยงามทางศิลปะ

(2) การแสดงสีสดใส

ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยพลังแห่งสีที่แสดงออกผ่านการใช้สีบนดอกไม้ ใบไม้ และองค์ประกอบอื่นๆ ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพที่สดใสและโดดเด่น สีสดใสทำให้ภาพวาดมีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวา ในภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกนั้นการใช้สีมีความหมายอย่างยิ่ง ตั้งแต่การไล่ระดับสีอ่อนไปจนถึงคอนทราสต์ที่คมชัด ศิลปินใช้สีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ สร้างบรรยากาศ และเน้นองค์ประกอบภาพบางอย่าง การใช้สีไม่เพียงแต่เพื่อเลียนแบบธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดสไตล์และอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินด้วย

(3) การแสดงออกทางอารมณ์ที่โรแมนติก

ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกมักผสมผสานความรู้สึกโรแมนติก แสดงออกถึงการยกย่องและการแสวงหาความงามและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติผ่านการแสดงออกที่นุ่มนวลและละเอียดอ่อนของดอกไม้ ศิลปินใช้ภาพดอกไม้เพื่อแสดงความรักต่อชีวิต ความปรารถนาในความงาม และการยังชีพทางอารมณ์ ในงานดอกไม้ตะวันตก ดอกไม้มักไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้เท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ศิลปินมักใช้ดอกไม้เป็นอุปมาอุปไมยสำหรับปรัชญาชีวิต สถานะทางสังคม หรืออารมณ์ส่วนตัว ทำให้ผลงานของพวกเขาเต็มไปด้วยชั้นเชิงและกระตุ้นความคิด

(4) อัตลักษณ์ด้านการตกแต่ง

ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกมักมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ตำแหน่ง การจัดเรียง และสัดส่วนของดอกไม้ในภาพมักได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและสวยงาม ดอกไม้ไม่เพียงแต่นำเสนอความงามของธรรมชาติ แต่ยังเพิ่มความสนใจและความสดใสให้กับภาพในฐานะองค์ประกอบตกแต่งอีกด้วย ในเชิงองค์ประกอบ ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกมักแสดงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความสมดุล จังหวะ และสัดส่วน การประมวลผลเชิงพื้นที่ของภาพมักจะชาญฉลาดทั้งในด้านความลึกและการแบ่งชั้น ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางการไหลของภาพของผู้ฟัง และสร้างการอยู่ร่วมกันที่กลมกลืนของไดนามิกและภาพนิ่ง

จากการวิเคราะห์ลักษณะสุนทรียศาสตร์ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าการวาดภาพดอกไม้ ตะวันตกไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงทักษะส่วนตัวของศิลปินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงคุณค่า อันลึกซึ้งและแนวความคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย ผลงานเหล่านี้ไม่ เพียงแต่มอบความเพลิดเพลินที่สวยงามให้กับผู้คนที่เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมคิดเกี่ยวกับ ชีวิตและธรรมชาติอีกด้วย ด้วยการวิเคราะห์ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางสุนทรีย ของการวาดภาพดอกไม้ตะวันตก เราจะสามารถเข้าใจสถานะและบทบาทของรูปแบบศิลปะนี้ใน วัฒนธรรมตะวันตกได้ดีขึ้น รวมถึงการแสดงออกของธรรมชาติของศิลปินและการแสวงหาความงาม ของพวกเขา

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ใช้บริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ๆ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิง และภาพวาดดอกไม้ แบบตะวันตก ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถดึงเอาแก่นแท้ของทั้งสองวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะข้ามวัฒนธรรมได้ การผสมผสานแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานระหว่างสองสไตล์ที่เรียบง่าย แต่เป็นการสำรวจความหมายเชิงสุนทรียใหม่ ๆ ด้วยวิธีนี้ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเคารพต่อ ประเพณีเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงจิตวิญญาณของนวัตกรรมสมัยใหม่อีกด้วย

ด้วยการวิเคราะห์การตกแต่งดอกไม้ของเครื่องเคลือบสีสมัยราชวงศ์หมิงและภาพวาด ดอกไม้แบบตะวันตก เราสามารถสร้างระบบความรู้ที่ผสมผสานความงามทางศิลปะของจีนและ ตะวันตกและความหมายแฝงทางวัฒนธรรม และได้รับแรงบันดาลใจสำหรับงานสร้างสรรค์

1. การสร้างระบบองค์ความรู้

1. การวิจัยและการทดลอง

การศึกษาทฤษฎีศิลปะตะวันออกและตะวันตก และการทดลองกับการปฏิบัติของผู้วิจัยทำให้เกิดเป็นเทคนิควิธีการใหม่ๆ รวมถึงการนำรูปแบบการวาดภาพแบบตะวันตก การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสร้างรูปแบบอันเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

2. การพัฒนารูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของตน

ในขณะที่มีความเข้าใจในศิลปะตะวันออกและตะวันตกลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้วิจัยค่อยๆ ปรับแต่งสไตล์การสร้างสรรค์ โดยผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ตะวันออกและตะวันตก และพัฒนาภาษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ระบบองค์ความรู้นี้ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนทางทฤษฎีสำหรับผลงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังคงกลายเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรคงานศิลปะอีกด้วย

3. การปฏิสัมพันธ์กับโลกศิลปะ

ผู้วิจัยสามารถแบ่งปันระบบองค์ความรู้กับศิลปินและนักวิชาการคนอื่นๆ ผ่านนิทรรศการและโครงการสัมมนา ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนศิลปะนานาชาติ ซึมซับแนวคิดและข้อเสนอแนะใหม่ๆ และพัฒนาแนวทางสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

4. การพัฒนาระบบองค์ความรู้ในอนาคตและการสร้างรูปแบบส่วนบุคคล:

หลังจากสร้างระบบความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพดอกไม้ที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกแล้ว ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของตนผ่านการสำรวจและการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ผลงานดังกล่าวไม่เพียงแต่ยังคงรักษาเสน่ห์ดั้งเดิมของเครื่องลายครามไว้เท่านั้น แต่ยังรวมเอาความทันสมัยและการแสดงออกทางศิลปะตะวันตก ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยมีรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของตนในสาขาศิลปะเซรามิกร่วมสมัย

การสร้างรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของตนหมายความว่าผู้วิจัยสามารถพึ่งพาการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และการแสดงออกทางนวัตกรรมเพื่อขยายขอบเขตทางพื้นที่และวัฒนธรรมบนเวทีศิลปะระดับโลก และสร้างผลงานศิลปะที่มีอิทธิพลข้ามวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่และการพัฒนานวัตกรรมของงานศิลปะเครื่องลายครามแบบดั้งเดิม

ในการสร้างระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาในสมัยราชวงศ์หมิง มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิหลังทางสังคม เทคนิคงานฝีมือ และความหมายแฝงทางวัฒนธรรม ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาในสมัยราชวงศ์หมิง ผสมผสานศิลปะการวาดภาพและงานฝีมือเซรามิก แสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านสุนทรียะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของสังคมในขณะนั้น ลวดลายดอกไม้ที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสำหรับการวิจัยและการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวา

การสร้างระบบองค์ความรู้การวาดภาพดอกไม้ตะวันตกอาศัยการวิเคราะห์หลายมิติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ เทคนิค และความหมายแฝงทางวัฒนธรรม ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่ประเพณีทางธรรมชาติจนถึงยุคเรอเนซองส์ เมื่อพูดถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การจัดองค์ประกอบ การใช้สี และการประมวลผลแสงและเงาในภาพวาดตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างภาพวาดดอกไม้ตะวันตกกับปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียมทางสังคมก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายเชิงสัญลักษณ์และคุณค่าทางสุนทรียภาพที่แตกต่างกัน

ตามหลักการทางทฤษฎีของศิลปะ สุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกและสัญศาสตร์ ทำการวิเคราะห์เทคนิคการวาดและลายเส้นของภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตก

1) หลักการทางศิลปะ เน้นการศึกษาเทคนิคการวาดภาพและให้ความสำคัญกับความสมดุลของรายละเอียดและผลโดยรวม ผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ บรรลุความเป็นเอกภาพของการปรากฏตัวที่แท้จริงของธรรมชาติและความงามทางศิลปะ

2) หลักการสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและการแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล การวาดภาพดอกไม้ไม่เพียงแต่เป็นการเลียนแบบธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝากอารมณ์และความคิดของศิลปินด้วย การใช้สีและองค์ประกอบเป็นวิธีหลักในการแสดงสไตล์และอารมณ์ส่วนตัว

3) หลักการของสัญศาสตร์ ดอกไม้ในภาพวาดไม่เพียงแต่เป็นการปรากฏตัวของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและอารมณ์อีกด้วย ดอกไม้แต่ละชนิดและแต่ละสีอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงและจิตรกรจะถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ที่ลึกซึ้งผ่านสัญลักษณ์เหล่านี้

จากการวิเคราะห์ข้างต้น เราสามารถเข้าใจเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะของภาพวาดดอกไม้ตะวันตกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การสร้างระบบความรู้สามารถช่วยให้ผู้สร้างเข้าใจลักษณะเด่นและความหมายแฝงของดอกไม้ลายครามชิงฮวาของราชวงศ์หมิงและภาพวาดดอกไม้ตะวันตกอย่างลึกซึ้ง และให้แรงบันดาลใจมากมายสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้ามวัฒนธรรม ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ความเข้าใจในความหมายแฝงทางวัฒนธรรม

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิงไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่า รสนิยมทางสุนทรีย และความเชื่อทางวัฒนธรรมของสังคมในขณะนั้น ในทำนองเดียวกัน ภาพวาดดอกไม้ตะวันตกไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินและภูมิหลังร่วมสมัยอีกด้วย องค์ความรู้ควรรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การยกระดับคุณสมบัติด้านสุนทรียศาสตร์

การตกแต่งดอกไม้ของเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงมุ่งเน้นไปที่ความเรียบเนียนและความสมดุลของเส้นและความลึกของสีที่ตัดกัน ผสมผสานความงามที่หรูหราและละเอียดอ่อน ภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตกเน้นศิลปะการใช้สี ความสมดุลแบบไดนามิกขององค์ประกอบ และความลึกของความหมายเชิงสัญลักษณ์ คุณลักษณะด้านสุนทรียภาพเหล่านี้ควรกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบความรู้

(3) การแลกเปลี่ยนเทคนิคและงานฝีมือ

การศึกษาเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง (เช่น การทาสีรองพื้น) และการวาดภาพดอกไม้ตะวันตก (เช่น เทคนิคการวาดภาพสีน้ำมัน) สามารถเรียนรู้จากกันและกันในระดับเทคนิคเพื่อสร้างวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นนวัตกรรมใหม่

2. การสัมภาษณ์จิตรกรเครื่องลายครามของจีนและตะวันตก

1) สัมภาษณ์ท่านกาน เต้าฟู จิตรกรเครื่องลายครามของจีน

ภาพที่ 4-4 สัมภาษณ์ท่านกาน เต้าฟู จิตรกรเครื่องลายครามของจีน

การสัมภาษณ์จิตรกรเครื่องลายครามของจีน เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการทำเครื่องลายครามแบบดั้งเดิมให้สำเร็จอย่างไร ซึ่งวิธีการทำเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนมาก ขั้นตอนแรกคือการเตรียมวัสดุ ซึ่งต้องใช้ดินขาวและวัสดุขิงฮวา ขั้นตอนต่อมาคือการทำตัวเครื่องเคลือบ ซึ่งรวมถึงการปั้นดิน การขึ้นรูป และการตกแต่ง จากนั้นเป็นการวาดลวดลาย โดยใช้พู่กันวาดลายบนตัวเครื่อง ต่อมาเป็นการเคลือบ โดยปกติจะใช้เคลือบใส สุดท้ายเป็นการเผา ซึ่งจะต้องเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1300 องศาเซลเซียส ทุกขั้นตอนสำคัญมาก แต่การวาดลวดลายเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะของจิตรกร ซึ่งมีผลต่อความสวยงามและ

คุณค่าของเครื่องลายครามโดยตรง การวาดลวดลายต้องทำในครั้งเดียว ไม่สามารถหยุดหรือเกิดข้อผิดพลาด แต่ละขั้นตอนมีความท้าทาย เช่นในการเคลือบ ต้องเคลือบให้สม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะมีผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย การควบคุมอุณหภูมิในการเผาก็สำคัญมาก ถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสม เครื่องลายครามอาจแตกหรือสีออกมาจะไม่ดี ความท้าทายเหล่านี้ทำให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในระหว่างกระบวนการผลิต

2) สัมภาษณ์ท่าน Zeliha Ertugrul จิตรกรหญิงเครื่องลายครามของประเทศตุรกี

ภาพที่ 4-5 สัมภาษณ์ท่าน Zeliha Ertugrul จิตรกรหญิงเครื่องลายครามของประเทศตุรกี

จิตรกรเครื่องลายครามในต่างประเทศมักผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและสไตล์ศิลปะสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนำศิลปะการตกแต่งของยุโรป ลวดลายแบบนามธรรม และแนวความคิดออกแบบสมัยใหม่มาผสมผสานในการสร้างเครื่องลายคราม ทำให้เกิดสไตล์ศิลปะที่มีทั้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมและอัตลักษณ์สมัยใหม่ ผลงานของพวกเขาไม่เพียงแต่คงไว้ซึ่งการใช้สีฟ้าและสีขาวแบบคลาสสิกและเทคนิคการวาดภาพอันละเอียดอ่อนของเครื่องลายครามจีนเท่านั้น แต่ยังแสดงออกถึงมุมมองศิลปะและภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตนผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์และการใช้วัสดุ

หลักการสไตล์ของจิตรกรเหล่านี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย การแสดงออกศิลปะส่วนบุคคลและการมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการสร้างสรรค์ผลงาน พวกเขาเน้นสไตล์ของตนเองผ่านการแสดงออกแบบนามธรรม การออกแบบที่มีเนื้อเรื่อง และการสร้างสรรค์เชิงทดลอง เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหาความสมดุลระหว่างความงามและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดการสร้างสรรค์หลายมิติแบบนี้ทำให้ผลงานเครื่องลายครามของพวกเขาโดดเด่นในวงการศิลปะระดับโลก

3. แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานใหม่

ศิลปินเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีนและศิลปินชาวตะวันตกเป็นตัวแทนของสองระบอบองค์ความรู้ที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ภาพวาดบนเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวา สะท้อนถึงความแตกต่างในภูมิหลังทางวัฒนธรรมและแนวคิดสุนทรียศาสตร์ระหว่างจีนและตะวันตก

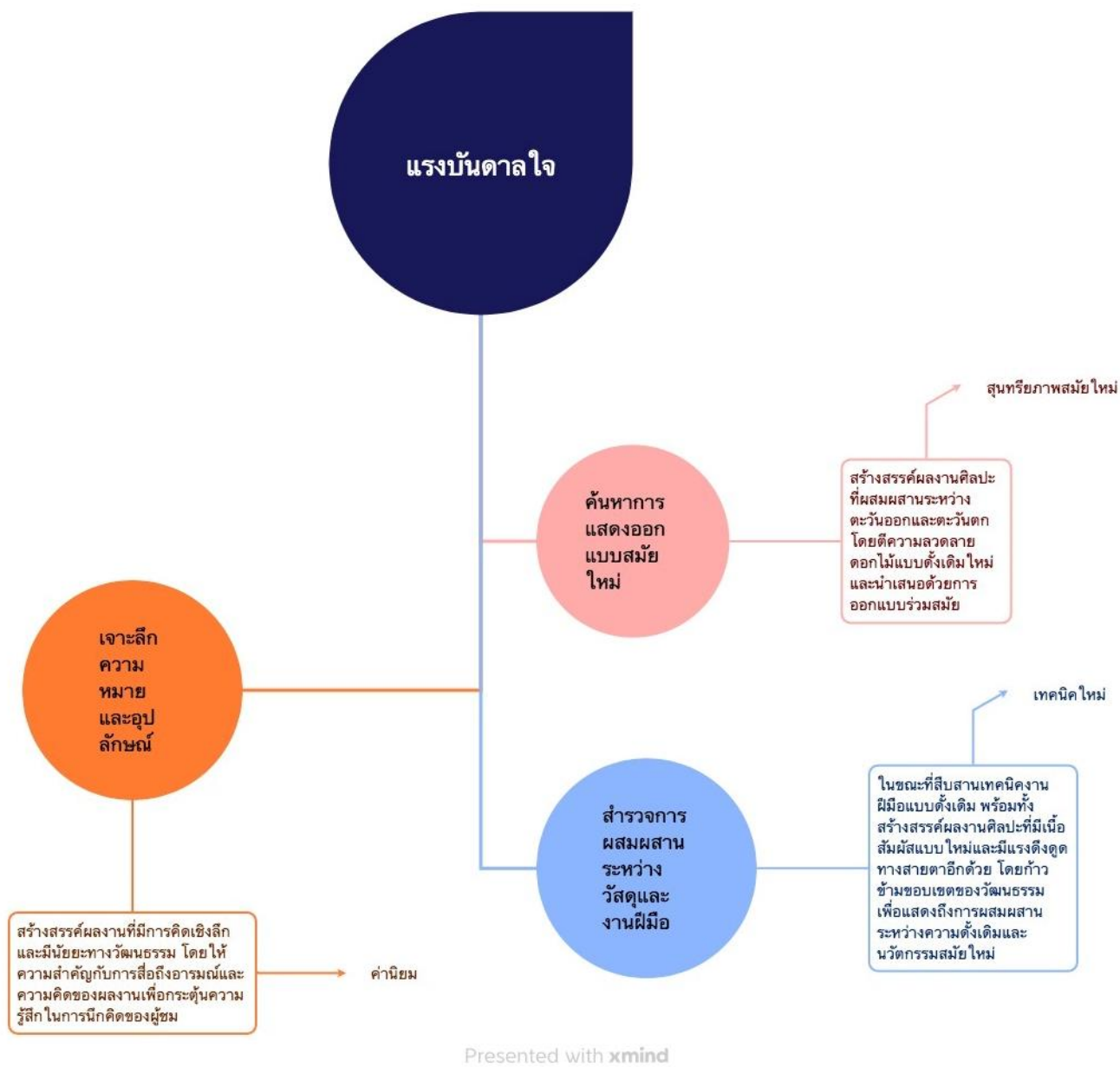
1. การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีนหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม และมุ่งเน้นไปที่การสืบทอดสุนทรียศาสตร์ดั้งเดิมของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลมกลืนและความงามตามธรรมชาติในลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา ผลงานเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีนมักให้ความสำคัญกับความเรียบของเส้น พื้นที่ว่างของภาพ และการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อแสดงแนวคิดทางศิลปะที่เน้นย้ำถึง "เสน่ห์" และให้ความรู้สึกเสมือนจริงแก่ผู้ชม เทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีนเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน ซึ่งมีเทคนิคที่ประณีต เช่น การใช้เทคนิคการแบ่งน้ำในการวาดภาพ เทคนิคนี้ทดสอบความแม่นยำของช่างฝีมือในด้านการควบคุมการกระจายของน้ำและสีในระหว่างกระบวนการลงสี เพื่อให้สีน้ำเงินและสีขาวให้ความรู้สึกถึงการแบ่งชั้น สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดทางเทคนิคขั้นสูง

การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีน โดยส่วนใหญ่ใช้ลวดลายจีนดั้งเดิมและองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ เช่น บุคคลในประวัติศาสตร์ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ดอกไม้ นก และปลา รูปแบบเหล่านี้ดูดีไปด้วยความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแนวคิดเชิงปรัชญาของจีน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ปรัชญานี้สะท้อนให้เห็นในความเรียบง่าย งดงาม และแนวความคิดทางศิลปะที่ลึกซึ้งของผลงานเครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาของประเทศจีน

2. การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามซึ่งชาวศิลปินชาวตะวันตกได้รับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ และให้ความสำคัญกับการแสดงออกถึงรูปแบบอย่างอิสระและการนำเสนอทางอารมณ์จากการสำรวจการแสดงออกทางนามธรรม ผลงานจึงมีรูปแบบที่โดดเด่นและมีความยืดหยุ่นในการใช้เส้นและสีมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อการแสดงออกของศิลปะตะวันตก

ชาวตะวันตกนำเอางานฝีมือแบบดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายครามมาใช้ แต่มีการผสมผสานเทคนิคและวัสดุเซรามิกสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อสำรวจรูปแบบใหม่ของการแสดงออก เช่น การเคลือบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เทคนิคการเผาที่ทันสมัย และริมนำวัสดุที่มีมุมมองที่เป็นสากล ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแบบดั้งเดิม แต่ยังสามารถมองประกอบทางสังคมร่วมสมัย อารมณ์ส่วนตัว และสัญลักษณ์จากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบทางศิลปะที่หลากหลาย การให้ความสนใจกับการแสดงออกของอารมณ์ส่วนบุคคลและผลกระทบทางอารมณ์ที่ผลงานศิลปะนำมาสู่ผู้ชม อาจผสมผสานกับอัตถิภาวนิยมแบบตะวันตกหรือกระแสศิลปะร่วมสมัยอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวตนของศิลปินและสะท้อนเนื้อหาทางสังคมผ่านเครื่องเคลือบลายคราม

ดังนั้น แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ของงานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานประเพณีของจีน และซึมซับวิถีทางที่อิสระของตะวันตก ผสมผสานการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามด้วยเครื่องเซรามิกสมัยใหม่และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของศิลปะตะวันออกและตะวันตกบนเครื่องเคลือบลายคราม ความแตกต่างระหว่างทั้งสองทำให้เกิดความเข้าใจและแนวทางการขยายรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 4-6 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ (Linyao Cheng, 2024)

เครื่องลายครามในฐานะที่เป็นประเภทสำคัญของเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมของจีน มีชื่อเสียงในด้านลวดลายที่ผสมระหว่างสีฟ้าสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพวาดดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามไม่เพียงแต่สืบทอดสาระสำคัญของศิลปะจีนโบราณเท่านั้น แต่ยังดูดซับสาระสำคัญของศิลปะต่างประเทศอีกด้วย ในเบื้องหลังของโลกาภิวัตน์ การแลกเปลี่ยนและการผสมผสานของศิลปะ ตะวันออกและตะวันตกมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลงานดอกไม้ของจิตรกรตะวันตกมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการสร้างระบบความรู้ของภาพดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายคราม งานวิจัยต่อไปนี้จะสรุปผลงานของ

จิตรกรภาพวาดดอกไม้ในตะวันตกที่สำคัญในประเภทต่าง ๆ เพื่อสรุประบบความรู้โดยละเอียดของการวาดภาพดอกไม้ของตะวันตก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเสนอวิธีการใหม่ ๆ สำหรับการวาดภาพดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม

ภาพวาดดอกไม้แบบอิมเพรสชันนิสม์ (ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20) มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงของแสงเงาและสี โดยชุดผลงาน "ดอกบัวในบ่อ" (Water Lilies) ของ โคลด โมเนต์ (Claude Monet) แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของเขามีก่อนการเปลี่ยนแปลงของแสง สีและเงา ลักษณะเด่นเหล่านี้ของอิมเพรสชันนิสม์เสนอวิธีการใหม่ในการใช้แสงเงาและสีให้กับภาพวาดดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 4-7 Claude Monet "ดอกบัวในบ่อ" (แหล่งที่มาของภาพ :

<https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word>)

1) การจัดการแสงและเงา

ผ่านการสังเกตอย่างเฉียบแหลมและการแสดงออกของแสงและเงาที่กล้าหาญ โมเนต์ทำให้ผลงานเต็มไปด้วยความรู้สึกแบบไดนามิก ซึ่งภาพวาดของเครื่องเคลือบลายครามสามารถอ้างอิงจากเทคนิคการจัดการแสงและเงาแบบนี้ โดยสามารถทำให้ลวดลายดอกไม้มีสามมิติและไดนามิกมากขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงของแสงเงาและการใช้สีฟ้าที่มีน้ำหนักสีแตกต่างกัน

2) การใช้สี

แม้ว่าเครื่องลายครามจะใช้โทนสีฟ้าและสีขาวเป็นส่วนมาก แต่ความกล้าหาญในการใช้สีของอิมเพรสชันนิสม์ยังคงมีคุณค่าในการอ้างอิง ในการสร้างสรรค์เครื่องลายคราม สามารถเพิ่มคุณภาพทางการมองเห็นและความสำเร็จทางศิลปะของผลงานผ่านการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกันโดยแสดงออกผ่านเฉดสีฟ้าที่มีน้ำหนักสีแตกต่างกันออกไป

ภาพวาดดอกไม้ในนวนิยาย (ศตวรรษที่ 20) เป็น การสำรวจศิลปะนามธรรมและการแสดงออกเชิงอารมณ์ โดยผลงาน "ดอกไม้สีขาว" (White Flower) ของจอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O'Keeffe) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทน แสดงให้เห็นถึงการจัดการศิลปะนามธรรมและการแสดงออกเชิงอารมณ์ของเธอต่อรูปร่างและสีของดอกไม้ ลักษณะเฉพาะเหล่านี้เป็นแนวคิดใหม่ให้การแสดงออกเชิงนามธรรมและการแสดงออกเชิงอารมณ์ของภาพวาดดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายคราม

ภาพที่ 4-8 Georgia Totto O'Keeffe "Jimson Weed/White Flower No.1" 1932

(แหล่งที่มาของภาพ: Crystal Bridges Museum เก็บสะสม)

1) การแสดงออกทางนามธรรม

โอคีฟแสดงรูปร่างและสีสันของดอกไม้ผ่านเทคนิคแบบนามธรรม ทำให้ผลงานมีคุณค่าทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพวาดของเครื่องเคลือบลายครามสามารถอ้างอิงจากเทคนิคการแสดงออกที่เป็นนามธรรมนี้ผ่านรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นนามธรรมเพื่อแสดงรูปแบบและสีของดอกไม้ ทำให้ผลงานมีสไตล์ศิลปะสมัยใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ดอกไม้ส่วนใหญ่เน้นการจัดวาง

องค์ประกอบแบบแกนกลางหรือแนวกลางเป็นหลัก เน้นด้านในของดอกไม้ด้วยมุมมองที่ขยายใหญ่ ใช้เกสรดอกไม้เป็นจุด ใช้ขอบของกลีบดอกไม้เป็นเส้น ใช้กลีบดอกไม้เป็นพื้นผิว โดยใช้เทคนิคที่เรียบง่าย เน้นลายเส้นที่ไหลลื่นและไดนามิก และใช้สีของกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่แต่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายในการแบ่งพื้นที่ของภาพ โอคิฟขยายดอกไม้ด้วยมุมมองระดับจุลภาค แต่โดยรวมแล้วผลงานยังคงอยู่ในขั้นที่เป็นรูปธรรม มักใช้เส้นโค้งที่ไหลลื่นและมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในการใช้กับขอบของกลีบดอกไม้ และใช้สีเข้มทาเกสรดอกไม้เพื่อเน้นจุดศูนย์กลางของภาพ ให้ผู้ชมถนัดในการมองจากศูนย์กลางไปยังขอบภาพมากกว่า

2) การแสดงออกทางอารมณ์

ผลงานของโอคิฟให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางอารมณ์ส่วนบุคคล ผ่านการจัดการแบบนามธรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ของดอกไม้ สามารถทำให้ภาพวาดของเครื่องเคลือบลายครามมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น เพิ่มการมีอารมณ์ร่วมของผู้ชมจากระบบความรู้ข้างต้น การสร้างสรรค์ดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามในระยะหลังต้องพิจารณาสามประเด็นต่อไปนี้ก่อน:

(1) มองหาการแสดงออกที่ทันสมัย

เมื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ สามารถลองผสมผสานความงามของลายเส้นของเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงเข้ากับสีสันอันเข้มข้นของภาพวาดดอกไม้แบบตะวันตก เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีทั้งเสน่ห์แบบตะวันออกและการแสดงออกทางอารมณ์แบบตะวันตก หลังจากเข้าใจความหมายแฝงของวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้ว เพื่อค้นพบวิธีการแสดงออกที่สอดคล้องกับสุนทรียภาพสมัยใหม่ เช่น การตีความใหม่และสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้แบบดั้งเดิมด้วยภาษาการออกแบบร่วมสมัย

(2) ทำให้สัญลักษณ์และคำอุปมาอุปไมยลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ด้วยการใช้ความหมายเชิงสัญลักษณ์และคำอุปมาอุปไมยในภาพวาดดอกไม้ตะวันตกตลอดจนความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง การสร้างสรรค์ผลงานที่ประกอบด้วยความคิดอันลึกซึ้งและข้อความทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ผลงานไม่ควรเน้นที่วิหวลเอฟเฟกต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอารมณ์และความคิดที่ผลงานสามารถถ่ายทอดออกมาด้วย เพื่อให้ผู้ชมได้สะท้อนและคิดผ่านประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์

(3) ศึกษาการผสมผสานระหว่างวัสดุและเทคโนโลยี

การผสมผสานวัสดุที่ใช้ในเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิง เข้ากับเทคนิคการวาดภาพสีน้ำมันแบบตะวันตก ค้นหาความเป็นไปได้ของวัสดุและเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างงานศิลปะที่มีพื้นผิวและเอฟเฟกต์ภาพแปลกใหม่ ผ่านระบบความรู้และแรงบันดาลใจดังกล่าว การสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถก้าวข้ามขอบเขตทางวัฒนธรรม และสร้างภาษาศิลปะและรูปแบบการแสดงออกใหม่ๆ ซึ่งไม่

เพียงแต่รักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้น แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงควมมีชีวิตชีวาของนวัตกรรมสมัยใหม่อีกด้วย

ผลงานภาพวาดของจิตรกรภาพดอกไม้ตะวันตกมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการสร้างระบบความรู้ของภาพวาดดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายคราม ผ่านการอ้างอิงการแสดงผลอย่างละเอียด การจัดการแสงและเงา การแสดงออกเชิงธรรมชาติ การออกแบบเชิงตกแต่ง การแสดงออกทางนามธรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ การวาดภาพดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามสามารถสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานแบบดั้งเดิม ยกกระดับมาตรฐานทางศิลปะและคุณค่าทางการตลาดในอนาคต การแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหว่างตะวันออกและตะวันตกจะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภาพวาดดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจะยังคงได้รับแรงบันดาลใจจากในนี้ต่อไป เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางศิลปะและคุณค่าทางวัฒนธรรมมากขึ้น

บทที่ 5

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม

การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ทฤษฎีการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หลักทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ และทฤษฎีสัญศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งที่มา เทคนิค วิธี และลักษณะเฉพาะของเครื่องลายครามเคลือบครามในสมัยราชวงศ์หมิง วิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตกและลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามของจีนโดยเฉพาะ จึงสรุปลักษณะลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม

จากการวิจัยและวิเคราะห์ ผลการวิจัยนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามร่วมสมัยของผู้วิจัย รวมถึงขั้นตอนการออกแบบการสร้างสรรค์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การแสดงผลงาน และการทดสอบผลงาน และนำไปสู่การสรุปและแนวโน้มพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

กระบวนการออกแบบผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่

ศิลปะมาจากชีวิต ด้วยเหตุนี้ผลงานควรสะท้อนถึงประสบการณ์และความคิดในชีวิตของตัวเอง ในการศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ผ่านลักษณะลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิ้งเต๋อเงินในราชวงศ์หมิง เพื่อให้ได้รับความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

หลังจากการรวบรวมและสรุปข้อมูล ผู้วิจัยได้นำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย โดยใช้วัตถุดิบสีครามในการวาดภาพเครื่องเคลือบดินเผาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างชุดเครื่องเคลือบลายคราม โดยได้เลือกเลือกดอกไม้ 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้ฟ้าแลบนี้อปซิส ดอกไอริส ดอกบัวสาย และดอกดาวกระจาย เป็นองค์ประกอบหลักที่มีชื่อว่า "ดอกไม้แสนน่ารัก" ใช้รูปแบบการแสดงผลออกแบบนามธรรมโดยเน้นรูปร่างและลักษณะเด่นของดอกไม้ผ่านการขยายรายละเอียดของดอกไม้ นั้นๆ กล้วยไม้ฟ้าแลบนี้อปซิสในภาษาดอกไม้ หมายถึง การมาถึงของความสุข จากผลงานเหล่านี้ ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดความรักที่มีต่อความงามของธรรมชาติและชีวิต ตลอดจนความรู้สึกสุนทรีย์ของผู้หญิง ผสมผสานองค์ประกอบเครื่องเคลือบลายครามโบราณเข้ากับบริบทของศิลปะสมัยใหม่ ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบบดั้งเดิมเครื่องเคลือบลายครามผ่านผลงานเหล่านี้ ขณะเดียวกันก็แสดงสุนทรียศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ในนวัตกรรม ผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบลายครามนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความยกย่องต่อ

มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมถึงถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างประเพณีและความทันสมัยเข้าด้วยกัน แสดงออกถึงอารมณ์ส่วนตัวและแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพผ่านภาษาศิลปะที่มีเอกลักษณ์

1. แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ

1) ชื่อผลงาน : ชุดกระเบื้องเคลือบลายคราม “ดอกไม้แสนน่ารัก”

2) การวิจัยและการเก็บรวบรวมแรงบันดาลใจ : เจาะลึกประวัติศาสตร์และลวดลายดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายคราม โดยเฉพาะความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้ในวัฒนธรรมจีน รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากธรรมชาติและสังเกตรูปร่าง โครงสร้าง และพฤติกรรมการเจริญเติบโตของดอกไม้ ศึกษาเทคนิคการแสดงออกของภาพดอกไม้ในโรงเรียนศิลปะต่างๆ และซึมซับความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

3) แนวคิดของผลงาน : คำสำคัญของผลงานคือ ความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์มีพื้นฐานมาจากความรักในธรรมชาติ และถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความรักธรรมชาติ และชีวิตรักผ่านลวดลายดอกไม้ แนวคิดของผลงานลวดลายดอกไม้สีครามมีพื้นฐานมาจากการศึกษาลวดลายเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง ผสมผสานกับแรงบันดาลใจของศิลปะดอกไม้ร่วมสมัยของตะวันตก เพื่อสร้างงานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามที่มีเอกลักษณ์และทันสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานประเพณีและความทันสมัยเพื่อสร้างชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมในหัวข้อหลักคือ ดอกไม้

(1) แนวคิดของผลงาน ขึ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับลวดลายเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง ตลอดจนประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของงานศิลปะดอกไม้ร่วมสมัย ศิลปินแสวงหาเสียงสะท้อนระหว่างประเพณีและความทันสมัยเพื่อค้นหาวิธีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยสังเกตและคำนึงถึงธรรมชาติ ดอกไม้หลากสี สัน บ่งบอกถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความมีชีวิตชีวาไม่รู้จักจบ นำมาสู่แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและหัวข้อหลักชีวิตให้กับผู้วิจัย

(2) ความชื่นชอบลวดลายดอกไม้ก่อตัวเกิดขึ้นในผลงาน ซึ่งถ่ายทอดความชื่นชอบธรรมชาติและความโหยหาธรรมชาติของมนุษย์ มีเพียงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่เราจะสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติได้ จากการรวมองค์ประกอบดั้งเดิมของลวดลายเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงเข้ากับความงามสมัยใหม่ของศิลปะดอกไม้ร่วมสมัย ทำให้เกิดรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นี้อาจแสดงถึงการสำรวจการบูรณาการทางวัฒนธรรม ในเดียวกันที่ยังคงรักษาความเคารพต่อประเพณีและสืบทอดนวัตกรรมใหม่ของศิลปะเครื่องเคลือบลายคราม

4) กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคฝีมืองานเครื่องเคลือบดินเผา : เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ เทคนิคการแบ่งเส้นสีคราม กระบวนการสร้างสรรค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ค้นคว้า สืบทอด และสร้างนวัตกรรมลวดลายของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นจึงรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับลวดลายดอกไม้ใหม่ๆ งานฝีมือเครื่องเคลือบดินเผาใช้เทคนิคซึ่งเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ นั่นคือ เทคนิคการแบ่งเส้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม ศิลปินจำเป็นต้องวาดภาพบนตัวกระเบื้องด้วยความชำนาญ โดยใช้วัสดุโคบอลต์สีครามพิเศษและเครื่องมือทาสีเพื่อวาดภาพให้เสร็จสมบูรณ์ สูดทำลงสีเคลือบและเผาไฟภายใต้อุณหภูมิสูง กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในงานฝีมือเครื่องเคลือบลายคราม เทคนิคการวาดภาพ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะดอกไม้ และความซาบซึ้งในสุนทรีย์ของศิลปินต่อศิลปะร่วมสมัย

(1) สังเกตลวดลายดอกไม้ เลือกลวดลายดอกไม้ เริ่มเขียนโครงร่าง ใช้เส้นวาดภาพต้นแบบวางสัดส่วนของรูปภาพ

(2) เตรียมกระเบื้องรูปทรงกลม 20 แผ่น ขนาดยาว 35 ซม. กว้าง 35 ซม. และหนา 3 ซม.

(3) ทำงานวาดภาพลงบนแผ่นกระเบื้อง โดยใช้วัสดุพิเศษที่มิโคบอลต์ที่ทำขึ้นพิเศษและอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ วาดจนเสร็จสมบูรณ์

(4) ทำการเคลือบและเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1300°C จึงได้ผลงานที่สมบูรณ์ กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในงานฝีมือเครื่องเคลือบลายคราม เทคนิคการวาดภาพ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะดอกไม้ รวมถึงความซาบซึ้งในสุนทรีย์ของศิลปินในงานศิลปะร่วมสมัย

2. การคัดเลือกองค์ประกอบดอกไม้

(1) การเลือกดอกไม้ :

ผลงานนี้เลือกดอกไม้สีชนิด กล้วยไม้ฟ้าแลบนีบซิส ดอกไอริส ดอกบัวสาย และดอกดาวกระจาย เป็นองค์ประกอบหลัก และตั้งชื่อผลงานว่า "ดอกไม้น่ารัก" ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่หลากหลาย ภาษาดอกไม้ที่แสดงโดยดอกไม้แต่ละดอกมารวมกันเป็นหัวข้อหลักที่มีความสวยงามเกี่ยวกับความรัก ความสุข ความบริสุทธิ์ และอิสรภาพ นี่คือการตีความความหมายแฝงของผลงานชิ้นนี้:

ภาพที่ 5-1 กล้วยไม้ฟาแลนนีออปซิส (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-2 ดอกไอริส (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-3 ดอกบัวสาย (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-4 ดอกดาวกระจาย (Linyao Cheng, 2024)

กล้วยไม้ฟาแลนนีออปซิส : รูปลักษณะภายนอกเป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นของความสุข และยังเป็นจุดเริ่มต้นทางความรู้สึกของผลงานทั้งหมด และยังแสดงถึงความคาดหวังของชีวิตที่ดีขึ้นและการมาถึงของช่วงเวลาที่มีความสุข

ดอกไอริส : หมายถึง การสื่อสารและส่งต่อข้อความแห่งความปรารถนา เป็นตัวแทนสื่อถึงความปรารถนาดีต่อผู้คนหรือเรื่องราวที่อยู่ห่างไกล และเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อและการสื่อสารความรัก

ดอกบัวสาย : เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดและความไร้เดียงสา ทำให้ผลงานมีความรู้สึกที่สดชื่น และในขณะเดียวกัน ยังแสดงถึงชีวิตชีวาและความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของมันก็เตือนให้นึกถึงทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต

ดอกดาวกระจาย : ภาษาดอกไม้ที่มีความลึกซึ้ง ความสูงส่ง ความรักครั้งแรก อิสระภาพ และความจริงใจ ซึ่งเติมความมีชีวิตชีวาในวัยเยาว์ และความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อิสระ อย่างไรก็ตาม ชิดจำกัดเข้าไปในชิ้นงาน

การผสมผสานความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้เหล่านี้เข้ากับผลงานไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศที่สวยงามและเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงอารมณ์และข้อความที่ซับซ้อนและลึกซึ้งอีกด้วย "ดอกไม้แสนน่ารัก" ได้กลายเป็นบทกวีแสดงถึงแง่มุมที่สวยงามของชีวิต ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกถึงความรักและความงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกในชีวิตอย่างหนักแน่นอีกด้วย จากการผสมผสานของดอกไม้เหล่านี้ การสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้ชมหรือผู้อ่านรู้สึกและคิดถึงความหมายอันลึกซึ้งของความรัก ชีวิต และความงามตามธรรมชาติ

(2) แนวคิดอย่างละเอียด: จากการสังเกตดอกไม้ 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้ฟาแลนนีออปซิส ดอกไอริส ดอกบัวสาย และดอกดาวกระจาย ผู้วิจัยได้คัดสรรลวดลายดอกไม้และสะสมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ หลังจากนั้นปรับแต่งลวดลายแต่ละส่วน รวมถึงรายละเอียดของกลีบ ใบ และก้าน

3. ร่างแนวคิดและออกแบบ

3.1 กระบวนการร่างแนวคิด

1) การวิจัยและแรงบันดาลใจ: ขั้นแรกดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้แต่ละชนิดเพื่อทำความเข้าใจลักษณะทางสัญญาณวิทยา สี และความหมายเชิงสัญลักษณ์ รวบรวมรูปภาพ วรรณกรรม และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

2) การกำหนดหัวข้อหลัก: กำหนดหัวข้อหลักของผลงานและความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอด ชุดภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความงามของดอกไม้ที่ความบริสุทธิ์ และความโหยหาชีวิตที่ดีขึ้น

3) ร่างแนวคิด: ร่างองค์ประกอบเบื้องต้นบนกระดาษหรือแผ่นร่างดิจิทัล วางดอกไม้ลวดลายต่างๆ เข้าด้วยกัน จากนั้นพิจารณาปฏิสัมพันธ์และการจัดวางดอกไม้เหล่านั้น ทดลองใช้เค้าโครงต่างๆ เช่น การจัดวางแบบสมมาตร ไม่สมมาตร การจัดเรียงแบบวงกลม หรือรูปแบบที่ไหลลื่น

4) โทนสี: เลือกโทนสีที่กลมกลืนกันตามสีธรรมชาติของดอกไม้ ใช้โทนสีอ่อนเพื่อสื่อถึงความสงบและความบริสุทธิ์ หรือใช้สีตัดกันเพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้แต่ละดอก

5) การออกแบบรายละเอียด: เพิ่มรายละเอียดของกลีบ ใบไม้ และก้านให้กับภาพร่าง คำนึงถึงแสงและเงา ลวดลาย และวิธีถ่ายทอดความสดใสของดอกไม้ผ่านเส้นและรูปทรง

3.2 กระบวนการออกแบบ

1) การเตรียมวัสดุ: เตรียมวัสดุตามความต้องการของงาน เช่น ผ้าใบ สี แปรง วาดภาพ ดิจิทัล เป็นต้น

2) โครงร่างพื้นฐาน: เติมโครงร่างขององค์ประกอบลงในภาพแบบแบบสุดท้าย และทำเครื่องหมายตำแหน่งวางดอกไม้แต่ละดอก

3) ปรับแต่งรายละเอียด: เริ่มต้นด้วยรูปทรงขนาดใหญ่แล้วค่อยๆ เพิ่มรายละเอียด เริ่มจากวาดภาพพื้นหลัง จากนั้นวาดเพิ่มเติมขึ้นมาทีละชั้น โดยวาดภาพรูปทรงขนาดใหญ่ก่อนและลงรายละเอียดตามในชั้นตอนสุดท้าย

4) การเติมสี: ระบายสีร่างโดยใช้โทนสีที่เลือก อาจต้องมีการปรับและซ้อนสีหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ โดยเน้นไปที่ความกลมกลืนและผลการแสดงภาพโดยรวม ประเมินผลการแสดงภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ และทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

5) เพิ่มเติมรายละเอียด: หลังจากได้องค์ประกอบและสีโดยรวมแล้ว จึงเพิ่มแสง เงา ลวดลาย และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้งานมีสีสันสดใสและมีมิติมากขึ้น หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ใช้เวลาสังเกตจากมุมมองและความห่างระยะต่างๆ จำเป็นต้องเชิญผู้อื่นมาสังเกตการณ์ เพื่อการประเมินผลงานอย่างเป็นกลางมากยิ่งขึ้น และทำการแก้ไขขั้นสุดท้าย

6) การตั้งชื่อและคำอธิบายผลงาน: ตั้งชื่อผลงานและเขียนคำอธิบายโดยอธิบาย ความหมาย การใช้สี องค์ประกอบ และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้แต่ละดอกในผลงาน

7) การเตรียมแสดงผลงาน:
ผลงานไม่มีกรอบ เครื่องเคลือบลายครามจะมีสีเข้ม-อ่อนต่างกันไปตามการประกอบเข้ารวมกันและผลการแสดงผลของโมเสก

จากขั้นตอนข้างต้น แนวคิดของ "ดอกไม้แสนน่ารัก" ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดที่เรียบง่าย ให้เป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของผลงาน และถ่ายทอดลักษณะเฉพาะและความหมายของดอกไม้แต่ละดอกอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 5-5 Linyao cheng ร่างภาพ

จากการสร้างสรรค์ภาพร่างผลงาน สามารถสรุปประเด็นสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดอกไม้ชิ้นนี้ ได้แก่

ตารางที่ 5-1 จุดสำคัญในการสร้างสรรค์

ที่	ประเด็นสำคัญ	รูปแบบการแสดงออก
1	ประเภทและลักษณะเด่นของดอกไม้	ดอกไม้ที่แตกต่างกันมีรูปร่าง สี และพื้นผิวที่แตกต่างกัน การนำเสนอคุณลักษณะเหล่านี้ในผลงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสะท้อนถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้เหล่านั้น
2	ที่มาของแรงบันดาลใจ	ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ อารมณ์ ดนตรี วรรณกรรม หรือผลงานศิลปะอื่นๆ การทำความเข้าใจที่มาจากแรงบันดาลใจสามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์และแนวความคิดทางศิลปะของงานได้ดีขึ้น
3	องค์ประกอบ	องค์ประกอบ หมายถึง การจัดเรียงและการรวมกันของส่วนต่างๆ ในงานศิลปะ การจัดองค์ประกอบภาพที่ดีจะนำสายตาของผู้ชมไปยังจุดโฟกัสของงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาความสมดุลและความกลมกลืนโดยรวม

4	สี	การเลือกและการผสมสีจะส่งผลต่ออารมณ์และบรรยากาศของผลงาน สีสดใสมักจะทำให้ผู้คนรู้สึกมีชีวิตชีวา ในขณะที่สีพาสเทลหรือสีหม่นๆ อาจสื่อถึงอารมณ์สงบหรือเศร้าโศก
5	ลายเส้น	ไม่ว่าเส้นจะเรียบหรือไม่ก็ตาม ความหนา เส้นตรงหรือโค้ง คุณสมบัติของเส้นเหล่านี้จะเพิ่มไดนามิกและการแสดงออกที่แตกต่างกันให้กับงาน
6	ความเข้มของสี	ความเข้มของสีและความเปรียบต่างระหว่างแสงและความมืดสามารถเพิ่มความรู้สึกสามมิติและการแบ่งชั้นของงาน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเอฟเฟกต์แสงและเงาและผลกระทบต่อภาพด้วย

จากการวิเคราะห์แบบร่างของผลงาน สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จริงในธรรมชาติหรือภาพวาดดอกไม้ที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน เส้นที่อันเป็นเอกลักษณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ของดอกไม้สามารถสะท้อนให้เห็นผ่านการใช้อ็ประกอบภาพเหล่านี้อย่างชาญฉลาด ทุกฝั่ก้าวของภาพวาดแต่ละภาพล้วนสื่อถึงความคิดของศิลปินและการแสวงหาความงาม การผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้สามารถช่วยให้เราชื่นชมและเข้าใจงานศิลปะดอกไม้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การผลิตทางกายภาพของผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก"

1. เทคนิคงานฝีมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์

1.1 เทคนิคงานฝีมือการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม

เทคนิคงานฝีมือการวาดภาพลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามที่สำคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่

1) การวาดเส้น : หมายถึงการวาดโครงร่างของดอกไม้ด้วยพู่กัน แบ่งเป็นวาดเส้นเดี่ยวและวาดเส้นคู่

2) การแบ่งเส้น : การแยกน้ำสีน้ำเงินและสีขาวหมายถึงเทคนิคการวาดภาพที่แสดงระดับของวัตถุโดยการควบคุมความหนาของปากกาและหมึก เทคนิคนี้เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง เฉดสีของพู่กันและหมึกสีครามสามารถแบ่งออกเป็นมากกว่าห้าระดับ

3) จุด : เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดแต่งดอกตูม หรือแสดงลวดลายของดอกไม้ประดับ ทำให้ภาพมีมิติและดูสมบูรณ่มากขึ้น

4) การเก็บลำต้น : หมายถึงการเอาวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาออกด้วยมีดแกะสลัก กรีดเส้นสีขาวออกจากก้านดอกหรือใบ

5) การปล่อยว่าง : การปล่อยว่างของลายครามหมายถึงการใช้สีครามเป็นสีพื้นหลังของรูปภาพ เทคนิคการลงสีโดยเว้นว่างรูปทรงดอกไม้ทั้งหมดไว้เพื่อเน้นส่วนหลักของดอกไม้

1.2 เทคนิคฝีมือของการแบ่งเส้นเครื่องเคลือบลายคราม

ความสวยงามของเครื่องเคลือบลายครามกับเทคนิคฝีมือที่ใช้ในการวาดภาพเครื่องเคลือบลายครามมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก รวมเข้ากับงานของผู้วิจัยก่อนหน้าและตัวผู้วิจัยเองเกี่ยวกับการสืบทอดเทคนิคการแบ่งเส้นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคฝีมือการแบ่งเส้น

ประการที่หนึ่งคือ การแบ่งน้ำแบบระบายเรียบ

ประการที่สองคือ การแบ่งน้ำ 2-3 สี

ประการที่สามคือ การแบ่งน้ำใส่สี

1.3 เรียนรู้จากองค์ประกอบของภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียง

ทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะวิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้จากแง่มุมของสี รูปร่าง พื้นที่ และพื้นผิว เผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการแสดงออกและความหมายแฝงของงาน ซึ่งนำแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่มาสู่การสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบใหม่ของผู้วิจัย

จากการวิเคราะห์ผลงานภาพลวดลายดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตก ผู้วิจัยพบว่า อัตลักษณ์ภาพวาดลวดลายดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตก มีดังต่อไปนี้ :

(1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันของรูปร่างทางศิลปะและความรู้สึก

(2) เลือกใช้ความแตกต่างกันของสีที่ชัดเจน

(3) รูปร่างที่แตกต่างกันของดอกไม้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

(4) ความมีชีวิตชีวาของดอกไม้จะถูกนำเสนอได้อย่างดีผ่านการแสดงออกในพื้นที่ว่าง

(5) เลือกใช้วัสดุเพื่อแสดงความรู้สึกของดอกไม้

ซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง 5 นี้ประกอบขึ้นเป็นภาพรวม เกิดเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แก่นักวิจัย

ภาพที่ 5-6 การคัดสรรองค์ประกอบลวดลายดอกไม้ (Linyao Cheng, 2024)

การคัดสรรองค์ประกอบการวาดภาพดอกไม้ได้มาจากการรวบรวมลักษณะทางศิลปะของผลงานดอกไม้จากศิลปินชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียง โดยมีดังต่อไปนี้:

(1) องค์ประกอบสี - ความแตกต่างอย่างมากระหว่างสีอ่อนและสีเข้มของลวดลายดอกไม้

(2) องค์ประกอบพื้นที่ว่าง - ผลการแสดงออกทางสายตาของลวดลายดอกไม้ ;

(3) องค์ประกอบทางเรขาคณิต - —เรขาคณิตรูปทรงดอกไม้

(4) องค์ประกอบพื้นผิว—พลังอันทรงพลังที่แสดงออกผ่านดอกไม้

โดยแยกองค์ประกอบด้านบนออกมา แล้วนำไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามชิ้นนี้

2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก”

1) ออกแบบและวาดแบบ: สังเกตลวดลายดอกไม้ เลือกลวดลายดอกไม้ เริ่มเขียนโครงร่างใช้เส้นวาดภาพต้นแบบ วางสัดส่วนของรูปภาพ จากโครงร่างดังกล่าว จึงออกแบบลวดลายดอกไม้ที่สมบูรณ์ครบชุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลวดลายดอกไม้แต่ละชนิดไม่เพียงแต่สะท้อนถึงลักษณะเด่น แต่ยังสามารถนำภาพไปวาดบนเครื่องเคลือบลายครามได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย นำลวดลายที่ออกแบบ

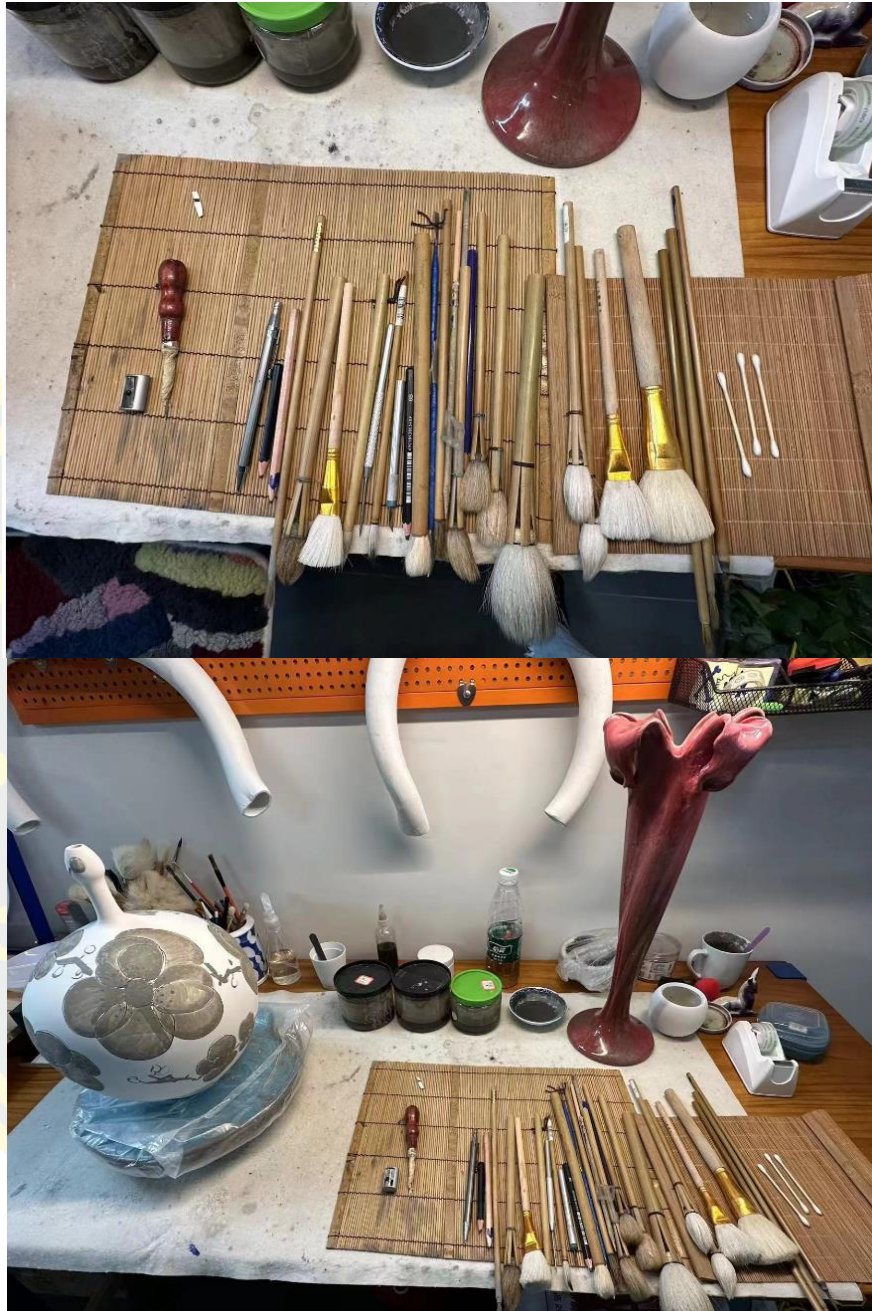
เรียบร้อยย้ายไปไว้บนกระดาดลอกลาย เป็นแบบพิมพ์เขียวเพื่อพิมพ์ภาพลงบนตัวเครื่องเคลือบดินเผาในภายหลัง

2) การทำการระดานเครื่องเคลือบดินเผา: เลือกดินเหนียวสีขาวคุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับการทำเครื่องเคลือบดินเผา และปั้นดินเหนียวสีขาวให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ต้องการด้วยมือหรือล้อหมุน ตากตัวดินเหนียวสีขาวที่ขึ้นรูปแล้วให้แห้งจนถึงกึ่งแห้ง และรวาดลวดลาย

ภาพที่ 5-7 เลือกวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องเคลือบดินเผา (Linyao Cheng, 2024)

3) การวาดลวดลายคราม : ใช้วัตถุดิบสีครามที่มีโคบอลต์ (วัสดุเม็ดสีน้ำเงินชนิดหนึ่ง) เพื่อวาดหรือพิมพ์ลวดลายดอกไม้ที่ออกแบบด้วยตนเองลงบนตัวดินเหนียวสีขาวกึ่งแห้ง หลังจากที ลวดลายที่วาดแห้งแล้ว ให้ทำการตัดแต่งและเพิ่มความชัดเจนในส่วนที่จำเป็นทั้งหมด สูตรวัตถุดิบสีครามที่แตกต่างกันและอุณหภูมิการเผาจะส่งผลต่อการแสดงออกของความเข้มของสีขั้นสุดท้าย ดังนั้นจึงต้องควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด

ภาพที่ 5-8 อุปกรณ์วาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-9 กระบวนการวาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-10 กระบวนการวาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-11 กระบวนการวาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

4) การเคลือบ: เตรียมวัตถุดิบเคลือบสีที่เหมาะสม ทาเคลือบอย่างสม่ำเสมอบนตัวเครื่องเคลือบดินเผาที่วาดลวดลายด้วยสีคราม ความสม่ำเสมอของการเคลือบจะส่งผลโดยตรงต่อความเงาและสีของเครื่องเคลือบดินเผา

ภาพที่ 5-12 กระบวนการวาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

5) การเผาที่อุณหภูมิสูง: ใส่ตัวเครื่องเคลือบดินเผาที่เคลือบแล้วลงในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง โดยอุณหภูมิปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1300°C ขั้นตอนนี้เรียกว่า การเผาดิบ หลังจากการเผาขั้นต้น เครื่องเคลือบลายครามจะต้องนำไปเผาอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อละลายเคลือบ และปล่อยให้โคบอลต์ในวัตถุดิบสีครามที่อยู่ใต้การเคลือบออกสี ซึ่งอุณหภูมิและบรรยากาศามีผลกระทบอย่างมากต่อเฉดสีคราม รวมถึงความอบอุ่นและความเย็นของสีน้ำเงินที่ส่งผลอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องการการควบคุมที่แม่นยำ

ภาพที่ 5-13 การเผาที่อุณหภูมิสูง (Linyao Cheng, 2024)

6) การทำความเย็นและการตรวจสอบ: ทำให้เครื่องเคลือบดินเผาที่เผาเรียบร้อยแล้ว อุณหภูมิลดลงตามธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จเพื่อดูสี ความชัดเจนของ ลวดลาย และตำหนิใดๆ หรือไม่ หากมีจำเป็น ให้ขัดและทำความสะอาดเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อขจัดฝุ่นจากเตาเผาหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผา

ภาพที่ 5-14 การทำความเย็นหลังออกจากเตาเผา (Linyao Cheng, 2024)

3. ผลงานจริงและรายละเอียดการแสดงผลงาน

การจัดแสดงผลงานชุดภาพพิมพ์เครื่องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน ในที่นี้ วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงกรอบทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังถูกแปรสภาพเป็นวิถีปฏิบัติที่ศิลปินใช้เพื่อสำรวจและนำเสนอความเป็นส่วนตัวและวัฒนธรรม

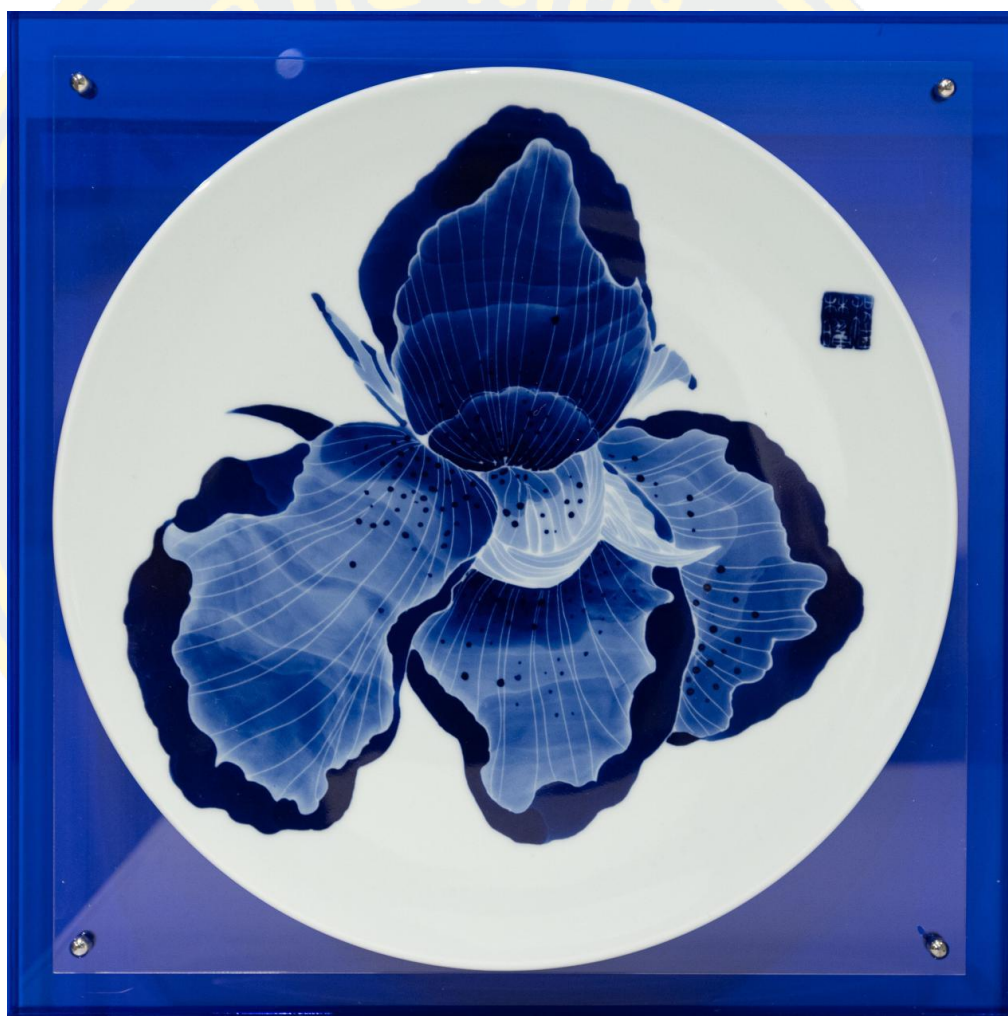
ประการแรก มีการใช้วิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในผลงานชุด "ดอกไม้แสนน่ารัก" วิทยาศาสตร์คือการศึกษาสัญลักษณ์และวิธีถ่ายทอดความหมาย ในผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ารหัสลดขนาดงานเครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กเป็น QR โค้ด โดย QR โค้ดเหล่านี้คือระบบสัญลักษณ์ข้อมูล งานเครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กแต่ละงานเป็นส่วนหนึ่งของ QR โค้ด และยังเป็นสื่อกลางที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นอิสระได้

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์นี้คือการผสมผสานศิลปะแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างด้วยความชำนาญ เครื่องเคลือบลายครามเป็นรูปแบบศิลปะจีนแบบดั้งเดิม เครื่องเคลือบลายครามแสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมและงานฝีมืออันประณีตผ่านเทคนิค "การแบ่งเส้น" อันเป็นเอกลักษณ์ แต่ QR โค้ดเป็นผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ใช้ในการส่งข้อมูล การผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน ศิลปินไม่เพียงแต่รักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายครามเท่านั้น แต่ยังให้ชีวิตใหม่ ใช้เป็นสื่อกลางที่สามารถสื่อสารกับสังคมยุคใหม่ได้

จากชุดผลงานนี้ ข้อมูล งานเครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กแต่ละแผ่นจะเป็นสัญลักษณ์ เมื่อสัญลักษณ์เหล่านี้ถูกจัดเรียงและรวมเข้าด้วยกันตามกฎเฉพาะ จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้เขียนจะถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวหรือสำรวจประเด็นทางสังคมและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น งานเครื่องเคลือบลายครามชุดหนึ่งสามารถสร้าง QR โค้ด ที่บอกเล่าเรื่องราวของวันหยุดตามประเพณีได้ ในขณะที่อีกชุดหนึ่งสามารถนำเสนอเหตุการณ์สำคัญในยุคหนึ่งได้ ผลงานดังกล่าวสามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาเมื่อสแกน QR โค้ด แต่ละโค้ดและสำรวจเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลัง

นอกจากนี้ วิธีการสร้างสรรค์รูปแบบนี้ยังช่วยให้ผู้เขียนมีวิธีใหม่ในการแสดงอารมณ์เชิงนามธรรมอีกด้วย ผู้เขียนสามารถปลุกความรู้สึกของความสุข ความเศร้า ความคิดถึง และความรู้สึกอื่นๆ ในใจของผู้ชมผ่านสี สัน รูปแบบ และการจัดเรียงที่หลากหลาย การออกแบบบนงานเครื่องเคลือบลายครามแต่ละแผ่นไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งด้วยภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่ออารมณ์และความคิดอีกด้วย

ผลงานชุด "ดอกไม้แสนน่ารัก" แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัยของรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมผ่านการประยุกต์ใช้หลักการสัญศาสตร์ ไม่เพียงแต่เป็นความพยายามเชิงนวัตกรรมในงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและการแสดงออกถึงความทันสมัยอีกด้วย จากการฝึกฝนทางศิลปะดังกล่าว ผู้เขียนไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์สุนทรีย์ใหม่แก่ผู้ชมเท่านั้น แต่ยังค้นคว้าเส้นทางใหม่สำหรับสถานะและความสำคัญของศิลปะแบบดั้งเดิมในสังคมร่วมสมัย

เทคนิคการแบ่งน้ำใช้เพื่อแสดงชั้นของกลีบและการไล่ระดับสีของหมึก ด้วยการใช้วัสดุโคบอลต์สีน้ำเงินและสีขาว สามารถแสดงถึงความละเอียดของฝีแปรง เพื่อให้ดอกไม้แสนน่ารักและเงาที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ เทคนิคการแบ่งน้ำช่วยเพิ่มมิติและความสดใสของดอกไม้ผ่านการประมวลผลเฉดสีต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่แม่นยำของงานฝีมือแบบดั้งเดิม

การสร้างสรรคงานดอกไม้เลือกสัญลักษณ์ความมงคล ความมั่งคั่ง และความงามตาม
ธรรมชาติ ดอกกล้วยไม้และดอกบัว สื่อถึงความมั่งคั่งและความบริสุทธิ์ แต่ยังมีความหมายเชิง
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความกระตือรือร้นและความสูงส่ง การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ใส่ใจ
กับความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมเอาการแสดงออกทางอารมณ์
ส่วนตัวของผู้วิจัยเข้าไปในงานอีกด้วย

องค์ประกอบของงานนี้ใช้มุมมองจากด้านบนมองลงด้านล่าง โดยใช้การสร้างสรรค์ผ่านแนวทางที่ทันสมัยยิ่งขึ้นอันเป็นจุดเด่นของการแสดงออกทางภาพ การกระจายตัวของกลีบดอกไม้มีความสมดุลและเป็นจังหวะ ความเรียบง่ายขององค์ประกอบผสมผสานกับรูปทรงอันนุ่มนวลของดอกไม้ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการจัดวางองค์ประกอบเชิงพื้นที่

ภาพที่ 5-15 ภาพผลงานจริง “ดอกไม้แสนน่ารัก” 4 ชุด (Linyao Cheng, 2024)

เอฟเฟกต์สีของผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก” ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และมีความหลากหลายในผลงานชิ้นนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในการลงสีได้เคลือบ ตลอดจนการผสมผสานเทคนิคการแบ่งน้ำและเทคนิคการย้อมแบบตะวันตก ทำให้ได้สีน้ำเงินสดใสที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทำให้เกิดความแตกต่างที่คมชัด การเปลี่ยนสีนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุโอบอลต์ และยังสะท้อนถึงมรดกและนวัตกรรมของงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอีกด้วย

การวิเคราะห์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่

1. ความหมายแฝงของผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก” มีความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและความหมายเชิงสัญลักษณ์ กล้วยไม้ฟ้าแลนนอบปติสเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความมั่งคั่ง และการมีอายุยืนยาว และยังหมายถึงความสุขและความรักในวัฒนธรรมจีนอีกด้วย ในวัฒนธรรมตะวันตก ดอกไอริสหมายถึงข่าวดีและความหวัง นอกจากนี้ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์และขุนนาง ในวัฒนธรรมตะวันออก ดอกบัวสายเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามห่อหมก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความอ่อนคลาย ดอกคอสมอสเป็นตัวแทนของการมองโลกในแง่ดี พลังงาน และเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ในวัฒนธรรมต่างๆ

ผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่ “ดอกไม้แสนน่ารัก” ผสมผสานความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้เหล่านี้ เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการแสดงความหมาย ให้สัญลักษณ์ดั้งเดิม ความหมายแฝงใหม่ ผ่านแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย

2. แนวคิดหลักของผลงาน

ผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่ “ดอกไม้แสนน่ารัก” มีแนวคิดหลักดังต่อไปนี้:

- 1) ความงามตามธรรมชาติ: แสดงเสน่ห์อันไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติผ่านลวดลายดอกไม้อันวิจิตรงดงาม
- 2) การบูรณาการความดั้งเดิมและความทันสมัย: บนพื้นฐานของการรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายคราม องค์ประกอบการออกแบบที่ทันสมัยได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อนำเสนอความรู้สึกร่วมกันแห่งกาลเวลา
- 3) การสรรเสริญความมีชีวิตชีวา: ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวา และผลงานนี้อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความมีชีวิตชีวาและพลังแห่งการเติบโตในธรรมชาติ
- 4) การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน: การรวมกันของดอกไม้ที่แตกต่างกันอาจเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญของความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางชีวภาพ

3. อัตลักษณ์ทางศิลปะของผลงาน

- 1) ความเป็นเอกลักษณ์ของสี เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมโดดเด่นด้วยโทนสีน้ำเงิน แต่ผลงานใหม่ “ดอกไม้แสนน่ารัก” มีการใช้อัตราส่วนวัสดุโคบอลต์และเทคนิคการเผาที่แตกต่างกัน ทำให้ชั้นสีและการไล่ระดับสีของสีน้ำเงินต่างกัน

2) นามธรรมของเส้นและรูปทรง การออกแบบผลงาน "ดอกไม้แสนน่ารัก" เน้นความพลิ้วไหวของเส้นและความเป็นนามธรรมของรูปทรงดอกไม้ เพื่อแสดงออกถึงผลงานภาพที่สวยงามทันสมัยยิ่งขึ้น

3) ความสมดุลและการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบ ในผลงานใหม่ "ดอกไม้แสนน่ารัก" องค์ประกอบอาจให้ความสำคัญกับความสมดุลและการเคลื่อนไหวมากขึ้น รวมถึงความรู้สึกสมัยใหม่ของการจัดวางเชิงพื้นที่ และอาจรวมแนวคิดการออกแบบแบบสมมาตรหรือไม่สมมาตรเข้าด้วยกัน

4) ความหลากหลายและความทันสมัยของลวดลาย สร้างสรรค์บนพื้นฐานดั้งเดิม "ดอกไม้แสนน่ารัก" ปรากฏขึ้นด้วยลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การผสมผสานระหว่างรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายและองค์ประกอบทางธรรมชาติ พร้อมด้วยสไตล์การตกแต่งที่ทันสมัย

กล่าวโดยสรุป ผลงานเครื่องเคลือบลายครามลวดลายดอกไม้ใหม่ "ดอกไม้แสนน่ารัก" แสดงออกถึงเทคโนโลยีการผลิตและความสำคัญทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็มอบองค์ประกอบที่ทันสมัยและแนวคิดสุนทรียศาสตร์ใหม่ ผลงานแต่ละชิ้นเป็นผลมาจากบทสนทนาระหว่างผู้แต่งกับยุค

การประเมินและสรุปผลงานตัวบุคคล

หลังจากชุดภาพพิมพ์กระเบื้องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ประเมินและสรุปผลงานผลงานตนเองอย่างลึกซึ้ง

ประการแรก จากมุมมองของการวิจัยและการสร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้เป็นการค้นคว้าเชิงลึกของผู้วิจัยที่มีต่องานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามจีนแบบดั้งเดิม และความพยายามในการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ จากการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงการสังเกตรูปทรงดอกไม้ในธรรมชาติ ผู้วิจัยพยายามผสมผสานองค์ประกอบของศิลปะแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ การผสมผสานข้ามยุคสมัยนี้ไม่เพียงแต่ทดสอบความสามารถในการออกแบบทางศิลปะของผู้วิจัยเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้วิจัยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

ประการที่สอง จากมุมมองของเทคนิคและงานฝีมือ ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีความเข้าใจเทคนิคการแบ่งเส้นที่ละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์การใช้วัสดุโคบอลต์สีครามพิเศษเพื่อวาดบนตัววัตถุธรรมดาและการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ผู้วิจัยไม่เพียงพัฒนาทักษะของตัวเองได้เป็นอย่างมาก แต่ยังได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการเผาที่ใช้อุณหภูมิสูงอีกด้วย ถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาศิลปะเซรามิกของผู้วิจัยต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ จากมุมมองของการแสดงออกทางศิลปะและการสืบทอดทางวัฒนธรรม ผลงานชุดนี้ประสบความสำเร็จในการแสดงออกถึงความรักของผู้วิจัยที่มีต่อความงดงามของธรรมชาติ การสรรเสริญชีวิตและควมมีชีวิตชีวาของผู้วิจัย สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงควมมีชีวิตชีวาและสีสันของดอกไม้เท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความเคารพของผู้วิจัยในการบูรณาการทางวัฒนธรรมและการแสวงหาการสร้างสรรค์อีกด้วย ผู้วิจัยหวังว่า เมื่อผู้ชมชื่นชมผลงานเหล่านี้ พวกเขาจะรู้สึกถึงบทสนทนาที่กลมกลืนกันระหว่างเส้นท่วงประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมกับมุมมองใหม่ขอศิลปะร่วมสมัย

ผลงานชุดนี้บรรลุความคาดหวังของผู้วิจัยในแง่ของการค้นคว้าทางศิลปะและการพัฒนาทักษะ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลจากการปฏิบัติทางศิลปะส่วนตัวของผู้วิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางนวัตกรรมของเครื่องเคลือบลายคราม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการค้นคว้าและความก้าวหน้าในอนาคตของผู้วิจัยบนสายงานแห่งศิลปะ

การจัดแสดงและการเผยแพร่ผลงาน

1. รางวัลและการเก็บรวบรวมผลงาน

1.1 ผลงานได้รับใบรับรองทรัพย์สินทางปัญญา

ลวดลายของชุดภาพพิมพ์กระเบื้องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา ได้รับใบรับรองทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยภาครัฐ และได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

作品电子样本

登记号：赣作登字-2022-F-00033274 第1件/共6件

扫描二维码可对证书内容进行校验

江西省版权局

作品电子样本

登记号：赣作登字-2022-F-00033274 第2件/共6件

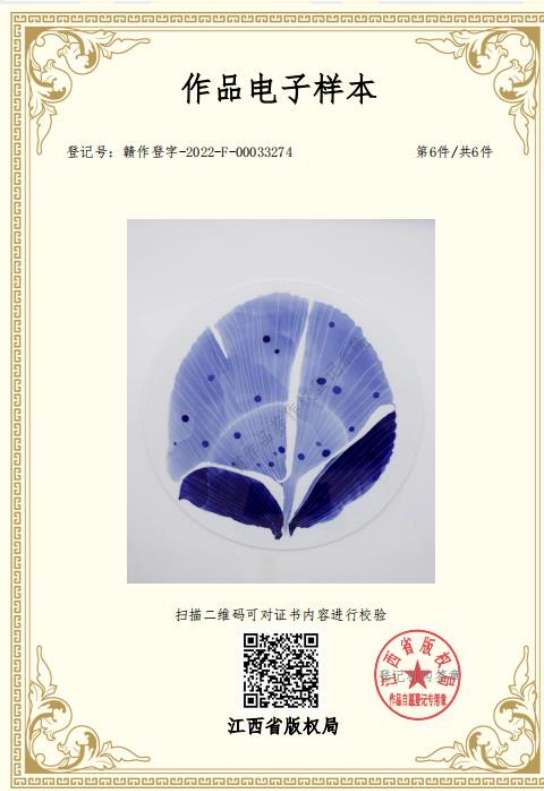

扫描二维码可对证书内容进行校验

江西省版权局

ภาพที่ 5-16 หนังสือรับรองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน “ดอกไม้แสนน่ารัก” (Linyao Cheng, 2024)

1.2 ผลงานได้รับการรายงานลงสื่อข่าว

ในเดือนตุลาคม ปี 2023 หนังสือพิมพ์ Jiangxi Daily รายงานเรื่องราวของการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามลายครามของผู้วิจัย Linyao Cheng โดยมีนักข่าวจาก Jiangxi Daily สัมภาษณ์ผู้วิจัย Linyao Cheng และ Haken สามีของเธอ (ชาวตุรกี) ผลงาน "ดอกไม้แสนน่ารัก" ที่สร้างโดยผู้วิจัย Linyao Cheng ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์เทศกาลศิลปะอาหรับครั้งที่ 5 และได้รับรางวัล

ภาพที่ 5-17 ผู้วิจัยได้รับการสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าว (Linyao Cheng, 2024)

2. การจัดแสดงผลงาน

ผลงานเครื่องเคลือบลายคราม “ดอกไม้แสนน่ารัก” ของผู้วิจัย Cheng Linyao ได้เข้าร่วมในนิทรรศการ "Mutual Learning and Common Prosperity" ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 ที่ศูนย์แสดงเครื่องเคลือบดินเผานานาชาติ เมืองจินเต๋อเจิ้น

JINGDEZHEN
景德镇
"YANGJINGPIAO"
“洋景漂”
CERAMIC
陶瓷作品
ART INVITATION
邀请展
EXHIBITION
2023.10.18 WED
- 10.22 SUN

互鉴 · 共融
 MUTUAL LEARNING · BLENDING

- **主办单位:**
 Organizer:
 中共珠山区委
 Zhushan District Committee of the Communist Party of China
 珠山区人民政府
 Zhushan District People's Government
- **支持单位:**
 Support Unit:
 景德镇市文学艺术界联合会
 Jingdezhen Federation of Literary and Art Circles
 景德镇陶瓷文化国际交流中心
 Jingdezhen Ceramic Culture International Exchange Center
- **承办单位:**
 Undertaking Unit:
 珠山区商务局
 Zhushan District Bureau of Commerce
- **协办单位:**
 Co-organizer:
 景德镇陶瓷大学国际学院
 Jingdezhen University of Ceramics International College
 景德镇市“陶瓷”文化创意园
 Jingdezhen Ceramic Culture Creative Park
 景德镇市新文艺群体协会
 Jingdezhen New Cultural and Artistic Group Association
 景德镇市新青年湖田瓷社
 Jingdezhen New Youth Hutian Porcelain Society
- **总策展人:**
 Chief Curator:
 廖星
- **执行策展人:**
 Executive Curator:
 陈恩泽 吴溪桃
 Chen Enze Wu Xitao
- **展览地点:**
 Exhibition Location:
 陶博城主展馆2号展厅
 Hall 2 of Ceramic Expo

ภาพที่ 5-18 โปสเตอร์นิทรรศการ (Linyao Cheng, 2024)

ภาพที่ 5-19 การจัดแสดงในนิทรรศการ (Linyao Cheng, 2024)

3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

1) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1: ศาสตราจารย์หนิงกัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

ภาพที่ 5-20 ผู้เชี่ยวชาญ (Linyao Cheng, 2024)

ชุดภาพพิมพ์กระเบื้องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่น่าชื่นชมทั้งในด้านงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์นี้ยังทำให้การสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างดอกไม้กับเครื่องเคลือบลายครามลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การสำรวจความหมายเชิงสัญลักษณ์ของดอกไม้ต่างๆ ในวัฒนธรรมจีนโดยละเอียดยิ่งขึ้น ทำให้งานแต่ละชิ้นไม่เพียงแต่มีความสวยงามทางสายตาเท่านั้น แต่ยังนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมและปรัชญาอันเข้มข้นอีกด้วย

นอกจากนี้ อธิการบดีหญิงกั๋ง แนะนำให้ผู้วิจัยลองใช้วิธีการลงสีทองในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ และใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีเคลือบและการเผาเคลือบลายครามให้มากขึ้น เพื่อค้นหาการผสมสีและเอฟเฟกต์พื้นผิวที่เป็นไปได้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มเลเยอร์ให้กับงานมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ การมองเห็น "

2) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2: เฉิง เจี้ยนผิง ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี

ภาพที่ 5-21 เฉิง เจี้ยนผิง ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี (Linyao Cheng, 2024)

ผลงานชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จทางศิลปะอันลึกซึ้งของผู้วิจัยและการเคารพในงานฝีมือแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เพื่อพยายามผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียภาพร่วมสมัย เฉิน เจี้ยนผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี แนะนำให้มีความกล้ามากขึ้นบนเส้นทางสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งในงานต่อไป ผู้วิจัยจะพิจารณาผสมผสานองค์ประกอบที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้ภาษาของทัศนศิลป์สมัยใหม่ หรือแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ซึ่งไม่จำกัดเพียงขอบเขตการแสดงออกของเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม

ในขณะเดียวกัน ยังต้องมีความพยายามที่มากขึ้นในการเลือกดอกไม้และการแสดงออกของฝีมือที่หลากหลาย เพื่อขยายความหมายและความหมายแฝงของผลงาน ทำให้มีความน่าสนใจและแข่งขันได้มากขึ้นในสาขาศิลปะระดับนานาชาติ

สรุปผลการออกแบบ

หลังจากออกแบบและผลิตชุดภาพพิมพ์กระเบื้องเคลือบลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย Linyao Cheng ได้ดำเนินการไตร่ตรองและสรุปโครงการทั้งหมดโดยละเอียด ความตั้งใจดั้งเดิมของการออกแบบผลงานชุดนี้คือ การผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดศิลปะสมัยใหม่ เพื่อศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของการสื่อสารระหว่างสองสิ่งนี้ ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ผู้วิจัย Linyao Cheng ได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม และเทคนิควิธีการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ บนพื้นฐานของการเคารพวัฒนธรรมดั้งเดิม

ในแง่ของการออกแบบภาพ ผู้วิจัย Linyao Cheng มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานระหว่างนามธรรมและความเป็นรูปธรรมขององค์ประกอบดอกไม้ โดยใช้เส้นเรียบของลายครามแบบดั้งเดิม และรูปแบบที่เรียบง่ายของการออกแบบสมัยใหม่ มีการใช้โทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ของลายคราม แต่บางส่วนได้ลองใช้เฉดสีของการไล่ระดับสีฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มชั้นการมองเห็น ในการจัดเรียงและองค์ประกอบของลวดลาย ผู้วิจัย Linyao Cheng มีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความสมดุลระหว่างความงามแบบสมมาตรแบบดั้งเดิมกับความงามที่ไม่มีกฎเกณฑ์แบบสมัยใหม่ โดยพยายามสร้างจังหวะมุมมองใหม่

จากมุมมองของการใช้งานทางเทคนิค ผู้วิจัย Linyao Cheng เผชิญกับความท้าทาย เช่น การควบคุมเม็ดสีคราม และการปรับอุณหภูมิการเผาที่แม่นยำในระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากการทดสอบและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทางเทคนิคเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไขในระดับที่น่าพอใจในที่สุด ตัวอย่างเช่น โดยการปรับเฉดสีของเม็ดสีและบรรยากาศของที่ใช้ในการเผา จนกระทั่งผู้วิจัยได้สีและพื้นผิวลายครามตามที่ต้องการ

กล่าวโดยสรุป ผลงานชุดนี้เป็นการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมและแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่โดยผู้วิจัย Linyao Cheng ไม่เพียงแต่จะได้รับการฝึกอบรมและปรับปรุงด้านเทคนิคเท่านั้นเขายังมุ่งมั่นที่จะค้นหาทิศทางใหม่ในงานศิลปะการแสดงออก. ผู้วิจัยเชื่อว่า การออกแบบไม่ควรหยุดอยู่กับที่ แต่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลงานชุด "ดอกไม้แสนน่ารัก" ถือเป็นศูนย์รวมของแนวคิดนี้ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของขั้นตอนการออกแบบและยังชี้ให้เห็นทิศทางสำหรับเส้นทางสร้างสรรค์ในอนาคตของผู้วิจัยต่อไป

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้มีหัวข้อหลักคือ “ลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง” โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ทฤษฎีการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หลักทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะ และทฤษฎีสัญศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งที่มา เทคนิควิธี และลักษณะเฉพาะของเครื่องลายเคลือบครามในสมัยราชวงศ์หมิง วิเคราะห์ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชาวตะวันตกและลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามของจีน โดยเฉพาะ จึงสรุปลักษณะลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิงเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม

สรุปผลการวิจัย

การศึกษานี้วิจัยเรื่อง “การวิจัยลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง - เพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่” มีพื้นฐานอยู่บนหัวข้อ “การวิจัยลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง” โดยผลการวิจัยมีดังนี้

1. เทคนิคการวาดภาพดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิงเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง

ศึกษาเทคนิคที่ใช้การผลิตเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงสีเคลือบเทคนิคการทาสี ฯลฯ และสำรวจวิธีการผสมผสานทักษะแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างงานศิลปะที่แปลกใหม่ เทคนิคหลักที่ใช้ในการวาดภาพดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจิงเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิง ได้แก่ การวาดเส้น การแบ่งเส้น การจุด การเก็บลำต้น และการปล่อยว่าง

1) การวาดเส้น : หมายถึงการวาดโครงร่างของดอกไม้ด้วยพู่กัน แบ่งเป็นวาดเส้นเดี่ยวและวาดเส้นคู่

2) การแบ่งเส้น : การแยกน้ำลายครามหมายถึงเทคนิคการวาดภาพที่แสดงระดับของวัตถุ โดยการควบคุมความหนาของปากกาและหมึก เทคนิคนี้เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ฉดสีของพู่กันและหมึกสีครามสามารถแบ่งออกเป็นมากกว่าห้าระดับ

3) จุด : เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดแต่งดอกตูม หรือแสดงลวดลายของดอกไม้ประดับ ทำให้ภาพมีมิติและดูสมบูรณ์มากขึ้น

4) การเก็บลำต้น : หมายถึงการเอาวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาออกด้วยมีดแกะสลัก กรีดเส้นสีขาวออกจากก้านดอกหรือใบ

5) การปล่อยว่าง : การปล่อยว่างของลายครามหมายถึงการใช้สีครามเป็นสีพื้นหลังของรูปภาพ เทคนิคการลงสีโดยเว้นว่างรูปทรงดอกไม้ทั้งหมดไว้เพื่อเน้นส่วนหลักของดอกไม้

ตารางที่ 6-1 ประสิทธิภาพและเครื่องมือวาดภาพ (Linyao Cheng, 2024)

เทคนิค	สภาพบนบนเครื่องปั้นดินเผา	เครื่องมือที่ต้องใช้
การวาดเส้น		
การแบ่งเส้น		

<p>จุด</p>		
<p>การเก็บลำต้น</p>		
<p>การปล่อยว่าง</p>		

2. อัตลักษณ์ของผลงานภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชื่อดังชาวตะวันตกและอัตลักษณ์ ลวดลายดอกไม้บนเครื่องลายครามสมัยหมิง:

2.1 อัตลักษณ์ของภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก

ภาพวาดดอกไม้ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งตะวันตก มีเอกลักษณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย เช่น สีเส้นที่จัดจ้าน ละเอียดที่สมจริง เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ และความเป็นจริงตามธรรมชาติ เอกลักษณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผลงานของศิลปินเหล่านี้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าในประวัติศาสตร์ศิลปะและยังทำให้ผู้คนรักและชื่นชมศิลปะการวาดภาพดอกไม้มากขึ้น

ตารางที่ 6-2 รูปเปรียบเทียบ (Linyao Cheng, 2024)

เปรียบเทียบ	ดอกไม้ในสมัยราชวงศ์หมิง	ดอกไม้ตะวันตก
สีเส้นของดอกไม้		
รูปแบบดอกไม้		

<p>ความมี ชีวิตชีวา ของ ดอกไม้</p>		
<p>วัสดุของ ดอกไม้</p>		

(1) ความเป็นหนึ่งเดียวกันของรูปร่างทางศิลปะและความรู้สึก

ในศิลปะตะวันตก การแสดงออกทางอารมณ์เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงถ่ายทอดความหมายแฝงทางอารมณ์ของแก่นของการวาดภาพผ่านการใช้สี เส้น องค์ประกอบ และรูปแบบทางศิลปะอื่นๆ เช่น สีโทนอุ่นอาจใช้แสดงความดีใจ ส่วนสีโทนหม่นอาจสะท้อนถึงความโศกเศร้าหรือเศร้าโศก

(2) เลือกใช้ความแตกต่างกันของสีที่ชัดเจน

ความแตกต่างกันของสีที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดของการวาดภาพตะวันตก การใช้สีที่ตัดกัน เช่น สีคู่กันหรือสีโทนอุ่นและสีเย็นที่ตัดกัน ศิลปินสามารถเพิ่มผลกระทบทางภาพและเพิ่มความรู้สึกไดนามิกและสามมิติของงานได้ การใช้นี้ทำให้ดอกไม้ในภาพโดดเด่นและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

(3) รูปร่างที่แตกต่างกันของดอกไม้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

รูปร่าง ท่าทางที่โค้งงอ และระดับการผลิบานของดอกไม้ ล้วนสื่อถึงอารมณ์และแนวความคิดทางศิลปะที่แตกต่างกัน ศิลปินตะวันตกมักใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อแสดงอารมณ์ของมนุษย์ในเชิงสัญลักษณ์ เส้นโค้งที่นุ่มนวลอาจแสดงถึงความอ่อนโยน ในขณะที่เส้นที่คมชัดอาจเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวด

(4) ความมีชีวิตชีวาของดอกไม้จะถูกนำเสนอได้อย่างดีผ่านการแสดงออกในพื้นที่ว่าง การประมวลผลพื้นที่ที่มีความสำคัญมากในภาพวาดตะวันตก ศิลปินใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการแสดงออกของพื้นที่ เช่น การใช้ฉากที่ลึกและตื้น การใช้มุมมอง และการประมวลผลเอฟเฟกต์แสงและเงา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความมีชีวิตชีวาของดอกไม้ ความรู้สึกของพื้นที่นี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของการเติบโตของดอกไม้และบรรยากาศของสภาพแวดล้อม

(5) เลือกใช้วัสดุเพื่อแสดงความรู้สึกของดอกไม้

ในภาพวาดของศิลปินตะวันตก วัสดุการทำสีที่ต่าง ๆ กัน ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มพื้นผิวและสัมผัสของดอกไม้ เช่น สีน้ำมันเพื่อสร้างชั้นและความหนาที่หลากหลาย สีน้ำและสีพาสเทลเพื่อแสดงความสว่างและความโปร่งใส ศิลปินทำให้ดอกไม้ในภาพวาดมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและการใช้งานอย่างชาญฉลาด

อัตลักษณ์ทางศิลปะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาพวาดดอกไม้ของศิลปินชื่อดังชาวตะวันตกเท่านั้น แต่ยังให้แรงบันดาลใจมากมายในการสร้างสรรค์งานศิลปะอีกด้วย ด้วยการเรียนรู้คุณลักษณะเหล่านี้ ผู้วิจัยได้รวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับการสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อสร้างภาพวาดดอกไม้เฉพาะบุคคลที่มีความสำคัญทางศิลปะอย่างลึกซึ้ง

2.2 อัตลักษณ์ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิงเต๋อเงินใน

ราชวงศ์หมิง

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามเมืองจิงเต๋อเงินในสมัยราชวงศ์หมิงมีรูปแบบที่เป็นธรรมชาติสะท้อนถึงรูปแบบธรรมชาติของดอกไม้อย่างแท้จริง เค้าโครงลวดลายให้ความสำคัญกับความสมดุลและกลมกลืน ลวดลายดอกไม้มีความหมายที่หลากหลายสะท้อนถึงคุณค่า และความเชื่อทางวัฒนธรรมของคนสมัยนั้น

อัตลักษณ์	อธิบาย
รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ	การวาดภาพบรรยายลักษณะการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่โดดเด่น ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ ลวดลายเหล่านี้มักมีความพลิ้วลื่น แสดงให้เห็นความสดใสและความงามตามธรรมชาติ

ลวดลายมีความสมดุลและกลมกลืน	ออกแบบลวดลายดอกไม้ตามรูปทรงและขนาดของวัตถุ เพื่อให้ได้ลวดลายและรูปทรงที่เหมาะสม แสดงออกถึงคุณสมบัติแต่ไม่แออัดและเป็นจังหวะแต่ไม่เสียความเป็นธรรมชาติไป
มีความหมายอันหลากหลาย	พืชแต่ละชนิดล้วนมีความหมายที่แตกต่างกัน สะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อทางวัฒนธรรมของผู้คน กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม
การสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่บนผลงานชุดเครื่องเคลือบลายคราม “ดอกไม้แสนน่ารัก”	ผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามของจีนดั้งเดิมเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ออกแบบลวดลายเครื่องเคลือบลายครามใหม่ โดยผสมผสานองค์ประกอบดอกไม้แบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและแบบดั้งเดิม

(1) รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ

ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่เป็นธรรมชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะสะท้อนรูปทรงตามธรรมชาติของดอกไม้อย่างแท้จริง ลวดลายเหล่านี้มักมีความพลิ้วลื่น โดยเน้นไปที่การวาดภาพบรรยายลักษณะการเจริญเติบโตของดอกไม้ที่โดดเด่น เช่น การโค้งงอของกิ่งและใบ รูปแบบดอกไม้บาน-ตูม เป็นต้น รวมถึงตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความสดใสและความงามตามธรรมชาติของดอกไม้

(2) ลวดลายมีความสมดุลและกลมกลืน

การจัดวางลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงเน้นความสมดุลและความกลมกลืน ในด้านรูปทรงและพื้นที่ว่างของเครื่องเคลือบดินเผา ช่างฝีมือจะออกแบบลวดลายดอกไม้ตามรูปทรงและขนาดของวัตถุ เพื่อให้ได้ลวดลายและรูปทรงที่เหมาะสม เทคนิคการจัดวางทั่วไป ได้แก่ ความสมมาตร การวนซ้ำ การจัดเรียงแบบสลับ ฯลฯ ซึ่งทำให้รูปแบบทั้งหมดแสดงออกถึงคุณสมบัติแต่ไม่แออัด และเป็นจังหวะแต่ไม่เสียความเป็นธรรมชาติไป

(3) เต็มไปด้วยความหมาย

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่งเท่านั้น พืชแต่ละชนิดล้วนมีความหมายที่ชัดเจน สะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อทางวัฒนธรรมของผู้คนในเวลานั้น ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ดอกพุ่มเป็นตัวแทนของความดีอันไม่ไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน ลวดลายเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆ ไปผ่านทางเครื่องเคลือบลายคราม

จนกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

2.3 การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบ : ลวดลายดอกไม้ชิงฮวาอบปใหม่บนเครื่องลายครามและผลงานเครื่องลายครามใหม่

การสร้างสรรค์ผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องลายครามที่ชื่อว่า "ดอกไม้ที่น่ารัก" โดยผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามของจีนดั้งเดิมเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี รูปแบบ และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องเคลือบลายคราม ซึ่มซบองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมของศิลปะร่วมสมัย เช่น การแสดงออกทางนามธรรม ศิลปะแบบเรียบง่าย ศิลปะป๊อป ฯลฯ และรวบรวมลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม ผสมผสานองค์ประกอบและแนวคิดทางศิลปะร่วมสมัยเมื่อออกแบบลวดลายเครื่องเคลือบลายครามใหม่ โดยผสมผสานองค์ประกอบดอกไม้แบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้างผลงานลวดลายดอกไม้ใหม่บนเครื่องเคลือบลายคราม

"ดอกไม้ที่น่ารัก" เป็นชุดผลงานที่รวมดอกไม้ลายครามชิงฮวาในเครื่องเคลือบลายครามสี่ชิ้น แต่ละชิ้นได้รวมเอาองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมของศิลปะเครื่องลายครามแบบดั้งเดิมของจีนและศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหมายแฝงที่แตกต่างกัน ผลงานชุดนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการทางสัญศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีสัญศาสตร์ของโรแลนด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) สืบสวนความหมายหลายระดับและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของสัญลักษณ์

ภาพชิ้นแรกเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนของผู้หญิง เส้นโค้งของกลีบดอกไม้และพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนแสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่อ่อนโยนเหมือนน้ำ สะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ ตามทฤษฎีของสัญศาสตร์ เส้นและโทนสีที่นุ่มนวลของลวดลายถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ (signifier) เพื่อเชื่อมโยงความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนของผู้คนผ่านสัญลักษณ์ (signified)

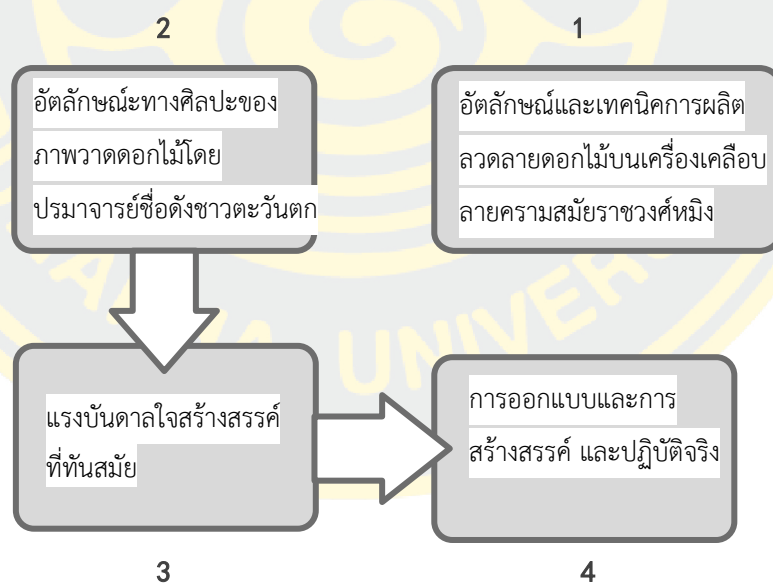
ภาพชิ้นที่สองใช้เส้นที่แข็งแกร่งกว่าและสีน้ำเงินที่เข้มกว่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและพลัง โดยได้ใส่รูปทรงเรขาคณิตเข้าไปในลวดลายและมีการจัดเรียงด้วยกลีบดอกไม้ซ้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงจิตวิญญาณแห่งความพากเพียรและไม่ย่อท้อ ตามทฤษฎีสัญศาสตร์ของบาร์ตส์ รูปทรงเรขาคณิตและโทนสีเข้มเป็นดัชนีพลังงานของสัญลักษณ์ ถ่ายทอดดัชนีของความเข้มแข็งและพลังออกมา แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่และไม่ยอมแพ้

ภาพชิ้นที่สามนำเสนอในสไตล์มินิมอล ใช้สีจำนวนเล็กน้อยและเส้นที่เรียบง่าย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสดชื่น โครงสร้างที่เรียบง่ายและพื้นหลังที่สะอาดของดอกไม้ชวนให้นึกถึงความบริสุทธิ์และไร้อุปสรรค ทฤษฎีทางสัญศาสตร์เห็นว่า ความหมายของสไตล์มินิมอลได้ถ่ายทอดความหมายที่บริสุทธิ์และสดใหม่ผ่านรูปแบบภาพที่เรียบง่าย สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่บริสุทธิ์ของผลงาน

ภาพขึ้นที่สี่ผสมผสานองค์ประกอบของศิลปะป๊อปอาร์ต ลวดลายดอกไม้ไม่มีสีสันสดใส ตัดกันให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและควมมีชีวิตชีวา ความรู้สึกแบบไดนามิกของสี และลวดลายของกลีบดอกไม้แสดงถึงอารมณ์ที่ร่าเริงและควมมีชีวิตชีวาของชีวิต ตามทฤษฎีของสัญศาสตร์ สีที่สดใสและองค์ประกอบแบบไดนามิกถูกใช้เป็นตัวชี้ที่ถ่ายทอดควมหมายของความสุขและควมมีชีวิตชีวา และมอบควมหมายแฝงที่เต็มไปด้วยควมมีชีวิตชีวาและความสุขให้กับผลงาน

จากมุมมองของสัญศาสตร์ "ดอกไม้ที่น่ารัก" ได้แสดงควมหมายแฝงสี่ประการ ได้แก่ ความอ่อนโยน ความเข้มแข็ง ความบริสุทธิ์และความสุขผ่านรูปแบบดอกไม้และรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกัน ทฤษฎีสัญศาสตร์ของโรแลนด์ บาร์ตช่วยให้เราเข้าใจว่าสัญลักษณ์ทางสายตาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ผ่านการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอารมณ์ ได้ถ่ายทอดควมหมายที่ลึกซึ้ง การวิเคราะห์เชิงสัญศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงควมหมายหลายระดับของผลงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและการฟื้นฟูศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมในศิลปะร่วมสมัย

2.4 แนวทางการออกแบบ

ภาพที่ 6-1 แนวทางการออกแบบ (Linyao Cheng, 2024)

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลงาน "ดอกไม้ที่น่ารัก" ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคดั้งเดิมของเครื่องเคลือบลายครามอย่างลึกซึ้งของผู้วิจัย แต่ยังเผยให้เห็นถึงการสำรวจวิธีการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้ากับการปฏิบัติศิลปะร่วมสมัยอีกด้วย จากการวิเคราะห์ สามารถสำรวจความเป็นไปได้ในการผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตก และสร้างระบบองค์ความรู้ใหม่ของ "การวาดภาพดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม"

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยค้นคว้าอัตลักษณ์ทางศิลปะของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงอย่างลึกซึ้ง โดยใช้กรอบทฤษฎีที่หลากหลายและครอบคลุม เช่น ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ทฤษฎีการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หลักการทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะและทฤษฎีสัญศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา เทคนิคงานฝีมือ และเอกลักษณ์ของศิลปะของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง โดยผลการอภิปรายมีดังนี้:

1. อัตลักษณ์ทางศิลปะและเทคนิคฝีมือของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง

การเกิดขึ้นและความนิยมของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะนั้น จากการทบทวนเอกสารทางประวัติศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ยืนยันถึงที่มาและวิถีการพัฒนาของเครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงชี้ให้เห็นตำแหน่งที่สำคัญในวัฒนธรรมทางสังคมของราชวงศ์หมิง

จากการวิเคราะห์ทฤษฎีทางศิลปะ การศึกษาค้นคว้าและสรุปอัตลักษณ์ทางศิลปะพื้นฐานของลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามจึงต่อเจี้ยนในสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงองค์ประกอบรูปแบบ สี เส้น และการแสดงออกของภาพของลวดลายดอกไม้ ผ่านการวิเคราะห์เทคนิคฝีมือแสดงให้เห็นว่า เครื่องเคลือบลายครามของราชวงศ์หมิงนั้นทำด้วยงานฝีมืออันประณีต ตั้งแต่การเลือกเคลือบ การทำวัตถุ การทาสีไปจนถึงการเผา ทุกขั้นตอนสะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมของช่างฝีมือและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์ตะวันตก

เปรียบเทียบภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินชาวตะวันตก วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางศิลปะของภาพวาดดอกไม้โดยศิลปินชาวตะวันตก รวมทั้งศึกษาความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะดอกไม้ตะวันออกและตะวันตกในเทคนิคการแสดงออก ความหมายเชิงสัญลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ให้มุมมองข้ามวัฒนธรรมสำหรับการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของเครื่องเคลือบลายคราม

3. แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ที่ทันสมัย

การศึกษานี้ผสมผสานหลักการของทฤษฎีการแสดงออกทางศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสำรวจวิธีการซึมซับและดึงองค์ความรู้จากแก่นแท้ของลวดลายดอกไม้ในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อนำพื้นฐานนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามสมัยใหม่ การศึกษานี้ยังให้ความสนใจกับการคุมครองและการสืบทอดเครื่องเคลือบลายครามในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงหารือเกี่ยวกับวิธีดำเนินการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะบนพื้นฐานของการคุมครองวัฒนธรรม

ในงาน "ดอกไม้น่ารัก" ผู้วิจัยใช้เทคนิคการแบ่งน้ำแบบดั้งเดิม และใช้การเปลี่ยนแปลงเฉดสีโคบอลต์เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบชั้นและสามมิติของดอกไม้ การใช้เทคนิคการแบ่งน้ำในเครื่องเคลือบลายครามไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคการตกแต่งเท่านั้น แต่ยังเป็นเทคนิคการแสดงออกโดยใช้ฝีแปรงหมึกเป็นแกนหลักอีกด้วย ในงานนี้มีการใช้เทคนิคการแบ่งน้ำเพื่อแสดงให้เห็นถึงดอกไม้ที่มีความนุ่มนวลและมีชีวิตชีวาบนพื้นผิวของเครื่องลายคราม ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงการควบคุมเทคนิคดั้งเดิม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสังเกตธรรมชาติของผู้สร้างสรรค์

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการแสดงออกทางอารมณ์ การเลือกลวดลายดอกไม้มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในงานเครื่องลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" เป็นการเลือกดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความบริสุทธิ์ หรือความมีชีวิตชีวา เช่น ดอกบัวและดอกกล้วยไม้ ซึ่งไม่เพียงแต่สื่อถึงจินตภาพทางสุนทรียในวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความเข้าใจทางอารมณ์ส่วนตัวที่อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์เหล่านี้ด้วย ด้วยการผสมสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านี้เข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ ผลงานดังกล่าวจึงให้ความรู้สึกส่วนตัวและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยมากขึ้น

องค์ประกอบของงานเครื่องลายคราม "ดอกไม้แสนน่ารัก" มาจากรูปแบบดั้งเดิมของดอกไม้ เช่น กิ่งที่หักและกิ่งที่บิดเบี้ยว การสำรวจนี้ไม่เพียงแต่เคารพบรรทัดฐานความงามแบบดั้งเดิมของเครื่องลายคราม แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการบูรณาการแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกด้านนวัตกรรมของผู้วิจัยในฐานะศิลปินร่วมสมัย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาพวาดดอกไม้ตะวันออกและตะวันตก การศึกษาภาพวาดดอกไม้ตะวันออกและตะวันตกสามารถเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับระบบความรู้ใหม่ของภาพวาดดอกไม้เครื่องลายคราม มีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาพวาดดอกไม้ตะวันตกกับภาพวาดดอกไม้บนเครื่องลายครามในแง่ขององค์ประกอบ สี และความหมายเชิงสัญลักษณ์ จากการศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงเหล่านี้ สามารถเรียนรู้จากเทคนิคแสงเงา และสีแบบตะวันตกในการสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็รักษาความงามของเส้นอันเป็นเอกลักษณ์และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องลายคราม ผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตก และสร้างระบบความรู้ใหม่เกี่ยวกับดอกไม้

การศึกษานี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิงเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนทางทฤษฎีหลายมิติและแนวทางปฏิบัติสำหรับการออกแบบและการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามร่วมสมัยอีกด้วย การทำงานในอนาคตจะขึ้นอยู่กับรากฐานนี้เพื่อค้นหาความชอบของผู้บริโภคยุคใหม่ต่อลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายคราม และวิธีการตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพสมัยใหม่และแนวโน้มของตลาดในขณะที่ยังคงรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ดำเนินการวิจัยเชิงลึกต่อ

แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเสนอเครื่องมือและวัสดุใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบ แต่กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมยังคงมีอุปสรรคทางเทคนิคบางอย่างข้อจำกัดทางเทคนิคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความอิสระในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เมื่อจิตรกรร่วมสมัยผสมผสานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิม อาจจะพบกับความแตกต่างในความเข้าใจภายใต้ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคลื่อนในการตีความสัญลักษณ์ของงานศิลปะ การวิจัยในอนาคตควรสำรวจทักษะการผลิตเครื่องลายครามในเชิงลึกต่อไป โดยเฉพาะวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของการรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงการวิจัยวัสดุเคลือบใหม่ เทคโนโลยีการเผาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือออกแบบดิจิทัล

2. เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือข้ามวัฒนธรรม

รวบรวมศิลปินและนักวิชาการที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบผ่านนิทรรศการนานาชาติ เวิร์กช็อปและการสัมมนาทางวิชาการ นำทฤษฎีสัญศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบลายครามอย่างกว้างขวางมากขึ้น วิเคราะห์ถึงความหมายและอิทธิพลของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในบริบททางวัฒนธรรมเชิงลึก ผ่านกรอบทฤษฎีนี้ เพื่อช่วยให้จิตรกรเข้าใจและแสดงออกถึงเนื้อหาหลักซึ่งของผลงานได้ดียิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมให้จิตรกรสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ

บนพื้นฐานของการศึกษาลวดลายดอกไม้ของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ใช้การแสดงออกอย่างอิสระและผสมผสานสุนทรียภาพสมัยใหม่และเทคนิคการแสดงออกทางศิลปะเพื่อสร้างลวดลายดอกไม้ที่แปลกใหม่ วิธีการสร้างสรรค์แบบอิสระ

ไม่ได้ผูกมัดกับวัฒนธรรม ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจรูปแบบและการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยอ้างอิงถึงเค้าโครงและองค์ประกอบของเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง ผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อสร้างผลงานที่มีทั้งเสน่ห์แบบคลาสสิกและความทันสมัย

ด้วยการวิจัยเชิงลึกและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ศิลปะเครื่องเคลือบลายครามยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่กว้างขวางในอนาคต ด้วยการยกระดับเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม การโปรโมทการตลาด การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีและการพัฒนาการวิจัยที่ยั่งยืน เราสามารถคาดหวังต่อศิลปะเครื่องเคลือบลายครามที่ได้เปล่งประกายที่มีเสน่ห์มากขึ้นในยุคใหม่

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ตารางการสัมภาษณ์

ตารางการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยสภาพลวดลายดอกไม้งานเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง

คำชี้แจงข้อมูลพื้นฐานของตารางการสัมภาษณ์

1. เนื้อหาการสัมภาษณ์

ภูมิหลังทางสังคมและประวัติศาสตร์ ลวดลายดอกไม้ และเทคนิคงานฝีมือของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง ปัญหาที่พบในการสืบทอดและสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามในปัจจุบัน ตลอดจนประสบการณ์และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์

หลังจากเสร็จวิทยานิพนธ์สามบทแรก และก่อนที่จะดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้สัมภาษณ์

มีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 5 คน

- 1) ผู้สืบทอดเครื่องเคลือบลายครามที่จับต้องไม่ได้ 2 คน
- 2) นักวิจัยเครื่องเคลือบลายครามโบราณ 1 คน
- 3) ศิลปินเครื่องเคลือบลายครามภาพวาดดอกไม้และหย้าร่วมสมัย 2 คน

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน ที่กล่าวถึงข้างต้นมีอายุระหว่าง 28 ถึง 75 ปี ประสบการณ์ทำงานสืบทอดขึ้นไป พวกเขาทั้งหมดเป็นตัวแทนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบลายคราม ตลอดจนศิลปินเครื่องเคลือบลายครามภาพวาดดอกไม้ร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ

4. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยของผู้วิจัย เพื่อวิเคราะห์ลวดลายดอกไม้งานเครื่องเคลือบลายคราม และผลงานดอกไม้ของศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ได้รับความหมายและสัญลักษณ์แฝงของลวดลายดอกไม้ และนำทั้งสองรวมเข้าด้วยกันเป็นผลงานที่มีความสร้างสรรค์: ลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบลายคราม ดังนั้น ฉันหวังว่าจะเข้าใจมุมมองของศิลปินและผู้สืบทอดเกี่ยวกับลวดลายดอกไม้งานเครื่องเคลือบลายครามจากผู้ให้สัมภาษณ์ ผ่านบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจนประสบการณ์การสืบทอดวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของพวกเขา

5. องค์กรประกอบโครงสร้างของตารางการสัมภาษณ์

กำหนดจำนวนหัวข้อที่ใช้สัมภาษณ์ไว้ที่ 5-6 รายการ ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงคำถามที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เกิดจากการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตอบคำถามได้อย่างอิสระ เปิดกว้าง และส่งเสริมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบอย่างละเอียด

6. วิธีการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเห็นหน้า โดยสัมภาษณ์ตามข้อมูลพื้นฐานในตารางการให้สัมภาษณ์ หลังจากผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมจะมีการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ จากนั้นข้อความจะถูกจัดระเบียบต่อไปในภายหลัง

ชื่อ ที่	คำถาม	ความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		-1	0	+1	
กลุ่มผู้สัมภาษณ์: ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านที่กล่าวถึงข้างต้น					
1.	กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม				
2.	คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่				
3.	กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง (ผู้สัมภาษณ์ 2 อาจจะไม่ตอบ)				
4.	คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน				
5.	คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณอย่างไร				
6.	ในอนาคตคุณจะสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร				

ตารางการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยภาพลวดลายดอกไม้งานเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง

คำชี้แจงข้อมูลพื้นฐานของตารางการสัมภาษณ์

1. เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์

เมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จสมบูรณ์ จะมีการจัดนิทรรศการ "ภาพลวดลายดอกไม้ใหม่ในงานเครื่องเคลือบลายคราม" และมีการสัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมหลังการชมนิทรรศการ

2. เนื้อหาการสัมภาษณ์

ความสำคัญของการสืบทอดงานฝีมือของเครื่องเคลือบลายครามและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบลายครามใหม่ และบทบาทที่สำคัญในสังคมยุคใหม่ รวมถึงความหมายแฝงทางศิลปะและวัฒนธรรมของผลงานลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามลวดลายใหม่

3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้สัมภาษณ์

จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 20 คน กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ครอบคลุมทั้งหมด ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุ 18-70 ปี และมาจากทุกสาขาอาชีพ

4. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจมุมมองของผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับนิทรรศการผลงานเครื่องเคลือบลายครามการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ รวมถึงความสนใจในการสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะเครื่องเคลือบลายคราม การรวบรวมคำติชมในครั้งนี้สามารถช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมและมอบประสบการณ์ที่ดีในการรับชมนิทรรศการต่อไปในอนาคต

5. องค์กรออกแบบโครงสร้างของตารางการสัมภาษณ์

กำหนดจำนวนหัวข้อที่ใช้สัมภาษณ์ไว้ที่ 6-9 รายการ ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงคำถามที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ และมุมมอง เป็นต้นโดยผู้เข้าสัมภาษณ์ได้ชมนิทรรศการสามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระ

ข้อ ที่	คำถาม	ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		-1	0	+1	
กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีอายุ 18-70 ปี					
1.	กรุณาระบุชื่อคุณ รวมถึงอายุ อาชีพ และงาน อดิเรก				
2.	กรุณาถ่ายทอดความประทับใจครั้งแรกของคุณ เกี่ยวกับนิทรรศการการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ ใหม่ในเครื่องเคลือบลายคราม				
3.	มีผลงานรอที่จะชื่นชมและผลงานของศิลปินคนใดที่ ดึงดูดคุณหรือไม่ เพราะอะไร				
4.	คุณคิดว่าระหว่างผลงานเครื่องเคลือบลายครามใน นิทรรศการนี้กับผลงานเครื่องเคลือบลายครามแบบ ดั้งเดิมมีความแตกต่างกันอย่างไร				
5.	คุณคิดว่าผลงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการ สืบทอดเครื่องเคลือบลายคราม				
6.	มีหัวข้อหลัก หรือ องค์ประกอบในนิทรรศการที่ดึงดูด ความสนใจคุณเป็นพิเศษหรือไม่				
7.	คุณคิดการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่อง เคลือบลายครามสะท้อนบทบาทอย่างไรในสังคมยุค ใหม่				
8.	นิทรรศการนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีแนวความคิด ใหม่หรือความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ ศิลปะของเครื่องเคลือบลายครามหรือไม่				
9.	กรุณาบอกข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงสำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้				

ภาคผนวก 2
สำรวจภาคสนาม

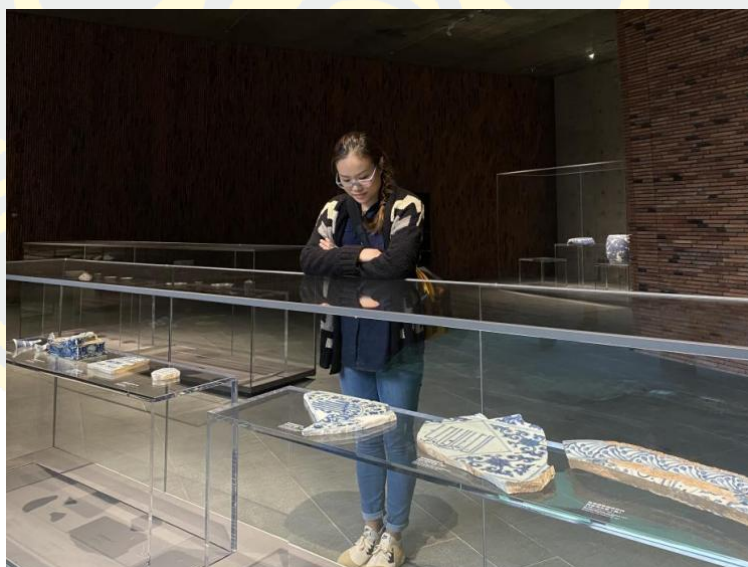
1. เครื่องเคลือบลายครามที่รวบรวมโดย British Museum และ V&A Museum ในสหราชอาณาจักร

ในระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลายครั้งเพื่อสำรวจ

2. พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Imperial Kiln

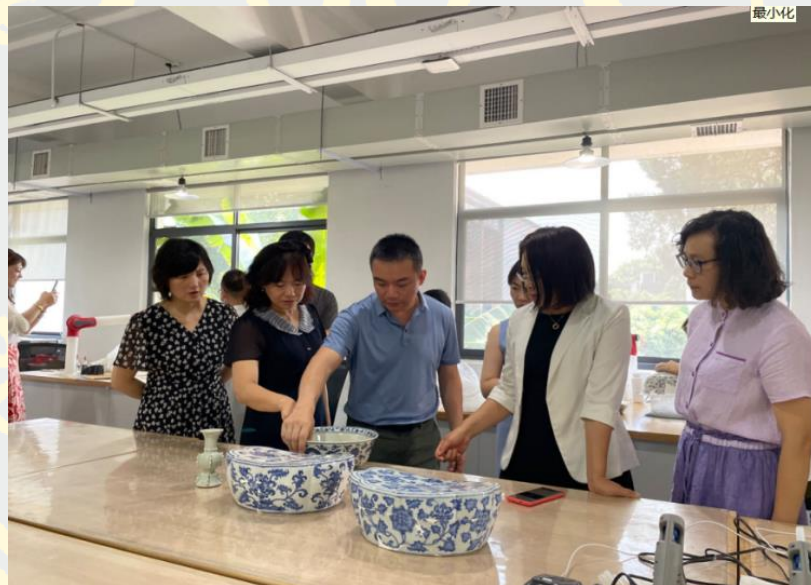
เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2024 ผู้วิจัยได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ Jingdezhen Royal Kiln เพื่อสังเกตอย่างละเอียด

3. สถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจีนต่อเงิน

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2024 ผู้วิจัยได้ไปที่สถาบันโบราณคดีเครื่องเคลือบดินเผาจีนต่อเงิน เพื่อสังเกตอย่างละเอียด

4. ถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เถาหยางลี่ เมืองจิงเต๋อเจิ้น

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2024 ผู้วิจัยได้ไปที่ถนนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เถาหยางลี่ เมืองจิงเต๋อเจิ้น เพื่อสังเกตอย่างละเอียด

5. รวบรวมข้อมูลเครื่องเคลือบลายครามจากพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในประเทศไทย

ระหว่างที่ผู้วิจัยศึกษาในประเทศไทย ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดหลายครั้งเพื่อสังเกตการณ์ค้นคว้า

ภาคผนวก 3
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

1. ศิลปินผู้ที่ชำนาญ : “หวง หยุนผิง” สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ เครื่องลายครามเครื่องเคลือบลายคราม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 20.00 น. ไปที่สตูดิโอของหวง หยุนผิง ผู้สืบทอดเครื่องเคลือบลายครามที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ เยี่ยมชมสตูดิโอ แลกเปลี่ยนลวดลายและการสร้างสรรค์ดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามกับ หวง หยุนผิง

หวง หยุนผิง เกิดที่เมืองเฟิงเฉิง มณฑลเจียงซี ในปีค.ศ. 1942 เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องลายครามเครื่องเคลือบลายคราม เขาประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการวิจัยเกี่ยวกับประวัติของเครื่องเคลือบดินเผาเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และการสืบอายุของเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ แก้วไขและเผยแพร่ "ชุดเครื่องเคลือบดินเผาจีน" และแคตตาล็อกอื่นๆ ผลงานศิลปะเครื่องลายครามและเครื่องลายครามโบราณของเขาเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสม ปัจจุบันนายหวง หยุนผิง นักวิจัยและประธาน "ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผานานาชาติ เมืองจิ้งเต๋อเจิ้น" และยังเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและเครื่องเคลือบดินเผาที่ "สถาบันข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง" และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเคลือบดินเผาอาชีพที่ สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาจีน รองประธานคณะกรรมการและได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ "Master of Arts and Crafts" จาก "สมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติฝรั่งเศส"

1. กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม

ครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผลิตเครื่องเคลือบลายครามตั้งแต่รุ่นพ่อของฉัน ฉันเรียนรู้การวาดภาพเครื่องเคลือบลายครามจากพ่อตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และได้พัฒนาความสนใจอย่างมากในความคิด ประณีต ความสง่างาม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง หลังจากศึกษาและฝึกฝนมาหลายปี ฉันค่อยๆ กลายเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ

2. คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

ฉันทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม ในความคิดของฉัน ลวดลายดอกไม้ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม ดอกไม้แต่ละดอกมีความหมายเฉพาะในตัวเอง เช่น ดอกโบตั๋นที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง และดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดและความสง่างาม ฉันเชื่อว่าการผสมผสานองค์ประกอบดั้งเดิมเหล่านี้เข้ากับสุนทรียภาพสมัยใหม่จะทำให้รูปแบบศิลปะของเครื่องเคลือบลายครามมีสีสันมากขึ้น โดยยังคงรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมในขณะที่ตอบสนองรสนิยมของคนสมัยใหม่

3. กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง

กระบวนการสร้างสรรค์ของฉันคือความเพียรพยายามทางจิตวิญญาณ และงานทุกชิ้นถือเป็นผลงานของฉัน ก่อนจะสร้างผมจะทำงานวิจัยมากมายทั้งการอ่านหนังสือโบราณและการชมผลงานโบราณ ในการทำงานจริงผมจะปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามวิธีโบราณอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกฝีก้าว คุณสามารถถ่ายรูปกระบวนการของฉันได้ แต่โปรดเคารพการรักษาความลับของกระบวนการ ในกระบวนการค้นคว้าและทาสีเครื่องเคลือบลายคราม ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือวิธีการผสมผสานองค์ประกอบและแนวคิดใหม่ๆ เข้ากับเครื่องเคลือบในขณะที่ยังคงรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิมเอาไว้

4. คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน

ความคิดสร้างสรรค์ของฉันมาจากทุกส่วนของชีวิต ทุกสิ่งในธรรมชาติ งานศิลปะจากสมัยโบราณและสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจะจุดประกายแรงบันดาลใจของฉัน บางครั้ง ฉันยังมองหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านการเดินทางด้วยสภาพแวดล้อมที่สดใหม่ มักจะช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ของฉันได้

5. คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณอย่างไร

ฉันผสมผสานความรู้และแนวคิดเหล่านี้เข้ากับผลงานของฉันโดยศึกษาประวัติศาสตร์เทคนิค และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายครามโบราณ เมื่อสอนคนรุ่นใหม่ ฉันเน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะแบบดั้งเดิม ในขณะที่เดียวกันก็สนับสนุนให้พวกเขาสำรวจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมก้าวทันยุคสมัย

6. ในอนาคตคุณจะสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร

ในอนาคต ฉันวางแผนที่จะฝึกอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นเรียนรู้ทักษะเครื่องเคลือบลายครามผ่านการบรรยายและนิทรรศการ สำหรับนวัตกรรมสภาพแวดล้อมเครื่องเคลือบลายคราม ฉันแนะนำว่าศิลปินรุ่นเยาว์ควรศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็เปิดใจกว้างและมีความกล้าที่จะพยายามรวมองค์ประกอบสมัยใหม่เข้ากับการออกแบบ สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่สืบทอดและสืบสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เครื่องเคลือบลายครามเปล่งประกายความมีชีวิตชีวาใหม่ในสังคมร่วมสมัย

2. ศิลปินผู้ชำนาญ : “เจิง เจียงผิง” ประมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 20.00 น. ไปที่สตูดิโอของ “เฉิง เจียงผิง” ปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี เยี่ยมชมสตูดิโอ แลกเปลี่ยนลวดลายและการสร้างสรรค์ดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามกับ เฉิง เจียงผิง

เฉิง เจียงผิง เกิดที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ในปีค.ศ.1962 เป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะและงานฝีมือในมณฑลเจียงซี เป็นศิลปินเครื่องเคลือบลายคราม อาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคผิงตงซาน มณฑลเหอหนาน เป็นนักสะสมเครื่องเคลือบโบราณที่มีชื่อเสียงและยังเป็นพ่อของผู้วิจัย ซึ่งถือเป็นครูคนแรกของผู้วิจัยเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายคราม

1. กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม

ฉันเติบโตในจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเครื่องเคลือบลายครามของจีน ด้วยอิทธิพลจากครอบครัวของฉัน ฉันจึงเริ่มมีความสนใจในการทำเซรามิกตั้งแต่วัยเด็ก ความหลงใหลในเครื่องเคลือบลายครามของฉันเกิดขึ้นจากความชื่นชมอย่างลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเครื่องเคลือบลายคราม รวมถึงการแสวงหาความงามของงานฝีมืออย่างไม่สิ้นสุด การศึกษาและการฝึกฝนมาหลายปีทำให้ฉันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตำแหน่งสำคัญของเครื่องเคลือบลายครามในประวัติศาสตร์ศิลปะของจีนและของโลก

2. คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

ฉันเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามเป็นอย่างดี ดอกไม้แต่ละดอกมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของตัวเอง ฉันเคารพประเพณีของเครื่องเคลือบลายคราม และในขณะเดียวกัน ฉันยังสำรวจวิธีการใช้ลวดลายดั้งเดิมเหล่านี้ในการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อให้มีทั้งเสน่ห์แบบคลาสสิกและสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ และบรรลุถึงการผสมผสานที่กลมกลืนของประเพณีและความทันสมัย .

3. กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง

กระบวนการสร้างสรรค์ของฉันเริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงลึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามด้วยแนวความคิดทางศิลปะและการวาดภาพที่มีรายละเอียด คุณสามารถถ่ายรูปเพื่อบันทึกกระบวนการผลิตของฉันได้ เพราะฉันคิดว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่มรดกทางศิลปะและงานฝีมือ เมื่อมีส่วนร่วมในการวาดภาพและค้นคว้าเครื่องเคลือบลายคราม ปัญหาหลักที่ฉันพบคือวิธีผสมผสานองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยไม่สูญเสียแก่นแท้ของประเพณี

4. คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน

ความคิดสร้างสรรค์ของฉันส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ วัฒนธรรมดั้งเดิม และชีวิตประจำวัน ฉันมักจะไปพิพิธภัณฑ์ อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน ในขณะเดียวกัน ฉันก็ให้ความสนใจกับกระแสศิลปะสมัยใหม่และมองหาเส้นทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ

5. คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณอย่างไร

ฉันเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้งานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามดั้งเดิมในงานของฉัน รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณ ในการสอนและการผลิต ฉันเน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะแบบดั้งเดิม และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเครื่องเคลือบลายคราม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม

6. ในอนาคตคุณจะสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร

เพื่อสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายคราม จะสอนทักษะดั้งเดิมให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป และส่งเสริมศิลปะนี้ผ่านการสัมมนา นิทรรศการ และวิธีการอื่น ๆ ฉันขอแนะนำว่าเมื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม เราควรมีความกล้าที่จะฝ่าฟันบนพื้นฐานของการเคารพและเข้าใจประเพณี ผสมผสานองค์ประกอบการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อทำให้งานศิลปะเครื่องเคลือบลายครามมีความหลากหลายมากขึ้นและตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์ของสังคมร่วมสมัย

3. ศิลปินผู้เชี่ยวชาญ : “กาน เต้าฟู” ศิลปินเฉพาะทางเครื่องเคลือบลายคราม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 20.00 น. ไปที่สตูดิโอของ “กาน เต้าฟู” ศิลปินเฉพาะทางเครื่องเคลือบลายคราม เยี่ยมชมสตูดิโอ แลกเปลี่ยนลวดลายและการสร้างสรรค์ดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามกับ หวง หยุนผิง

กาน เต้าฟู เกิดในมณฑลอานฮุย ประเทศจีน ในปีค.ศ. 1970 จบการศึกษาจากสถาบันเครื่องเคลือบดินเผาลายครามเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น ซึ่งเป็นศิลปินเฉพาะทางเครื่องเคลือบลายคราม เขาได้จัดเครื่องเคลือบดินเผาลายครามหลายครั้ง และเป็นตัวแทนของศิลปินเครื่องเคลือบดินเผาลายครามร่วมสมัย

1. กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม

ความรักของฉันที่มีต่อเครื่องเคลือบลายคราม เริ่มต้นขึ้นระหว่างการเดินทางในวัยเด็ก เมื่อฉันเห็นกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบลายครามเป็นครั้งแรก ฉันรู้สึกทึ่งกับลวดลายอันประณีตและงานฝีมือแบบดั้งเดิม เมื่อฉันโตขึ้น ฉันเลือกเส้นทางนี้ ศึกษาประวัติศาสตร์และเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบลายคราม อย่างเจาะลึก และศึกษากับปรมาจารย์หลายคนในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงความสำเร็จทางศิลปะของฉันอย่างต่อเนื่อง

2. คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

ฉันรู้ว่าดอกไม้ทุกชนิดและของประดับตกแต่งทุกชิ้นมีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ดอกโบตั๋นเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง และดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสง่างาม แม้ว่าฉันจะเคารพรูปแบบดั้งเดิม แต่ฉันก็ยังสำรวจการแสดงออกใหม่ในการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง

3. กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง

กระบวนการสร้างสรรค์ของฉันมักจะเริ่มต้นด้วยการวิจัยและการออกแบบ ตามด้วยการทำดินเหนียว การขึ้นรูป การวาดลวดลาย การเคลือบ การเผา ฯลฯ ฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะมีเอกสารภาพถ่ายเกี่ยวกับกระบวนการของฉัน เนื่องจากช่วยให้ผู้คนเข้าใจงานศิลปะได้ดีขึ้น ในการสร้างสรรค์ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นความแม่นยำในการวาดและความไม่แน่นอนของกระบวนการเผา

4. คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน
แรงบันดาลใจมักมาจากธรรมชาติ เอกสารทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่ฉันเห็นและได้ยิน
ระหว่างการเดินทาง ฉันยังได้รับแนวคิดใหม่ๆ จากการศึกษางานศิลปะโบราณและเยี่ยมชม
นิทรรศการอีกด้วย

5. คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณ
อย่างไร

เมื่อฉันสร้างสรรค์ ฉันมุ่งมั่นที่จะผสมผสานองค์ประกอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับการ
ออกแบบสมัยใหม่ ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบลายครามโบราณ และ
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านการสอนและการจัดแสดง

6. ในอนาคตคุณจะสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะ
ต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร

ในอนาคต ฉันวางแผนที่จะส่งต่องานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามต่อไป โดยการเปิดสตูดิโอ
การบรรยาย และนิทรรศการ ฉันเชื่อว่านวัตกรรมภาพวาดเครื่องเคลือบลายคราม ควรเคารพ
ประเพณีและกล้าพอที่จะลอง เช่น การผสมผสานสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่และใช้วัสดุและเทคนิคใหม่ๆ
ด้วยวิธีนี้ ศิลปะของเครื่องเคลือบสีลายครามสามารถพัฒนาต่อไปและดึงดูดผู้ชื่นชอบรุ่นใหม่ได้

4. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ : เซลิสซา เออร์ตุกรูล ศิลปินหญิงเครื่องเคลือบลายคราม ชาว

ตุรกี

เซลเลีย เออร์ตุกรุล จากเมืองอิซนิก ประเทศตุรกี เป็นเพื่อนที่ของผู้วิจัยที่รู้จักเมื่อตรวจสอบเครื่องเคลือบดินเผาหลายคราม ของตุรกีในปีค.ศ. 2019 และเธอยังเป็นหนึ่งในศิลปินเครื่องเคลือบดินเผาหลายครามเพียงไม่กี่คนในตุรกี ผู้วิจัยและเซลเลีย เออร์ตุกรุล ยังติดต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด

สตูดิโอเซลเลีย เออร์ตุกรุล ก่อตั้งขึ้นโดย เซลเลีย เออร์ตุกรุลในเมืองจิงเต๋อเจิ้น สตูดิโอเน้นไปที่เครื่องเคลือบหลายคราม หลังจากสำรวจและฝึกฝนมานานกว่าสิบปี เซลเลีย เออร์ตุกรุล ได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบหลายคราม ผลงานเครื่องเคลือบหลายครามที่สร้างสรรค์โดยเซลเลีย เออร์ตุกรุล นั้นมีรากฐานมาจากลวดลายดอกไม้รูปแบบใหม่ผ่านการสังเกตผลงานเครื่องเคลือบหลายครามในสตูดิโอของเซลเลีย เออร์ตุกรุล ลวดลายดอกไม้ได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ก่อนจึงค่อยนำมาใช้บนเครื่องเคลือบหลายครามที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์

1. กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบหลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม

ในฐานะศิลปินเครื่องเซรามิกชาวตุรกี ความหลงใหลในเครื่องเคลือบหลายคราม ของฉันเริ่มต้นด้วยความซาบซึ้งในความงามและประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของมัน อิซนิก ประเทศตุรกี เป็นศูนย์กลางการผลิตเซรามิกที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 15 และ 16 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชื่อเสียงในด้านลวดลายสีน้ำเงินและสีขาว ฉันหลงใหลในผลงานแบบดั้งเดิมเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก และเมื่อเวลาผ่านไป ฉันไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้เทคนิคแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังพยายามผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับการออกแบบที่ทันสมัยอีกด้วย

2. คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบหลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบหลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบหลายคราม ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งเท่านั้น แต่ยังมี ความหมายเชิงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งอีกด้วย ในภาษาตุรกี รูปแบบบางอย่าง เช่น ดอกทิวลิปและดอกกุหลาบ มีความหมายพิเศษ เช่น ความรักและความศรัทธา ในแง่ของการนำลวดลายเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องรักษาจิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ แต่ยังคงต้องแสดงองค์ประกอบคลาสสิกเหล่านี้ผ่านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย

3. กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบหลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจ ตามด้วยการร่างการออกแบบ จากนั้นจึงหาสื่อเคลือบด้านล้างสีน้ำเงินบนแผ่นเซรามิก แนนอนคุณสามารถถ่ายรูปรกระบวนการของฉันได้ ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีในการเผยแพร่และแบ่งปันงานฝีมือแบบดั้งเดิมของเรา เมื่อมีส่วนร่วมในการวาดภาพหรือค้นคว้าเครื่องเคลือบลายคราม ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักจะอยู่ที่การรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิมไปพร้อมๆ กับการสนองความต้องการของตลาดสมัยใหม่

4. คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน

ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ งานศิลปะทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมดั้งเดิมของตุรกี และชีวิตประจำวันของฉัน ฉันมักจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินโบราณ แต่ยังคงติดตามงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อกระตุ้นความคิดใหม่ๆ

5. คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณอย่างไร

ฉันพยายามที่จะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานของฉันโดยใช้รูปแบบและเทคนิคดั้งเดิมในงานของฉัน ในขณะที่เดียวกันก็สอนเทคนิคเหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ ฉันพยายามที่จะจัดทำเอกสารและเผยแพร่ความรู้ผ่านการเขียนและมีส่วนร่วมในการสนทนาในโลกศิลปะ

6. ในอนาคตคุณจะสืบทอดงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร

เพื่อส่งต่องานฝีมือเครื่องเคลือบสีน้ำเงินและสีขาว ฉันจัดเวิร์คช็อปและนิทรรศการเพื่อดึงดูดผู้คนให้สนใจงานศิลปะนี้มากขึ้น ฉันแนะนำให้เพื่อนศิลปินอย่ากลัวที่จะทดลองใช้วัสดุ เทคนิค และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตีความเครื่องเคลือบลายคราม จากมุมมองใหม่

5. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ : “จูเม่ รีบัลต้า” ศิลปินชาวสเปน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 14.00 น. ไปที่ Taoxichuan Entrepreneurship Park เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนลวดลายและการสร้างสรรค์ดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามกับ จูเม่ รีบัลต้า

จูเม่ รีบัลต้า เกิดในแคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน ในปีค.ศ. 1992 เป็นศิลปินและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน จูเม่ รีบัลต้า อาศัยอยู่ในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และเป็นศิลปินต่างชาติเพียงคนเดียวที่เน้นการวาดภาพเครื่องเคลือบลายครามและตั้งรกรากอยู่ในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

1. กรุณาบอกความหลงใหลต่อเครื่องเคลือบลายครามและภูมิหลังส่วนตัวของคุณหน่อยได้ไหม

เส้นทางศิลปะของฉันเริ่มต้นด้วยความรักในการวาดภาพและประติมากรรม และต่อมาฉันก็ค้นพบความหลงใหลในเซรามิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจในความงามของเครื่องเคลือบลายคราม เครื่องเคลือบลายคราม มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน แต่แพร่หลายและมีอิทธิพลไปทั่วโลก รวมถึงสเปนด้วย ด้วยแรงบันดาลใจจากเครื่องเซรามิกอิสลามและเครื่องเคลือบลายคราม ของจีนในเวลาต่อมา ฉันจึงเริ่มศึกษาและฝึกฝนเทคนิคนี้

2. คุณเข้าใจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามหรือไม่ คุณคิดอย่างไรกับการประยุกต์ใช้ลวดลายดอกไม้เครื่องเคลือบลายครามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

ฉันได้เรียนรู้ว่าลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายคราม ได้รับการพัฒนาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน รูปแบบเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมี ความหมายเชิงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วย ในงานของฉัน ฉันเคารพคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์ประกอบดั้งเดิมเหล่านี้ และสำรวจการแสดงออกใหม่ๆ ในงานศิลปะสมัยใหม่

3. กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นอย่างไร ฉันสามารถถ่ายรูปกระบวนการผลิตของคุณได้หรือไม่ เมื่อวาดลวดลายหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง

กระบวนการสร้างสรรค์ของฉันมักจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตเชิงลึกและการศึกษาธรรมชาติหรือวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ จากนั้นฉันก็ sketch การออกแบบบนตัวเครื่องเซรามิก แล้วทาสีด้วยเคลือบสีน้ำเงินโคบอลต์ ฉันยินดีกับแนวคิดในการจัดทำเอกสารกระบวนการของฉัน เนื่องจากช่วยให้ผู้คนเข้าใจความซับซ้อนของศิลปะเครื่องเคลือบลายคราม บางครั้งความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อทำงานนี้ เนื่องจากฉันต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมพื้นเมืองของฉัน

4. คุณหาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร แรงบันดาลใจของคุณมาจากไหน

ความคิดสร้างสรรค์ของฉันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากมรดกภาษาสเปนของฉันและความซาบซึ้งในศิลปะตะวันออกของฉัน ฉันมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ งานศิลปะโบราณ และศิลปะสมัยใหม่

5. คุณจะรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานเครื่องเคลือบลายครามหรือการวิจัยของคุณอย่างไร

เพื่อรวมมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานของฉัน ฉันศึกษาเครื่องเคลือบลายคราม ในอดีตและพยายามทำความเข้าใจเทคนิคและการแสดงออกของศิลปะดั้งเดิม ฉันผสมผสานองค์ประกอบของสเปนและประเพณีจีนในงานของฉันเพื่อสร้างภาษาศิลปะใหม่

6. ในอนาคตคุณจะมีขั้นตอนงานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามอย่างไร และคุณมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบลายครามอย่างไร

ในอนาคต ฉันวางแผนที่จะส่งต่องานฝีมือเครื่องเคลือบลายครามผ่านการสอน การจัดนิทรรศการ และการสัมมนา ฉันสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่เคารพประเพณี แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกล้าที่จะทดลอง ผสมผสานเทคนิคและวัสดุสมัยใหม่ และพัฒนารูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวที่มีความสำคัญร่วมสมัย

ภาคผนวก 4
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย

สำเนา

ที่ IRB4-026/2567

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย : G-HJ351/2566

โครงการวิจัยเรื่อง : ลวดลายดอกไม้บนเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง
เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในงานเครื่องเคลือบลายคราม

หัวหน้าโครงการวิจัย : MRS.LINYAO CHENG

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก (สารนิพนธ์/ งานนิพนธ์/ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
วิทยานิพนธ์/ คุชฎีนิพนธ์)

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีพิจารณา : Exemption Determination Expedited Reviews Full Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form)
- แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่หมดอายุ : วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงนาม นางสาวทิมลพรรณ เลิศล้ำ
(นางสาวทิมลพรรณ เลิศล้ำ)

ภาคผนวก 5
แบบตอบรับบทความ

Journal of Modern Learning Development

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่

บกจ.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทร. 094-7095636 ID Line. teckapko

17 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการตีพิมพ์บทความ **Journal of Modern Learning Development**

เรียน Linyao Cheng, Fonthip Watthanasirin Rangitsawat and Sakesan Tanyapiron

ตามที่ท่านได้ส่งบทความเรื่อง “ภาพลวดลายดอกไม้ในงานเครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายดอกไม้ใหม่ในเครื่องเคลือบลายคราม” เพื่อลงตีพิมพ์บทความใน Journal of Modern Learning Development ISSN 2673-074X (Print) E-ISSN 2697-455X (Online) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยการรับรองของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567 กองบรรณาธิการได้เสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ก่อนตีพิมพ์นั้น

ในการนี้ กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความของท่านได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (Peer Review) จากสถาบันที่หลากหลาย และไม่ได้มาจากสถาบันเดียวกันกับผู้เขียนบทความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะตีพิมพ์ใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนมาด้วยความนับถือ

(ดร.ธีรณัย กัปโก)

บรรณาธิการ Journal of Modern Learning Development

TCI กลุ่ม 2

<https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index>

ภาคผนวก 6
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

1. “งานสัมมนาศิลปะนานาชาติจีน-ไทย ครั้งที่ 2: ศิลปะและการออกแบบเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม” (The 2nd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication)

เวลา : วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.2021

2. งานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ปรากฏการณ์ศิลปะเพื่อชีวิต

เวลา : วันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2023

ภาคผนวก 7

เข้าร่วมแสดงผลงานและรางวัลที่ได้รับ

1. Burapha International Ceramic 2023

เวลา : วันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023

2. นิทรรศการแลกเปลี่ยนเครื่องเคลือบลายครามระหว่าง ชิงอัน ประเทศเกาหลี และจีน
ต่อเงิน

เวลา : วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2021

ภาคผนวก 8
ประวัติส่วนตัวผู้วิจัย

ชื่อ: เฉิง หลินเย่า (Cheng Linyao)

ตำแหน่ง: ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องเคลือบลายครามของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น
นักศิลปะแห่งมณฑลเจียงซี นักออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบระดับไฮโซของมณฑลเจียงซี จิตรกร
แห่งมณฑลเจียงซี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การวิจัย: ภาพวาดบนเครื่องเคลือบลายคราม การวิจัยเครื่องเคลือบ
จีนโบราณ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบแห่งเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

ความสำเร็จทางวิชาการหรือรางวัล:

ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2023 ได้รับรางวัล"ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติ" ในปี ค.ศ.
2023 ออกโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมเบาแห่งประเทศไทย

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2023 ได้รับรางวัล 10 อันดับแรกในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบแห่งชาติครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศมณฑลเจียงซี

ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะของ
อุตสาหกรรมชา"ถ้วยชาฝูเจี้ยน" "ถ้วยเจียงซิน" ในมณฑลเจียงซีในปี ค.ศ.2023

ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันนักออกแบบทักษะ
เครื่องเคลือบแห่งมณฑลเจียงซีปี ค.ศ.2023

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2022 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม
แห่งชาติครั้งที่ 8 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ

ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2022 ผลงาน"ดอกไม้ที่น่ารัก" ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในเทศกาลศิลปะอาหรับ
ครั้งที่ 5

ในปี ค.ศ.2022 ผลงาน"เหยียน" ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากนิทรรศการการออกแบบศิลปะเครื่อง
เคลือบจีน CHINA ครั้งที่ 5

ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2012 ผลงาน"ฟู่กู่ย์มันถิง" ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปะ
และงานฝีมือจีน"รางวัลร้อยดอกไม้" (ฟู่เหยียน) ประจำปี ค.ศ.2012

ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2013 ผลงานเครื่องเคลือบ"ภาพการสอนลูก" ได้รับรางวัลเหรียญทองด้าน
ศิลปะและงานฝีมือในนิทรรศการนวัตกรรมและการออกแบบหัตถกรรมนานาชาติเซี่ยงไฮ้ประจำปี
ค.ศ.2013

ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2012 ผลงาน"ความมั่งคั่งและอายุยืน" ได้รับรางวัลเหรียญเงินด้านศิลปะและงานฝีมือในนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์หัตถกรรมนานาชาติเชียงใหม่ประจำปี ค.ศ.2012

ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2012 ผลงานแผ่นกระดานเคลือบแบบใหม่"จ้อยเหมยเหริน" ได้รับรางวัลเหรียญเงินในนิทรรศการผลงาน"เมืองแห่งเครื่องเคลือบ"สำหรับจิตรกรเครื่องหึงเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ประจำปี ค.ศ.2012

ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2008 ผลงาน"เทียนจื่อแก้วชื่อ" ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะและงานฝีมือมณฑลเจียงซีในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43 ประจำปี ค.ศ.2008

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2008 ผลงาน"ดอกชบาหยกทอง" ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันออกแบบ (สร้างสรรค์) งานศิลปะและหัตถกรรมจีน (มณฑลเจียงซี) ครั้งที่หนึ่ง

ผลงานประติมากรรม"เจาะลึก" ที่สร้างขึ้นในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2008 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม"ฟินิกซ์ทอง" ครั้งที่ 43 ประจำปี ค.ศ. 2008

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2010 ผลงาน"เจ้าแม่กวนอิมนั่งดอกบัว" แผ่นกระดานเครื่องเคลือบขนาด 3 ฟุต 6 นิ้ว ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดนวัตกรรมการออกแบบศิลปะเครื่องเคลือบแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2013 ผลงานแจกันเคลือบ"จ้อยเหมยเหริน"ได้รับรางวัลการเสนอชื่อสำหรับนิทรรศการเครื่องเคลือบเกาหลีจินนนานาชาติครั้งที่ 2

พิพิธภัณฑ์เก็บสะสมไว้:

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2013 แผ่นกระดานเคลือบ"จ้อยเหมยเหริน" ถูกเก็บสะสมโดยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2011 แผ่นกระดานเคลือบ"แก้วชื่อเทียนเซียน" ถูกเก็บสะสมโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมประจำมณฑลเจียงซี

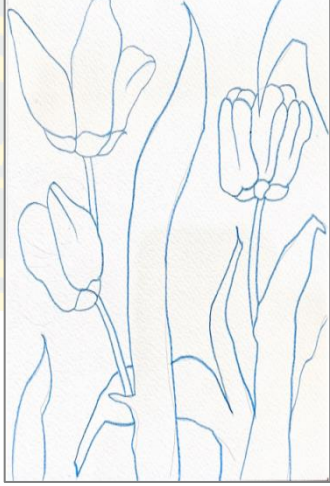

ในเดือนธันวาคม ผลงาน"หลาน"ถูกเก็บสะสมโดยพิพิธภัณฑ์เมืองฟู่อัน ประเทศเกาหลีใต้

ภาคผนวก 9

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
1			

ผลงานที่ 1: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกกลีบลีแห่งหุบเขา ผลงานแสดงออกถึงความน่ารักของดอกไม้ผ่านดอกไม้ขนาดใหญ่ที่อวบอ้วน ผ่านโครงร่างอันประณีตและการเปลี่ยนสีแบบไล่ระดับของสีคราม เน้นความละเอียดอ่อนและความนุ่มนวลของดอกไม้ เน้นความปรารถนาและการแสวงหา ชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
2			

ผลงานที่ 2: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกทิวลิป งานนี้ได้เพิ่มรายละเอียด เช่น เงาไฮไลต์ และพื้นผิวเพื่อทำให้ดอกไม้ดูสดใสและเป็นสามมิติมากขึ้น เพิ่มความโดดเด่นให้กับภาพ ความลึกที่ตื้นกว่าของการวาดภาพโดยรวมทำให้ภาพมีเลเยอร์และเป็นสามมิติมากขึ้น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
			

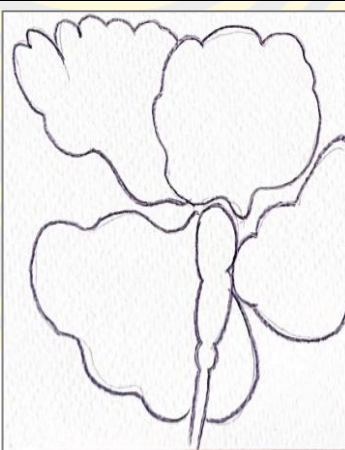
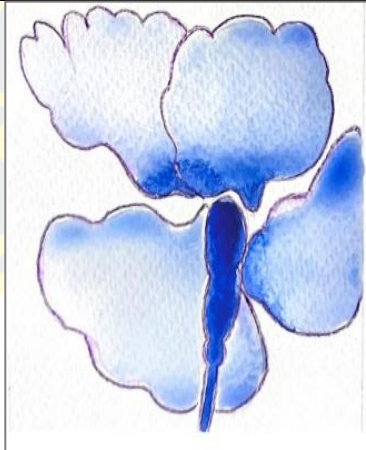
ผลงานที่ 3: ผลงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกลุเบลล์ ผลงานใช้โทนสีพาสเทลเพื่อถ่ายทอดอารมณ์แห่งความสงบและความบริสุทธิ์ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดธรรมชาติอันน่ารักของดอกไม้ การผสมผสานระหว่างดอกไม้สีฟ้าอ่อนและใบไม้สีน้ำเงินเข้ม ตลอดจนการใช้พื้นหลังสีอ่อนทำให้สีโดยรวมสดใสและสดชื่น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
4			

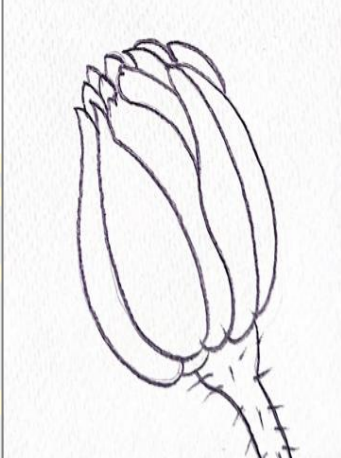

ผลงานที่ 4: ผลงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกชวนชม ผลงานคัดสรรดอกไม้ที่มีลักษณะน่ารัก เช่น กลีบดอกเรียว กิ่งก้านและใบหนา เพื่อเน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์และความงาม ด้วยแรงบันดาลใจจากการสังเกตและศึกษาดอกไม้ในธรรมชาติ เราพยายามจับภาพความงามอันนุ่มนวลของดอกไม้และแสดงออกถึงความปรารถนาของเราที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
5			

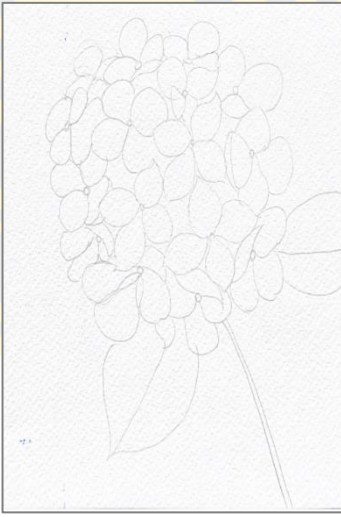

ผลงานที่ 5: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกกล้วยไม้จีน ผลงานนี้รวบรวมความน่ารักผ่านดอกไม้เล็กๆ อันละเอียดอ่อน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของสวนเล็กๆ ในฤดูใบไม้ผลิ การจัดองค์ประกอบภาพประกอบด้วยมุมมองมุ่มต่ำที่เน้นความสดชื่นของดอกไม้ สีส่วนใหญ่เป็นสีชมพูอ่อน สีม่วง และสีฟ้าอ่อน เส้นมีความละเอียดอ่อนและนุ่มนวล และความลึกของสีก็กำลังพอดี แสดงให้เห็นพื้นผิวที่นุ่มนวล รวมถึงเอฟเฟกต์แสงและเงาของดอกไม้

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
6			

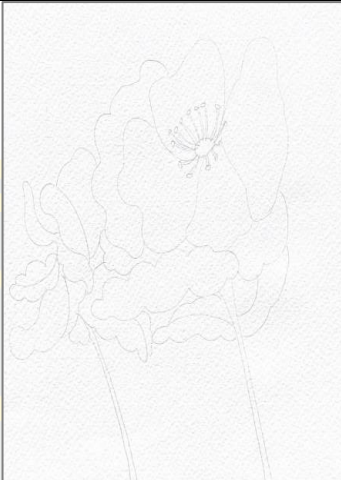

ผลงานที่ 6: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกป๊อปปี้ ผลงานแสดงออกถึงความน่ารักผ่านรูปลักษณะที่คลุมเครือของดอกไม้และรูปทรงโค้งมน ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ป่าที่พบขณะเดิน ลักษณะทรงกลมของพวกมันถูกเน้นให้อยู่ตรงกลางขององค์ประกอบ การวาดเส้นมีความกระชับ และร่างการลงสีส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอ่อนและสีน้ำเงินเข้ม ทำให้เกิดบรรยากาศที่อ่อนโยนและชวนฝัน

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
7			

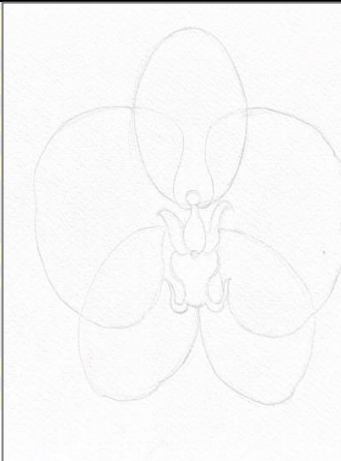

ผลงานที่ 7: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกบัว ผลงานแสดงให้เห็นด้านที่น่ารักของดอกไม้ผ่านความเล็กกะทัดรัดและท่าทางที่รอกการเบ่งบาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทุ่งนาในฤดูร้อน ดอกไม้ถูกวางไว้ตรงกลางองค์ประกอบโดยใช้สีที่สมบูรณ์และคอนทราสต์ที่ชัดเจนเพื่อย้ำถึงความมีชีวิตชีวา เส้นมีความเข้มแข็งและทรงพลัง และเฉดสีน้ำเงินที่แตกต่างกันในแบบร่างการระบายสีทำให้เกิดความรู้สึกถึงลำดับขั้นที่สมบูรณ์

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
8			

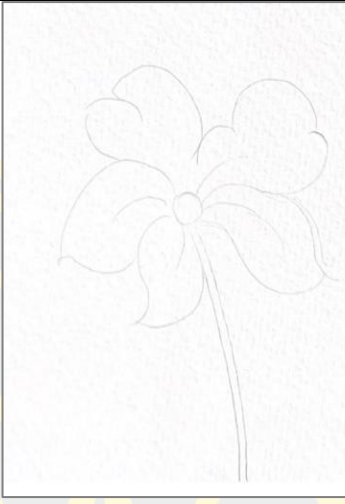

ผลงานที่ 8: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกไฮเดรนเยีย ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสดชื่นและความน่ารักของดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทุ่งนาใต้ท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาว องค์ประกอบภาพมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ด้วยโทนสีฟ้าอ่อนและสีเขียวสดชื่น เส้นที่นุ่มนวลและนุ่มนวล รวมถึงสีที่ชัดเจนในภาพ

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
9			

ผลงานที่ 9: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกป๊อปปี ความน่ารักของดอกไม้ในงานอยู่ที่มีความเรียบง่ายและบริสุทธิ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทุ่งระหว่างปิกนิก องค์ประกอบมีศูนย์กลางอยู่ที่เกสรตัวผู้ล้อมรอบด้วยใบไม้สีเขียว เส้นมีความชัดเจนและเรียบง่าย และการระบายสีใช้สีขาวสว่างและสีเหลืองตรงกลางเพื่อเน้นความสดและเป็นธรรมชาติของดอกไม้

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
10			

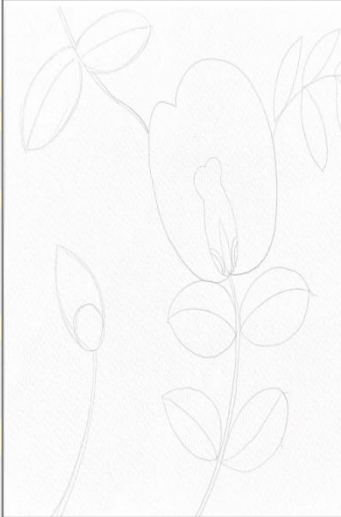

ผลงานที่ 10: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ท่าเปิดของดอกไม้และโทนสีฟ้าอ่อนเผยความน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางปลายฤดูใบไม้ผลิ ในเชิงองค์ประกอบ ดอกไม้จะถูกถ่ายทำออกมาพร้อมกับพริ้วไหวอย่างอ่อนโยนในอากาศ การจัดองค์ประกอบภาพมีความพิถีพิถัน และการไล่ระดับสีฟ้าในภาพร่างสีก็เลียนแบบสีอ่อนๆ ของท้องฟ้า

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
11			

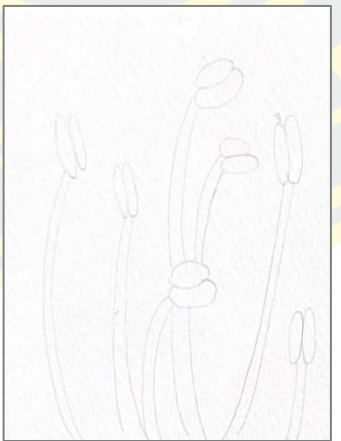

ผลงานที่ 11: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกแพร์ ดอกไม้จับเป็นรูปมงกุฎโค้งและท่วงท่าอันสง่างาม และการผสมสีของสีเหลืองและสีขาวสะท้อนถึงความสดใสของฤดูใบไม้ผลิ ในแง่ขององค์ประกอบ ดอกไม้จะถูกวางไว้บนพื้นหลังที่นุ่มนวล ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพที่สะอาดตาและสงบ

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
12			

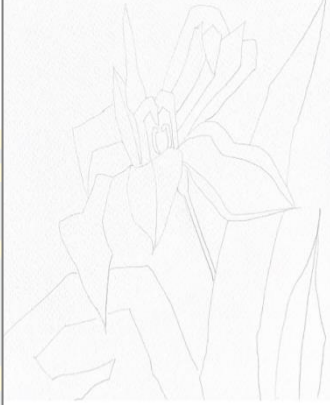

ผลงานที่ 12: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกกลีบลิลี่ สร้างสรรค์ผลงานด้วยความปราณีตของโครงร่างของกลีบดอกและการเรียงตัวของกิ่งก้าน ความน่ารักอยู่ที่สีชมพูและการออกดอกอันสิ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในธรรมชาติและฤดูใบไม้ผลิ การจัดองค์ประกอบกระจัดกระจายและจัดวางอย่างดี และความตัดกันระหว่างสีน้ำเงินและสีขาวในภาพวาดสีก็กำลังพอดี แสดงให้เห็นถึงความนุ่มนวลของฤดูใบไม้ผลิ

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
13			

ผลงานที่ 13: งานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้และเทียน ผลงานนี้แสดงออกถึงความน่ารักของดอกไม้ผ่านกลีบดอกขนาดกะทัดรัด และได้รับแรงบันดาลใจจากแปลงดอกไม้ในช่วงปลายฤดูร้อน การจัดองค์ประกอบเน้นไปที่รูปแบบเต็มรูปแบบของดอกไม้ โดยใช้เส้นสายที่เรียบง่ายและทรงพลังในการร่างสี ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
14			

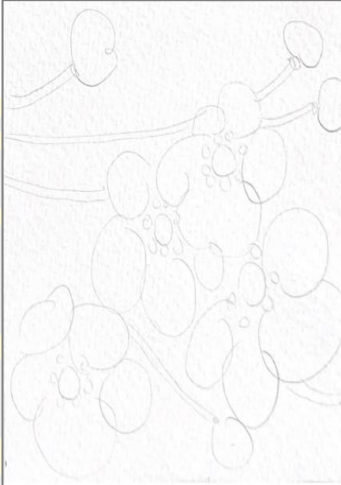

ผลงานที่ 14: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกขมม้าพื้นเมือง ผลงานสะท้อนความน่ารักของดอกไม้ในช่อดอกหนาแน่นและกลิ่นหอมหวานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนสมัยเก่า การจัดองค์ประกอบภาพใช้การถ่ายภาพระยะใกล้ ซึ่งทำให้ดอกไม้เล็กๆ ดูเป็นมิตรมาก การวาดเส้นมีความละเอียดอ่อนและสวยงาม และการไล่ระดับสีม่วงอ่อนในการวาดสีทำให้ภาพดูสงบและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
15			

ผลงานที่ 15: งานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ ผลงานนี้สื่อถึงความน่ารักของดอกไม้ในปลายแหลมที่เพรียวบางและส่วนโค้งที่สง่างาม การใช้เฉดสีม่วงที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ที่น่ารักและลึกซึ้ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทุ่งดอกไม้ของอังกฤษ การจัดองค์ประกอบภาพแสดงให้เห็นว่าพวกมันพลิ้วไหวไปตามสายลม ทำให้เกิดเป็นไอทีลอันเงียบสงบ

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
16			

ผลงานที่ 16: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกบ๊วย ผลงานนี้สื่อถึงความน่ารักของดอกไม้ที่บานสะพรั่ง และเกสรตัวผู้ใสสะท้อนถึงความอบอุ่นที่มาจากแสงแดด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกพลัมและหิมะในฤดูหนาว องค์ประกอบที่เรียบง่ายและสมมาตร การผสมผสานของสีที่สดใสและอิมิตัว แข็งแกร่งและเรียบเนียน เส้นรูปภาพ สีเส้นสวยงามสดใส

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
17			

งานที่ 17: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกพีช ผลงานบรรยายถึงการเจริญเติบโตของดอกไม้และถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนฤดูใบไม้ผลิ แสดงถึงบรรยากาศที่สดชื่นและน่ารัก การจัดองค์ประกอบนั้นเรียบง่ายและมีชีวิตชีวา โดยมีชั้นของดอกไม้ที่แตกต่างกันและเส้นสายที่นุ่มนวลและเรียบเนียน การผสมผสานระหว่างโทนสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มถูกนำมาใช้ในการนำเสนอสีอ่อนและอบอุ่น และการไล่ระดับความสว่างของสีในภาพจะทำให้ได้ประสบการณ์การรับชมที่สดชื่น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
18			

ผลงานที่ 18: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกโบตั๋น ผลงานแสดงให้เห็นถึงดอกไม้อันละเอียดอ่อนที่รวบรวมความงามของความสูงส่งและความสง่างาม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสวนคลาสสิก การจัดองค์ประกอบมีความงดงามและพิถีพิถันด้วยการผสมผสานระหว่างโทนสีชมพูอ่อนและโทนสีฟ้าอ่อนอย่างชาญฉลาด สีในภาพมีความโดดเด่น

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
19			

ผลงานที่ 19: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกแดฟโฟดิล ผลงานนี้จัดแสดงดอกไม้รูปทรงระฆังและก้านเรียวยาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เกิดรูปลักษณ์ที่หรูหราและน่ารัก แรงบันดาลใจจากการเดินเล่นในสวนยามเช้าที่อากาศเย็นสบาย ในการจัดองค์ประกอบภาพ ดอกไม้ดูเหมือนจะเติบโตสูงขึ้น และโทนสีส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอ่อน พร้อมด้วยใบไม้สีเขียวเข้ม ทำให้เกิดบรรยากาศอันเจียบสงบ

ที่	ภาพดอกไม้	ลายเส้น	แบบร่างที่ลงสี
20			

ผลงานที่ 20: ผลงานนี้ได้แรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบ ผลงานแสดงให้เห็นถึงความน่ารักของดอกไม้ที่สะท้อนผ่านสีเส้นที่สดใสและเส้นสายที่สะอาดตา แรงบันดาลใจอาจมาจากทุ่งดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ การจัดองค์ประกอบภาพทำให้ดอกไม้เป็นจุดโฟกัสและเส้นสายมีความเรียบเนียนและเป็นธรรมชาติ แบบร่างการระบายสีใช้การไล่ระดับสีน้ำเงินจากมืดไปสว่าง ควบคู่ไปกับพื้นหลังใบไม้สีน้ำเงินเข้ม ทำให้ภาพเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

บรรณานุกรม

- Bai Songqiang and Li Hui. (2023). Prospection and Speculation: Expanding the International Perspective in the Research of Intangible Cultural Heritage Protection—Review on "UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: A Commentary". *China's Intangible Cultural Heritage*, 04, 123-128.
- Cao Jianwen. (2008). The Art Development History of Jingdezhen Blue-and-White Porcelain. *Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House*.
- Chen Dian. (2018). "Muddy Waters" and "Dividing Waters": A Textual Research. *Huaxia Archaeology* 05, 106-112.
- Chen Dian. (2020). Experimental Archaeology Course "Study on Blue-and-White Painting Techniques Through the Dynasties". *Public Archaeology*, 04, 24-29.
- Chen Ning. (2019). The Impact of Early Ming Dynasty Tribute Trade on the Production of Chinese Blue-and-White Porcelain. *China Ceramics* 08, 87-92.
- Chen Wei. (2004). On the Object and Method of Western Aesthetics Studies. *Social Sciences Digest*, 05, 122-127.
- Fan Shuangmei. (2010). A Brief Discussion on the Craft Technique of Blue-and-White 'Dividing Water'. *Ceramic Research* 02, 69-70.
- Gu Li and Zhao Changwei and Pan Tianbo. (2017). The Impact of Ming and Qing Dynasties' Cultural Exchanges on Porcelain Floral Decoration Patterns. *China Ceramics* 11, 85-93.
- Li Mengdie and Fang Yingmin. (2021). Dreaming into Profuse Florals—The Inclusion of Flowers in Odilon Redon's Symbolist Paintings. *Journal of Shanghai University (Social Sciences Edition)* 06, 130-138.
- Liu Shiyun. (1999). Origin and Development of Blue and White Porcelain. *Ceramic Research*, 03, 47-51.
- Liu Zaifu and Li Zehou. (2010). Aesthetic Judgment and Artistic Sensation—A Discussion with Li Zehou on Aesthetics. *Journal of Bohai University (Philosophy and Social Science Edition)* 02, 19-26.

- Ma Xigui. (1999). Chinese Blue-and-White Porcelain. *Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House.*
- Shen Ling and Wan Xiaohui. (2018). Research on the Cultural Exchange and Floral Decoration Patterns of Porcelain during the Ming and Qing Dynasties. *Popular Literature and Art* 17, 55.
- Wu Yunping. (2012). Exploring the Craftsmanship and Effects of Ceramic Blue-and-White 'Dividing Water'. *China Ceramic Industry* 04, 47-48.
- Ye Zhemin. (2011). History of Chinese Ceramics. *Beijing: SDX Joint Publishing Company.*
- Yu Yingyu. (2005). Ming and Qing Dynasty Blue-and-White Porcelain Paintings. *Hong Kong: Huaxia Culture Art Publishing House.*
- Zhai Lixia and Liu Wenju. (2005). A Linguistic Interpretation of Charles Peirce's Semiotic Theory. *Journal of Jinan University (Social Science Edition)* 06, 39-42.
- Zhang Chunfang. (2012). The Application of Floral Themes in Ceramic Creation. *Ceramic Research*, 02.
- Zhao Xi. (2020). Interpreting Arnheim's Theory of Artistic "Expression". *Art Criticism* 09, 174-175.
- Zhou Xian. (2023). Three Issues in the Discipline of Art Theory. *China Art Criticism* 07.

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Linyao Cheng
วัน เดือน ปี เกิด	22 July 1988
สถานที่เกิด	Jingdezhen City, Jiangxi Province CHINA
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Changnan Yishu, Jingdezhen City
ตำแหน่งและประวัติการ ทำงาน	Research and Education Teacher
ประวัติการศึกษา	Bachelor's Degree: 2005-2009 Jiangxi Normal University, Fine Arts major. Master's Degree: 2014-2018 Jingdezhen Ceramic Institute, Ceramic Design major
รางวัลหรือทุนการศึกษา	2022: The artwork "Lovely Flowers" received the Excellence Award at the 5th Arab Arts Festival. 2022: The ceramic artwork "Extension" received the Excellence Award at the China Ceramic Design Exhibition. 2012: The artwork "Abundance and Prosperity" won the Gold Award at the 2012 China Arts and Crafts "Hundred Flowers Award" (Putian) competition. 2013: The porcelain panel artwork "Teaching Children" was awarded the Gold Award in the 2013 Shanghai International Crafts Innovation Design Exhibition. 2012: The artwork "Wealth and Longevity" received the Silver Award at the 2013 Shanghai International Crafts Creative Design Exhibition. 2012: The new color porcelain panel artwork "Enchanting Beauty" won the Silver Award at the 2012 Jingdezhen Female Ceramic Artists Works Exhibition. 2008: The artwork "Heavenly Beauty" received the Silver Award at the 43rd National Arts and Crafts Exhibition in Jiangxi.

