

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

XUEQING CAO

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

The Cultural Aesthetics in Qing Dynasty Yangzhou Woodcut Calligraphy to create
Contemporary Products

XUEQING CAO

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 XUEQING CAO ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาคุณิพนธ์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมคุณิพนธ์

คณะกรรมการสอบคุณิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา)

..... ประธาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกภูมิวงศา)

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... กรรมการภายนอก

มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับคุณิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาคุณิพนธ์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิหวัธ แจ้งเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

63810076: สาขาวิชา: ทักษะศิลป์และการออกแบบ; ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คำสำคัญ: อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว, สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
XUEQING CAO : สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัย
ราชวงศ์ชิง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย. (The Cultural Aesthetics in Qing Dynasty
Yangzhou Woodcut Calligraphy to create Contemporary Products) คณะกรรมการควบคุม
ดุซงกีนิพนธ์: พงศ์เดช ไชยคุตร, ผกามาศ สุวรรณนิภา ปี พ.ศ. 2567.

งานวิจัยเรื่องสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์
ชิง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เป็นการศึกษาอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง ผสมผสาน
เทคนิคการออกแบบสมัยใหม่และหลักการทางทัศนศิลป์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมสมัยใหม่ จากการผลักดันวัฒนธรรมย่อยไปสู่แพลตฟอร์มสาธารณะ
ผ่านการออกแบบและการแปรรูปที่ทันสมัย เปลี่ยนทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เป็นผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ของเมือง และส่งเสริมการพัฒนา
วัฒนธรรมดั้งเดิมในหยางโจว

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม และการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสามประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในผลงานที่เป็น
ตัวแทนของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง สำรวจแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีสุนทรียภาพ
ทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
และสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ภายใต้การแสดงออกทางจินตภาพของคุณค่าทางสุนทรียภาพทาง
วัฒนธรรม อันได้แก่ การแสดงออกด้านวัฒนธรรมของนักปราชญ์ การแสดงออกด้านวัฒนธรรมของ
ช่างฝีมือ การแสดงออกถึงความงดงามอันวิจิตรและสง่างาม และการแสดงออกถึงความงดงามของ
ความเป็นระเบียบและมาตรฐาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเชิงการเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัย โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยชุด “แสงแห่งความประทับใจ” ที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะแบบดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบ
สมัยใหม่และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ สำหรับการสืบทอดและการพัฒนารูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมใน
สังคมร่วมสมัย

63810076: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; Ph.D. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: Yangzhou Woodcut Calligraphy, Cultural Aesthetics, Contemporary Products

XUEQING CAO : THE CULTURAL AESTHETICS IN QING DYNASTY YANGZHOU WOODCUT CALLIGRAPHY TO CREATE CONTEMPORARY PRODUCTS. ADVISORY COMMITTEE: PONGDEJ CHAIYAKUT, PAKAMAS SUWANNIPA, Ph.D. 2024.

Research on The Cultural Aesthetics in Qing Dynasty Yangzhou Woodcut Calligraphy to create Contemporary Products is a study of Yangzhou Woodcut Calligraphy from the Qing Dynasty combining modern design techniques and visual arts principles to create creative cultural works that can meet the needs of modern society from pushing subcultures to public platforms through cutting-edge design and fabrication, and turn cultural resources into economic benefits through modern transformation and promote the development of traditional culture in Yangzhou.

This research uses document research, field research and interdisciplinary research methods, to study the cultural aesthetics of representative works of Yangzhou Woodcut Calligraphy from the Qing Dynasty, explore inspiring ways to create Contemporary Products from traditional cultures, and to create Contemporary Products that have the cultural aesthetics of Qing Dynasty Woodcut Calligraphy.

Research results show that Qing Dynasty Woodcut Calligraphy have unique cultural and aesthetic value under the imaginary expression of cultural aesthetic value, namely the cultural expression of the scholar, cultural expression of artisans, an expression of exquisite beauty and elegance and the expression of the beauty of order and standard which plays an important role in being a guideline for creating Contemporary Products. This research has created a series of Contemporary Products “Impressive Light” that demonstrates the possibility of combining traditional artistic elements with modern elements and is expected to contribute to new derivative forms in contemporary creative endeavors, promoting cultural

inheritance and dissemination.

กิตติกรรมประกาศ

ดุขุภินิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยวามกรุณาจากศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภามาศ สุวรรณนิภา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ด้วยความปรารถนาดี ตลอดจนพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่า ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน และดร.นิกร กาเจริญ ที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ในการเรียน การทำวิจัย และเป็นตัวอย่างความเป็นครูที่ดีแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณครอบครัวและกัลยาณมิตรที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยตลอดการศึกษาระดับปริญญาเอก และขอขอบพระคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย

คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูทุกเวลาที่แต่บิดา มารดา อันเป็นที่รักและเคารพ ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุน งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

XUEQING CAO

สารบัญ

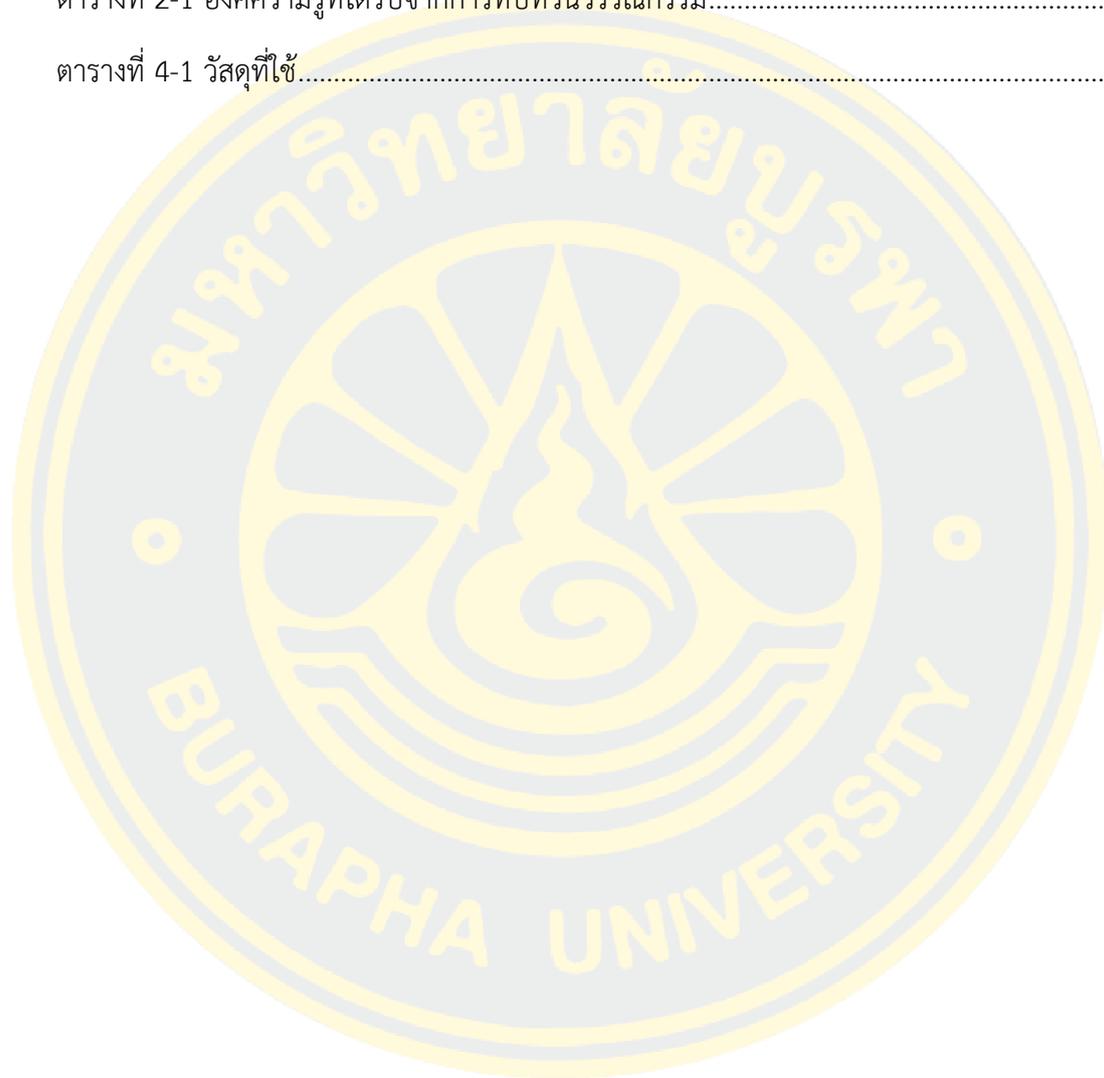
	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ฌ
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฐ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
คำถามของการวิจัย.....	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	4
ขอบเขตของการวิจัย.....	6
วิธีดำเนินการวิจัย.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย.....	7
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	8
บทที่ 2 อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงและสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม.....	9
ภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ของหยางโจว.....	10
1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของหยางโจว.....	10
2. การพัฒนาทางประวัติศาสตร์และภาพรวมของประชากรหยางโจว.....	12
3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและศิลปะและลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของเมืองหยางโจว.....	13

ภาพรวมการพัฒนาการพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง	14
1. ประวัติการพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง.....	15
2. ประเภทของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง	17
3. อัตลักษณ์ทางศิลปะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง	19
4. การศึกษาคุณค่าของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง.....	23
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยาบโจวสมัยราชวงศ์ซิง	25
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง.....	26
1. ทฤษฎีการสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรม	26
2. หลักการทางทัศนศิลป์.....	27
3. หลักการสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์	30
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้และการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์	32
การสำรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ.....	33
แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์.....	45
บทที่ 3 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	31
บทวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย.....	31
1. ภูมิหลังของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	31
2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	32
3. ความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ชุดผลงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย	33
4. ความสำคัญของการสร้างสรรค์ชุดผลงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย.....	35
วัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย	36
1. กรณีศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย	37
2. รูปแบบการบูรณาการของวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย.....	37
3. คุณค่าของการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัย	43
สถานการณ์ปัจจุบันของผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับภาพพิมพ์แกะไม้.....	46

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	47
สรุปผลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย.....	57
บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย “แสงแห่งความประทับใจ” วัฒนธรรมและสุนทรียภาพของอักษรภาพ พิมพ์แกะไม้หายากโจวสมัยราชวงศ์ชิง	60
ชื่อผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ”	60
แนวคิดและแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์	61
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	67
การวิเคราะห์ผลงานและข้อเสนอแนะ	86
คุณค่าของผลงาน.....	88
การสรุปผลของผู้วิจัย.....	90
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	92
สรุปผลการวิจัย.....	92
อภิปรายผลการวิจัย.....	93
ข้อเสนอแนะ.....	99
บรรณานุกรม.....	101
ภาคผนวก.....	103
ภาคผนวก 1	104
ภาคผนวก 2	109
ภาคผนวก 3	112
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	114

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม.....	46
ตารางที่ 4-1 วัสดุที่ใช้.....	70

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	5
ภาพที่ 2-1 ถนนโบราณตงกวน หยางโจว	10
ภาพที่ 2-2 ภูมิทัศน์ของเมืองหยางโจว.....	11
ภาพที่ 2-3 ทะเลสาบโซ่วซีหู หยางโจว	11
ภาพที่ 2-4 มุมหนึ่งของเมืองหยางโจว	13
ภาพที่ 2-5 ภาพบางหน้าของ “รวมผลงานของนายตงซิน (ตงซินเซียนเซิงจี)” ของจินหนง	17
ภาพที่ 2-6 ช่วงรัชศกคังซีปีที่ 45 แห่งราชวงศ์ชิง ฉาวหยินแห่งเมืองหยางโจวได้บทกวีฉบับแกะสลัก “บทกวีราชวงศ์ถึงทั้งหมด (ฉวนถั่งซือ)”	18
ภาพที่ 2-7 อักษรและ 120 เล่มของ “บทกวีราชวงศ์ถึงทั้งหมด (ฉวนถั่งซือ)” ในช่วงต้นรัชสมัยคังซี	19
ภาพที่ 2-8 หน้าที่ถูกคัดเลือกจาก “รวมบทประพันธ์ของนายตงซิน”	20
ภาพที่ 2-9 รูปแบบการเข้าเล่มของหนังสือแบบโบราณ	22
ภาพที่ 2-10 ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง	28
ภาพที่ 2-11 แผ่นพิมพ์แกะไม้โบราณและหนังสือโบราณในพิพิธภัณฑ์.....	33
ภาพที่ 2-12 สมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว้างหลิง	34
ภาพที่ 2-13 เครื่องมือการเข้าเล่มและการพิมพ์ที่เก็บรักษาไว้ในสมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณ กว้างหลิง.....	34
ภาพที่ 2-14 ผลงานแกะสลักรูปแบบต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์.....	35
ภาพที่ 2-15 ภาพผลงานของ Chen Meiqi.....	36
ภาพที่ 2-16 ภาพผลงานของ Peng Lei	37
ภาพที่ 2-17 ภาพผลงานของ Li Jiangmin.....	38
ภาพที่ 2-18 การสำรวจจิตรกรรมที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเซี่ยงไฮ้ ผลงาน “ภูมิทัศน์”	39

ภาพที่ 2-19 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “โรงภาพยนตร์ของคน โง่กับโรงภาพยนตร์ของคนพื้นเมือง”	40
ภาพที่ 2-20 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “โคกาวัตถุ”	40
ภาพที่ 2-21 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “ดวงจันทร์”	41
ภาพที่ 2-22 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “อัจฉิง 64 ฉักลักษณ์”	41
ภาพที่ 2-23 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเชียงใหม่	42
ภาพที่ 2-24 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเชียงใหม่ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”	43
ภาพที่ 2-25 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเชียงใหม่	43
ภาพที่ 2-26 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเชียงใหม่ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”	44
ภาพที่ 2-27 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเชียงใหม่ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”	44
ภาพที่ 3-1 เนื้อเพลงแบบลดตัวอักษรของพินโบราณ	39
ภาพที่ 3-2 “การเขียนคำนำทูลานถึงข้าหนึ่งพันครั้ง”	40
ภาพที่ 3-3 นิทรรศการ “หนังสือแห่งสวรรค์”	41
ภาพที่ 3-4 ผลงาน The Luminous Poem ของศิลปินชาวเกาหลีใต้ Airan Kang	50
ภาพที่ 3-5 การประมวลผลทางเรขาคณิต	52
ภาพที่ 3-6 โคมไฟหน้าหนังสือ	56
ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	68
ภาพที่ 4-2 ขั้นตอนออกแบบภาพร่าง	69
ภาพที่ 4-3 ขั้นตอนที่หนึ่ง สักเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์	71
ภาพที่ 4-4 จัดวางตำแหน่งเครื่องยิงเลเซอร์	71
ภาพที่ 4-5 ยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักชิ้นงาน	72
ภาพที่ 4-6 ทำความสะอาดหลังจากยิงเลเซอร์แกะสลักบางส่วนของผลงาน	72
ภาพที่ 4-7 บางส่วนของผลงานที่ทำเสร็จสิ้น โดยติดแถบไฟเพิ่มที่ส่วนฐาน	73

ภาพที่ 4-8	ตัดแต่งรูปทรงชิ้นงาน	73
ภาพที่ 4-9	เอฟเฟกต์ตกแต่งหน้ากระดาษ	74
ภาพที่ 4-10	เทคนิคตกแต่งหน้ากระดาษ	74
ภาพที่ 4-11	ตากให้แห้ง	75
ภาพที่ 4-12	ตัวอย่างหน้าเดียว	75
ภาพที่ 4-13	ขั้นตอนการประกอบเข้าด้วยกัน	76
ภาพที่ 4-14	ปรับแต่งภาพหน้ากระดาษที่สแกนมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	76
ภาพที่ 4-15	ขั้นตอนยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักบนแผ่นไม้	77
ภาพที่ 4-16	เสร็จสิ้นขั้นตอนการยิงเลเซอร์แกะสลักแผ่นไม้	77
ภาพที่ 4-17	การตกแต่งส่วนฐาน	77
ภาพที่ 4-18	การตกแต่งส่วนฐาน	78
ภาพที่ 4-19	เอฟเฟกต์ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน	78
ภาพที่ 4-20	เก็บงานส่วนที่เป็นกรอบอะคริลิค	79
ภาพที่ 4-21	กรอบอะคริลิคที่ทำเสร็จส่วนหนึ่ง	79
ภาพที่ 4-22	ขั้นตอนยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักบนแผ่นไม้ชนิดที่สอง	80
ภาพที่ 4-23	แผ่นไม้ชนิดที่สองที่ถูกแกะสลักด้วยการยิงเลเซอร์	80
ภาพที่ 4-24	เสริมความแน่นหนาระหว่างขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน	81
ภาพที่ 4-25	ทดลองปรับความสว่างของชิ้นงานที่นำมาประกอบกัน	81
ภาพที่ 4-26	ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบการจัดเรียงเนื้อหา	82
ภาพที่ 4-27	ขั้นตอนการสร้างสรรค์บางส่วน	82
ภาพที่ 4-28	ขั้นตอนการสร้างสรรค์บางส่วน	83
ภาพที่ 4-29	ทดลองปรับความสว่างของชิ้นงาน	83
ภาพที่ 4-30	ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ตอนเปิดไฟ	84
ภาพที่ 4-31	การจัดแสดงผลงาน	85

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

หยางโจว ชื่อเมืองนี้มาจาก “ช่างซู-หุยกั๋ง” ที่ได้กล่าวไว้ว่า “หฺวายไห่คือ หยางโจว” สมัยโบราณเรียกว่า กว่างหลิงและเหวยหยาง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีมรดกและการพัฒนาหลายพันปีทำให้มีการสะสมทางวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ของหยางโจวอย่างลึกซึ้ง เมืองนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งเหนือของแม่น้ำฉางเจียงตอนล่าง ทางตอนใต้สุดของที่ราบเจียงหฺวาย เป็นเมืองที่บรรจุระหว่างคลองใหญ่จึงห่างต่ายุ่นเหอกับแม่น้ำฉางเจียง หยางโจวในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอาณาจักรโบราณในยุคสมัยชุนชิว สร้างขึ้นเมื่อ 486 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซุ่ยและราชวงศ์ถัง หยางโจวเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว พ่อค้า นักปราชญ์ และผู้มีชื่อเสียงมากมาย หลังจากสมัยราชวงศ์ซิง เนื่องจากการเกิดขึ้นของพ่อค้าเกลือ ไม่เพียงแต่ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านั้น วัฒนธรรมก็เจริญรุ่งเรือง การอ่านหนังสือก็แพร่หลายมากขึ้น การเก็บสะสมหนังสือก็แข็งแกร่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้หยางโจวกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพิมพ์ระดับชาติ และได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสู่การเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดหลักของภาพพิมพ์แกะไม้โบราณ

ภาพพิมพ์แกะไม้มีบทบาทที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ในการพัฒนาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซุ่ยและราชวงศ์ถัง ทุกสมัยล้วนมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ “หากไม่มีแม่พิมพ์แกะสลัก หากไม่มีหนังสือที่พิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก และหากไม่มีหนังสือโบราณของจีนดั้งเดิม ก็ไม่ต้องพูดถึงการออกแบบหนังสือโบราณของจีน” (Yang Yongde, 2006) งานประเภทอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ จากหลักฐานที่มีอยู่คือหนังสือสมัยราชวงศ์ซิงเหนือ เนื่องจากอยู่ในระหว่างช่วงของการปรับปรุงแบบและแก้ไข จึงมีคุณค่าทางเอกสารมาก แม้ว่าสมัยราชวงศ์ซิงหยางโจวไม่ใช่พื้นที่สำคัญสำหรับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ แต่ “หมายเหตุเกี่ยวกับบทกวีของนายจู้ตงโพ (จู้ตงโพเขียนเชิงชื่อ)” ที่แกะโดยขุนนางกองคลังประจำหฺวายตงนั้นก็มีความโดดเด่นเช่นกัน สมัยราชวงศ์หมิง รูปแบบการเขียนหยางโจวเฟื่องฟูขึ้น จำนวนนักปราชญ์เพิ่มขึ้น และจำนวนหนังสือที่ต้องการก็เพิ่มขึ้น ภาพพิมพ์แกะไม้คุณภาพสูงและมีผลงานที่เป็นตัวแทนมากมายเช่น “บทกวีสิบสองบทแห่งราชวงศ์ถัง (ถังสี่อ้อเจียชื่อ)” ของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวในราชวงศ์หมิง เมื่อเปรียบเทียบกับราชวงศ์ที่ผ่านมา ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้

ล้วนมีความโดดเด่นในด้านประเภท คุณภาพ ขนาดและปริมาณ ผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวยังเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่สำคัญในช่วงราชวงศ์ชิงประเทศจีน และได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านของทักษะการแกะสลักที่งดงามและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จากรายงานของ “การสำรวจหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว” มีผู้ผลิตหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้โบราณและสมัยใหม่เกือบ 900 คนในหยางโจว โดยมีหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้มากกว่า 2,000 ชนิด หากรวมงานพิมพ์ประเภทอื่นด้วย ก็ยากที่จะนับจำนวนที่แท้จริงออกมาได้ ภายในนั้นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงได้แก่ “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉวนถั่งซือ)” “เพ่ยเหวินหยุนผู้” “ตงซินเซียนเจิงจี” และผลงานอื่น ๆ อีกมากมายที่สืบทอดต่อกันมา “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉวนถั่งซือ)” ถูกเรียกว่า “หนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้เล่มแรกของจีน” ในรัชสมัยจักรพรรดิคังซี ได้มีราชโองการให้ฉาวหยินจัดตั้งสำนักบทกวีหยางโจวขึ้นที่วัดเทียนหนิง เมืองหยางโจว และเรียกช่างฝีมือดีจากทั่วประเทศมาร่วมกันสร้าง โดยใช้เวลารสร้างเกือบสองปี มีรูปแบบตัวอักษรที่ชัดเจนและงดงาม กลายเป็นผลงานอันประณีตที่ไม่มีใครเปรียบได้ และถือเป็นสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว “ตงซินเซียนเจิงจี” เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีชื่อเสียง ผู้แต่งคือ จินหนง ชื่อโช่วเหมิน และมีชื่อเรียกว่า “นายตงซิน” เป็นหนึ่งใน “หยาวโจวปาไกว” เขาเป็นนักเขียนตัวอักษรและภาพเงินที่มีชื่อเสียง และยังเป็นกวีฝีมือดี ผลงานชิ้นนี้มีบทกวีมากกว่า 360 บทที่เขาเขียนตั้งแต่ปีที่ 55 ของรัชสมัยจักรพรรดิคังซี ถึงปีที่ 11 ของรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง ตัวอักษรมีความตรงและสวยงาม เทคนิคการใช้มีดแกะสลักที่ยอดเยี่ยม จึงถือเป็นผลงานที่เป็นตัวแทนยอดเยี่ยมในการแกะสลักแม่พิมพ์ในราชวงศ์ชิง

หยางโจวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำคัญของวัฒนธรรมจีนในช่วงกลางราชวงศ์ชิง และยังเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของจีนอีกด้วย ในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมการแกะสลักหนังสือและการพิมพ์หนังสือของหยางโจวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่และเจริญรุ่งเรืองมาก ทำให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์ของตนเอง ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงเป็นยุครุ่งเรืองของการพิมพ์ด้วยภาพพิมพ์แกะไม้ ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมจากรัฐบาล คุณูปการของปัญญาชนและนักปราชญ์หยางโจว และผลกำไรทางการค้าของผู้จำหน่ายหนังสือ ขอบเขตการพิมพ์กว้างขึ้น ทักษะมีความชำนาญมากขึ้น อัตราความนิยมของสิ่งพิมพ์บรรลุถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักทางการ การแกะสลักในครอบครัว และการแกะสลักในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีประเภทหนังสือมากมายและผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหาและจำนวนที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลการวิจัยทางวิชาการอันล้ำค่าสำหรับวงการวิชาการ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและคุณค่าทางเอกสารที่สำคัญมาก และเป็นพยานในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และมีความสำคัญในการสร้างยุคสมัย ในค.ศ. 2005 พิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์แกะไม้แห่งชาติหยางโจวสร้างเสร็จ หนังสือโบราณล้ำค่าหลายเล่มจากสมัย

ราชวงศ์ชิงถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่ ซึ่งหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ที่ล้ำค่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้บันทึกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เผยแพร่อีกด้วย และยังมืบทบาทเป็นสื่อที่สำคัญในด้านวรรณกรรมและศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ชี้นำสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของผู้คนในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นคุณูปการที่สำคัญต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรือง หนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยเทคนิคการแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ล้วนเป็นผลงานศิลปะ ตัวอักษร การจัดวาง การเข้าเล่ม และอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุนทรียศาสตร์ของผู้คนในยุคสมัยต่าง ๆ และมีคุณค่าทางศิลปะที่โดดเด่น

งานวิจัยนี้ดำเนินการผ่านกรณีศึกษาของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้โบราณสมัยราชวงศ์ชิง โดยเลือกผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของราชวงศ์ชิง “ตงซินเซียนเจิงจี” มาเป็นประเด็นของการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยแบบอักษร รูปแบบ และเนื้อหาอื่น ๆ ของผลงาน ตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และการวิจัยที่สะท้อนอยู่ในผลงาน ค้นพบสัญลักษณ์และองค์ประกอบที่สามารถนำมาใช้สำหรับนวัตกรรมสมัยใหม่ นำการแกะสลักดั้งเดิมมารวมเข้ากับสื่อใหม่ ดำเนินสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย ร่วมกับการปกป้องและนวัตกรรม โดยหวังว่าจะสามารถให้แนวคิดใหม่จากหลายมุมและหลายระดับสำหรับการพัฒนาและนวัตกรรมภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวในอนาคต เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยและเพื่อสร้างผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีความหมาย ผู้วิจัยเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศจีนเมืองหยางโจว สยามภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว้างหลังหยางโจว รวมถึงสตูดิโอภาพพิมพ์แกะไม้ของปรมาจารย์ Li Jiangmin เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยใหม่ เนื่องจากเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว ปัญหาที่ครอบคลุมมากมายนั้นได้จำกัดการพัฒนาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้ในระดับหนึ่ง

โอกาสและความท้าทายอยู่ร่วมกันในการพัฒนาสมัยใหม่ การอยู่รอดและการพัฒนาของเทคนิคดั้งเดิมและผลงานของพวกเขาจำเป็นต้องใส่ความคิดใหม่ ๆ มากขึ้น แนวโน้มของความรู้ การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก นวัตกรรมรูปแบบ และปัญหาต่าง ๆ ที่เราไปศึกษา ประเทศจีนให้ความสำคัญต่อเอกสารโบราณอันล้ำค่าเป็นอย่างยิ่ง และแต่ละจังหวัดก็มีศูนย์อนุรักษ์หนังสือเอกสารโบราณ ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หนังสือและเอกสารโบราณอันล้ำค่ากลายเป็นของสะสมยอดนิยมในฐานะงานศิลปะ เนื่องจากเป็นวิธีการผลิตหลักในการอนุรักษ์หนังสือโบราณ จึงมีการศึกษาภาพพิมพ์แกะไม้ที่ครอบคลุมค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับคุณค่าทางสุนทรียภาพและศิลปะที่เกี่ยวข้อง (He Yicun, 2022) ผู้วิจัยอยากจะได้โอกาสนี้ทำการวิจัยเฉพาะทางเกี่ยวกับการแกะสลักหนังสือของหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงในฐานะสาขาการวิจัยอิสระในระดับทฤษฎีและการใช้งานจริง เพื่อขยายแนวคิดของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ โดยมีอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ที่หลากหลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ รับแรงบันดาลใจ ผสมผสานเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่และหลักการทางทัศนศิลป์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมสมัยใหม่ จาก

การผลักดันวัฒนธรรมย่อยไปสู่แพลตฟอร์มสาธารณะผ่านการออกแบบและการแปรรูปที่ทันสมัย เปลี่ยนทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ของเมือง และส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมในหยางโจว

คำถามของการวิจัย

1. ผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงมีอะไรบ้าง มีสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาและคุณค่าในการวิจัยอย่างไร
2. องค์กรประกอบและแนวคิดจากงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์มีอะไรบ้าง
3. ผลลัพธ์ร่วมสมัยมีบทบาทต่อการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการพิมพ์แกะไม้หยางโจวอย่างไร

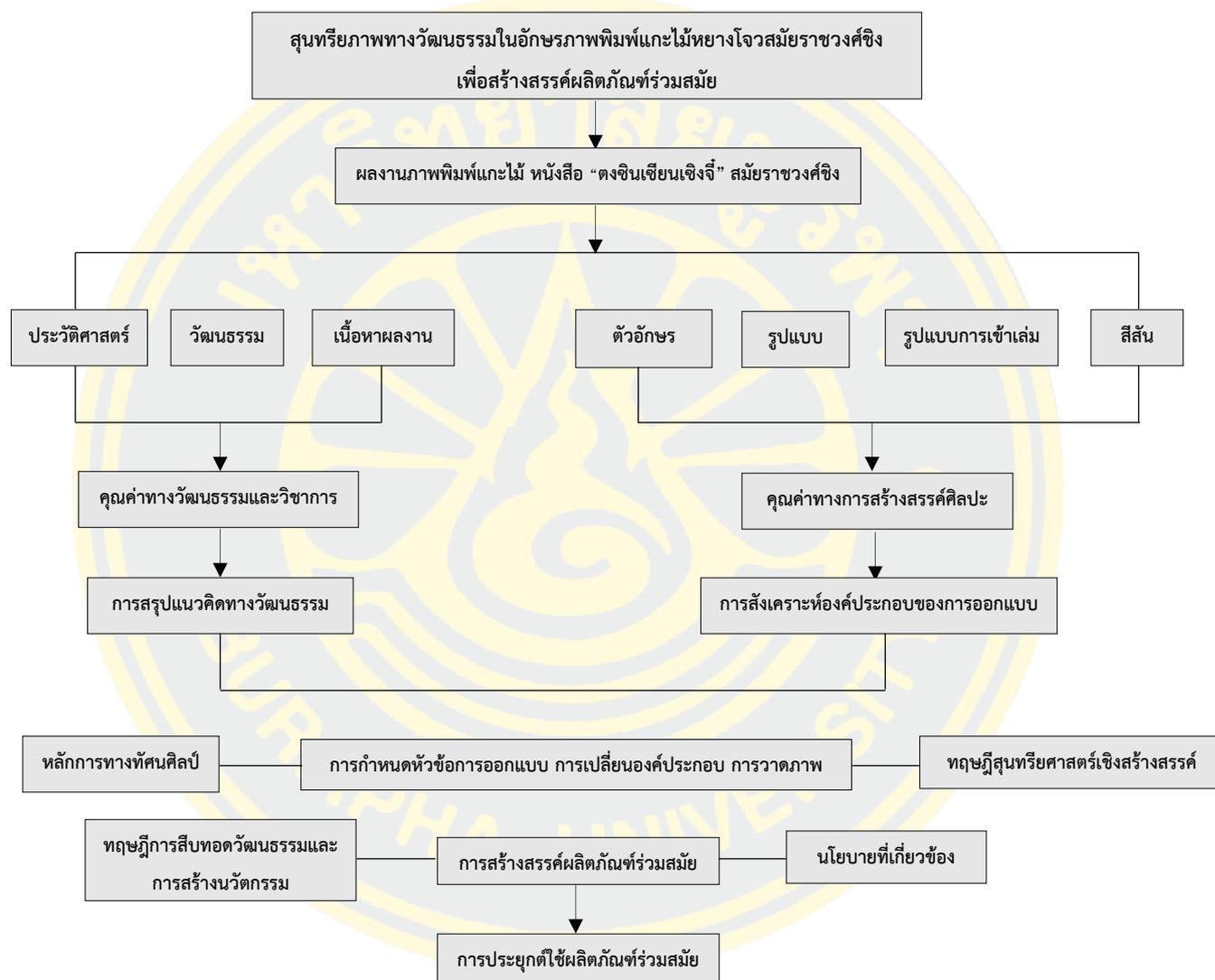
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลงานตัวแทนของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงในประเด็นวัฒนธรรม สุนทรียภาพและคุณค่าของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวคิดทางวัฒนธรรมจากงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง บูรณาการสู่การสร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างสรรค์ชุดผลลัพธ์ร่วมสมัย “แสงแห่งความประทับใจ” ที่แฝงด้วยวัฒนธรรมและสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

กรอบแนวคิดของการวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงเป็นประเด็นหลักในการศึกษาและสำรวจภูมิหลังทางยุคสมัยของการพัฒนาภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว สรุปัญหาคำถามที่กำลังเผชิญอยู่ในการพัฒนาสังคมปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันตามการเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการวิจัยตลาด สร้างระบบความคิดใหม่ เลือกลงานภาพพิมพ์แกะไม้ “ตงซินเซียนเซิงจี” เป็นประเด็นในการวิจัย วิเคราะห์วัฒนธรรม สุนทรียภาพและคุณค่าทางการวิจัย เพื่อให้ได้ องค์ประกอบและหัวข้อที่สามารถใช้ในการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมกับความต้องการของตลาดและการวางตำแหน่งการออกแบบ ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสร้างสรรค์ที่เหมาะสม นำผลงานไปใช้ในงานนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะสลักหยางโจว จากนั้นดำเนินการประเมินและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ สรุปได้ว่างานวิจัยนี้สามารถส่งเสริม

นวัตกรรมและการพัฒนาของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว และให้การสนับสนุนทางทฤษฎีใหม่สำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อเป็นมูลฐานทางทฤษฎีและการอ้างอิงสำหรับการวิจัยประเภทเดียวกันในอนาคต

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเขตพื้นที่

พิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณ กว่างหลิงหยางโจว และสตูดิโอภาพพิมพ์แกะไม้ของปรมาจารย์ Li Jiangmin เมืองหยางโจว

2. ขอบเขตด้านเวลา

ช่วงเวลาของการศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง ได้แก่ รัชศกคังซีและรัชศกยงเจิ้ง ราชวงศ์ชิง (ปี 1662-1735) ช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้แก่ยุคปัจจุบัน

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา

หนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ “ตงซินเซียนเซิงจี” และผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

4. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์

เลือกตัวอักษร สี รูปแบบ วัฒนธรรม และสุนทรียภาพในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว มาเป็นองค์ประกอบของการออกแบบ ดำเนินการสร้างผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วัสดุที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องเคลือบ ไม้ เส้นใยสิ่งทอ กระดาษ ที่มาขององค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคือ องค์ประกอบที่มองเห็นได้โดยตรงจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ รวมถึงการดึงองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ จากนั้นจึงประมวลผลทางศิลปะเพื่อสร้างการเปรียบเทียบลำดับขั้นของเนื้อหาของงาน

วิธีดำเนินการวิจัย

1. การวิจัยเอกสาร

การอ่านและศึกษาวรรณกรรมเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ การแกะสลักและการพิมพ์ รวมถึงหลักการทางสุนทรียศาสตร์ เช่น “ตงซินเซียนเซิงจี” “ศิลปะของจินตงซิน” “คัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูต” “ประวัติศาสตร์หนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว” “การบันทึกเรือท่องเที่ยวหยางโจว” “หวางซางจี” “ประวัติศาสตร์ทั่วไปของจิตสำนึกทางสุนทรียภาพของประเทศจีน” ม้วนหนังสือราชวงศ์ชิงและเอกสารอื่น ๆ

2. การวิจัยภาคสนาม

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ พิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศไทย เมืองหยางโจว ที่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์แกะไม้เฉพาะด้านเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน นิทรรศการเน้นไปที่กระบวนการพิมพ์แกะไม้และการพิมพ์แกะไม้ของราชวงศ์ที่ผ่านมา ทำให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์การพิมพ์แกะไม้ของประเทศจีนอย่างรอบด้าน เยี่ยมชมสมาคมภาพพิมพ์

แกะสลักโบราณกว้างหลังหยางโจว ซึ่งเป็นองค์กรผลิตงานศิลปะแบบดั้งเดิมที่รวมการวิจัย การวางแผน การเรียบเรียง การผลิต และการจัดจำหน่าย และยังเป็นฐานการผลิตหนังสือด้วยวิธีการเข้าเล่มแบบโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ สำหรับสตูดิโอภาพพิมพ์แกะไม้หฺลี้เจียงหมินหยางโจว นี้เป็นสถานที่ทำงานของ Li Jiangmin ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สืบทอดทักษะการแกะสลักภาพพิมพ์ไม้จีนในมณฑลเจียงซู งานหลักที่สำคัญของสตูดิโอแห่งนี้คือ การสอนและสืบทอดทักษะ และยังเป็น “พิพิธภัณฑ์” ขนาดเล็กของภาพพิมพ์แกะไม้

การสัมภาษณ์ Gu Xiaoci ผู้อำนวยการสมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว้างหลังหยางโจว รองผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมแกะสลักหนังสือโบราณกว้างหลังหยางโจว ลูกศิษย์ของ Chen Yishi ผู้สืบทอดระดับชาติ ทักษะของเขายอดเยี่ยมมาก จนได้รับการขนานนามว่ามีมิดการแกะสลักแม่พิมพ์ไม้ของสมาคมแกะสลักหนังสือโบราณกว้างหลัง สัมภาษณ์ Li Jiangmin จากสตูดิโอภาพพิมพ์แกะไม้หฺลี้เจียงหมินหยางโจว Li Jiangmin ทำงานด้านการแกะสลักภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวมามากกว่า 40 ปี ผลงานการแกะสลักของเขา “วัชรปรัชญาปารมิตาสูต (Diamond Sutra)” และ “ภาพสี่สาวงามแห่งแผ่นดินจีน” ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองงานศิลปปินจีนโลกครั้งที่ 13 และครั้งที่ 14 ตามลำดับ และรางวัลศิลปินจีนดีเด่นตลอดชีพ เขามีระดับสูงมาก จากการสัมภาษณ์ ทำให้เข้าใจถึงสถานะการพัฒนาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว ตลอดจนข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสถานะการเก็บรักษาอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

3. การวิจัยแบบสหวิทยาการ

การวิจัยแบบสหวิทยาการของศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้และสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วยวิธีการวิจัยนี้ จะสามารถสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้กับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญภายใต้ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางการวิจัยของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง
2. ได้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์และจุดเริ่มต้นของการออกแบบ
3. ได้ชุดผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย “แสงแห่งความประทับใจ” ที่ผสมผสานระหว่างสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของการแกะสลักหนังสือและสิ่งพิมพ์ในสมัยราชวงศ์ชิง

นิยามศัพท์เฉพาะ

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้ หมายถึง ตัวอักษรที่ทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แกะไม้ ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีการพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมเข้ากับการผลิตหนังสือเพื่อสร้างผลงานทางศิลปะและประสบการณ์การอ่านที่ไม่เหมือนใคร โดยมีคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าด้านการชื่นชมที่ชัดเจน

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม หมายถึง การรับรู้ ความเข้าใจและคุณค่าทางสุนทรียภาพ รวมถึงรสนิยมและความชื่นชอบในการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การรับรู้ ความเข้าใจและคุณค่าทางสุนทรียภาพของภาพพิมพ์แกะไม้ โดยเน้นความชื่นชมและการประเมินด้านศิลปะ งานหัตถกรรม และประวัติศาสตร์ของภาพพิมพ์แกะไม้

ร่วมสมัย หมายถึง คำศัพท์ที่อธิบายถึงสมัยปัจจุบัน มักหมายถึง ลักษณะพิเศษและปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ จาก สิ่งของ แนวคิด วัฒนธรรม ศิลปะ การเมือง สังคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ “ร่วมสมัย” เป็นคำที่สัมพันธ์กับแนวคิด และนิยามของมันจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย หมายถึง วัตถุที่มีอัตลักษณ์ของศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานและตอบสนองความต้องการของผู้คนได้

บทที่ 2

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงและสุนทรียภาพทาง วัฒนธรรม

ในฐานะเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน หยางโจวมี
ภูมิหลังด้านพื้นที่อันไม่เหมือนใคร ซึ่งเปรียบเสมือนผืนดินทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้
อุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงเจริญงอกงาม ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และสภาพ
ภูมิอากาศของหยางโจวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของมนุษย์และการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานที่จะทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็น ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
แห่งสำคัญ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และลักษณะประชากรสะท้อนถึงสถานะพิเศษของเมืองแห่ง
นี้ในฐานะจุดที่เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมมาบรรจบกัน โดยหยางโจวเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าพ่อค้า
วาณิชมาแต่โบราณ เศรษฐกิจอันเฟื่องฟูประกอบกับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ส่งผลให้เมืองแห่งนี้มี
สภาพแวดล้อมทางวิถีวัฒนธรรมและศิลปะอันรุ่มรวย รวมถึงวัฒนธรรมเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ในหน้า
ประวัติศาสตร์ ก่อตัวเป็นกลิ่นอายทางวัฒนธรรมอันเข้มข้น ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญเบื้องหลัง
ความเจริญรุ่งเรืองของภาพพิมพ์แกะไม้ในฐานะศิลปะแขนงหนึ่ง

ด้วยภูมิหลังดังกล่าว ภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวในสมัยราชวงศ์ชิงจึงเติบโตแบ่งบาน
กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอันมีลักษณะเฉพาะของภูมิภาค

อุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ประเภทของงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้มีความหลากหลาย มีความโดดเด่นทางศิลปะ รวมถึงเปี่ยม
ด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม งานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้เหล่านี้ไม่เพียงถ่ายทอดข้อความและ
ภาพ แต่ยังเป็นสื่อกลางสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม ที่รองรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และนัยยะ
ของสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยเอาไว้

ระหว่างที่ศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว งานวิจัยฉบับนี้
จะบูรณาการทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยทฤษฎีการสืบทอดวัฒนธรรมและการสร้าง
นวัตกรรม หลักการทางทัศนศิลป์ และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
พิมพ์แกะไม้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ทำการสำรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจคุณค่าสมัยใหม่ของศิลปะโบราณรูปแบบนี้อย่างลึกซึ้ง

ผลการวิจัยจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เพื่อสืบทอดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากแก่นศิลปะของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว

ภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ของหยางโจว

1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของหยางโจว

หยางโจว เป็นระดับเมืองในมณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำฉางเจียงและคลองใหญ่จิ้งหังตั๋นเหอ ตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันออกของที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียงตอนกลางและตอนล่าง ตอนกลางของมณฑลเจียงซู ใกล้กับทะเลเหลืองทางตะวันออก มีพรมแดนติดกับเมืองหนานทงและเมืองเหยียนเฉิง ทางตะวันตกเชื่อมกับหนานจิง และเชื่อมระหว่างอำเภอลี่เหอและเทียนฉาง ทางใต้ติดกับแม่น้ำฉางเจียง เมื่อหันหน้าเข้าแม่น้ำจะเห็นเมืองเจินเจียงและอู๋ซีที่ฝั่งตรงข้าม อยู่ติดกับแม่น้ำหวายเหอทางทิศเหนือ ติดกับเมืองหวายอัน และมีคลองใหญ่จิ้งหังตั๋นเหอไหลผ่านจากเหนือไปได้ มีตำแหน่งที่ตั้งยอดเยี่ยม และยังได้รับการขนานนามว่า “เมืองที่มีคลองแห่งแรกของประเทศจีน” และมีชื่อที่ดงามว่า “เมืองแห่งพระจันทร์” เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ หยางโจว ตั้ง อยู่ในเขตเปลี่ยนผ่านจากภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อนชื้นไปสู่ภูมิอากาศมรสุมแบบอบอุ่น ลักษณะเด่นของภูมิอากาศคือ สี่ฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน มีแสงแดดและฝนตกชุก และทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่ชัดเจน (Jie, 2020)

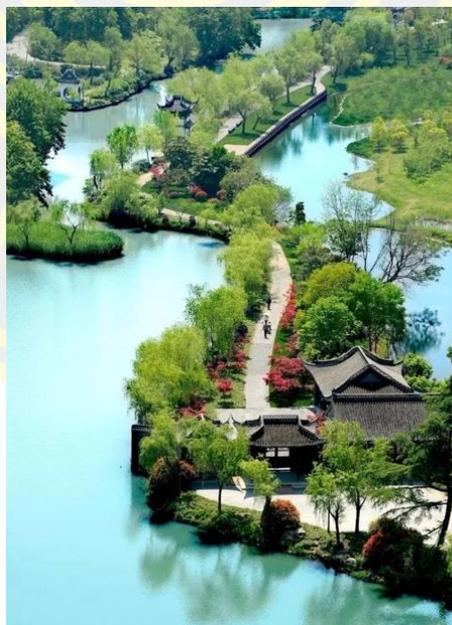

ภาพที่ 2-1 ถนนโบราณตงกวน หยางโจว

(ที่มา: <https://www.163.com/dy/article/EBIF7H9G05431O61.html>)

ภาพที่ 2-2 ภูมิทัศน์ของเมืองหยางโจว
(ที่มา: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=175023803>)

ภาพที่ 2-3 ทะเลสาบโช่วซีหู หยางโจว
(ที่มา: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=175169033>)

2. การพัฒนาทางประวัติศาสตร์และภาพรวมของประชากรหยางโจว

ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองหยางโจวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 486 ปีก่อนคริสตกาล และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ด้วยการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนราชวงศ์ หยางโจวจึงมีชื่อเรียกมากมายเช่น กว่างหลิง หานเจียง และเจียงตู บันทึกแรกสุดของชื่อ “หยางโจว” พบได้ใน “ช่างซู-หุยกั๋ง” ที่ได้กล่าวไว้ว่า “หฺวายไห้คือ หยางโจว” (Liu Mingquan, 2015) แต่ไม่ใช่แนวคิดเดียวกันกับพื้นที่หยางโจวปัจจุบัน นี่เป็นเพียงแค่ขอบเขตทางภูมิศาสตร์แบบกว้างโดยคนโบราณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงมณฑลเจียงซู อันฮุย เจียงซี ผู้เจี้ยน และทางตอนเหนือของแม่น้ำหฺวายเหอ ทะเลเหลืองและแม่น้ำฉางเจียง บริเวณที่หยางโจวตั้งอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า กว่างหลิงในสมัยโบราณ เป็นศูนย์กลางของแม่น้ำหฺวายเหอและปากคลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุนเหอ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (Lu, Guo, & Kang, 2019)

ในกระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากข้อได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของหยางโจว มีช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสามช่วง ได้แก่ ช่วงกลางของราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ชิง ซึ่งหมายถึง ความรุ่งเรืองของหยางโจวนั้นสอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทั้งหมด ในช่วงราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถังและราชวงศ์ชิง หยางโจวเป็นภูมิภาคที่มีความมั่งคั่งและเงินทุนกระจุกตัวอยู่มากที่สุดในประเทศจีนหรือแม้แต่เอเชียตะวันออก และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วย หยางโจวสมัยใหม่มีชื่อเช่น เมืองหลวงแห่งอาหารโลก เมืองหลวงของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และเมืองหลวงของลำคลองโลก (Chen Jizhou, 2022) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุดแรก และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม เมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ 6,591.21 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 เขตและ 1 ตำบล และ 2 ตัวแทนการปกครองระดับเมือง จากการรวบรวมข้อมูลในปีค.ศ. 2021 หยางโจวมีประชาชนทั้งสิ้น 4.577 ล้านคน (เว็บไซต์รัฐบาลประชาชนเมืองหยางโจว) (Kaijian, 2019)

ภาพที่ 2-4 มุมหนึ่งของเมืองหยางโจว (ที่มา: www.yangzhou.gov.cn)

3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและศิลปะและลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของเมืองหยางโจว

หยางโจวตั้งอยู่จุดบรรจบของแม่น้ำฉางเจียงและคลองใหญ่จึงตั้งอยู่บนหุบเขา วัฒนธรรมเหวยหยางมีศูนย์กลางอยู่ที่หยางโจวซึ่งเป็นสถานที่ที่ทิศเหนือและทิศใต้มาบรรจบกัน นอกจากนี้ หยางโจวยังเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมจากราชวงศ์ในอดีต นักการเมือง นักเขียน จิตรกร และศิลปินจากทุกราชวงศ์ได้ทิ้งผลงานคลาสสิก บทกวี การเขียนพู่กันจีน ภาพวาด ดนตรี และการเต้นรำ และยังมีตำนานและเรื่องราวที่สวยงามมากมายไว้ในหยางโจว (Shao Jing, 2012) เหล่าบัณฑิตจากทุกราชวงศ์ต่างต้องการเดินทางมายังหยางโจวมาโดยตลอด หลี่ปาย กวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังเดินทางมายังหยางโจวหลายครั้ง เขาเคยเขียนบทกวีไว้ว่า “เพื่อนเก่าอำลาหอ นกกระเรียนเหลืองมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ล่องลอยไปยังหยางโจวในเดือนสามที่มีดอกไม้บานสะพรั่ง เงาของเรือค่อย ๆ หายไปในที่น้ำและท้องฟ้าเชื่อมต่อกัน เห็นเพียงแค่แม่น้ำฉางเจียงไหลเอื่อยอยู่ที่ขอบฟ้า” หยางโจวเป็นชุมทรัพย์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นักกวี นักเขียนพู่กันจีนและจิตรกรที่มีชื่อเสียงได้ปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมเมืองที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย มีอุทยานหยางโจวที่รวมวิบุรุษทางภาคเหนือและความงามของภาคใต้ให้เยี่ยมชมแล้ว ยังสามารถลิ้มรสอาหารหวานหยางที่มีเอกลักษณ์ของจีนและซาลาเปาหยางโจว ข้าวผัดหยางโจว และผักตองหยางโจว นอกจากนี้ยังสามารถฟังจิว หยาง ละครพุดหยางโจว พิณโบราณกู่ฉินที่เป็นเอกลักษณ์ และยังสามารถเพลิดเพลินไป เครื่องเงิน หยางโจว เครื่องหยกหยางโจว

บอนไซหยางโจว การตัดกระดาศหยางโจว ดอกไม้ก้ามหือหยางโจว การปักหยางโจว โคมไฟหยางโจว ของเล่นหยางโจว และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอื่น ๆ หวนให้ระลึกถึง “จิตรกรทั้งแปดของหยางโจว (หยางโจวปาไกว)” ในสมัยโบราณ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสำนักหยางโจวอย่างลึกซึ้ง (Jianqin, 1998)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2016 หลังจากที่เมืองหยางโจวได้รับอำนาจนิติบัญญัติท้องถิ่น ได้มีประกาศการใช้ข้อบังคับแรก “ข้อบังคับการคุ้มครองเมืองหยางโจว” หยางโจวได้ส่งเสริมการปกป้องและฟื้นฟูเมืองโบราณตามแนวคิดของ “การปกป้องรูปลักษณ์ เสริมสร้างความสวยงาม เสริมเสน่ห์ของหยางโจว หล่อหลอมจิตวิญญาณ” (สำนักข่าวเจียงซูเซี่ยนใต้ไควเป่า, 2020) หยางโจวเป็นต้นกำเนิดของคลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุ่นเหอในประเทศจีน และเป็นเมืองชั้นนำในการใช้คลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุ่นเหอมาเป็นมรดกโลก เมืองนี้เติบโตมาพร้อมกับคลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุ่นเหอ เมืองโบราณแห่งนี้ยังรักษาความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของคลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุ่นเหอ ความสมบูรณ์ของรูปลักษณ์และความต่อเนื่องของวัฒนธรรม ปัจจุบัน เมืองหยางโจวมี “ผลงานชิ้นเอกของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” จากองค์การยูเนสโก 3 ชิ้น ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ ศิลปะพิณกู่ฉิน และงานตัดกระดาศไม้หยางโจว รวมถึงเครื่องหยก เครื่องเงินหยางโจว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอีก 20 รายการ (หยางโจว: การสร้าง “เมืองหยางโจวที่สวยงาม” ผ่านบูรณาการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามคลองใหญ่จิ้งหังตั๋ยุ่นเหอ, 2020) หยางโจวเป็นเมืองที่เป็นจุดบรรจบของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นช่องทางสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และเป็นเมืองเอเชียตะวันออกที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต และได้รับ “รางวัลที่อยู่อาศัยจากองค์การสหประชาชาติ” นอกจากนี้ หลังจากการพัฒนานับพันปี อาหารหยาบหยางยังเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย ในค.ศ. 2019 หยางโจวยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งอาหารโลก (Ru., 2018)

ภาพรวมการพัฒนาการพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

ในยุคราชวงศ์ชิง อุตสาหกรรมการแกะแผ่นไม้ของหยางโจวเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง สร้างคุณูปการสำคัญต่อหนังสือ ภาพจิตรกรรม และวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว เนื้อหาส่วนนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง รวมถึงประเภท จุดเด่น และคุณค่าของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง วิเคราะห์ผลงานที่มีลักษณะเป็นตัวแทน สถานการณ์ปัจจุบันของการพิมพ์แกะไม้ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์

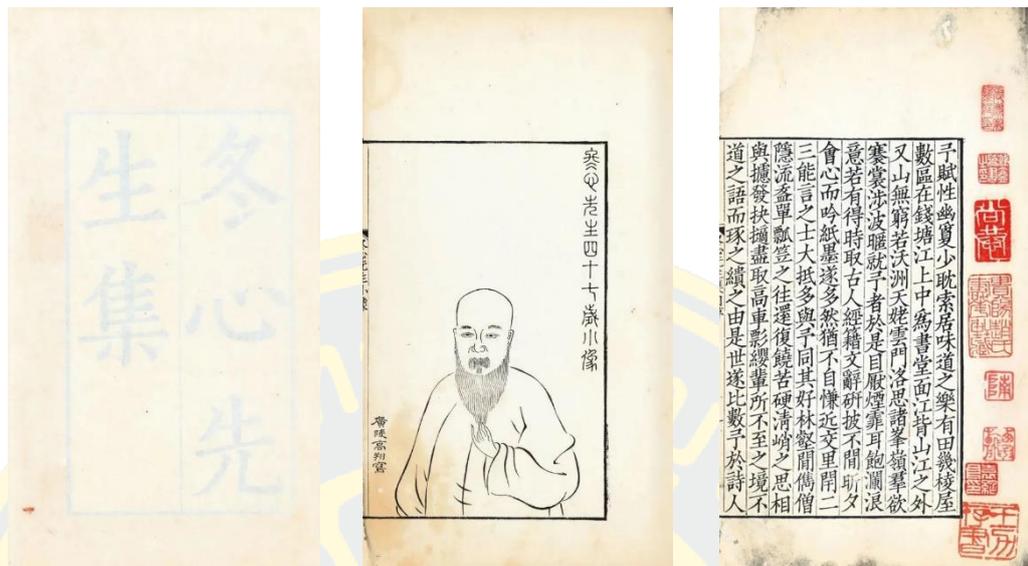
1. ประวัติการพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

สมัยราชวงศ์ชิง หยางโจวเคยเป็นที่ตั้งของเขตบริหารหวายหนาน เคยรุ่งเรืองเพราะเกลือ และพัฒนาเป็นมหานครที่มั่งคั่งในโลกสมัยนั้น “พกเงินจำนวนมาก ขึ้นกระเรียนไปเที่ยวหยางโจว” ประโยคนี้สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของหยางโจวในช่วงเวลานั้น และความปรารถนาของโลกที่มีต่อหยางโจว จักรพรรดิคังซีและจักรพรรดิเฉียนหลงต่างเสด็จประพาสถึงหกครั้งและทิ้งร่องรอยไว้มากมาย ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของพ่อค้าเป็นตัวกำหนดลักษณะของเมืองและโหนดทางวัฒนธรรมของเมืองหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง ลักษณะของแนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในช่วงเวลานั้น ส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมและศิลปะที่มีความประณีตและความสูงส่ง ในภูมิศาสตร์ หยางโจวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฉางเจียง แต่ในด้านของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเจียงหนาน ความรุ่งเรืองของหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงเป็นเหมือนความฝันอันงดงาม ในบรรยากาศที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง นำเสนอความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ หยางโจวในปัจจุบันได้รับมรดกทางอารมณ์สง่างามในอดีต และนำเสนอมรดกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ (Hong, 2016)

ความต้องการทางวัฒนธรรมเกิดจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันโดยตรงสำหรับการพัฒนาภาพพิมพ์แกะไม้ ในเวลานั้น เป็นยุคทองของการพิมพ์หนังสือแบบทางการและหนังสือแบบส่วนตัว ผลงานที่เป็นตัวแทนของการแกะสลักอย่างเป็นทางการได้แก่ ในรัชสมัยคังซี ได้รับสั่งให้แกะสลักแม่พิมพ์หยางโจว “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉวนถิงซือ)” ซึ่งได้บันทึกประวัติศาสตร์การขนส่งเกลือระหว่างแม่น้ำหวายเหอ โดยใช้เวลาเกือบสองปีและมีคุณภาพสูง และเป็นที่รู้จักในฐานะ “หนังสือเล่มแรกของการแกะสลักหนังสือจีน” ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ในหยางโจว ผลงานแกะสลักแบบส่วนตัวได้แก่ หนังสือแกะสลักพ่อค้าเกลือและหนังสือคัดลายมือ ผลงานตัวแทนของพ่อค้าเกลือคือ “ห่านเจียงหย่าจี้” ที่แกะสลักโดยหม่าเยว่กวนและหม่าเยว่ลู่ในรัชสมัยยงเจิ้งและเฉียนหลง ผลงานตัวแทนของหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ที่ผลิตขึ้นโดยนักเขียนอักษรที่มีชื่อเสียง และมีคุณค่าทางศิลปะสูงเช่น ในปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลยงเจิ้ง ผลงานประติมากรรมของวัดโปเร่อในหยางโจว “รวมผลงานของนายตงซิน (ตงซินเซียนเซิงจี)” ผลงานแกะสลักแบบโรงงานของหยางโจวก็มีอยู่เช่นกัน แต่ไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์และเก็บรักษาไว้น้อยมากนัก ภายในนั้น “โรงงานกระดาษหอยุนหลานเก้อ” ที่ก่อตั้งโดยหอยุนหลานในช่วงปีแรกของจักรพรรดิฉินจื้อนั้นมีเอกลักษณ์ด้วยภาพพิมพ์แกะสลักปีใหม่อันประณีต และการแกะสลักคัมภีร์ในหยางโจวก็ค่อย ๆ เกิดขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง และมีสถาบันการแกะสลักเช่น กองแกะสลักเจียงเป่ย์และสถาบันแกะสลักคัมภีร์ทิเบตหยางโจว นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คัมภีร์แกะสลักอย่างกว้างขวาง (ภาพรวมของประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว) (Wu Yu, 2020)

การพัฒนาทางวัฒนธรรมยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมงานภาพพิมพ์แกะไม้ สมัยราชวงศ์ชิงมี “สำนักหยางโจว” ในด้านของวัฒนธรรม และ “จิตรกรทั้งแปดของหยางโจว (หยางโจวปาไกว่)” ที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ เพื่อปรับปรุงระดับทางวัฒนธรรมของพวกเขา พ่อค้าเกลือในหยางโจวที่มีทรัพยากรเงินที่แข็งแกร่ง ได้ดำเนินการสร้างสวนและศาลา เพื่อดึงดูดบัณฑิต ทำให้หยางโจวเป็นฐานทางวัฒนธรรมและศิลปะในเวลานั้น ผ่านการลงทุนจัดพิมพ์ชุดบทกวีของบัณฑิต ขณะเดียวกัน พวกเขาายังสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งเสริมการผลิตผลงานศิลปะอย่างมาก วัตถุประสงค์ยังบ่มเพาะวัฒนธรรมและศิลปะที่สง่างามในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและวิชาการ ขณะที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของวัฒนธรรมและศิลปะยังส่งเสริมความรู้เรื่องของอุตสาหกรรมแกะสลักอีกด้วย “จิตรกรทั้งแปดของหยางโจว (หยางโจวปาไกว่)” ที่มีชื่อเสียงมักจะได้รับเชิญไปที่สวนเพื่อท่องบทกวี วาดภาพ บรรเลงพิณกู่ฉิน และสนทนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ บัณฑิตเหล่านี้แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบทุกด้านอย่างเต็มที่ของบทกวี การเขียนอักษร ภาพวาด และการพิมพ์ พวกเขาได้เขียนแบบอักษร การพิมพ์ การแกะสลักและการผสมผสานการเขียนอักษรลงในภาพพิมพ์แกะไม้เช่น ผลงาน “รวมผลงานของนายตงซิน (ตงซินเขียนเชิงจี)” ของจินหนงหนึ่งในจิตรกรทั้งแปดของหยางโจว (หยางโจวปาไกว่) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าในคลังสมบัติของวัฒนธรรมจีน ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สูงมากในประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมเท่านั้น ขณะเดียวกันยังครองตำแหน่งที่สำคัญในภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว บทกวีของจินหนงเต็มไปด้วยบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหยางโจว และบรรยากาศเหล่านี้ยังได้รับการแสดงออกอย่างเต็มที่ผ่านการแสดงออกทางศิลปะของภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว

ภาพพิมพ์แกะไม้ หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงมีเอกลักษณ์ทางบทกวีและรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นการแสดงอารมณ์และมนต์เสน่ห์ทางศิลปะ อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่ประณีตและพิถีพิถันอย่างยิ่ง

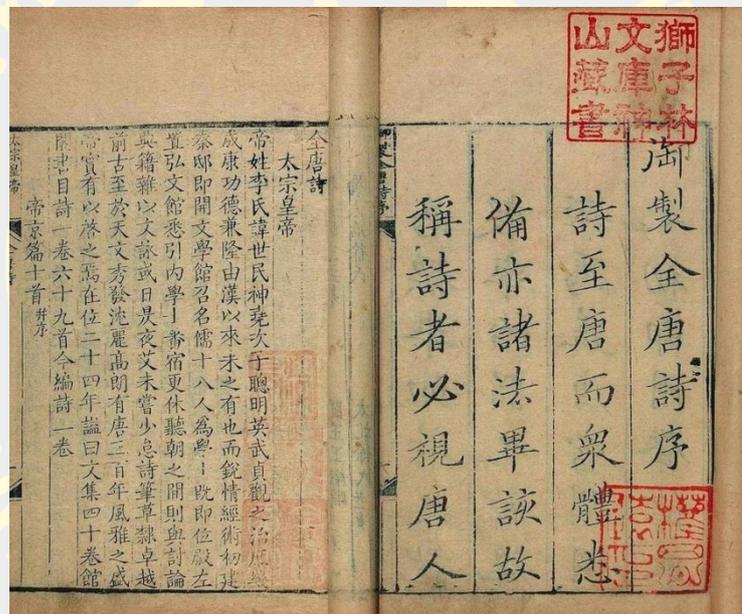

ภาพที่ 2-5 ภาพบางหน้าของ “รวมผลงานของนายตงซิน (ตงซินเขียนเชิงจี)” ของจินหนง (ที่มา: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=45586234803>)

2. ประเภทของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

จากมุมมองของรูปแบบ ภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงมีอยู่สองประเภทหลัก ได้แก่ หนังสือและสิ่งพิมพ์รายวัน จากมุมมองของการผลิต ภาพพิมพ์แกะไม้ในราชวงศ์ชิงแบ่งออกเป็นฉบับแกะสลักแบบทางการและฉบับแกะสลักแบบโรงงาน ซึ่งมีปริมาณมากและมีหนังสือเป็นหลัก ที่เป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของการพัฒนาภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงที่มีสถาบันแกะสลักหนังสือโดยเฉพาะที่ดำเนินการโดยรัฐบาล กรมบทกวีหยางโจว กรมหนังสือหยางโจว และหน่วยงานแกะสลักหนังสืออื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลที่มีความสำเร็จเป็นของตนเอง ในปีทีลืบสี่ของจักรพรรดิคังซี (ค.ศ. 1705) “กรมบทกวีหยางโจว” องค์กรสำหรับจัดพิมพ์ได้ก่อตั้งขึ้นในวัดเทียนหนิง ผลงานเช่น “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉวนถั่งซือ)” “เป่ย์เหวินหยุนฝู” “สี่ฝู” “บทกวีและภาพวาดที่คัดสรรจากราชวงศ์ก่อน (สี่ได้ถี้ฮว่าซือช้วน)” ที่จัดพิมพ์โดย สิ่งทอเจียงหนิง ประวัติศาสตร์การค้าเกลือระหว่างแม่น้ำหุ่ยเหอซึ่งได้รับคำสั่งจากฉวาทยีน ในปีทีลืบสามของจักรพรรดิเจียชิ่ง เจิงหยูผู้บัญชาการประวัติศาสตร์การขนส่งเกลือระหว่างแม่น้ำหุ่ยได้ก่อตั้งร้านหนังสือหยางโจวภายใต้ราชโองการ และเป็นประธานในการพิมพ์เช่น “ฉวนถั่งเหวิน” “หมิงเจี้ยน” และผลงานงานอื่น ๆ หลังจากราชสมัยเจียชิ่งยังมีฉบับแกะสลักแบบทางการกับร้านหนังสือหยางโจวอยู่เป็นจำนวนมาก ร้านหนังสือ หุ่ยหนาน หรือที่เรียกว่าร้านหนังสือทางการหุ่ยหนานถูกรวมเข้ากับร้านหนังสือจินหลิง ในปีที 29 ของจักรพรรดิกวงซวี (ค.ศ. 1903) นับจากปีที่ก่อตั้ง มีหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ทั้งสิ้น 60 ชนิดและ 1,701 ม้วน ยกตัวอย่างเช่น วรรณกรรมท้องถิ่น “กวางหลิงทงเตี้ยน” “ซู่เสวย”

“หยางโจวฮว่าฝางลู่” และ “ปาวยั้งถู่จิง” เป็นต้น และยังมี “ประวัติศาสตร์ยี่สิบสี่ (เอ๋อสี่ชื่อสี่)” และ “สุยซู” ที่แกะสลักร่วมกับจินหลิง ซูโจว หังโจวและอู่ซาง นอกเหนือจากข้างต้นแล้วยังมีแกะสลักแบบทางการอีกหลายฉบับสมัยราชวงศ์ซิง ในช่วงต้นราชวงศ์ซิง ฉบับแกะสลักแบบโรงงานของหยางโจวนั้นหายาก และไม่ได้เพิ่มขึ้นจนถึงกลางราชวงศ์ซิง แต่ปริมาณและคุณภาพนั้นยังยากที่จะเปรียบเทียบกับฉบับแกะสลักแบบส่วนตัว ฉบับที่ตีพิมพ์มากที่สุดได้แก่ “ซานจื้อจิง” “ไปเจียซิง” “เซียนจื้อเหวิน” “จั่วจ้วน” “กู่เหวินกวานจื้อ” “คังซีจื้อเตียน” และ “ชื่อซูอู่จิง” ซึ่งมีราคาค่อนข้างต่ำและเผยแพร่อย่างแพร่หลาย แต่ก็มีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่วัฒนธรรม (จากประวัติภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวโดยสังเขป, ไม่สามารถระบุปีอ้างอิง)

ภาพที่ 2-6 ช่วงรัชศกคังซีปีที่ 45 แห่งราชวงศ์ซิง ฉนวนหินแห่งเมืองหยางโจวได้บันทึกฉบับแกะสลัก “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉนวนถึงชื่อ)”

(ที่มา: <https://mp.weixin.qq.com/s/dBkJHjtX0l2cyJEt8BkxA>)

ภาพที่ 2-7 อักษรและ 120 เล่มของ “บทกวีราชวงศ์ถังทั้งหมด (ฉวนฉิงซือ)” ในช่วงต้นรัชสมัยคังซี (ที่มา: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=46985463803>)

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้ สมัยราชวงศ์ซิงสามารถแบ่งได้ดังนี้ ฉบับสมัยต้นราชวงศ์ซิง ตัวอักษรยังคงเป็นรูปแบบสมัยราชวงศ์ตองปลาย รูปแบบตัวอักษรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษรแบบราชวงศ์ซิงที่เส้นแนวนอนบางเส้นแนวตั้งหนา ซึ่งมีความเรียบร้อย ชัดเจนและอ่านง่าย หลังจากรัชสมัยจักรพรรดิคังซี รูปแบบตัวอักษรสองประเภทที่รุ่งเรืองคือ หนึ่งคือ รูปแบบตัวอักษรแบบอ่อน สองคือ รูปแบบตัวอักษรแบบแข็ง ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรที่เลียนแบบราชวงศ์ซิงที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบของการตกแต่งขอบได้แก่ เส้นบางด้านเดียว เส้นบางทั้งสองด้าน ด้านซ้ายและด้านขวาบาง ทั้งสองด้าน ล้อมรอบทั้งขู๋และบุ๋น เป็นต้น การแต่งตรงกลางได้แก่ การใช้หางปลา การใช้เส้นตัดขวาง การใช้เส้นกึ่งกลาง การเลือกและการจัดเรียงตัวอักษรและเนื้อหา

3. อัตลักษณ์ทางศิลปะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ซิง

3.1 อัตลักษณ์ทางศิลปะของแบบตัวอักษรบนแม่พิมพ์แกะสลัก

เมื่อ Huang Yongnian (黄永年) สรุปรูปแบบตัวอักษรสมัยราชวงศ์ซิง เขากล่าวว่า “ตัวอักษรบนแม่พิมพ์แกะสลักในสมัยราชวงศ์ซิงตอนต้น ได้ใช้วิธีการมาตรฐานของแบบตัวอักษร” แบบอักษรบนภาพพิมพ์แกะไม้มีอัตลักษณ์ของความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานของราชวงศ์ซิง รูปแบบอักษรที่ใช้ทั่วไปบนภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ซิงมี 3 รูปแบบได้แก่ แบบอักษรซ่งถี้ แบบอักษรโอวถี้ และแบบอักษรหรงถี้ แบบอักษรที่เก่าแก่ที่สุดใน 3 รูปแบบนี้คือ แบบอักษรโอวถี้ ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรชายชูถี้ที่สร้างขึ้นโดย Ouyang Xun (欧阳询) ซึ่งเป็นช่างผลิตตัวอักษรในราชวงศ์ถัง แต่อย่างไรก็ตามก็มีความแตกต่างบางประการระหว่างการแกะสลักอักษรแบบซ่งถี้และ

การเขียนตัวอักษรแบบโอวถี่ ผลของการแกะสลักมีความเป็นเหลี่ยมที่สวยงาม ตัวอักษรมีความเอียงเล็กน้อยซ้ายต่ำและขวาสูง โครงสร้างมีความกระชับ ความหนาบางของเส้นขีดต่างกันเล็กน้อย ตรงมุมมีความแหลมคมอย่างชัดเจน ในช่วงราชวงศ์ซ่งตอนกลางแบบอักษรโอวถี่ได้มีวิวัฒนาการบางประการ ศิลปินเช่น Jin Nong และ Wang Shu ได้ใช้แบบอักษร “ฝางซ่ง (仿宋)” ที่มีเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ในหนังสือที่พวกเขาแกะสลัก ได้เปลี่ยนเป็นแบบอักษรฝางซ่ง ให้เป็นตัวอักษรที่มีความเอียงเล็กน้อย เช่นในหนังสือ “ตงซินเขียนเชิงจี (รวมบทประพันธ์ของนายตงซิน 冬心先生集)” ของ Jin Nong แบบอักษรในหนังสือได้ลดความบางในแนวนอนและความหนาในแนวตั้ง มองข้ามความเอียง มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตของการเผยแพร่มีจำกัด จำนวนน้อย และมีคุณค่ามาก (ภาพที่ 2-8 คือหน้าหนังสือโบราณต้นฉบับที่สแกนโดยผู้วิจัยที่ห้องสมุดหนานจิง)

ภาพที่ 2-8 หน้าที่ถูกคัดเลือกจาก “รวมบทประพันธ์ของนายตงซิน” (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

แบบอักษรช่งเถื่อเป็นแบบอักษรที่มีเอกลักษณ์มากขึ้น แนวนอนราบและแนวตั้งตรง มุมของเส้นขีดส่วนมากเป็นมุมตรง ทรงสามเหลี่ยมที่ชัดเจนที่ส่วนท้ายของเส้นขีดแนวนอน เส้นจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อแกะสลัก แบบอักษรห้วนถึแตกต่างจากมุมของรูปแบบตัวอักษร กล่าวคือ เส้นขีดมีความเรียวยาว ค่อนข้างโค้งมนและนุ่มนวล ขอบและมุมถูกซ่อนไว้ที่จุดเปลี่ยน การจัดวางมีความเรียบร้อยและชัดเจน ให้ความรู้สึกโดยรวมมีความสง่างาม โดยได้รับความนิยมในพื้นที่เจียงหนานเช่นหยางโจว ซึ่งเป็นแบบอักษรแกะสลักภาพพิมพ์แกะไม้ในสมัยราชวงศ์ซิง ยกตัวอย่างเช่น “บทกวีราชวงศ์ถัง (全唐诗)” ที่จัดพิมพ์โดยกรมบทกวีหยางโจวในปีที่ 46 ของจักรพรรดิคังซี ซึ่งเป็นตัวแทนของแบบอักษรประเภทนี้

แบบอักษรของภาพพิมพ์แกะไม้ของราชวงศ์ซิงได้สร้างความแตกต่างและมีรูปแบบของตัวอักษรแกะสลัก ซึ่งคล้ายกับมาตรฐานของแบบอักษรของการพิมพ์สมัยใหม่ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง

3.2 อัตลักษณ์ทางศิลปะของการเข้าเล่มบนแม่พิมพ์แกะสลัก

“นักเขียนส่วนมากในช่วงราชวงศ์ซิงตอนต้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น แต่ต่อมาพวกเขาได้มีความคล่องแคล่วและงดงามมากขึ้น ลายมือของผู้มีชื่อเสียงบนแม่พิมพ์ค่อย ๆ ปรากฏขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเขียนอักษรด้วยมือ และเค้าโครงก็มีความงดงามมากขึ้น นี่คือนโยบายของการเปลี่ยนแปลง” (Huang Shang, 1992) การจับรูปแบบหนังสือโบราณมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหลักของการเข้าเล่มหนังสือในสมัยราชวงศ์ถังและก่อนหน้านั้น ได้แก่ การเข้าเล่มแบบม้วนพับ การเข้าเล่มแบบพับพระคัมภีร์และการเข้าเล่มแบบม้งกรหลิน รูปแบบเหล่านี้ยังคงรักษาความรู้สึกสวยงามของความต่อเนื่องและจังหวะในการเข้าเล่ม ด้วยการเกิดขึ้นของการเข้าเล่มแบบผีเสื้อ รูปแบบการเข้าเล่มได้เพิ่มความสวยงามของการออกแบบที่สมมาตร หน้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนปีกของผีเสื้อ เมื่อกางออกจะเหมือนผีเสื้อขยายปีกเต็นรำ ซึ่งมีจังหวะและสวยงามมาก การเกิดขึ้นของรูปแบบของการเข้าเล่มถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก และยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางจิตวิทยาของการอ่านของผู้คนทำให้พวกเขาารู้สึกสะดวกในการพลิกอ่าน และได้รับประสบการณ์ในการอ่านที่สงบนิ่ง จากมุมมองเชิงสุนทรียศาสตร์ ศิลปะการเข้าเล่มหนังสือแบบโบราณเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมและทัศนคติที่เป็นกลาง ซึ่งมีอัตลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียว

ภาพที่ 2-9 รูปแบบการเข้าเล่มของหนังสือแบบโบราณ (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

3.3 อัตลักษณ์ทางศิลปะของกระดาษและหมึกบนแม่พิมพ์แกะสลัก

วัสดุหลักสำหรับกระดาษภาพพิมพ์แกะสลักคือ กระดาษเซวียนจื่อ ซึ่งเป็นกระดาษชนิดพิเศษแบบดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนาน และมีเทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยทั่วไปทำจากหญ้ากกที่มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังทำจากเปลือกของต้นไผ่ ไม้เลื้อยและพืชอื่น ๆ หลังจากผ่านกระบวนการหลายอย่าง เช่น แช่ ต้ม ตากแดด ในที่สุดได้กลายเป็นกระดาษที่มีความเหนียว บางและระบายอากาศได้ดี เนื่องจากเนื้อสัมผัสที่ระบายอากาศได้ดีและการดูดซับหมึกได้ดี กระดาษชวอน จื่อจึงสามารถให้หมึกซึมผ่านได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงถือเป็นกระดาษในอุดมคติสำหรับการเขียนตัวอักษรและการวาดภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาคุณภาพทางศิลปะของนักเขียนโบราณและความเข้าใจที่มีต่อความงามแห่งธรรมชาติ

ในรัชสมัยจักรพรรดิซุ่นจื่อ คังซี ยงเจิ้งและเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง กระดาษที่นิยมใช้ในการแกะสลักหนังสือส่วนมากเป็นกระดาษคายฮว่า “กระดาษมีเนื้อละเอียด นุ่มและยืดหยุ่น ขาวสะอาดตั้งหยก และไม่มีลายกระดาษ” ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงกระดาษขอบหยาบส่วนมากใช้สำหรับการพิมพ์ “สีเป็นสีครีม ด้านหน้ามันวาว ด้านหลังมีความหยาบเล็กน้อย เนื้อสัมผัสมีความเปราะเล็กน้อย และมีความเหนียว” (Hu Daojing, 1989) ในรัชสมัยจักรพรรดิดังจื่อ และกวงชวีแห่งราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่ใช้กระดาษเหมาไท่ “สีคล้ายกับกระดาษเหมาเปียน แต่ค่อนข้าง

บางและมีคุณภาพด้อยกว่า กระดาษมีความกว้าง มีความหนาไม่เท่ากัน และลายกระดาษมีความชัดเจน สำหรับการใช้หมึก เนื่องจากมีงานแกะสลักคุณภาพสูงมากภายในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง จึงยังไม่ค่อยมีผลงานที่ใช้หมึกที่ประณีตมากนัก งานวิจัยนี้ได้อ้างอิงข้อความในม้วนที่ 4 ของ “รวมบทประพันธ์ของนายตงซิน” ของสำนักกว้างหลังในปีที่ 11 ของการครองราชย์ของจักรพรรดิยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง “งานแกะสลักมีความประณีต กระดาษและหมึกเนื้อดี ตีพิมพ์มาเป็นหนังสือ” หนังสือที่แกะสลักโดย Jin Nong เองได้แก่ “รวมบทประพันธ์ของนายตงซิน” “ข้อความจารึกจ่ายเหยียนของนายตงซิน” “บันทึกภาพบนไม้ไผ่ของนายตงซิน” ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษคายฮว่า กระดาษข่ง กระดาษหงจินหลัวเหวิน จิวหลัวเหวินเจียน หมึกสำหรับหมึกฮูย จึงทำให้ดูโบราณ”

4. การศึกษาคุณค่าของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

หยางโจวเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุดแรกจาก 24 เมืองที่ประกาศใช้โดยสภาแห่งรัฐ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดภาพพิมพ์แกะไม้ของประเทศจีน ภาพพิมพ์แกะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและครองตำแหน่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์แกะไม้ของประเทศจีน ภาพพิมพ์แกะไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนของประเทศจีนเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ของโลก และมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมโลกและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ (สาขาการพิมพ์ธนบัตรสมาคมการวิจัยประวัติศาสตร์การทหารที่สี่ใหม่ของเซี่ยงไฮ้, ต้นกำเนิดของการพิมพ์แกะสลัก, pp.365-370) คุณค่าของการพิมพ์แกะไม้สามารถวิเคราะห์ได้จากสองด้านคือ หนึ่งคือ เนื้อหา สองคือ รูปแบบ ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางศิลปะที่สูงและโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สำคัญอีกด้วย

คุณค่าทางประวัติศาสตร์: การพิมพ์แกะไม้เป็นการตกผลึกของภูมิปัญญามนุษย์เช่น ความคิด ความรู้ และวัฒนธรรมในแต่ละยุคผ่านตัวอักษรและภาพ เพื่อให้เนื้อหาเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้อย่างยาวนาน และเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง กลายเป็นความสำเร็จร่วมกันของมนุษยชาติ ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีหลายหัวข้อ ทักษะการพิมพ์ก็ยอดเยี่ยม และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของชีวิตทางสังคมจีนโบราณ และยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐานการเขียนและการสืบทอดอารยธรรมประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการพิมพ์แกะไม้ และการพิมพ์แกะไม้ยังเป็นพยานของกระบวนการทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

คุณค่าทางศิลปะ: เทคนิคการแกะสลักของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวนั้นมีความสมบูรณ์มาก การแกะสลักที่ละเอียด ลายเส้นลื่นไหล และตัวอักษรที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจในความสวยงามและความเป็นศิลปะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ มักจะจ้างผู้เขียนตัวอักษรจีนและจิตรกรที่มีชื่อเสียงบางคนมาเขียนตัวอย่าง จากนั้นติดกระดาษแล้วกลับด้านบนกระดาษไม้ จากนั้นนำกระดาษไปตากให้แห้ง เพื่อให้สิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ การออกแบบตัวอักษรและ

รูปแบบของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ จากการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ ล้วนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพของยุคสมัย โครงสร้างของตัวอักษรและลำดับการเขียนตัวอักษรจีนในสิ่งพิมพ์แกะสลักไม้ราชวงศ์ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียว การจัดหน้าหนังสือและการออกแบบตัวอักษรมีความพิถีพิถันมาก มีความเป็นจังหวะและลีลาที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึง ความงามทางสายตา รูปแบบเรียบง่าย สดใส และสง่างาม ขณะเดียวกันก็มีการตกแต่งและความเป็นศิลปะที่แข็งแกร่งมาก ก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีการพิมพ์ จากทักษะที่เป็นเอกลักษณ์และการสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้ ขณะที่คนยุคใหม่ชื่นชมหนังสือ ยังสามารถชื่นชมกับความใส่ใจและความเฉลียวฉลาดของช่างแกะสลักในกระบวนการเขียนอักษร แกะสลักอักษร พิมพ์ และเข้าเล่ม รวมถึงสามารถสัมผัสกับความซับซ้อนและความเข้มงวดของกระบวนการพิมพ์แกะสลักไม้ทั้งหมด ภาพพิมพ์แกะไม้ดังกล่าวเป็นงานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนและครอบคลุมในตนเอง ซึ่งมีความเป็นสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะสูงมาก สะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาและความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อศิลปะ และส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ชี้นำส่งเสริมค่านิยมทางสุนทรียภาพของผู้คน ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะอย่างยิ่ง

คุณค่าของการสื่อสารทางวัฒนธรรม: ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้เป็นวิธีการสื่อสารทางวัฒนธรรมของมนุษยสมัยโบราณที่สำคัญที่สุด และเป็นสื่อสำคัญในด้านวรรณคดีและศิลปะ ซึ่งทำให้การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาทางสังคม ความเจริญทางศาสนา การเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Yi Renfeng, 2006) ซึ่งเป็นสื่อสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่ อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหยางโจวอย่างลึกซึ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของวัฒนธรรมหยางโจว สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของยุคสมัยและบรรยากาศทางวัฒนธรรมของสังคมหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง สิ่งพิมพ์แกะสลักไม้ที่คนโบราณทิ้งไว้ให้เราถือเป็นมรดกทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีค่าและไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เราจะสามารถเรียบเรียงและค้นพบหนังสือคลาสสิกเหล่านี้และนำเสนอแก่นรู้หลังได้อย่างไร นี่เป็นงานสำคัญระยะยาวและยากลำบากสำหรับเรา และยังเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

วัฒนธรรมที่จัดแสดงในผลงานศิลปะแสดงถึงอารยธรรมทางจิตวิญญาณของภูมิภาค การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมใด ๆ จะต้องมีดินที่ เหมาะสมกับการเจริญเติบโต จึงจะสามารถสะท้อนถึงคุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางสังคมได้ (Wu Yu, 2020) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง เมือง เมืองทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเพณีทางสังคมและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหยางโจว และยังแสดง ถึงความรู้เรื่องและการล่มสลายของเหมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม

ในฐานะงานศิลปะ สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สะท้อนให้เห็นใน ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ประการแรก ความถูกต้องของหนังสือในฐานะสื่อของข้อมูล การบันทึกและการ เก็บรักษาเอกสารวรรณกรรม เพื่อเป็นสื่อในการบันทึกและการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมและแนวคิด เชิงวิชาการ และเพื่อเป็นงานวิชาการและการเรียบเรียงหนังสือโบราณ เสนอเป็นพื้นฐานสำหรับการ อ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่นผ่านอัตลักษณ์ทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ ประการที่สอง เผยแพร่วัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมผ่านเนื้อหา ซึ่งสะท้อนถึงหน้าที่ด้านการศึกษา ของหนังสือในฐานะผลงานศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือบางเล่มที่มีแนวคิดของลัทธิขงจื๊อในเรื่อง “ความเมตตา ความยุติธรรม มารยาท ภูมิปัญญา ความเชื่อใจ” แนวคิดของลัทธิเต๋า “ความดีอัน สูงสุดเปรียบเสมือนน้ำ” เป็นต้น โดยตระหนักถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมและแสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประการถัดมา ในฐานะงานศิลปะ งานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง สะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพแบบลัทธิขงจื๊อที่เป็นแบบอย่าง โดยชื่นชมความประณีตและเรียบง่าย แสวงหาจิตวิญญาณแห่งมนุษยนิยม และสร้างมาตรฐานทางสังคม สุนทรียภาพของลัทธิขงจื๊อแสวงหา ความกลมกลืนและความสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความงามและศีลธรรม “คัมภีร์หลุนอวี่ (论语)” กล่าวว่า “สุภาพชนกล่าววาจาสุภาพแต่ไม่สั่งสอนผู้คน สุภาพชนคบเพื่อนแต่ไม่ร้องขอสิ่งใด” ใน สุนทรียภาพของลัทธิขงจื๊อ ความสง่างามมักจะรวมศีลธรรม การเลี้ยงดู และการบ่มเพาะทาง วัฒนธรรม การออกแบบปก ปกหลังและการเข้าเล่มของหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งสะท้อนให้ เห็นถึงการแสวงหาความงามอันเคร่งขรึม ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าของลัทธิขงจื๊อในการมุ่งเน้นไปที่ พิธีกรรมและมารยาท การจัดเรียงข้อความมีความรู้สึกเป็นระเบียบ แบบตัวอักษรที่เป็นระเบียบ โดย เน้นที่เส้นขีดตัวอักษรและรูปร่างของตัวอักษร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพของลัทธิขงจื๊อในการ แสวงหาความสมบูรณ์แบบและมาตรฐาน ในสุนทรียภาพของลัทธิขงจื๊อ สิ่งหยาบกระด้างได้รับการปรุ่ งแต่งไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่หมายถึงสิ่งที่สอดคล้องกับสุนทรียภาพของคนหม่มากและง่ายต่อการเข้าใจ

ความหยابกระด้างและความสูงส่งสง่างามไม่ใช่สองสิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จากมุมมองของลัทธิขงจื้อ ความหยابกระด้างเป็นรากฐานของความสง่างาม และความสง่างามคือการยกระดับและการระเหิดของความหยابกระด้าง ลัทธิขงจื้อเน้นการฝึกฝนของมนุษย์และการยกระดับทางศีลธรรม แต่เน้นที่การแลกเปลี่ยนทางอารมณ์ระหว่างผู้คนและความกลมกลืนของความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ ความหยابกระด้างก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะสามารถลดระยะห่างระหว่างผู้คนและส่งเสริมการพัฒนาความกลมกลืนในสังคม

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้อันยอดเยี่ยมได้รับการรวบรวมและชื่นชมจากนักปราชญ์ทุกยุคทุกสมัย โดยมีความแตกต่างจากความงามของรูปแบบทางศิลปะของการแกะสลักตัวอักษรที่หลากหลาย ความประณีตและความงามของทักษะการแกะสลัก ความงามจากการออกแบบการจัดวางหน้าปก ตลอดจนความหลากหลายและความสวยงามของการเข้าเล่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์อันไร้ขอบเขตของสุนทรียภาพคลาสสิกของจีน และยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในยุคหนึ่งอีกด้วย

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากมุมมองทางสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ที่ขงจื้อมองอย่างโจงสมัยราชวงศ์ซิง โดยดำเนินการสำรวจรูปลักษณ์และความหมายแฝงของผลงาน วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมสมัย และใช้แนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับแนวคิดอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิมแบบอื่น ๆ

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีการสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรม

ในรายงานของสภาแห่งชาติครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน: “การชุดค้นอย่างลึกซึ้งถึงอุดมการณ์ จิตวิญญาณทางวัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมที่มีอยู่ในวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่ยอดเยียม และผสมผสานการสืบทอดและนวัตกรรมของข้อกำหนดของเวลา เพื่อให้วัฒนธรรมจีนสามารถแสดงถึงความงามอันเป็นนิรันดร์และรูปแบบของยุคสมัย” (Lu Bing, 2023) วัฒนธรรมต้องการสืบทอดและนวัตกรรม จำเป็นต้องตอบสนองความก้าวหน้าทางมนุษยศาสตร์ยุคใหม่นวัตกรรมคือความก้าวหน้า อีกมุมหนึ่ง ยังสามารถแสดงถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิม ค้นพบคุณค่าของวัฒนธรรม และดำเนินการขยายและปรับปรุง

รายงานระบุว่า จะยึดมั่นต่อแนวทางทำเพื่อประชาชนและหลักการสังคมนิยม สร้างความมั่งคั่งและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสังคมนิยม สืบสานวัฒนธรรมชนชาติจีน และส่งเสริมอำนาจละมุน (ซอฟต์พาวเวอร์) ทางวัฒนธรรมของประเทศ ผลักดันวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของจีนให้เกิดการ

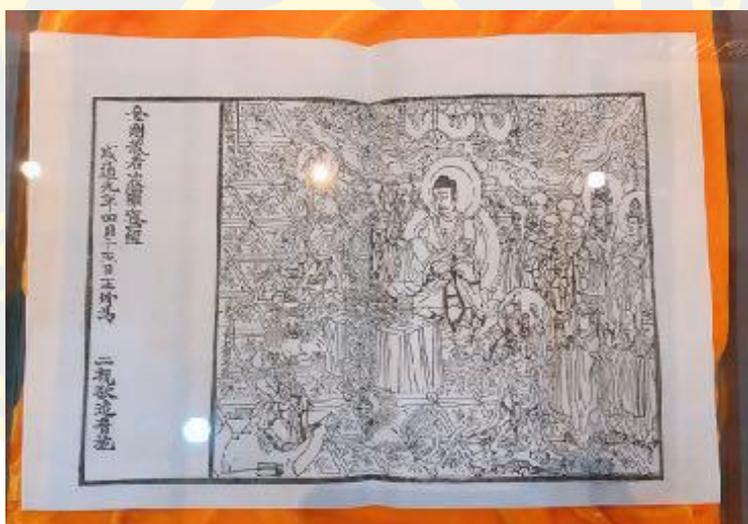
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ และสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน นั้นหมายความว่า ระหว่างการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิม ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันการบูรณาการวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

2. หลักการทางทัศนศิลป์

เมื่อดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ในช่วงแรกของงานวิจัยและการศึกษานี้ จำเป็นต้องนำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางศิลปะ สุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในหลักการทาง ทัศนศิลป์ ครอบคลุมถึงความกว้างและลึกซึ้งของศิลปะ รวมถึงวัตถุประสงค์และบทบาทของศิลปะ ใน ระยะเวลาและระยะหลัง จำเป็นต้องเข้าใจวิธีการแสดงออกของจินตนาการและองค์ประกอบทาง ภาพในหลักการของทัศนศิลป์ หลักองค์ประกอบภาพและทฤษฎีอื่น ๆ รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพทางศิลปะและการสร้างสรรค์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ ราชวงศ์ชิงส่วนมากประกอบด้วย หลักการทางสุนทรียศาสตร์ของการจัดเรียงตัวอักษรและการพิมพ์ อิทธิพลด้านการวาดภาพและมันท์ศิลป์แบบดั้งเดิม และสุนทรียศาสตร์แบบลัทธิขงจื้อ เป็นต้น การ จัดเรียงตัวอักษรและการพิมพ์ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ของราชวงศ์ชิงได้รับการชี้แจงมาจากหลักการทาง สุนทรียภาพบางประการ การจัดเรียงตัวอักษรและการพิมพ์แบบดั้งเดิมนั้นแสวงหาความเป็นระเบียบ ชัดเจน และสวยงามของแบบอักษร และเน้นความถูกต้องของตัวอักษร ความสมเหตุสมผลของความ สมดุลและการเว้นวรรคของลำดับขีดของตัวอักษรจีน ในงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ การจัดวาง ตัวอักษรและการออกแบบรูปเล่มล้วนต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสุนทรียภาพโดยรวมและความ สะดวกสบายในการอ่าน เทคนิคฟู่กันและหมึก วิธีการจัดองค์ประกอบภาพ และเทคนิคการแสดงออก ของภาพวาดแบบดั้งเดิมนั้นเป็นตัวอย่างและการอ้างอิงสำหรับการสร้างอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลวดลายและภาพในศิลปะการตกแต่งแบบดั้งเดิมมักจะถูกนำมาใช้ในอักษร ภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทางสายตาและความเป็นศิลปะ นอกจากนี้ สังคมสมัยราชวงศ์ ชิงยังได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากลัทธิขงจื้อ สุนทรียภาพของลัทธิขงจื้อมีบทบาทสำคัญใน สุนทรียศาสตร์ของผลงานภาพพิมพ์สลักไม้หนังสือ ลัทธิขงจื้อเน้นการปลูกฝังศีลธรรมและระเบียบ ภายใน ดังนั้น การแสวงหาสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงจึงมีความเรียบง่าย ภูมิฐาน และหนักแน่น โดยเน้นการถ่ายทอดคุณค่าและหลักคุณธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นในทางปฏิบัติ และยังได้รับ อิทธิพลจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิหลังทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและการแสวงหา สุนทรียภาพทางศิลปะของสังคมสมัยราชวงศ์ชิง

ผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงยังนำเสนอภาพทางศิลปะและผลลัพธ์ทางภาพที่หลากหลายผ่านการแสดงออกของจินตนาการและองค์ประกอบทางภาพ ผ่านการพรรณนาเส้น รูปร่าง สี และด้านอื่น ๆ ของภาพ แสดงให้เห็นถึงจินตนาการและมโนภาพของผู้สร้างสรรค์ ความหนา ความตรง ความเคลื่อนไหวและลักษณะเด่นด้านอื่น ๆ ของเส้นสามารถแสดงอารมณ์และรูปแบบที่แตกต่างกัน ขณะที่เค้าโครง ความสมดุล และการตัดกันขององค์ประกอบเป็นตัวกำหนดผลโดยรวมและประสบการณ์ทางการรับชมผลงาน ผ่านการใช้สี โทนสีและการผสมสีที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงอารมณ์ บรรยากาศ และหัวข้อที่แตกต่างกันได้ และเพิ่มผลลัพธ์ทางภาพและการแสดงออกทางศิลปะ ผ่านการเปลี่ยนแปลงและการตัดกันของสี นอกจากนี้ยังใช้การตกแต่งและลวดลายในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และความเป็นศิลปะทางสายตา การตกแต่งและลวดลายเหล่านี้ สามารถเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ลวดลายและภาพแบบดั้งเดิม และยังเป็นองค์ประกอบการตกแต่งที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน ผ่านการแสดงออกขององค์ประกอบทางจินตนาการและทัศนศิลป์เหล่านี้ ศิลปินสามารถสร้างผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ได้

ภาพที่ 2-10 ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

การจัดวางและองค์ประกอบทางภาพของภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง มักจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานบางประการ ซึ่งหลักการเหล่านี้มุ่งสร้างความสมดุล ความกลมกลืน และความสวยงาม การจัดวางและการจัดองค์ประกอบภาพมักจะมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ ความสมมาตร ด้านซ้ายและด้านขวาและความสมมาตรด้านบนและด้านล่างถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง เพื่อสร้างความสมดุลและความมั่นคงโดยรวม องค์ประกอบสมมาตรได้รับการจัดวางรูปเล่มด้วยความสมมาตรอย่างแม่นยำเพื่อบรรลุผลทางภาพที่สมดุล

การจัดรูปเล่มและลำดับเนื้อหา เนื้อหาของหนังสืออักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง มักจะถูกจัดเรียงตามลำดับที่แน่นอน เพื่อสร้างความรู้สึกของการจัดเรียง รวมถึง การเรียงลำดับของ ตัวอักษร รูปภาพหรือภาพประกอบ การจัดรูปเล่มอย่างเป็นทางการเป็นระเบียบทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านและ เข้าใจเนื้อหาได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน ยังทำให้มีจังหวะและพลวัตของภาพอีกด้วย

การเว้นพื้นที่ว่าง อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมักจะทำให้ความสนใจกับการเว้น พื้นที่ว่าง นั่นคือ การใช้พื้นที่ว่างอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มผลทางภาพโดยรวม การเว้นพื้นที่ว่าง สามารถใช้เพื่อการแบ่งเนื้อหา เน้นจุดสำคัญ หรือจัดองค์ประกอบภาพให้สมดุล

ลวดลายของการตกแต่ง ลวดลายของการตกแต่งจะปรากฏขึ้นในบริเวณขอบ ซี้อบท หัว กระจดาชและท้ายกระจดาช และตำแหน่งอื่น ๆ รวมถึงรอบ ๆ ภาพประกอบ ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางภาพ ที่มีความซับซ้อนและละเอียดประณีต

หลักการจัดวางและองค์ประกอบทางภาพเหล่านี้ ทำให้อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง มีความเป็นศิลปะและสวยงาม ขณะเดียวกันก็ช่วยถ่ายทอดข้อมูลและเพิ่มประสบการณ์ในการอ่าน ลักษณะเด่นเหล่านี้สามารถนำมาอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง โดยต้องพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ประการแรกคือ เค้โครงและองค์ประกอบภาพ ส่วนของเค้โครงและองค์ประกอบภาพได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืนของภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้จากหลักการจัดวางเหล่านี้ ยกตัวอย่าง เช่น การแบ่งส่วนสี่เหลี่ยมและทอง สมมาตรหรือไม่สมมาตร การจัดวางองค์ประกอบภาพ และอื่นๆ เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่สร้างความเพลิดเพลินและดึงดูดสายตาของผู้คน ประการที่สอง การใช้สี ความกลมกลืนและการตัดกันของโทนสีสามารถสร้างบรรยากาศและอารมณ์ได้ ในระหว่าง การสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้จากหลักการของสีเหล่านั้น เลือกการจับคู่สีและการตัดกันของสีที่เหมาะสม เพื่อสื่อถึงหัวข้อและอารมณ์ที่ต้องการแสดงออกในผลงาน นอกจากนี้ อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัย ราชวงศ์ชิงยังสร้างพื้นผิวและผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านเทคโนโลยีการแกะสลักแม่พิมพ์ไม้ ซึ่ง สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ทางภาพและประสบการณ์ ที่สัมผัสได้ของผลงาน ประการสุดท้าย หลักการของลำดับภาพและเปอร์สเปคทีฟ(perspective) ซึ่ง สามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึกของพื้นที่และความเป็นมิติผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น เปอร์สเปคทีฟ เงาม และเส้นแสง

กล่าวโดยสรุป หลักการทางทัศนศิลป์สามารถให้คำชี้แนะและแรงบันดาลใจเมื่อสร้าง ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง เพื่อสร้างผลงานที่ดึงดูดสายตา และมีความหลากหลาย ผ่านการใช้นวัตกรรมและความเป็นส่วนตัว นำหลักการทางทัศนศิลป์แบบ ดั้งเดิมเข้ากับภาษาศิลปะสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์

3. หลักการสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายสาขาเช่น สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะและจิตวิทยา เน้นประเด็นทางสุนทรียศาสตร์ในกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม และยังเน้นความเป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมของความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการแสดงออกและการเปลี่ยนแปลงของความคิดสร้างสรรค์ ทำให้งานศิลปะสามารถกำหนดนิยามใหม่และการตีความโลกความจริง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ คัดเลือกผลงานที่เป็นตัวแทนจากการแกะสลักอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ เรียบเรียงจากแง่มุมของรูปแบบไปสู่ความหมายแฝงทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในนั้นและลักษณะพิเศษทางสุนทรียภาพที่ต้องการสื่อ ความรู้สึกด้านสุนทรียศาสตร์ในหลักการสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์สาเหตุของความงามและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ในทฤษฎีสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างการสร้างสรรค์ การผสมผสานรูปแบบสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมและแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกัน และการปฏิบัติด้านสุนทรียศาสตร์ในทฤษฎีสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ จากการศึกษาทั้งสามด้านนี้ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะพิเศษและความสำคัญของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

งานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวคิดบางประการในด้านสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียวของสวรรค์และมนุษย์ ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าจะมีความเชื่อมโยงภายในและความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับจักรวาล ศิลปินพยายามแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับจักรวาล ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้แสดงถึงขอบเขตที่อยู่เหนือปัจเจกบุคคล ตัวอย่างเช่น “จวงจื่อ” ฉบบภาพประกอบของ ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาจินโบราณคลาสสิก งานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ฉบับภาพประกอบมักจะแสดงถึงแนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์และธรรมชาติ ภาพประกอบจะวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ภาพสัตว์หรือภาพคน ผ่านการแกะสลักอย่างประณีตและการใช้สี สื่อถึงความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่กลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ภาพประกอบเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่การตีความความคิดทางปรัชญาของจวงจื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลงานศิลปะที่แสดงแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์และธรรมชาติในรูปแบบของภาพ

นอกจากนี้ การสร้างจินตภาพยังเป็นวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดในผลงานภาพพิมพ์สลักไม้หนังสือสมัยราชวงศ์ชิง ผ่านรูปแบบ สี องค์ประกอบภาพและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้ ยกตัวอย่างเช่น “คัมภีร์ชานไห่จิง” ฉบบภาพประกอบ ซึ่งเป็นภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา นิทานและเอกสารตำนาน แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของเทือกเขาคุนหลุนโบราณ ภาพประกอบจำลองโลกที่ลึกลับและน่าอัศจรรย์ที่

ปรากฏใน “คัมภีร์ซานไห่จิง” ผ่านภาพที่สดใสและการแกะสลักที่พิถีพิถัน และสร้างบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์ผ่านการใช้การแสดงผลภาพและการตัดกันของสี ซึ่งกระตุ้นจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่าน (Lin Yu, 2023)

การแสดงผลทางสุนทรียศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างภาพเสมือนและภาพจริงยังเป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้บ่อยของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง ผ่านวิธีการเปรียบเทียบอย่างแยบยลเช่น ความว่างเปล่าและสาร วัตถุและภาพลวงตา เป็นต้น สร้างการแสดงผลทางภาพที่ซับซ้อนและเป็นชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มพลังในการแสดงออกและพลังทางศิลปะของผลงาน ยกตัวอย่างเช่น “บทกวีสามร้อยบท สมัยราชวงศ์ถัง” เป็นหนังสือรวบรวมบทกวีคลาสสิกของกวีสมัยราชวงศ์ถัง ผ่านการเรียบเรียงตัวอักษรและการออกแบบภาพประกอบอันวิจิตรงดงาม ทำให้บทกวีและภาพประกอบสะท้อนซึ่งกันและกัน ทำให้ผลงานนำเสนอบรรยากาศแห่งบทกวีที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้เส้นและลวดลายที่ละเอียดอ่อนในภาพประกอบช่วยเสริมตัวอักษร แสดงถึงการแสดงผลทางสุนทรียศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างความเสมือนจริงและความเป็นจริง และสร้างความสวยงามทางสายตาของผลงาน

ความละเอียดอ่อนและความหมายแฝงในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความงามของการยับยั้งชั่งใจและการเก็บตัวในวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเส้นสายที่ละเอียดอ่อน องค์ประกอบภาพที่กระชับ และการใช้สีที่สง่างาม แสดงถึงความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายในและมีความลึกซึ้ง ยกตัวอย่างเช่น “ชื่อคู้ฉวนซู (四库全书)” เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงมอบหมายให้รวบรวม ในภาพประกอบและการออกแบบหนังสือ มักใช้เส้นและลวดลายที่เรียบง่ายและประณีต นอกจากจะใช้โทนสีอ่อนแล้ว ยังสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและสง่างาม แสดงให้เห็นถึงความงดงามที่แฝงอยู่ภายใน (Wang Ting, 2021) การจัดเรียงตัวอักษรยังให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและชัดเจน โดยปราศจากการปรับแต่งที่มากเกินไปและการตกแต่งที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจดจ่อกับตัวเนื้อหา นำเสนอความงามที่อ่อนโยนและการเก็บตัวโดยรวม

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และสุนิยมทางสุนทรียภาพ ทำให้อักษรภาพพิมพ์แกะไม้ราชวงศ์ชิงมีรูปแบบและนัยยะทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ และยังให้แนวคิดและทรัพยากรมากมายสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้และการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์

(1) สำนักงานคณะกรรมการประจําฉลเจียงซูของพรรคคอมมิวนิสต์ และสำนักงานทั่วไปของรัฐบาลประจําฉลเจียงซูประกาศ “ความคิดเห็นในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2022 ในความคิดเห็นเสนอให้ยึดมั่นการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินการตามนโยบายการทำงานของ “การป้องกันก่อน ช่วยเหลือก่อน การใช้ประโยชน์อย่างมีเหตุผล การสืบทอดและการพัฒนา” แนวทางการทำงานและดำเนินโครงการสืบทอดและพัฒนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน สํารวจและอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงอุดมการณ์ คุณธรรมดั้งเดิม จิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรม และส่งเสริมคุณค่าร่วมสมัยที่มีอยู่ในของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ เพิ่มความรู้สึกที่มีส่วนร่วม การได้รับ และการยอมรับของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการของการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล เพื่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ปรับปรุงคุณภาพและความหมายแฝงทางวัฒนธรรม สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการผลิตและชีวิต การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และความต้องการของตลาด สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่มีศักยภาพในการบริโภคสูง ส่งเสริมการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ปรับให้เข้ากับแนวโน้มของการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของสื่อ และใช้แพลตฟอร์มการบูรณาการของสื่อเพื่อขยายการเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขยายช่องทางการสื่อสารในต่างประเทศ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ใช้ทรัพยากรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจีนและเจียงซูได้เป็นอย่างดี และเพิ่มระดับชื่อเสียงและอิทธิพลในระดับนานาชาติของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายในมณฑลของเรา

(2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 มณฑลเจียงซูได้ออก “แผนปฏิบัติการมณฑลเจียงซูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (ค.ศ. 2022-2025)” ซึ่งภายในแผนเสนอให้สร้างศูนย์บูรณาการด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีและศูนย์การออกแบบด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังเพื่อสำรวจตลาดทางวัฒนธรรม โดยมณฑลเจียงซูได้ออกประกาศ “แผนปฏิบัติการ” เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

การสำรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจภาคสนาม โดยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คู๋หยางโจว อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศจีนและสมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว้างหลิง รวมถึงเยี่ยมชมสตูดิโอของผู้เชี่ยวชาญ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเซี่ยงไฮ้ ห้องสมุดหนานจิง รวมถึงสถานที่อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และวิจัยนิตรรศการ

1. การสำรวจภาคสนาม

1) พิพิธภัณฑ์คู๋หยางโจว พิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศจีน

พิพิธภัณฑ์การแกะสลักและภาพพิมพ์แห่งประเทศจีน เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอุตสาหกรรมภาพพิมพ์ของจีน โดยจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากการพิมพ์แกะไม้มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการพิมพ์แกะไม้ตั้งแต่การทำแท่นพิมพ์ไม้โบราณไปจนถึงเทคโนโลยีการพิมพ์แกะไม้ต่างๆ ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้รวบรวมผลงานการแกะสลักจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้คนมีความเข้าใจถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแกะสลักอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงนิตรรศการการแกะสลักขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก

ภาพที่ 2-11 แผ่นพิมพ์แกะไม้โบราณและหนังสือโบราณในพิพิธภัณฑ์ (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

2) สมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว่างหลิง

สมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว่างหลิงยังคงรักษาเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และเป็นฐานการผลิตภาพพิมพ์แกะไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีช่างฝีมือผู้มีความชำนาญที่มีเทคนิคหลักสี่ประการในการแกะสลักและการพิมพ์ ได้แก่ การเขียนแบบ การแกะสลัก การพิมพ์ และการเข้าเล่ม

ภาพที่ 2-12 สมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว่างหลิง (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

ภาพที่ 2-13 เครื่องมือการเข้าเล่มและการพิมพ์ที่เก็บรักษาไว้ในสมาคมภาพพิมพ์แกะสลักโบราณกว่างหลิง (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

ภาพที่ 2-14 ผลงานแกะสลักรูปแบบต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ (ที่มา: Cao Xueqing, 2022)

2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: Chen Meiqi (陈美琦)

ผู้เชี่ยวชาญ Chen เป็นผู้อำนวยการสถาบันแกะสลักและการพิมพ์หยางโจว เธอเป็นผู้สืบทอดหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของการพิมพ์แกะไม้หยางโจว เธอให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการแกะสลักหนังสือโบราณ ผสมผสานทักษะแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียภาพสมัยใหม่ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เข้ากับตลาดมากมาย

ผู้เชี่ยวชาญ Chen ให้คำแนะนำว่า สำหรับผู้ที่สนใจจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้ ขอแนะนำว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจประวัติศาสตร์กับทักษะการทำภาพพิมพ์แกะไม้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจแก่นของสุนทรียภาพ มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างสิ่งดั้งเดิมกับสิ่งใหม่ ๆ รักษาผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์กับรายละเอียดประณีตของภาพพิมพ์แกะไม้เอาไว้ ขณะเดียวกันก็ผสมองค์ประกอบการออกแบบร่วมสมัยเข้าไป เพื่อให้ผลงานมีความทันสมัยมากขึ้น ในแง่การเลือกวัสดุ อาจพิจารณาใช้กระดาษและหมึกแบบดั้งเดิม รวมถึงทดลองใช้วัสดุใหม่ ๆ เพื่อให้ปรากฏเป็นเอฟเฟกต์ภาพที่แตกต่างออกไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ ในกระบวนการออกแบบ เราต้องเคารพและสืบสานแก่นของวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้เสมอ มีเพียงวิธีนี้จึงจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีอัตลักษณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้ได้

ภาพที่ 2-15 ภาพผลงานของ Chen Meiqi

(ที่มา: https://www.sohu.com/a/288288210_99981013)

2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: Peng Lei (彭磊)

ผู้เชี่ยวชาญ Peng ทำงานที่พิพิธภัณฑ์ Musée de la gravure de Chine de Yangzhou ในเมืองหยางโจว ประเทศจีน และคุ้นเคยกับเทคนิคการแกะสลักแบบอักษรต่าง ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ Peng ให้คำแนะนำว่า หากต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้ แนะนำให้เข้าไปสัมผัสกระบวนการการทำภาพพิมพ์แกะไม้แบบเจาะลึก ไล่ตั้งแต่การออกแบบพื้นผิวด้านหน้า ทักษะการแกะสลัก ไปจนถึงทักษะการพิมพ์ภาพ โดยต้องลงมือทำด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสถึงจิตวิญญาณช่างฝีมือและเสน่ห์งานศิลป์ ระหว่างการสร้างสรรค์ อาจลองผสมผสานลวดลายแบบดั้งเดิมกับสุนทรียภาพสมัยใหม่ที่เป็นกระแสนิยม นอกจากจะคงไว้ซึ่งความงดงามแบบคลาสสิกแล้ว ยังเป็นการตอบสนองความต้องการทางสุนทรียภาพของคนยุคใหม่ด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจกับชั้นความตื้นลึกและการแสดงออกผ่านการใช้เส้นของงานภาพพิมพ์แกะไม้ อันเป็นภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ ในการปฏิบัติ ให้ทดลองและปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ค้นหาแนวทางการออกแบบของตัวเอง ให้ผลงานส่องประกายสดใหม่มีชีวิตชีวาบนพื้นฐานของการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม

ภาพที่ 2-16 ภาพผลงานของ Peng Lei

(ที่มา: https://cul.sohu.com/a/586891294_121107011)

3) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: Li Jiangmin (李江民)

ผู้เชี่ยวชาญ Li เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์สืบทอดและคุ้มครองการพิมพ์แกะไม้แห่งแม่น้ำหยางโจว ซึ่งผสมผสานระหว่างการแกะสลักและการจัดแสดง ผู้เชี่ยวชาญ Li ได้พัฒนาทักษะด้านหัตถกรรมที่ยอดเยี่ยมในชีวิตการทำงานตลอดหลายปีของเขา และมีความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์แกะไม้

ผู้เชี่ยวชาญ Li ให้คำแนะนำว่า หากจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้ ขอแนะนำให้ตั้งต้นจากรายละเอียด ใส่ใจกับความสั่นไหวของเส้นสาย และการจัดองค์ประกอบที่สมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับเทคนิคการแกะสลักที่ประณีตบรรจงและการเลือกใช้สีอย่างเฉียบแหลม ดังนั้นระหว่างการออกแบบจึงต้องพิจารณาว่าจะนำองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ยกระดับคุณภาพผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่า หนึ่งในเสน่ห์เฉพาะตัวของภาพพิมพ์แกะไม้อยู่ที่ความรู้สึกรอบอยู่ในฝีมือการสร้างสรรค์งาน สัมผัสของงานหัตถกรรมเช่นนี้ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ อาจทดลองรักษาลักษณะความเป็นงานฝีมือในผลิตภัณฑ์เอาไว้ แล้วบูรณาการเทคนิคสมัยใหม่เข้าไป อีกประการคือศึกษาความหมายของลวดลายและสัญลักษณ์ดั้งเดิม นำไปผสมผสานกับการออกแบบ เพื่อให้ชิ้นงานทั้งกลุ่มสื่อทางวัฒนธรรมและให้ภาพที่ทรงพลัง

ภาพที่ 2-17 ภาพผลงานของ Li Jiangmin

(ที่มา: https://www.sohu.com/na/459728307_260616)

จากการสัมภาษณ์ เหล่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเมื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จากวัฒนธรรมดั้งเดิม จำเป็นต้องผสมผสานทักษะและนวัตกรรมใหม่เข้าด้วยกัน วัสดุและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มความเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ให้กับงาน และสามารถปรับให้เข้ากับสุนทรียภาพและความต้องการสมัยใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะต้องใส่ใจกับการแสดงออกทางอุดมการณ์และความหมายแฝงของผลงาน ถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต มนุษยศาสตร์ สังคม และอื่น ๆ ผ่านผลงาน ต้องแสวงหาการแสดงออกของตัวเองในระดับที่แน่นอนบนพื้นฐานดังกล่าว แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านผลงาน ใช้อารมณ์และสุนทรียภาพ เทคนิคการแสดงออกและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อผสมผสานองค์ประกอบดั้งเดิมสร้างขึ้นเป็นผลงานที่สะท้อนถึงรูปแบบและบุคลิกของตนเอง

3. การสำรวจนิทรรศการ

1) พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ หรือ โรงไฟฟ้าศิลปะ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตสวีสู่ของนครเชียงใหม่ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยโดยเฉพาะ และเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ผสมผสานศิลปะสมัยใหม่ การออกแบบ และแฟชั่นเข้าด้วยกัน ทั้งภาพวาด การจัดวาง วิดีทัศน์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัยอีกมากมาย เช่น การประชุมสัมมนา การบรรยาย เป็นต้น

ผู้วิจัยได้เข้าชม “ภาพยนตร์อวกาศ” ในงาน Shanghai Biennale ครั้งที่ 14 และสัมผัสประสบการณ์การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผลงานศิลปะ โดยรูปแบบการมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่ให้กับผู้เข้าร่วม ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริง มีภาพยนตร์สั้นที่สื่อถึงกระแสจิต ภาพซ้อน และศิลปะการจัดวางที่สวยงามตระการตามากมาย ผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินมากกว่า 80 คนจากประเทศจีนและทั่วโลกได้นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล ตั้งแต่การสำรวจต้นกำเนิดไปจนถึงการเข้าใจตนเอง นิทรรศการนี้เป็นแรงบันดาลใจและช่วยขยายขอบเขตแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยอย่างมาก

ภาพที่ 2-18 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “ภุมิทัศน์” (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

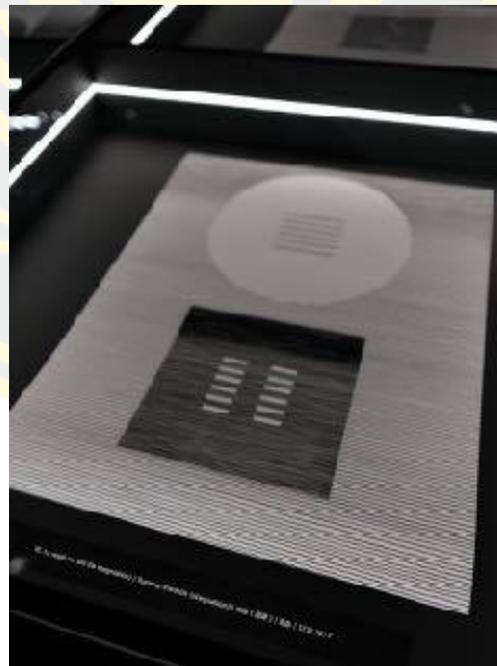
ภาพที่ 2-19 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “โรงพยาบาลของคน
โง่กับโรงพยาบาลของคนพื้นเมือง” (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-20 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “โศกาวัตถุ”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-21 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “ดวงจันทร์”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-22 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงใหม่ ผลงาน “อึ้ง 64 ลักษณะ”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

2) พิพิธภัณฑศิลป์ผู้ตงเซียงไฮ้

พิพิธภัณฑศิลป์ผู้ตงเซียงไฮ้ตั้งอยู่บริเวณจุดสำคัญริมแม่น้ำเสียวหลู่เจียจู่ในเซียงไฮ้ เป็นอาคารสไตล์โมเดิร์น มีทั้งหมด 6 ชั้นสูง 30 เมตร ออกแบบโดย ฌ็อง นูเวล (Jean Nouvel) สถาปนิกชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้ชนะรางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) ห้องนิทรรศการกลางจัดแสดง Xu Bing: โรงละครแรงโน้มถ่วง (Gravitational Arena) ซึ่งทอดยาวจากชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งไปยังชั้นที่ 4 เหนือพื้นดิน โดยมีความลึก 30 เมตร พื้นจึงถูกปกคลุมไปด้วยกระจกเพื่อเพิ่มมิติการมองเห็น งานนี้สร้างขึ้นจากข้อความหนึ่งของนักปรัชญา ลุดวิก วิทเกินชไตน์ (Ludwig Wittgenstein) ที่ว่า การบิดเบือนคำในอวกาศทำให้เราตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายที่ไม่อาจเข้าใจได้ และทุกรายละเอียดในความสับสนวุ่นวายนี้บ่งชี้ไปที่ “มุมมองในอุดมคติ” ภายนอกนั้น มันไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มันมีอยู่จริง ผลงานนี้มีรูปลักษณะที่สวยงาม กระตุ้นความคิด และสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากในการนำเสนอรูปแบบที่สร้างสรรค์ของผู้วิจัย

ภาพที่ 2-23 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑศิลป์ผู้ตงเซียงไฮ้ (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-24 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู่ตงเซียงไฮ้ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-25 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู่ตงเซียงไฮ้ (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-26 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเซียงไฮ้ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

ภาพที่ 2-27 การสำรวจนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู้ตงเซียงไฮ้ หัวข้อ “หนังสือแห่งสวรรค์”
(ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์

ในกระบวนการวิจัย งานวิจัยนี้ทำการบูรณาการมุมมองที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อสำรวจสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของการแกะสลักหนังสือและสิ่งพิมพ์ของหยางโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเกิดจากสุนทรียภาพภายนอกสู่ความหมายแฝงภายในผลงาน วิเคราะห์เหตุผลของการก่อตัว และสร้างกรอบทฤษฎีสุนทรียภาพ

เพื่อเข้าใจถึงสุนทรียศาสตร์ทางวัฒนธรรมของการแกะสลักหนังสือและสิ่งพิมพ์ของหยางโจวในสมัยราชวงศ์ชิง และเพื่อกำหนดหัวข้อของการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยทำการเรียบเรียงและประมวลข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้น และการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้รับมุมมองเชิงอัตนัยและข้อมูลเชิงลึกผ่านการสนทนากับผู้เข้าร่วม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้สำหรับคหนิพนธ์ และทำให้ผู้วิจัยได้รับแนวคิดอันมีคุณค่าเพื่อนำไปใช้กับงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยในงานวิจัย

ในบทนี้ เริ่มต้นจากภาพรวมของภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ของหยางโจว ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อประเภทและลักษณะเด่นของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว ซึ่งการจัดประเภทและการอธิบายของหนังสือหลากหลายที่มีเอกลักษณ์ ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของเมืองหยางโจวในสมัยราชวงศ์ชิงได้ดียิ่งขึ้น จากการวิจัยด้านคุณค่า ทำให้เข้าใจถึงสถานะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้เมืองหยางโจว และในสังคมร่วมสมัย ซึ่งผลงานภาพแกะไม้เหล่านั้นไม่เพียงแต่เป็นตัวนำของความรู้เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ในการสืบทอดวัฒนธรรมและความทรงจำทางประวัติศาสตร์อีกด้วย จากการวิจัยเกี่ยวกับผลงานตัวแทน ทำให้ผู้วิจัยสำรวจภูมิหลังของการสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางเทคนิคและรูปแบบทางศิลปะ ซึ่งทำให้เนื้อหาของงานวิจัยของผู้วิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ ทำให้เข้าใจถึงแนวโน้มของการพัฒนาในปัจจุบันและทิศทางนวัตกรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ จากการสังเกตและวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่ สามารถเรียนรู้จากแนวคิดของการออกแบบและนำไปใช้ในการวิจัยของตนเอง จากการทำความเข้าใจหลักการทางทัศนศิลป์เช่น องค์ประกอบภาพ การใช้สี และการแสดงออกของเส้น ทำให้ผู้วิจัยเข้าใจภาษาศิลปะและวิธีการแสดงออกของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงความลึกและความแม่นยำในงานวิจัยของผู้วิจัย การวิจัยหลักการทางสุนทรียศาสตร์ ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงมาตรฐานทางสุนทรียภาพและคุณค่าทางสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจว และเข้าใจแนวคิดสุนทรียภาพและแนวโน้มความงามของพื้นที่หยางโจว ซึ่งเอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2-1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม

เนื้อหาของการวิจัย	องค์ความรู้ที่ได้รับ
ภาพรวมของภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ของหยางโจว	เข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
การจัดประเภทของหนังสือ	เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิธีการถ่ายทอดความรู้
การวิจัยด้านคุณค่า	เข้าใจถึงสถานะและหน้าที่
การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน	เข้าใจถึงภูมิหลังของการสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางเทคนิคและรูปแบบทางศิลปะ
การวิจัยสถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	เข้าใจแนวโน้มการพัฒนาและทิศทางนวัตกรรม
การวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่มีในปัจจุบัน	เข้าใจแนวคิดการออกแบบ
การวิจัยหลักการทางทัศนศิลป์	เข้าใจภาษาศิลปะและวิธีการแสดงออก
การวิจัยหลักการทางสุนทรียศาสตร์	เข้าใจแนวคิดและแนวโน้มทางสุนทรียภาพของท้องถิ่น

บทที่ 3

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ประการแรกต้องทำความเข้าใจภูมิหลัง เป้าหมาย ความเป็นไปได้ และความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเสียก่อน โดยการวิเคราะห์ภูมิหลังของการสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงแนวโน้มการพัฒนาของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อศึกษาว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร ประการที่สอง ระบุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้ชัดเจน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และรับประกันว่าแผนการออกแบบมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริง การตีโจทย์เรื่องความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยให้แตก ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ที่สำคัญก็คือเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางสังคมผ่านการลงมือออกแบบ

ด้วยพื้นฐานเหล่านี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเชิงลึกเรื่องการบูรณาการวัฒนธรรมดั้งเดิมกับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย วิเคราะห์กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมในศิลปะร่วมสมัย มุ่งเน้นคุณค่าที่เกิดจากการบูรณาการดังกล่าว เช่น นำเสนอเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุแนวคิดทางศิลปะที่โอรับความหลากหลาย

จากการวิเคราะห์อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงและสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ตลอดจนสำรวจแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่สามารถแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง นอกจากนี้ยังนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เพื่อนำไปสู่แนวคิดในการสร้างสรรค์ รวมถึงลงมือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สอดคล้องกับสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง

บทวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

1. ภูมิหลังของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาในกระบวนการบูรณาการขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ศิลปินดำเนินการตีความใหม่และแสดงออกในด้านสัญลักษณ์ หัวข้อ เรื่องราวและองค์ประกอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมผ่านภาพวาด ประติมากรรม ศิลปะจัดวางและรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้วัฒนธรรมดั้งเดิมมีชีวิตและความหมายใหม่ ซึ่งแนวโน้มของการฟื้นฟู

วัฒนธรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและการสร้างขึ้นมาใหม่ที่มีต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม (Shen Liqin, 2021) ขณะเดียวกัน ศิลปะร่วมสมัยยังกระตุ้นหรือรื้อฟื้นที่จะสำรวจการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและนวัตกรรม โดยผสมผสานองค์ประกอบจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานข้ามวัฒนธรรมนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างการแสดงผลทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียภาพของผู้ชมอีกด้วย จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของวัฒนธรรมดั้งเดิม ยังสามารถพบทวนและวิพากษ์วิจารณ์สังคมและประวัติศาสตร์ ตลอดจนสำรวจคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัยได้ นอกจากนี้รูปแบบศิลปะนี้ยังเป็นแนวทางใหม่ของการคุ้มครองและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในด้านธุรกิจและการตลาด ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ใช้อุปกรณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและการตลาดอีกด้วย นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเวทีการแสดงออกยังเป็นโอกาสในการแสดงผลงานให้แก่ศิลปิน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุป ศิลปะร่วมสมัยที่ใช้อุปกรณ์ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญในเวทีศิลปะโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุณูปการต่อการสืบทอดและนวัตกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจทางวัฒนธรรมอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

ศิลปะคือการรับรู้ ทุกคนมีความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยหวังว่าจะทำให้งานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับความต้องการด้านสุนทรียภาพร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่สามารถใช้งานได้จริง Jin Daiqiang (靳埭强) ประมาจารย์ด้านกราฟฟิกระดับโลกกล่าวว่า “การออกแบบที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นหลัก ไม่ควรยืมลวดลายภาพสัญลักษณ์ดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังควรคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาทางภาพสมัยใหม่เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์” ในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหัวข้อนี้เพิ่มเติมที่และสืบทอดมรดกทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของเทคนิคแบบดั้งเดิม ดำเนินการสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ จากผลงานที่เป็นตัวแทน บูรณาการเข้ากับรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อบรรลุผลถึงการผสมผสานที่หลากหลายของโบราณและสมัยใหม่

การสร้างผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลายประการ โดยครอบคลุมไปถึงการสืบทอดและคุ้มครองวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนและบูรณาการทางวัฒนธรรม นวัตกรรมและการพัฒนา ตลอดจนด้านการศึกษา แรงบันดาลใจและด้านอื่น ๆ ประการแรก อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงถือเป็นมรดกที่สำคัญของวัฒนธรรมจีน ผ่านการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ซึ่งมรดกทาง

วัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ควรได้รับการคุ้มครองและสืบทอดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตีความ และจัดแสดงใหม่ในยุคร่วมสมัย และเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายเมื่อกาลเวลาผ่านไป ประการที่สอง การผสมผสานองค์ประกอบเข้ากับการออกแบบและศิลปะสมัยใหม่นี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนเข้าใจและชื่นชมคุณค่าทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพทางศิลปะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และยังสามารถส่งเสริมความหลากหลายอีกด้วย

นอกจากนี้ การนำอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ยังสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานที่มีอัตลักษณ์ของยุคสมัย ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในรูปแบบและเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและวัสดุอีกด้วย จึงเป็นการเติมพลังใหม่ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรม ซึ่งผลงานเหล่านี้มักจะมีคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าด้านการสะสมสูง ตลอดจนสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางประการได้

ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง สามารถให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแก่สาธารณชนได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มการยอมรับและความภาคภูมิใจของผู้คนที่มิต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ ขณะเดียวกันยังสามารถกระตุ้นความสนใจและความชื่นชอบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และยังสนับสนุนให้พวกเขาเข้าร่วมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงอยู่บนพื้นฐานของการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญสมัยใหม่และมูลค่าทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการสืบทอด การแลกเปลี่ยนและการพัฒนานวัตกรรม

3. ความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ชุดผลงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

ในระหว่างขั้นตอนของการวิจัย ผู้วิจัยได้เยี่ยมชมและชื่นชมผลงานศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัย เช่น ผลงาน “หนังสือแห่งสวรรค์ (天书)” ของ Xu Bing (徐冰) ซึ่งไม่เพียงแต่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมีแนวคิดของศิลปะการจัดวางแบบตะวันตกอีกด้วย โดยนำสัญลักษณ์ข้อความเฉพาะมาเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ทางสายตา ทำให้เกิดบริบทใหม่ทางวัฒนธรรม จากนั้นนำแผ่นไม้แกะสลักแบบเคลื่อนที่ได้ นำมาพิมพ์เป็นม้วนกระดาษยาวและหนังสือที่ร้อยด้วยเชือก และนำเสนอในรูปแบบของศิลปะการจัดวาง หลังจากการสำรวจตลาดที่เกี่ยวข้องแล้ว พิสูจน์ได้ว่าแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์ที่มีอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงนั้นมีความเป็นไปได้อย่างสูง ซึ่งมุมมองนี้แสดงให้เห็นได้จากหลายแง่มุมดังต่อไปนี้

ประการแรก ในฐานะสื่อที่สำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน หนังสือเหล่านี้มีเนื้อหาที่หลากหลายและมีคุณค่าทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ หนังสือโบราณเหล่านี้ไม่เพียงแต่ครอบคลุมไปถึงสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีกรอบแบบเค้าโครงและศิลปะการเขียนอักษรจีนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ได้เป็นวัสดุมากมายสำหรับผลงานสร้างสรรค์สมัยใหม่ ผ่านการสำรวจและศึกษาเนื้อหาและรูปแบบอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้สร้างได้รับแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ประการที่สอง พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างมากในการผลิตซ้ำและการประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การสแกนด้วยความละเอียดสูง การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล การแกะสลักด้วยเลเซอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งสามารถฟื้นฟูรายละเอียดและผิวสัมผัสของหนังสือดั้งเดิมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสะดวกสำหรับการวิจัยและการประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการประมวลผลดิจิทัล (Image Processing) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สามารถช่วยให้ผู้สร้างสามารถดัดแปลงและสร้างอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มการแสดงออกและความน่าดึงดูดของผลงาน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยระดับการบริโภคทางวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการของสาธารณชนต่อผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ก็เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมีคุณค่าทางสุนทรียภาพที่มีเอกลักษณ์และความสำคัญทางวัฒนธรรม จึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์คุณภาพสูงได้ ซึ่งผลงานประเภทนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ แพชั่นและด้านอื่น ๆ ซึ่งมีการใช้งานในการตลาดอย่างกว้างขวาง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการคุ้มครองและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และเวทีด้านนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงได้ เนื่องด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้เปิดสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อบ่มเพาะผู้มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์จำนวนมากด้วยความรู้ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและความสามารถด้านการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในสาขา

กล่าวโดยสรุป การสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษร ภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ เทคโนโลยีอันก้าวหน้า ความต้องการของตลาดที่กว้างขวาง การสนับสนุนทางนโยบาย และการบ่มเพาะผู้มีความสามารถ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและพื้นที่การพัฒนากว้างขวางสำหรับทิศทางการสร้างสรรค์นี้

4. ความสำคัญของการสร้างสรรค์ชุดผลงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

การสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจากการศึกษาอักษรภาพพิมพ์แกะไม้เมืองหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้ นอกจากนี้การสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ยังสามารถเป็นแนวทางการอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมภาพพิมพ์แกะไม้และวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่น ๆ

ประการแรก การสืบทอดและนวัตกรรมของสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงเป็นหนึ่งในเสน่ห์หลัก จากการศึกษาผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้เมืองหยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง ทำให้เราเข้าใจถึงรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบตัวอักษร การจัดวางแผ่นไม้แกะสลัก และศิลปะภาพประกอบ องค์ประกอบทางสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับการออกแบบสมัยใหม่อีกด้วย การผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับงานสร้างสรรค์และวัฒนธรรมร่วมสมัยยังสามารถบรรลุถึงการผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ผ่านสืบทอดความคลาสสิก และยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของยุคสมัยได้อีกด้วย ประการที่สอง การสำรวจความหลากหลายของการแสดงออกภายนอก รูปแบบภายนอกของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีความเป็นศิลปะสูงและมีความหลากหลายของการแสดงออกภายนอก จากการศึกษาและวิเคราะห์ภายนอกเหล่านี้ ทำให้สามารถสังเคราะห์สัญลักษณ์และองค์ประกอบต่าง ๆ ออกมาซึ่งสามารถนำมาใช้กับการสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้ ตัวอย่างเช่น การออกแบบการเข้าเล่ม การจัดวางเค้าโครง การตกแต่งลวดลายของหนังสือโบราณล้วนสามารถนำมาตีความใหม่และนำไปใช้ในการออกแบบหนังสือสมัยใหม่ได้ ศิลปะการจัดวาง การออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาอื่น ๆ ความหลากหลายด้านรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างการแสดงออกทางภาพของผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยเท่านั้น แต่ยังให้พื้นที่กว้างสำหรับการประยุกต์ใช้ความสมัยใหม่ในองค์ประกอบประกอบดั้งเดิมอีกด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงยังมีบทบาทสำคัญในด้านการชี้แนะและชี้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวความคิดที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์แกะสลักไม้กับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอื่นๆ การศึกษาและการสร้างสรรค์ของหัวข้อวิจัยนี้ ไม่เพียงแต่นำทรัพยากรทางวัฒนธรรมดั้งเดิมกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและนวัตกรรมของงานฝีมือแบบดั้งเดิมอีกด้วย ผ่านการตีความสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้องค์ประกอบดั้งเดิม สามารถกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งเสริมการบูรณาการและการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับการออกแบบสมัยใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่กระแสและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ทิศทางการสร้างสรรค์ยังเป็นเส้นทางที่ทันสมัยสำหรับการสืบทอดวัฒนธรรมด้วยการบูรณาการองค์ประกอบดั้งเดิมเข้ากับงานศิลปะร่วมสมัย ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในยุคร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการคุ้มครองและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเกิดใหม่และการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมในบริบททางวัฒนธรรมใหม่ผ่านสื่อและรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อให้วัฒนธรรมดั้งเดิมได้รับความมีชีวิตชีวาและอิทธิพลใหม่ในสังคมยุคใหม่

กล่าวโดยสรุป การสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง เป็นการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่บรรลุผลถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมและการพัฒนานวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางการอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างลึกซึ้ง

วัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของความหลากหลาย (Wang Tianyi, 2023) การเปิดกว้างและความก้าวหน้า กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ศิลปินสามารถก้าวข้ามพรมแดนของชาติ และข้ามข้อจำกัดประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนแสดงถึงสุนทรียภาพและวิธีการแสดงออกอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้ว ศิลปะร่วมสมัยให้ความสำคัญกับแนวคิดและการทดลองมากกว่า การแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ผ่านสื่อและรูปแบบที่หลากหลาย มักกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของผู้ชม ขณะเดียวกัน ศิลปะร่วมสมัยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสังคมการเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชะตากรรมของมนุษยชาติในชีวิตจริง ตลอดจนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและจิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบความเป็นไปได้และวิธีการ

แสดงออกใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และสำรวจวิธีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสื่อที่สำคัญ ศิลปะร่วมสมัยได้นำเสนอรูปสัญลักษณ์ที่หลากหลายและมีสีสัน โดยซึมซับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพและศิลปะที่หลากหลาย ขณะเดียวกันยังเป็นความคิดและการแสดงออกของศิลปินเกี่ยวกับชีวิตและชะตาชีวิตของมนุษย์

1. กรณีศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย

ในฐานะศิลปินชาวจีนที่ทำงานในวงการศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ Xu Bing (徐冰) มีความกล้าหาญในการสำรวจการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงาน “หนังสือแห่งสวรรค์ (天书)” โดยใช้ตัวอักษรจีนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานคลาสสิกชิ้นหนึ่งขององค์ประกอบวัฒนธรรมดั้งเดิม บนพื้นผิวของ “หนังสือแห่งสวรรค์” ประกอบด้วยโครงร่างตัวอักษร และนำมาพิมพ์ในรูปแบบดั้งเดิมของการจัดเรียงแบบแนวตั้งของตัวอักษรแบบขงเถี กระบวนการผลิตมีความแม่นยำและเข้มงวด มีความคล้ายคลึงกับหนังสือมากแต่กลับไม่ใช่หนังสือ ผลงานนี้ได้แยกส่วนของลำดับขีดตัวอักษรจีน นำมาประกอบเข้ากันใหม่ และสร้างเป็นตัวอักษรจีน โดยการจัดเรียงภาพพิมพ์แกะไม้ใหม่ จากนั้นนำมาจัดแสดง เพื่อพยายามก้าวข้ามขอบเขตทางความคิดระหว่างตัวอักษร วัฒนธรรมและผู้คน

Gu Wenda (谷文达) ศิลปินชาวจีนที่มีชื่อเสียง ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เขาได้สร้างภาพวาดด้วยหมึกที่มีตัวอักษรจากการเขียนพู่กันที่วางผิดที่และแยกออกจากกัน ซึ่งถือเป็นท้าทายระบบออร์โธดอกซ์และมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นต่อไป ผลงานศิลปะจัดวางของเขา “องค์กรสหประชาชาติ – อนุสาวรีย์ของประเทศจีน-เทียนถาน” ยังเป็นหนึ่งในผลงานคลาสสิกที่โดดเด่นของการตีความร่วมสมัยในองค์ประกอบวัฒนธรรมดั้งเดิม ผลงานนี้ประกอบด้วยตัวอักษรเลียนแบบที่ทำจากเส้นผมกับไต่และเก้าอี้สมัยราชวงศ์หมิง ม่านภาษาที่อ่านไม่ออกถูกนำมารวมเข้ากับไต่กับเก้าอี้ของราชวงศ์หมิงที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งอย่างแยบยล กระตุ้นให้ผู้ชมมีความคิดเกี่ยวกับการปะทะทางวัฒนธรรม

2. รูปแบบการบูรณาการของวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย

2.1 การเกิดขึ้นอีกครั้งของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ศิลปะร่วมสมัยบรรลุถึงการเกิดขึ้นอีกครั้งของวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านการบูรณาการสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างแยบยล การบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเคารพและความต่อเนื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นความท้าทายและนวัตกรรมต่อสุนทรียภาพร่วมสมัยอีกด้วย (Wu Shan, 2016) เหล่าศิลปินกำลังตรวจสอบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยพยายามดึงแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์เหล่านั้น ตลอดจนสำรวจความหมายแฝงและคุณค่าของวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น ภูมิทัศน์ ดอกไม้และนกในภาพวาดโบราณของจีน และตัวละครในอุปรากร

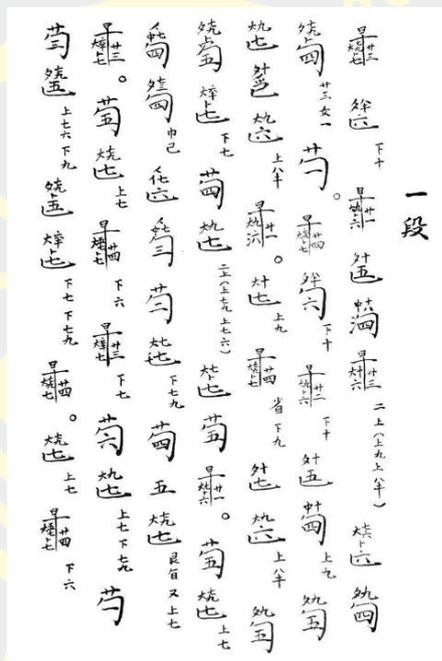
แบบดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัย พวกเขาไม่เพียงแต่สานต่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม แต่ยังตีความและนำเสนอสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านี้ด้วยการ บูรณาการองค์ประกอบสมัยใหม่เข้ากับผลงานของพวกเขาโดยใช้สื่อใหม่และเทคนิคการแสดงออก เพื่อมอบพลังชีวิตใหม่ให้กับพวกเขา กระบวนการนี้ทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมใกล้ชิดกับผู้ชมร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและการบูรณาการของวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการ บูรณาการของศิลปะร่วมสมัยนี้ไม่เพียงแต่รักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มพลังใหม่ให้กับสุนทรียภาพร่วมสมัย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความหมายแฝงและการแสดงออกของศิลปะ

ยกตัวอย่างเช่น ตัวอักษร ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ ดำเนินการวิเคราะห์วิธีการแสดงออกและจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ตัวอักษรได้ผ่านกระบวนการตั้งแต่ภาพไปจนถึงสัญลักษณ์นามธรรม การพัฒนาของพวกเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและสุนทรียภาพแห่งยุคสมัยมาโดยตลอด ตัวอักษรจีนและวัฒนธรรมดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องจากตัวอักษรมีกฎของการสร้างตัวอักษรและวิธีการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้เป็นสื่อสร้างสรรค์มากมายสำหรับการสร้างสรรค์และประยุกต์ทางศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์คลาสสิกที่สามารถนำเสนอได้โดยใช้เทคนิคการแสดงออกดังต่อไปนี้

การแยกส่วนและการประกอบขึ้นใหม่ของตัวอักษร วิธีนี้เป็นวิธีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตัวอักษรหลายตัวถูกประกอบขึ้นผ่านการแยกส่วนของตัวอักษรอื่น ๆ ตัวอักษรจีนส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยรูปทรงนามธรรมที่มีนามธรรมที่มีความหมายหลายรูปแบบทางศิลปะเพื่อให้บรรลุผลถึงผลทางศิลปะ การแยกส่วนและการประกอบขึ้นใหม่จากมุมมองของการสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียงพิมพ์ แบบตัวอักษร สีและเค้าโครง การจัดเรียงตัวอักษรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการแบ่งท่อน แบ่งแถวหรือการแบ่งแนวตรง เพื่อสร้างแนวทางการอ่านและประสบการณ์ด้านการมองเห็นแบบใหม่ การใช้สีเองก็มีความสำคัญเช่นกัน การจับคู่สีที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ของตัวอักษรได้ การใช้สีตัดกัน การไล่ระดับสีและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือปรับปรุงผลโดยรวม นอกจากนี้ องค์ประกอบเสริมเช่น ภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญของการแยกส่วนและการสร้างข้อความขึ้นใหม่ ด้วยการเพิ่มสัญลักษณ์และวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบภาพใหม่ ๆ จึงสามารถแทรกเข้าไปในข้อความได้ ดังนั้นจึงสร้างสรรค์ข้อความขึ้นใหม่ ถ่ายทอดความหมายและรูปแบบใหม่ เพื่อนำประสบการณ์ทางศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์มาสู่ผู้ชม

วิธีนี้พบได้ในโน้ตดนตรีจีนของพิณโบราณ – การลดตัวอักษรของโน้ตพิณโบราณ เป็นวิธีการของโน้ตดนตรีที่มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมโบราณของจีน ซึ่งแสดงโน้ตดนตรีโดยทำให้ตัวอักษรจีนง่ายขึ้น เมื่อทำการแยกส่วนและการประกอบใหม่ ตัวอักษรจีนที่สอดคล้องกับโน้ตแต่ละตัวสามารถแบ่งออกเป็นพยางค์เสียงหรือคำคล้องจอง และสามารถเลือกตัวอักษรจีนที่เหมาะสมสำหรับการประกอบขึ้นใหม่และการตีความตามทำนองและความหมายแฝงทางอารมณ์ของตัวอักษร ไม่เพียงแต่เสริมสร้างคุณค่า ความหมายแฝงของวัฒนธรรมพิณโบราณ ยังมอบความคิดเป็นไปได้อื่น ๆ ในการแสดงออกทางดนตรี ทำให้เพลงพิณโบราณมีความประณีตและศิลปะมากขึ้น

ภาพที่ 3-1 เนื้อเพลงแบบลดตัวอักษรของพิณโบราณ (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

การทำซ้ำรูปแบบข้อความ ในผลงานศิลปะ การทำซ้ำรูปแบบข้อความ หมายถึง การปรากฏขึ้นของเนื้อหาหรือประโยคที่เหมือนกันหลายครั้ง เพื่อเพิ่มความหมายและผลทางศิลปะของผลงาน ความหมายเฉพาะ การทำซ้ำ การถูและการวาดภาพลงบนวัสดุ หลังจากการทำซ้ำแต่ละครั้ง ผลของภาพจะมีเข้มแข็งหรือแปลกแยก สร้างแรงบันดาลใจในการคิด และบรรลุทางศิลปะใหม่ ๆ การทำซ้ำรูปแบบมักถูกใช้เพื่อเน้นแก่นเรื่อง อารมณ์หรือภาพลักษณ์ของงาน ซึ่งทำให้ผู้ชมเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น ผ่านเนื้อหาข้อความที่ถูกคัดลอก ศิลปินจึงสามารถสร้างความรู้สึกของจังหวะในการสร้างสรรค์ เพื่อให้งานมีความชัดเจนและเป็นจังหวะมากขึ้น นอกจากนี้ การทำซ้ำรูปแบบของข้อความ สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคทางศิลปะที่หลากหลาย เช่น การส่องแสงหลายครั้ง

การสะท้อน เป็นต้น เพื่อให้งานมีเลเยอร์และมีความหมายมากขึ้น เสนอเป็นพื้นที่ทางความคิดและความเป็นไปได้ในการตีความมากขึ้น

วิธีการนี้แสดงให้เห็นในผลงานของศิลปินชาวจีน Qiu Zhijie (邱志杰) เรื่อง “การเขียนคำนำหลานถึงซ้ำหนึ่งพันครั้ง (重复书写一千遍兰亭序)” เป็นผลงานศิลปะที่ลึกซึ้ง ในผลงานชิ้นนี้ “คำนำหลานถึง (兰亭序)” ของ Wang Xizhi (王羲之) ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณที่ถูกพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี้ไม่เพียงแต่แสวงหาขั้นสูงสุดของศิลปะการเขียนอักษรจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจและแสดงออกทางจิตวิญญาณอีกด้วย การทำซ้ำข้อความในย่อหน้าเดียวซ้ำ ๆ ได้ทำให้ Qiu Zhijie พยายามค้นหาความสงบภายในและความสงบสุขผ่านการใช้แรงงานและการกล่าวซ้ำ ๆ ของการสำรวจโลกภายใน พฤติกรรมการทำซ้ำแบบสุดขีดนี้ได้ก้าวข้ามลัทธิประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเข้าสู่ขอบเขตที่สูงขึ้น การเขียนทุกครั้งเป็นการสำรวจตนเองและโลกภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการของการทำความเข้าใจและฝึกฝนตนเอง ขณะเดียวกัน ผลงานชิ้นนี้ยังสะท้อนแนวคิดของ “การสร้างสัมพันธ์ผ่านการเขียน” และ “การสร้างเทพเจ้าผ่านการเขียน” ผ่านการเขียน “คำนำหลานถึง” ซ้ำ ๆ ทำให้ Qiu Zhijie ไม่เพียงแต่แสดงความเคารพที่มีต่อปรมาจารย์ของการเขียนอักษรจีนโบราณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนทนาอย่างลึกซึ้งระหว่างเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านผลงานนี้ ศิลปินแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณและศิลปะของความเงียบสงบภายใน ขณะเดียวกัน ยังทำให้เรามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

ภาพที่ 3-2 “การเขียนคำนำหลานถึงซ้ำหนึ่งพันครั้ง”

(ที่มา: <https://www.163.com/dy/article/J61F9N4005566LZ9.html>)

การสร้างและตีความข้อความใหม่ เทคนิคการแสดงออกนี้คือการใช้องค์ประกอบที่แยกออกมาจากความหมายดั้งเดิมในพื้นที่เฉพาะ ทำให้แยกออกจากองค์ประกอบของความหมายดั้งเดิม เพื่อสร้างการก้าวข้ามอีกครั้งหนึ่ง และสร้างความรู้สึกผกผันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย เพื่อทำให้เกิดผลทางศิลปะที่พิเศษ “หนังสือแห่งสวรรค์” ของศิลปินชาวจีน Xu Bing เป็นผลงานที่เป็นตัวแทนของการแสดงออกในรูปแบบนี้ ผลงานนี้นำเสนอรูปแบบของการจัดวางขนาดใหญ่ ผลงานทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบนับพันที่มีอัตลักษณ์คล้ายกับตัวอักษรจีนแต่กลับไม่ใช่ตัวอักษรจีน นำมาจัดวางรวมกันเป็นรูปร่างและรูปต่าง ๆ โดยทำให้ดูเหมือนจะเป็นระบบการเขียนที่เก่าแก่แต่กลับสร้างพื้นที่ข้อความขนาดใหญ่และสวยงาม แม้ว่ารูปแบบและรูปทรงในผลงานจะถูกสมมุติขึ้น แต่ก็สามารถทำให้ผู้ชมตีความและทำความเข้าใจได้ตามจินตนาการและความรู้สึกของตนเองได้ การออกแบบที่เปิดกว้างนี้ได้มอบบทกวีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมสำรวจความลึกซึ้งและความหมายของผลงานได้อย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ 3-3 นิทรรศการ “หนังสือแห่งสวรรค์” (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

2.2 การบูรณาการของเทคนิคการสร้างสรรค

การบูรณาการเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเคารพและการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของศิลปินเท่านั้น ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและการสำรวจสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยและภาษาศิลปะอีกด้วย ประการแรก การบูรณาการเทคนิคการสร้างสรรควัฒนธรรมแบบดั้งเดิม หมายถึง การผสมผสานเทคนิคศิลปะโบราณเข้ากับรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ การผสมผสานสื่อร่วมสมัยและเทคนิคการแสดงออกเพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ ประการที่สอง เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ในการบูรณาการวัฒนธรรมดั้งเดิมยังหมายถึงการผสมผสานระหว่างหัวข้อดั้งเดิมเข้ากับหัวข้อร่วมสมัย ผ่านการค้นพบเรื่องราวคลาสสิก ตำนานและหัวข้ออื่น ๆ ในวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งการตีความใหม่และการแสดงสิ่งเหล่านี้ด้วยมุมมองร่วมสมัย จะสามารถสร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพร่วมสมัยและคุณค่าด้านการชื่นชมได้ นอกจากนี้ การบูรณาการเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมยังหมายถึงการผสมผสานแก่นแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับภาษาศิลปะร่วมสมัย ผ่านการตีความเชิงลึกและการสำรวจความคิดเชิงปรัชญาและแนวคิดทางสุนทรียภาพในวัฒนธรรมดั้งเดิม นำสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ผลงานมีทั้งความหมายแฝงและความลึกของวัฒนธรรมดั้งเดิม และตลอดจนรูปแบบการแสดงออกและวิธีการแสดงออกของศิลปะร่วมสมัย

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เป็นความเคารพและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการนวัตกรรมและการสำรวจสุนทรียภาพร่วมสมัยและภาษาทางศิลปะอีกด้วย ซึ่งการบูรณาการนี้เป็นการเพิ่มพลังและเสน่ห์ใหม่ให้กับการสร้างสรรคงานศิลปะ เสริมความหมายและรูปแบบของงานศิลปะ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมการสืบทอดและการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย

2.3 การสะท้อนสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

การบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดและนวัตกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสำรวจและแสดงออกถึงแนวคิดทางสุนทรียภาพร่วมสมัยและความเข้าใจทางวัฒนธรรมอีกด้วย ผ่านการบูรณาการขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับภาษาศิลปะร่วมสมัย ผลงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความหมายเชิงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีสีสัน เพื่อบรรลุถึงการสืบทอดและการพัฒนาวัฒนธรรม และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใหม่ของสังคมร่วมสมัยและคุณค่าใหม่ของวัฒนธรรมดั้งเดิม

ประการแรก สะท้อนให้เห็นในอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพและการแสดงออกทางอารมณ์ที่นำเสนอในผลงาน แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพของวัฒนธรรมดั้งเดิมเน้นถึงความหมายแฝง จินตภาพและเสน่ห์ โดยแสวงหาขอบเขตทางศิลปะที่อยู่เหนือกาลเวลา (Shen Hongchang, 2022) ขณะที่ศิลปะร่วมสมัยให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางรูปแบบ นวัตกรรมและความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ยังเน้นความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับชีวิตจริง เมื่อศิลปินบูรณาการสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน ทำให้พวกเขาตีความใหม่และให้ความหมายใหม่ให้แก่องค์ประกอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ การบูรณาการระหว่างเทคนิคการแสดงออกและแนวคิดสุนทรียภาพของศิลปะสมัยใหม่ สามารถสร้างผลงานที่มีทั้งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและความทันสมัย ตลอดจนผลงานศิลปะที่มีกลิ่นอายของยุคสมัย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการของสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ประการที่สอง การสะท้อนสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมยังแสดงออกให้เห็นในอารมณ์และความรู้สึกในผลงาน วัฒนธรรมดั้งเดิมประกอบด้วยประสบการณ์ทางอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น ความเคารพต่อธรรมชาติ ความคิดต่อชีวิต การแสวงหาศิลปะธรรม และอื่น ๆ ในผลงานที่ผสมผสานศิลปะร่วมสมัยเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม ศิลปินได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ ทำให้ผลงานมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งและมีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนและการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ หรือจะเป็นการทบทวนและความคิดเกี่ยวกับความจริงทางสังคมในปัจจุบัน ล้วนสะท้อนและแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

กล่าวโดยสรุป การสะท้อนสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะที่ลึกซึ้ง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างความหมายแฝงและรูปแบบของผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาและแรงจูงใจใหม่สำหรับการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย

3. คุณค่าของการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัย

3.1 การนำเสนอเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

วัฒนธรรมดั้งเดิมถือเป็นแก่นของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติหรือประเทศหนึ่ง ซึ่งมีมรดกอันลึกซึ้งและเสน่ห์ทางศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ที่ส่งผลกระทบต่อศิลปะร่วมสมัย ในศิลปะร่วมสมัย ศิลปินตีความและสร้างสรรค์ใหม่จากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทำให้วัฒนธรรมและศิลปะแบบดั้งเดิมมีชีวิตชีวาและเสน่ห์ที่ใหม่ ผลงานศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่เพียงแต่สืบทอดแก่นแท้และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางให้ผู้ชมได้มีโอกาสเข้าถึงอารยธรรมโบราณ กระตุ้นความสนใจและความรักต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความต่อเนื่องและการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้ยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจตนเองทางวัฒนธรรมระดับชาติ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรม ประการที่สอง ผลงานทางศิลปะที่บูรณาการวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ขยายรูปแบบการแสดงออกและภาษาของศิลปะร่วมสมัย ทำลายขอบเขตระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทางศิลปะ ผ่านการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับศิลปะร่วมสมัย ศิลปินจึงสร้างสรรค์ผลงานที่มีอัตลักษณ์และความทันสมัย ขยายขอบเขตของศิลปะ และเสริมสร้างความหมายของศิลปะ ประการสุดท้าย ผลงานศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการ

เผยแพร่วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนและการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมประเภทนี้ทำให่วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างพลังที่มีอัตลักษณ์และเป็นคุณูปการที่สำคัญต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยชาติ

3.2 การให้ความสำคัญกับการตีความเรื่องความตระหนักรู้ด้านสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

ความโดดเด่นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ได้ส่งเสริมการสำรวจและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางสุนทรียภาพของวัฒนธรรมดั้งเดิมใหม่ แนวคิดต่าง ๆ เช่น “ความเป็นกลาง” “พลังชี้ที่ไหลเวียน” และ “สามารถชื่นชมได้ทุกชนชั้น” และอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนโบราณเกี่ยวกับการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น ศิลปินร่วมสมัยตีความและสร้างผลงานศิลปะที่สอดคล้องกับแนวคิดสุนทรียภาพร่วมสมัย ผ่านการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้แนวคิดสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาใหม่ในสังคมร่วมสมัย เพื่อให้ผู้คนได้รับประสบการณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมแบบใหม่ ซึ่งสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมประเภทนี้ไม่เพียงแต่ขยายวิสัยทัศน์ด้านสุนทรียศาสตร์ของผู้คนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพด้านสุนทรียภาพและการบ่มเพาะทางวัฒนธรรมของผู้คน ทำให้ผู้คนสัมผัสถึงเสน่ห์และอรรถรสของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วัฒนธรรมและสุนทรียภาพเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ผ่านการสังเคราะห์และเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่รูปร่างเป็นรูปร่าง ทั้งร่องรอยและกลายเป็นสัญลักษณ์ เพื่อทำให้เกิดการตีความเกี่ยวกับจิตสำนึกเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมผ่านการทำให้เป็นรูปธรรมของสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

3.3 การบรรลุความหลากหลายและความเปิดกว้างของแนวคิดทางศิลปะ

ในศิลปะร่วมสมัย ศิลปินขยายขอบเขตของศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมความหลากหลายและการเปิดกว้างของแนวคิดทางศิลปะผ่านการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม แนวคิดทางศิลปะในวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนมากมีอัตลักษณ์โดยมีความหมายแฝงที่หลากหลายและความสง่างามที่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งเน้นความเข้าใจและการแสวงหาธรรมชาติ ชีวิต ศิลธรรม และอื่น ๆ ขณะที่ศิลปะร่วมสมัยเน้นความหลากหลายของรูปแบบและการแสดงออกถึงสุนทรียภาพส่วนบุคคล ในกระบวนการบูรณาการ ศิลปินบูรณาการความหมายแฝงของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย และสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เพียงแต่มีความลึกซึ้งและความหมายแฝงของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมีบูรณาการเทคนิคทางภาษาและการแสดงออกของศิลปะสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

การบูรณาการข้ามพรมแดนเช่นนี้ ทำให้แนวคิดทางศิลปะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นในการ บูรณาการของวัฒนธรรมและยุคสมัยต่าง ๆ

นอกจากนี้ การบูรณาการดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความครอบคลุมและการเปิดกว้างของแนวคิดทางศิลปะ วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นการแสดงออกอย่างครอบคลุมของภูมิปัญญาและอารมณ์ของมนุษย์ แนวคิดทางศิลปะที่มีอยู่ในนั้นก็มีการดัดแปลงวัฒนธรรมอันยาวนานและการผสมทางประวัติศาสตร์ของศิลปิน ด้วยการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม พยายามทำลายขอบเขตระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัย ตะวันออกและตะวันตก ซึ่งสนับสนุนการเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมและแนวคิดทางศิลปะที่แตกต่างกัน แนวคิดทางศิลปะที่ครอบคลุมและเปิดกว้างเช่นนี้ได้เพิ่มพลังและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้กับการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย และยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดศิลปะและตลาดงานหัตถกรรม เนื่องจากเนื้อสัมผัสและงานหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ รวมถึงการเชื่อมโยงกับศิลปะและงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ตลาดของผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภาพพิมพ์แกะไม้ครอบคลุมไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น ตลาดงานศิลปะที่มีการจัดแสดงและการจำหน่ายภาพพิมพ์แกะไม้ในแกลเลอรี นิทรรศการศิลปะ การประมูลและสถานที่อื่น ๆ ทั้งยังสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ของตนเองในตลาดศิลปะ และยังมีตลาดหัตถกรรมอีกด้วย ภาพพิมพ์แกะไม้ยังมีส่วนแบ่งในตลาดงานหัตถกรรมเช่นกัน ผู้คนต่างชื่นชมอัตลักษณ์และงานหัตถกรรมอันประณีตของผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด (handmade) มากขึ้นเรื่อย ๆ ศิลปินและช่างฝีมือบางคนนำเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ไปใช้ในงานหัตถกรรมต่าง ๆ เช่น การ์ด การเข้าเล่มหนังสือ สิ่งทอ และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีตลาดของที่ระลึกและของขวัญอีกด้วย ภาพพิมพ์แกะไม้มักถูกนำมาทำเป็นของที่ระลึกและของขวัญเพื่อให้ผู้คนซื้อและแจกยกตัวอย่างเช่น โปสการ์ด โปสเตอร์ เครื่องเคลือบที่ทำจากภาพพิมพ์แกะไม้ สามารถกลายเป็นของที่ระลึกพิเศษหรือตัวเลือกของขวัญที่มีเอกลักษณ์ได้ ตลาดออนไลน์ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปินและช่างฝีมือจำนวนมากเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแสดงและจำหน่ายภาพพิมพ์แกะไม้ของตนเอง ตลาดออนไลน์ได้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมในวงกว้างขึ้นและกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกันก็ได้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและจำหน่ายโดยตรงระหว่างศิลปินกับกลุ่มลูกค้า

กล่าวโดยสรุป การบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการบูรณาการข้ามพรมแดนและการสนทนาข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวคิดทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความครอบคลุมและการเปิดกว้างของแนวคิดทางศิลปะ เพื่อเสนอเป็นแนวทางและความเป็นไปได้ใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ทางศิลปะในวัฒนธรรมและยุคสมัยที่แตกต่างกัน จากการตีความใหม่และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิม

ศิลปินได้เพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาผลงานศิลปะร่วมสมัย และยังพาให้ผู้คนมาสัมผัสกับประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลายยิ่งขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบันของผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับภาพพิมพ์แกะไม้

1. ประเภทของผลงาน

หลังจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์ไม้แล้ว ศิลปินร่วมสมัยได้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจากภาพพิมพ์แกะไม้ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยที่น่าทึ่งมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ผลงานการพิมพ์แบบทดลอง: ศิลปินบางท่านได้สำรวจการประยุกต์ใช้ภาพพิมพ์แกะไม้แบบทดลอง โดยผสมผสานกับสื่อและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ศิลปินสามารถใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิทัลหรืออิงค์เจ็ท โดยผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลงานที่มีพื้นผิวและเลเยอร์ที่หลากหลาย

ผลงานสื่อผสม: ศิลปินผสมผสานภาพพิมพ์แกะไม้เข้ากับสื่อและวัสดุอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานการเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การลงสี การปะติด การตกแต่งด้วยมือและอื่น ๆ บนผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางภาพที่หลากหลายและหลายชั้นมากขึ้น

ผลงานศิลปะติดตั้งด้วยภาพพิมพ์แกะไม้: ศิลปินบางท่านใช้ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นสื่อในการสร้างศิลปะติดตั้ง ซึ่งพวกเขาใช้เทคโนโลยีและวัสดุของภาพพิมพ์แกะไม้เพื่อสร้างผลงานติดตั้งที่มีมิติและมีการโต้ตอบ ผลงานเหล่านี้สามารถนำเสนอผ่านการแกะสลัก การผสมผสาน การซ้อนและวิธีการอื่น ๆ เพื่อสร้างพื้นที่และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร (Cheng, 1993)

ผลงานภาพถ่ายด้วยภาพพิมพ์แกะไม้: ศิลปินผสมผสานการถ่ายภาพกับภาพพิมพ์แกะไม้เพื่อสร้างภาพถ่ายที่มีผิวสัมผัสและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ พวกเขาสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ ทำให้การแสดงออกทางศิลปะมีความสมบูรณ์มากขึ้นผ่านกระบวนการแกะสลักและการพิมพ์

ผลงานประเภทเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปินร่วมสมัย ผ่านการผสมผสานระหว่างสื่อและวัสดุอื่น ๆ ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิม และสร้างรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ (Jin, 2020)

2. รูปแบบของการแสดงออก

ปัจจุบันผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้มีประเภทของการแสดงออกดังต่อไปนี้

การสืบทอดทางวัฒนธรรม: ในฐานะที่ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นเทคนิคดั้งเดิมประเภทหนึ่ง ซึ่งสถาบันและองค์กรทางวัฒนธรรมบางแห่งใช้ภาพพิมพ์แกะไม้ในการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานและสถาบันศิลปะบางแห่งมุ่งมั่นที่จะรวบรวม จัดแสดง วิจัยผลงานและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญนี้ (Cheng, 2003)

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์: บริษัทและนักออกแบบสร้างสรรค์บางรายใช้ภาพพิมพ์แกะสลักในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ พวกเขาใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ เช่น พื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์และการสัมผัส เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ เครื่องเขียน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะเป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางศิลปะสูง นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคบางกลุ่มอีกด้วย

การสร้างสรรค์ทางศิลปะ: ศิลปินและนักออกแบบจำนวนมากยังคงชื่นชมความรู้สึกของงานหัตถกรรมและเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ พวกเขาใช้เทคโนโลยีภาพพิมพ์แกะไม้เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ ผลงานเหล่านี้มักแสดงลายเส้นและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ เพื่อให้ผลงานมีเสน่ห์ของศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและนิทรรศการ: ในฐานะที่ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งดึงดูดความสนใจของศิลปินและผู้ทำงานด้านวัฒนธรรมจำนวนมาก นิทรรศการ งานสัมมนา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์แกะไม้ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมภาพพิมพ์แกะไม้

แม้ว่าภาพพิมพ์แกะไม้จะมีตำแหน่งค่อนข้างเล็กในสาขาการพิมพ์สมัยใหม่ แต่ยังคงรักษาความมีชีวิตชีวาและอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย ผ่านการผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

1. การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์นี้ผสมผสานศิลปะโบราณเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่างแยบยล เพื่อเสนอประสบการณ์ทางภาพและประสาทสัมผัสรูปแบบใหม่ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้เมืองหยางโจวสมัยราชวงศ์ซิงและสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมมาเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบของวัฒนธรรมดั้งเดิม สัจจะแห่งองค์ประกอบของรูปธรรม นามธรรม และจินตภาพเป็นหลัก

ผลงานนี้สร้างขึ้นผ่านรูปแบบภาพ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งผลงานศิลปะและการตกแต่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริง การแสดงออกทางศิลปะของผลงานสะท้อนให้เห็นในด้านการปะติดของวัสดุและผลของแสงเงาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และอารมณ์ของผู้คน

ประการแรก ผลงานสร้างผลของแสงและเงาที่มีความหลากหลายผ่านการจัดวาง แหล่งกำเนิดแสงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและการจัดการพื้นผิวของวัสดุ เส้นแสงทำให้เกิดการสะท้อนและการหักเหของแสงที่นุ่มนวลบนพื้นไม้และโลหะ ทำให้เกิดแสงและเงาที่อบอุ่น นุ่มนวลและมีสีสันที่หลากหลาย ผลของแสงและเงานี้ไม่เพียงแต่แสดงพื้นผิวและความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุไม้และโลหะเท่านั้น แต่ยังทำให้ผลงานเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความงามแบบไดนามิก (Dynamic) ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ ในด้านการเลือกวัสดุ อะคริลิกและกระดาษเซวียนจื่อ (宣纸) มีบทบาทที่สำคัญมาก วัสดุอะคริลิกมีคุณสมบัติที่โปร่งแสงและกึ่งโปร่งแสง ซึ่งสามารถส่งผ่านแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลที่ใสประดุจคริสตัล ความสามารถในการสร้างรูปทรงและความทนทานระดับสูง จึงช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างรูปทรงและโครงสร้างที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มความทันสมัยและความเป็นศิลปะของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่นำเสนอเส้นที่โดดเด่นและโครงร่างที่ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังให้ผลทางสี แสงและเงาได้จากการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าการแสดงผลออกทางภาพของผลงาน กระดาษเซวียนจื่อได้เพิ่มเสน่ห์ทางวัฒนธรรมตะวันออกที่แข็งแกร่งลงไปในการออกแบบคอมพิวเตอร์ ความนุ่มนวลและผิวสัมผัสอันละเอียดอ่อนของกระดาษเซวียนจื่อมีส่วนช่วยในการสร้างผลทางแสงที่อบอุ่นและนุ่มนวลในการออกแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการแสดงออกถึงความประณีตและความงดงามของวัฒนธรรมดั้งเดิม กระดาษเซวียนจื่อมีการส่งผ่านแสงที่ดี ซึ่งสามารถกระจายแสงได้อย่างนุ่มนวล และสร้างบรรยากาศอันอบอุ่น และยังช่วยเพิ่มความใกล้ชิดและความสบายของคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกัน ลวดลายธรรมชาติและผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของกระดาษเซวียนจื่อยังช่วยเพิ่มความเป็นศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมให้แก่คอมพิวเตอร์อีกด้วย จึงทำให้ผลงานมีระดับความลึกและความเป็นชั้นมากขึ้น

เมื่อผู้ชมชื่นชมผลงาน จะถูกดึงดูดด้วยผลของแสงและเงาอันเป็นเอกลักษณ์ จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงและการไหลของแสงบนพื้นผิวไม้ โลหะ อะคริลิกและกระดาษเซวียนจื่อ จะสามารถสัมผัสได้ถึงความงามของแสง ซึ่งผลทางภาพประเภทนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับด้านความงามเท่านั้น ยังสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ชม ทำให้พวกเขาเข้าใจและสัมผัสถึงอารมณ์และจินตภาพทางศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาจากผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงสามารถสร้างประสบการณ์ทางศิลปะได้อย่างสมบูรณ์และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

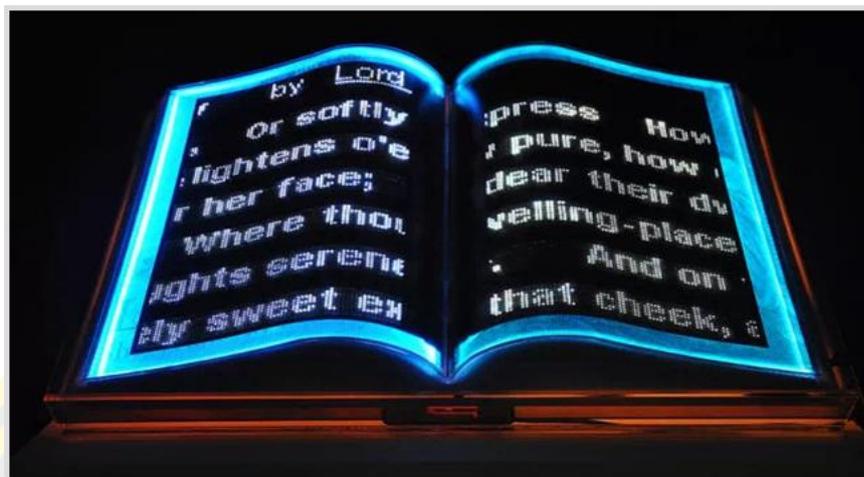
กล่าวโดยสรุป ผลงานสร้างสรรค์นี้ได้ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ โดยใช้การผสมผสานระหว่างวัสดุและผลทางแสงและเงาเพื่อสร้างรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ และใช้คุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกันอย่างชาญฉลาด ซึ่งไม่เพียงแต่บรรลุผลในการผสมผสานระหว่างศิลปะและการใช้งานจริงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมุมมองเห็นและอารมณ์ของผู้ชม นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และช่วยเพิ่มเสน่ห์ทางศิลปะและความชื่นชมต่อผลงาน

2. วิธีการแสดงออกทางภาพของผลงาน

2.1 การแสดงออกเชิงรูปธรรมขององค์ประกอบด้านรูปทรงหน้าหนังสือ

การศึกษาการแสดงออกเชิงรูปธรรมขององค์ประกอบด้านรูปทรงหน้าหนังสือ เป็นแหล่งแรงบันดาลใจมากมายสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย องค์ประกอบด้านรูปร่างของหน้าหนังสือเช่น ลวดลายหน้าปก การตกแต่งมุม รูปแบบการจัดเรียงตัวหนังสือ และอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนให้เป็นนามธรรมและสร้างขึ้นใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนลวดลาย เส้นและรูปร่างให้เป็นรูปแบบใหม่ในภาษาศิลปะ ประการต่อมา การบูรณาการวัสดุแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เช่น กระดาษเซเวียนจือกระดาษทำด้วยมือ อะคริลิก โลหะ และอื่น ๆ เพื่อสร้างงานศิลปะที่มีทั้งความทันสมัยและเต็มไปด้วยความร่วมมือ และยังสามารถใช้การจัดการดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยการนำหน้าหนังสือโบราณมาแปลงเป็นดิจิทัลเช่น การสแกน การถ่ายภาพ และวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลทางภาพและลวดลายที่ทันสมัย เพื่อสร้างศิลปะที่สัมผัสได้ถึงกาลเวลาและเทคโนโลยี และบรรลุผลถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของงานศิลปะ นอกจากนี้ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการปฏิบัติทางศิลปะยังเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในการดึงดูดศิลปิน นักออกแบบ และช่างฝีมือจากสาขาต่าง ๆ ให้มาร่วมกันสำรวจการแสดงออกเชิงรูปธรรมขององค์ประกอบด้านรูปทรงหน้าหนังสือโบราณ เพื่อผสมผสานความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ของหนังสือโบราณ นำมาเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมร่วมสมัยและเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนตัว

การบูรณาการสื่อและลงมือปฏิบัติด้วยความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้องค์ประกอบรูปทรงในหน้าหนังสือโบราณได้รับการสำรวจและผสมผสานกับสื่อกลางประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรม การจัดวาง เสียง และอื่น ๆ เพื่อสร้างงานศิลปะหลายมิติที่มีความหลากหลายขึ้นมา เช่น ผลงาน “The Luminous Poem” ของ Airan Kang ศิลปินชาวเกาหลีใต้ วิธีเหล่านี้นำไปสู่พื้นที่อันกว้างขวางและความเป็นไปได้อันหลากหลายในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่ 3-4 ผลงาน The Luminous Poem ของศิลปินชาวเกาหลีใต้ Airan Kang
(ที่มา: https://www.sohu.com/a/398451200_99940764?_trans_=000019_wzwza)

2.2 การแสดงออกเชิงนามธรรมของลีลาและจังหวะของเค้าโครง

ลีลาและจังหวะของรูปแบบเค้าโครงสามารถทำให้เป็นนามธรรมและการนิรมัย องค์ประกอบเค้าโครงได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์กฎการจัดเรียงเค้าโครง จังหวะของหน้า พื้นที่ว่างและองค์ประกอบอื่น ๆ รวมถึงการทำให้เป็นนามธรรมและการนิรมัยเพื่อสร้างรูปแบบการ แสดงออกของเค้าโครงใหม่ การเปลี่ยนแปลงและการผลิตซ้ำของจังหวะของรูปร่างเป็นอีกหนึ่งวิธีการ สำคัญ ลีลาและจังหวะในการจัดวางถูกแปลงเป็นรูปแบบการแสดงออกของงานศิลปะร่วมสมัย การ ตีความใหม่และการทำซ้ำผ่านการวาดภาพ การจัดวาง และวิธีการอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มี ความทันสมัยและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ การออกแบบโครงสร้างของพื้นที่และผลทางภาพยังมี บทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ โดยนำโครงสร้างเชิงพื้นที่และผลทางภาพจากรูปแบบหนังสือโบราณ มาใช้ในการออกแบบการแสดงออกทรงแบบใหม่ จากองค์ประกอบ สี รูปร่าง และวิธีการอื่น ๆ จึง มีการนำเสนอภาพและจังหวะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบของหนังสือโบราณ เพื่อเพิ่มผลกระทบทางการ มองเห็นและการแสดงออกของผลงาน

การประมวลผลทางดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังมอบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้แก่ผลงาน รูปแบบเค้าโครงถูกนำมาเปลี่ยนเป็นดิจิทัล และใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการแก้ไข และออกแบบในภายหลังเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะของเค้าโครงหนังสือ โบราณ จึงเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานศิลปะ การแลกเปลี่ยนข้ามสาขาและความร่วมมือ ข้ามพรมแดนยังเป็นวิธีการสำคัญในการส่งเสริมการแสดงออกทางนามธรรมของรูปแบบเค้าโครง ผ่าน ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ทำให้สามารถสำรวจวิธีการแสดงออกทางนามธรรมร่วมกัน ผสมผสาน

รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย และนำมาสร้างเป็นผลงานที่มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่หลากหลายและความตึงเครียดทางศิลปะ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยแสดงลีลาและจังหวะของรูปแบบเค้าโครงเชิงนามธรรม ตลอดจนการนำมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และมีความรู้สึกของยุคสมัย

ในการตีความเฉพาะ การประมวลผลทางเรขาคณิตเป็นหนึ่งในวิธีการที่พบเห็นได้ทั่วไป กล่าวคือ การประมวลผลทางเรขาคณิตของลวดลาย เส้นและรูปร่างในรูปแบบของหนังสือโบราณ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งเป็นเส้นตรง ลดความซับซ้อนของลวดลายเพื่อเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน เพื่อเน้นโครงสร้างและความเป็นจังหวะของเค้าโครง การใช้สีก็เป็นเทคนิคที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหมายและผลทางภาพของเค้าโครง เช่น การใช้สีที่ตัดกัน การจับคู่สี การไล่ระดับสี และวิธีการอื่น ๆ เพื่อเน้นองค์ประกอบหลักในเค้าโครงหรือสร้างบรรยากาศและอารมณ์เฉพาะ สัญลักษณ์ทางนามธรรมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกที่มีประสิทธิภาพ โดยนำรูปแบบและองค์ประกอบของการตกแต่งในเค้าโครงมาเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์หรือกราฟิกแบบนามธรรม จากนั้นนำมาจัดเรียงและรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบเค้าโครงที่มีความหมายและการแสดงออกที่มีเอกลักษณ์ การจัดโครงสร้างของภาพใหม่เป็นเทคนิคที่ใช้บ่อย ซึ่งดำเนินการรวมและประติดประต่อภาพในเค้าโครงของหนังสือโบราณ เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ของภาพ ผ่านการแบ่งส่วน การจัดโครงสร้างใหม่ การสะท้อนภาพ และวิธีการอื่น ๆ การจัดโครงสร้างของรูปภาพในเค้าโครงใหม่ เพื่อสร้างเป็นภาษาภาพผลการแสดงออกใหม่ และการจัดเรียงใหม่ ซึ่งการรวมกันนี้สามารถนำเสนอจังหวะและผลทางภาพที่แตกต่างกันผ่านวิธีการจัดเรียงและการผสมผสานที่แตกต่างกัน เส้นและรูปร่างที่เป็นนามธรรมสามารถทำให้เป็นนามธรรม โดยมีเส้นและรูปร่างในเค้าโครง เพื่อสร้างการผสมผสานระหว่างเส้นและรูปร่างใหม่ ผ่านการแสดงจังหวะและความเคลื่อนไหวของเค้าโครงผ่านการยืด การเปลี่ยนรูปและการเกี่ยวพันของเส้น ท้ายที่สุด การผสมผสานระหว่างเส้นเวลา (Timeline) และจังหวะก็เป็นวิธีการสร้างสรรค์เช่นกัน การผสมผสานจังหวะของการจัดเรียงในเค้าโครงเข้ากับเส้นเวลาก่อตัวเป็นรูปแบบเค้าโครงที่มีจังหวะและความเคลื่อนไหว โดยนำเสนอผ่านการเปลี่ยนแปลงภาพร่องรอยของการเคลื่อนไหว และวิธีการอื่น ๆ เพื่อแสดงออกถึงลีลาและจังหวะของรูปแบบเค้าโครง การบูรณาการระหว่างวิธีการและรูปแบบในข้างต้น สามารถสร้างผลงานที่มีการแสดงออกทางนามธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และจินตนาการที่กว้างขวางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่ 3-5 การประมวลผลทางเรขาคณิต (ที่มา: Cao Xueqing, 2023)

2.3 การแสดงออกทางจินตภาพของคุณค่าทางสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

1) การแสดงออกด้านวัฒนธรรมนักปราชญ์

หากนำวัฒนธรรมนักปราชญ์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ขั้นตอนแรก สามารถนำตัวหนังสือและเนื้อหาที่มีความคลาสสิกในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมาเป็นองค์ประกอบสร้างสรรค์ของงานศิลปะสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การตีความใหม่และการทำซ้ำทางศิลปะของบทกวี เรื่องราวและคำพูดที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ซิง ผสมผสานเข้ากับภาพวาดประติมากรรมหรือรูปแบบศิลปะการจัดวางสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีแนวคิดและการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย ขั้นตอนที่สอง สามารถอ้างอิงจากภาพประกอบและองค์ประกอบตกแต่งของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง นำภาษาทางภาพมาผสมผสานเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการตีความภาพ ตัวอักษรและองค์ประกอบอื่น ๆ ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงใหม่โดยใช้เทคนิคและสื่อการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ เช่น การออกแบบภาพกราฟฟิก ศิลปะดิจิทัล หรือวิดีโออาร์ต (Video Art) เพื่อนำเสนอผลทางภาพและการแสดงออกทางศิลปะที่มีความร่วมสมัย การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบการเข้าเล่มของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง นอกจากนี้การผสมผสานระหว่างงานฝีมือดั้งเดิมและสุนทรียภาพสมัยใหม่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยผ่านการใช้การแกะสลักแบบดั้งเดิม ภาพปะติด การติดภาพวาด และงานฝีมืออื่น ๆ โดยผสมผสานภาษาและวัสดุของศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม

เท่านั้น แต่ยังมี การแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่อีกด้วย กล่าวโดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับจินตภาพทางวัฒนธรรมของนักปราชญ์ที่มีอยู่ภายในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงสามารถนำเสนอได้หลายวิธีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่ยังคงรักษาการสะสมทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างอารมณ์ร่วมทางสังคมและผู้ชมร่วมสมัย เพื่อเผยให้เห็นถึงเสน่ห์ทางศิลปะและคุณค่าทางวัฒนธรรมของยุคใหม่

2) การแสดงออกด้านวัฒนธรรมช่างฝีมือ

วัฒนธรรมช่างฝีมือที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย สามารถเรียนรู้ได้จากเทคนิคการแกะสลักอันวิจิตรงดงามในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง โดยการนำเอกลักษณ์ของเทคนิคผสมผสานเข้ากับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เช่น ศิลปินสามารถเลือกเทคนิคประติมากรรมดั้งเดิมเช่น การแกะสลัก การแกะสลักไม้ และการแกะสลักหิน การผสมผสานเข้ากับภาษาและหัวข้อศิลปะสมัยใหม่ เพื่อสร้างประติมากรรมที่มีจิตวิญญาณของงานฝีมือและความงดงามของงานฝีมือแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถดึงเอาแรงบันดาลใจจากการออกแบบการเข้าเล่มของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง นำองค์ประกอบการตกแต่งและงานฝีมือแบบดั้งเดิมในการออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยผ่านโครงสร้างการตกแต่ง การฝังด้วยโลหะ การทอด้วยผ้าไหม และวิธีการอื่น ๆ ที่ออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อสร้างความงามแบบคลาสสิกของการเข้าเล่มแบบดั้งเดิม ทั้งยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศและนวัตกรรมสมัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

เอกลักษณ์ของวัสดุและรูปแบบของงานฝีมือของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงยังสามารถนำมาแปลงเป็นการใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ ยกตัวอย่างเช่น การแกะสลักดิจิทัล การตัดด้วยเลเซอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ มาผสมผสานกับวัสดุใหม่เช่น โลหะ พลาสติก แก้ว เป็นต้น เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่สามารถสืบทอดจิตวิญญาณดั้งเดิมของช่างฝีมือและยังมีความทันสมัยและเป็นเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถสืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงผ่านนิทรรศการ การสาธิต การให้ความรู้และวิธีการอื่น ๆ การจัดนิทรรศการศิลปะที่เกี่ยวข้อง เวิร์กช็อปการผลิตงานหัตถกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อนำเสนองานฝีมือและเอกลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงให้สาธารณชนรู้จัก กระตุ้นความสนใจและการยอมรับของผู้คนต่อวัฒนธรรมช่างฝีมือแบบดั้งเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการสืบทอดและการพัฒนาจิตวิญญาณของช่างฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย

การนำแนวคิดเกี่ยวกับจินตภาพทางวัฒนธรรมของช่างฝีมือที่สะท้อนอยู่ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างความหมายแฝงและรูปแบบของการสร้างสรรค์ทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสืบทอดและส่งเสริมคุณค่าและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมช่างฝีมือแบบดั้งเดิมอีกด้วย

3) การแสดงออกถึงความมั่งคั่งอันวิจิตรและสง่างาม

ความงามอันวิจิตรและสง่างามของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้ โดยสามารถอ้างอิงได้จากการเข้าเล่มที่งดงามและการออกแบบลวดลายในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง ผสมผสานองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ผ่านการเลือกตัวอักษร ลวดลายที่พบเห็นบ่อย รวมถึงเส้นและการตกแต่งที่งดงาม ผสมผสานเข้ากับเทคนิคและวัสดุในการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ เพื่อสร้างภาพวาด ประติมากรรมหรือผลงานการจัดวางที่มีความประณีตและงดงาม นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น ศิลปะดิจิทัล ความจริงเสมือน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อนำเสนอจินตภาพทางสุนทรียภาพรูปแบบใหม่ของหนังสือให้แก่ผู้ชม องค์ประกอบด้านการตกแต่งและศิลปะได้รับการสร้างขึ้นและถูกตีความใหม่ เพื่อสร้างผลงานศิลปะดิจิทัลหรือพื้นที่ศิลปะเสมือนจริงที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและความตึงเครียดทางศิลปะ แน่ใจว่า แนวคิดและรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัย ยังสามารถนำมาใช้ตีความจินตภาพทางสุนทรียภาพในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง เช่น การผสมผสานรูปแบบและลวดลายดั้งเดิมให้เข้ากับภาษาการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของยุคสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านนิทรรศการศิลปะ การให้ความรู้ การโฆษณา และวิธีการอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความงามอันประณีตและงดงามที่อยู่ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง

การใช้ความงามอันประณีตและสง่างามที่อยู่ภายในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างรูปแบบและความหมายแฝงของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสืบทอดและส่งต่อจิตวิญญาณและคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย

4) การแสดงออกถึงความมั่งคั่งของความเป็นระเบียบและมาตรฐาน

ความมั่งคั่งของความเป็นระเบียบและมาตรฐานที่อยู่ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงสะท้อนให้เห็นในลีลาและจังหวะของรูปแบบ ผ่านการทำซ้ำของการเปลี่ยนแปลง จังหวะที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีความสวยงามมาก เมื่อนำไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ก็สามารถแสดงออกถึงความเป็นมาตรฐานผ่านองค์ประกอบที่ชัดเจนและเส้นที่มีความแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น ในภาพวาด ภาพถ่ายหรือการออกแบบภาพกราฟิก การใช้รูปทรงเรขาคณิต เค้าโครงที่สมมาตร และเส้นที่ชัดเจนจะสามารถเสนอความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ และยังแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของความเป็นระเบียบอีกด้วย ประการถัดมา สามารถอ้างอิงได้จากการจัดเรียงและการออกแบบการเข้าเล่ม จัดเรียงองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่ง และนำมาบูรณาการเข้ากับมาตรฐานและความเรียบร้อยในการออกแบบผลงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยโครงสร้างของการจัดเรียงที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน รูปแบบตัวอักษรมีความเป็นหนึ่งเดียว และการจัดวางที่เหมาะสม เพื่อ

แสดงถึงความเป็นระเบียบและมาตรฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ที่เป็นระเบียบและมาตรฐานของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง กล่าวโดยสรุป การนำความงดงามของความเป็นระเบียบและมาตรฐานที่อยู่ในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความหมายแฝงและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการสืบทอดและส่งต่อแนวคิดและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย

3. การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทัศนศิลป์

3.1 การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางสัญญาณวิทยา – ธรรมเนียมของอดีตที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

ที่มาขององค์ประกอบทางสัญญาณวิทยาเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม หลังจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผ่นไม้แกะสลักและหนังสือที่พิมพ์ออกมา โดยเลือกที่จะแสดงในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงในรูปแบบที่ใช้งานง่ายที่สุด องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตรงผ่านการแก้ไขและการสร้างสรรค์รูปแบบภายนอก การสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรมสื่อนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นงานศิลปะที่หรูหราในสมัยโบราณให้กลายเป็นสิ่งที่เฟลิดเฟลินในชีวิต วัตถุที่นำมาใช้เป็นสื่อเพื่อแสดงถึงเสน่ห์ของผลงานศิลปะโบราณที่หรูหราก็จะสามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงได้อย่างมาก ผลงานกลุ่มนี้จะถูกถ่ายภาพของแผ่นแกะสลักของหน้าหนังสือ และนำมาประมวลผลทางภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านวิธีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ เนื้อหาของแผ่นแกะสลักจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวัสดุที่ทันสมัย การเลือกใช้วัสดุอะคริลิกที่มีแสงผ่านได้เป็นอย่างดี และฐานที่ทำด้วยวัสดุไม้ที่ฝังแถบไฟไว้ในตัว เพื่อสร้างผลงานชุดโคมไฟสร้างสรรค์รูปแบบโบราณที่มีเอกลักษณ์ของหน้าหนังสือ ผลงานนี้ใช้วัสดุที่ทันสมัยเพื่อแสดงความสวยงามของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง หลังจากแกะสลักเนื้อหาด้วยเลเซอร์แล้ว จะถูกนำมาให้ความร้อนอุณหภูมิสูงด้วยเครื่องเป่าลมร้อน จากนั้นจึงปรับความโค้งของหน้ากระดาษให้เรียบและสวยงาม ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่เท่านั้น และยังสามารถบรรลุถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมการแกะสลักอีกด้วย

3.2 ความงามของรูปแบบ – ความงามของรูปทรงและการตกแต่ง

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีชื่อเสียงในด้านเทคนิคการแกะสลักอันประณีต การออกแบบเค้าโครงที่หรูหรา และผิวสัมผัสของวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ ทักษะการแกะสลักที่มีความประณีต เส้นที่ลื่นไหลและละเอียด ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงงานฝีมือขั้นสูง แบบอักษร รูปภาพและตัวอักษรมีความสวยงามซึ่งมีความเป็นศิลปะในระดับสูง กระดาษเซวียนจื่อและแผ่นไม้มีการสัมผัสและผลทางภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ผลงานส่วนนี้พยายามรักษาองค์ประกอบดั้งเดิม เช่น การแกะสลัก

เส้น การจัดวางเค้าโครง และอื่น ๆ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคและวัสดุในการ ออกแบบที่ทันสมัย เพื่อสร้างองค์ประกอบดั้งเดิมขึ้นมา ไม่เพียงแต่จะเป็นการตกแต่งเท่านั้น แต่ยัง ต้องมีหน้าที่การใช้งานบางประการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการร่วมสมัยมากขึ้น ผลงานใช้หน้ากระดาษที่พิมพ์บนกระดาษเซวียนจือสีครีมเป็นตัวหลัก ขอบของหน้ามีผลของการเผาผลิตแบบย่อนยุค จับคู่กับกรอบไม้ที่ปรับแต่งด้วยตัวเอง เพื่อสร้าง ผลงานศิลปะที่มีความหรูหรา ทั้งยังสามารถผสมผสานได้อย่างอิสระตามสถานการณ์การใช้งาน เพื่อ แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

ภาพที่ 3-6 โคมไฟหน้าหนังสือ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

3.3 การจัดแสดงวัฒนธรรมโบราณ – เสน่ห์ของวัสดุที่หลากหลาย

เริ่มต้นจากระดับของการรับรู้ การแสดงความงดงามทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์ แกะไม้สมัยราชวงศ์ซ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพและการพิจารณาอย่าง สร้างสรรค์ ในด้านของการแสดงออกทางภาพ ในช่วงแรกพิจารณาถึงการสร้างเส้นนามธรรมเชิงโม นทัศน์ตามความเข้าใจของผู้วิจัย เพื่อนำเสนอความเข้าใจส่วนตัวของผู้วิจัยเกี่ยวกับสุนทรียภาพทาง วัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอภิปรายเรื่องภาพร่างและการเลือกวัสดุกับงานฝีมือ ผู้วิจัย พบว่าสื่อของการสื่อสารทางวัฒนธรรมต้องมีเอกลักษณ์ที่เป็นที่นิยม โดยคำนึงถึงการยอมรับและ ความเข้าใจในแนวความคิดทางศิลปะจากกลุ่มคนต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการสร้างผลงานนี้

จึงให้ความสำคัญกับอารมณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงการใช้รูปแบบที่กระชับมากขึ้นเพื่อตีความแนวคิดใหม่ทั้งหมด

ผลงานชิ้นนี้ประกอบไปด้วยลูกบาศก์ 9 ชิ้น ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันเป็นชิ้นเดียวหรือแยกชิ้นก็ได้ โดยใช้วัสดุที่มีความเป็นตัวแทนและผลทางพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่น ไม้ อะคริลิก กระดาษเซรียนจื่อ และโลหะ ซึ่งลูกบาศก์แต่ละชิ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือชั้นในและชั้นนอก ชั้นในเป็นส่วนโคมไฟที่เปล่งแสง และชั้นนอกเป็นพื้นผิวจากการแสดงผลจากวัสดุที่แตกต่างกัน ชั้นนอกแกะสลักด้วยวัสดุไม้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเส้นทึบที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีการแกะสลักอย่างเต็มที่ โดยสังเคราะห์ลีลาและจังหวะของเค้าโครงที่แตกต่างกัน 12 หน้า และแสดงเทคนิคการตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ ส่วนของกระดาษเซรียนจื่อใช้สีและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือโบราณ เพื่อฟื้นคืนเส้นทึบของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง และเน้นถึงการผสมผสานระหว่างการสืบทอดทางวัฒนธรรมและการแสดงออกทางสุนทรียภาพ

สรุปผลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

1. นวัตกรรมภายใต้การสร้างสรรค์ผลงาน

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์ การใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่สืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังให้ความมีชีวิตชีวาใหม่ผ่านเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัยอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมของการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นในด้านต่อไปนี้

ในด้านนวัตกรรมของการออกแบบเค้าโครง การออกแบบเค้าโครงของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงนั้นมีความเป็นศิลปะและการใช้งานสูง เค้าโครงของรูปแบบเหล่านี้ได้รับการตีความใหม่ทั้งหมดผ่านเทคนิคการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานที่มีเส้นทึบแบบดั้งเดิมและสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ จากวัสดุที่ทันสมัยเช่นอะคริลิกและเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้สามารถสร้างพื้นผิวและผลของการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง และยังสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่มีผิวสัมผัสของหนังสือโบราณได้

ในด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำองค์ประกอบของเค้าโครงในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงมาสังเคราะห์ จากนั้นนำมาตีความใหม่ผ่านสื่อและรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อให้มีชีวิตชีวาใหม่ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ สัญลักษณ์ดั้งเดิมที่ได้รับการตีความใหม่ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลที่มีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรม

ในด้านของการผสมผสานระหว่างการใช้งานและสุนทรียภาพ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้งานจริง ผ่านการรวมองค์ประกอบทางศิลปะของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงเข้ากับ

การใช้งานที่ทันสมัย เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีทั้งความสวยงามและการใช้งาน ผ่านการบูรณาการขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงเข้ากับการสร้างสรรค์ จะสามารถปรับปรุงคุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นได้

กล่าวโดยสรุป การสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง ผ่านการทำซ้ำของความทันสมัยในองค์ประกอบดั้งเดิม นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการผสมผสานระหว่างการใช้งานกับสุนทรียศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการบรรลุผลถึงการสืบทอดและการส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังให้ความมีชีวิตชีวาใหม่อีกด้วย การออกแบบเชิงนวัตกรรมเช่นนี้ได้มอบวิธีการและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับการเผยแพร่และการยอมรับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิง ขณะเดียวกัน ยังแทรกความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและคุณค่าทางศิลปะให้แก่การออกแบบสมัยใหม่ การสร้างสรรค์ในอนาคตสามารถดำเนินการสำรวจการประยุกต์ใช้ความทันสมัยในองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมต่อไป และเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

2. ข้อควรพัฒนา

แม้ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงจะมีนวัตกรรมและข้อได้เปรียบมากมาย แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ โดยส่วนมากสะท้อนให้เห็นในความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการทำซ้ำในเชิงลึก ข้อจำกัดด้านวัสดุและงานฝีมือ การยอมรับและความนิยมของตลาด ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างนวัตกรรมและการสืบทอด

ประการแรก ด้านระดับความลึกซึ้งของความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการทำซ้ำ ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจำนวนมากมักจะอ้างอิงองค์ประกอบทางภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงแค่เพียงผิวเผินเท่านั้น โดยไม่ได้สำรวจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการตีความอย่างลึกซึ้งนี้ ซึ่งการตีความในระดับตื้นนี้อาจทำให้ผลงานสูญเสียความลึกซึ้งและความสำคัญ ทั้งยังไม่สามารถถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในระหว่างขั้นตอนของการสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงอาจนำไปสู่ช่องว่างทางวัฒนธรรม ผลงานดังกล่าวอาจเป็นเพียงแต่การเลียนแบบของรูปแบบเท่านั้น แต่ไม่สามารถสืบทอดจิตวิญญาณและความหมายแฝงได้อย่างแท้จริง

ประการที่สอง ในด้านของข้อจำกัดของวัสดุและเทคนิค เทคนิคของกระบวนการแบบดั้งเดิมนั้นมีความยาก แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถจำลองวัสดุและกระบวนการของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีปัญหาทางเทคนิคในด้านการสร้างรายละเอียดที่ละเอียดและประณีตอย่างสมบูรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าการแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์จะสามารถ

ควบคุมความแม่นยำได้ในระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับการแกะสลักด้วยมือแบบดั้งเดิม แต่ยังคงขาดความอบอุ่นและผิวสัมผัสของงานฝีมือ แม้ว่าวัสดุที่ใช้ในผลงานสร้างสรรค์สมัยใหม่เช่น อะคริลิก พลาสติก และวัสดุ อื่น ๆ จะให้ผลลัพธ์ทางภาพบางประการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับวัสดุดั้งเดิมเช่น กระดาษเซรียนจื่อ (宣纸) และวัสดุไม้ที่ใช้แกะสลักแม่พิมพ์ในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้น มีผิวสัมผัสและการสัมผัสที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลโดยรวมและการสื่อสารทางวัฒนธรรมของผลงาน

ประการที่สาม ในด้านการยอมรับและความนิยมของตลาด กลุ่มคนที่แตกต่างกันมีระดับการยอมรับและความเข้าใจต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แตกต่างกัน ผลงานบางชิ้นอาจยากต่อการถูกยอมรับจากคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเน้นองค์ประกอบดั้งเดิมมากเกินไปจนส่งผลต่อความนิยมของตลาด ขณะเดียวกัน ขณะที่แสวงหามรดกทางวัฒนธรรม ผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยยังต้องคำนึงถึงการยอมรับของตลาดและมูลค่าทางการค้า การให้ความสำคัญกับองค์ประกอบดั้งเดิมมากเกินไป อาจทำให้งานมีความคลาสสิกและหนักเกินไป ทั้งยังสูญเสียความทันสมัยและแฟชั่น จึงยากต่อการดึงดูดผู้บริโภคที่หลากหลาย

ประการสุดท้าย ในด้านของความขัดแย้งระหว่างนวัตกรรมและการสืบทอด จะสามารถปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย โดยไม่สูญเสียแก่นของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างไร ถือเป็นปัญหาที่ยาก นวัตกรรมของรูปแบบที่มากเกินไปอาจทำให้ความหมายแฝงทางวัฒนธรรมลดน้อยลง ขณะที่การออกแบบที่อนุรักษ์มากเกินไปก็ยากที่จะตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์และการใช้งานสมัยใหม่ ผลลัพธ์จำเป็นต้องค้นหาความสมดุลระหว่างการสืบทอดและนวัตกรรมเพื่อบรรลุถึงการพัฒนายั่งยืน หากไม่พบความสมดุลนี้ ผลงานดังกล่าวอาจมีความแปลกใหม่เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่คงอยู่ได้ยาก ทั้งยังไม่สามารถบรรลุถึงการสืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมในระยะยาวได้

แม้ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซ่งจะมีนวัตกรรมและข้อได้เปรียบมากมาย แต่ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายประการในด้านของระดับความเข้าใจทางวัฒนธรรม วัสดุและเทคนิค การยอมรับของตลาด รวมถึงความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการสืบทอด ข้อบกพร่องเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์และการปฏิบัติในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้สามารถค่อย ๆ เอาชนะได้ หากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซ่งได้รับความนิยมในสังคมร่วมสมัยอย่างแท้จริง

บทที่ 4

ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย “แสงแห่งความประทับใจ” วัฒนธรรมและสุนทรียภาพ ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง

บทนี้ เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานศิลปะที่ผสมผสานสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมใน
อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงจากแง่มุมต่าง ๆ ประกอบด้วยภาพรวมของผลงานและ
แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การวิเคราะห์ผลงานและ
ข้อเสนอแนะ คุณค่าของผลงาน และการทบทวนพิจารณาของผู้วิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ”

ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “แสงแห่งความประทับใจ” คำว่า “แสง” ในที่นี้สื่อถึงกาลเวลาที่ผัน
ผ่านกับแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงหน้าประวัติศาสตร์ที่ดำเนินต่อไปและการสืบทอด
วัฒนธรรม ในวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้ การดำเนินต่อเนืองนี้ถูกถ่ายทอดผ่านการที่เทคนิคโบราณ
ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การพิมพ์ภาพแต่ละครั้งเปรียบเสมือนร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ในกระแสแห่ง
เวลา ดุจดังบันทึกการเปลี่ยนแปลงของขวัปีและการตกผลึกของภูมิปัญญามนุษย์

“ความประทับใจ” หมายถึงภาพแกะสลักที่แสดงออกถึงความรู้สึกหรือภาพลักษณ์
บางอย่าง โดยไม่ได้หมายถึงเพียงเอฟเฟกต์ของภาพที่เกิดขึ้นจากภาพพิมพ์แกะไม้ แต่ยังสื่อถึงความ
ประทับใจลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในใจของคนยุคใหม่เพราะทักษะงานหัตถกรรมโบราณ งานพิมพ์แกะไม้แต่ละ
ชิ้นล้วนเป็นการผลิตซ้ำของวัฒนธรรมดั้งเดิมและสุนทรียภาพ แสดงถึงความหนักหนาเข้มข้นของ
ประวัติศาสตร์และความลึกซึ้งของวัฒนธรรม

ชื่อผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” สื่อถึงการจับคว้าและถ่ายทอดการริ่ไหลของเวลากับ
ร่องรอยของประวัติศาสตร์ผ่านภาพพิมพ์แกะไม้ ทักษะนี้ไม่เพียงรักษาแก่นของวัฒนธรรมเอาไว้ แต่ยัง
สร้างความประทับใจเกี่ยวกับกาลเวลา ความทรงจำ และสุนทรียภาพให้แก่ผู้ชมอย่างลึกซึ้ง

แนวคิดและแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์

1. แนวคิดของผลงาน

แนวคิดในการสร้างสรรค์ของ “แสงแห่งความประทับใจ” มีที่มาจากแรงบันดาลใจ วัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมของจีน แล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่จากมุมมองสุนทรียภาพร่วมสมัย ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์การสืบทอดภาพพิมพ์แกะไม้ และมองงานทัศนศิลป์เก่าแก่นี้เป็นการถ่ายทอดความทรงจำทางวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์งานฝีมือ โดยตั้งใจจะแสดงการเคลื่อนไหวของกาลเวลาและร่องรอยของประวัติศาสตร์ กระบวนการสร้างสรรค์มีการผสมผสานแนวคิดสุนทรียภาพร่วมสมัย ใช้องค์ประกอบอย่างเช่นแสงเงาและเวลา เพิ่มความสดใหม่มีชีวิตชีวาให้แก่งานฝีมือดั้งเดิม เพื่อให้ผลงานมีความลุ่มลึกทางวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กับกลิ่นอายทันสมัยของศิลปะร่วมสมัย ด้วยการถ่ายทอดความน่าเกรงขามของทักษะงานฝีมือดั้งเดิม การผสมผสานสุนทรียภาพร่วมสมัย และความรู้สึกส่วนบุคคล จึงประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีความลุ่มลึกทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางสุนทรียภาพร่วมสมัย

ผลงานถูกนำเสนอในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ความสว่าง ประกอบด้วยลูกบาศก์ 3 ก้อนที่มีความสูงต่างกันพร้อมเสาโคมไฟในตัว สามารถใช้เป็นงานศิลปะจัดวางเพื่อตกแต่งพื้นที่หรือเป็นโคมไฟที่ใช้งานได้จริง สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันได้ วัสดุหลักของผลงานคือโลหะ ไม้ และอะคริลิก โดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือแกะสลักแท่นพิมพ์แกะไม้ และหนังสือที่พิมพ์ออกมา ตรรกฐานประกอบด้วยแผ่นไม้ที่แกะสลักเป็นข้อความ ซึ่งแสดงเนื้อหา วัสดุ พื้นผิว และเทคนิคการแกะสลักของพื้นผิว ส่วนอะคริลิกจะถูกใช้ร่วมกับกระดาษอาร์ตเพื่อทำเป็นฐาน หลังผ่านการออกแบบภาพแล้ว เทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเป็นเค้าโครงและรูปแบบของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความงามของโครงสร้าง รูปแบบ และเสน่ห์ของหนังสือพิมพ์แกะไม้จากรูปธรรมสู่นามธรรม ด้วยการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการพิมพ์แกะสลักแบบดั้งเดิม และการบูรณาการเข้ากับเทคนิคทางศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่ยังคงรักษาแก่นแท้ของผลงานภาพพิมพ์แกะสลักแบบโบราณเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกผลงานมีชีวิตชีวาแบบใหม่ๆ อีกด้วย ความงามของโครงสร้างสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างโดยรวมและรายละเอียดของงาน สัดส่วนและรูปร่างของแต่ละลูกบาศก์ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านการมองเห็นที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียว ความงามของรูปแบบคือการนำเสนอเชิงนวัตกรรมของเค้าโครงหนังสือแบบดั้งเดิม ช่วยให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงศิลปะการจัดวางและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในหนังสือโบราณ ความงามของเสน่ห์

คือการสร้างบรรยากาศที่สงบและสง่างามผ่านการผสมผสานแสงและวัสดุอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผู้ชมสามารถสัมผัสบรรยากาศของความงามแบบคลาสสิกในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย

ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเคารพต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจและปฏิบัติตามแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ด้วยการใช้วิธีการทางเทคนิคสมัยใหม่ เช่น การแกะสลักด้วยเลเซอร์และวัสดุอะคริลิก ผลงานดังกล่าวได้ผสมผสานความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของงานฝีมือแบบดั้งเดิมในบริบทร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดของงานฝีมือแบบดั้งเดิมในบริบทร่วมสมัย ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ใช้งานได้จริง ซึ่งตีความการบูรณาการศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวบรวมการแสวงหาสุนทรียภาพและการใช้งานได้จริง ความสง่างามและความทันสมัยไปควบคู่กัน แนวคิดนี้ทำให้ผู้ชมได้ชื่นชมงานศิลปะ และในขณะเดียวกันก็สัมผัสถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและนวัตกรรมของการออกแบบสมัยใหม่

2. หัวข้อของผลงาน

ผลงานนี้มีชื่อว่า “แสงแห่งความประทับใจ” (流光印象) โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงผ่านงานศิลปะชิ้นนี้ และเพื่อนำเสนอศิลปะโบราณนี้ต่อผู้ชมยุคใหม่ในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม โดยชื่อ “แสงแห่งความประทับใจ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความงดงามของการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างความรุ่งโรจน์ทางประวัติศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย นี้ไม่ใช่แค่งานศิลปะที่มีสถานะคงที่เท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย ด้วยการผสมผสานระหว่างลูกบาศก์ งานชิ้นนี้ทำให้งานพิมพ์แกะไม้มีชีวิตชีวาขึ้น แต่ละลูกบาศก์มีเสาโคมไฟในตัว ภายใต้แสงไฟที่ส่องสว่าง พื้นผิวของไม้ อะคริลิก และโลหะก็เสริมซึ่งกันและกัน รวากับความสุกใสของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของแสงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการแสดงผลด้านการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังนำประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมาสู่ผู้ชม ทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมโบราณที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันของแสงและเงา

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ความงามของรูปแบบ โครงสร้าง และเสน่ห์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงได้รับการตีความใหม่ผ่านเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัย การแกะสลักแผ่นไม้บนฐานแสดงให้เห็นถึงทักษะอันประณีตและเสน่ห์ของการแกะสลักของราชวงศ์ซิง ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม ในขณะที่ชิ้นส่วนอะคริลิกผสมผสานกระดาษอาร์ตและเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทั้งทันสมัยและสง่างาม ผลงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการทลายขอบเขตของเวลาและพื้นที่ เพื่อให้แก่นแท้ของศิลปะโบราณสามารถดำเนินต่อไปและเผยแผ่ในชีวิตสมัยใหม่ได้ ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นความบันเทิงทาง

สายตาเท่านั้น แต่ยังรับหน้าที่ในการสืบทอดวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงผ่านผลงานชิ้นนี้ และในขณะเดียวกันก็จะสัมผัสถึงความเคารพต่อศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมและนวัตกรรมของการออกแบบสมัยใหม่

3. แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์

3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและวัฒนธรรมของนักปราชญ์ที่สะท้อนให้เห็นในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการส่งต่อข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นรูปแบบศิลปะที่ผสมผสานบทกวี การประดิษฐ์ตัวอักษร การวาดภาพ และการพิมพ์เข้าด้วยกัน เป็นผลงานศิลปะจีนที่หลากหลายและครอบคลุม มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวรรณกรรมและศิลปะโบราณ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการแกะสลักตราประทับ เป็นต้น ในกระบวนการสร้างฉบับราชวงศ์ชิง นักปราชญ์ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับธรรมชาติทางวิชาการและอุดมการณ์ของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์ของรูปแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาสุนทรียศาสตร์ วรรณกรรม และปรัชญาของเหล่านักปราชญ์

ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของนักปราชญ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเลือกใช้วัสดุ ไม้ถูกใช้เป็นวัสดุหลักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสื่อในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะ ความเรียบง่ายตามธรรมชาติและทักษะการแกะสลักอันวิจิตรบรรจงของนักปราชญ์ ลายไม้และพื้นผิวธรรมชาติของไม้ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของงาน การผสมผสานชิ้นส่วนอะคริลิกกับกระดาษอาร์ตและเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างโครงสร้างและรูปแบบของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ไม่เพียงแต่รักษาความสวยงามแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังให้ความมีชีวิตชีวาแบบสมัยใหม่

ในแง่ของการออกแบบและความสวยงามของโครงสร้าง การผสมผสานระหว่างลูกบาศก์ที่มีความสูงต่างกัันนั้นดูทันสมัยและสามารถแสดงถึงลักษณะทางศิลปะของการพิมพ์แกะไม้ได้อย่างยืดหยุ่น สัดส่วนและรูปร่างของลูกบาศก์ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านการมองเห็นที่กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน สะท้อนถึงความกลมกลืนในวัฒนธรรมของนักปราชญ์ ขณะเดียวกัน การนำเสนอรูปแบบหนังสือแบบดั้งเดิมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงศิลปะและรูปแบบการจัดวางที่เป็นเอกลักษณ์ในหนังสือโบราณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมนักปราชญ์

ในแง่ของการแสดงรายละเอียด ตัวฐานของผลงานถูกแกะสลักเป็นตัวอักษร ซึ่งแสดงเนื้อหาของวัสดุ พื้นผิว และเทคนิคการแกะสลัก ช่วยให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมของนักปราชญ์สมัยราชวงศ์ชิงผ่านการจัดแสงที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน แสงได้นำรายละเอียดอันละเอียดอ่อนบนพื้นผิวแกะสลัก การแสดงผลของเงาสร้างบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างความสง่างามแบบโบราณและความทันสมัย ช่วยเพิ่มลำดับชั้นของภาพและบรรยากาศทางศิลปะของผลงาน

ในแง่ของการสืบทอดวัฒนธรรม ผลงานดังกล่าวไม่เพียงแต่นำเสนอวัฒนธรรมดั้งเดิม ด้วยบริบทการออกแบบที่ทันสมัย แต่ยังถ่ายทอดแนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ นักปราชญ์ผ่านการผสมผสานระหว่างการใช้งานได้จริงและศิลปะ ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงการสืบทอด อันลึกซึ้งของวัฒนธรรมนักปราชญ์แบบดั้งเดิมและเสน่ห์ทางศิลปะในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย ด้วย แง่มุมเหล่านี้ ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” ประสบความสำเร็จในการนำเสนอความหมายแฝงใน ระดับชั้นต่าง ๆ ของวัฒนธรรมนักปราชญ์ และนำเสนอสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษระภาพ พิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงแก่ผู้ชมยุคใหม่ในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่

3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและวัฒนธรรมของช่างฝีมือที่สะท้อนให้เห็นใน อักษระภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

สุนทรียศาสตร์ของอักษระภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง เป็นกิจกรรมด้าน สุนทรียศาสตร์ที่ครอบคลุมและมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านสุนทรียศาสตร์ เช่น รูปแบบการแกะสลัก ภาพประกอบการแกะสลัก ทักษะการแกะสลัก การเข้าเล่ม การออกแบบเค้า โครง คุณภาพกระดาษและหมึก ตราประทับหนังสือ และอื่น ๆ ทักษะการแกะสลักที่ยอดเยี่ยมนั้น รวมอยู่ในความงามของการแกะสลักโดยธรรมชาติ ซึ่งมักจะดึงดูดความสนใจและเป็นจุดเด่นเสมอ (He Yicun, 2023)

จิตวิญญาณของช่างฝีมือสะท้อนให้เห็นในงานฝีมือและงานหัตถกรรมของผลงาน แกะสลัก ทั้งความพิถีพิถันและความอดทนในกระบวนการพิมพ์ ในงานฝีมือของการเข้าเล่ม การ แสวงหาคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่างฝีมือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงงานฝีมืออันวิจิตร บรรจงและรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแกะสลัก การพิมพ์ การเข้าเล่ม และด้านอื่น ๆ ส่งผลให้อักษระภาพพิมพ์แกะไม้ฉบับราชวงศ์ชิงมีเสน่ห์ทางศิลปะและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ในวัฒนธรรมของช่างฝีมือ หลายด้าน ทั้งในด้านการเลือกวัสดุและการแปรรูป ไม้ถูกใช้เป็นวัสดุหลักซึ่งแสดงถึงวัสดุธรรมชาติที่ใช้ ในการแกะสลักและการพิมพ์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ด้วยการแกะสลักและการขัดเงาอย่างประณีต แสดงให้เห็นถึงความเคารพของช่างฝีมือที่มีต่อวัสดุและความใส่ใจในรายละเอียดอีกด้วย ใน ขณะเดียวกัน การผสมผสานระหว่างการใช้อะคริลิกและเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ นำเสนอ รายละเอียดของการพิมพ์การแกะสลักแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สะท้อนถึงมรดกทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวัฒนธรรมช่างฝีมือ

ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการผลิต ตัวผลงานได้สะท้อนให้เห็นถึงการ ออกแบบที่มีความแม่นยำและทัศนคติในการผลิตที่เข้มงวด สัดส่วนและรูปร่างของแต่ละลูกบาศก์ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกทันสมัย แต่ยังแสดงลักษณะทางศิลปะของ การพิมพ์แกะไม้ได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นช่างฝีมือ ความเชี่ยวชาญในการพิมพ์แกะไม้

ความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จในการออกแบบทางศิลปะ ตัวอักษรที่เกะสลัก และการประมวลผลรายละเอียดบนฐาน แสดงให้เห็นถึงทักษะ การสืบต่อ และการพัฒนาของงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่เยี่ยมยอดของช่างฝีมือ

การผสมผสานระหว่างงานฝีมือและศิลปะในผลงานไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดอันล้ำลึกของงานฝีมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังผสมผสานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์สมัยใหม่เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาและผลลัพธ์ด้านการมองเห็นใหม่ ๆ ให้กับงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และด้วยการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงา ช่วยเพิ่มระดับการมองเห็นและบรรยากาศทางศิลปะของผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ที่เฉียบแหลมและความเข้าใจในรายละเอียดและผลลัพธ์ด้านการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมของช่างฝีมือ

อิทธิพลด้านวัฒนธรรมของช่างฝีมือโดยรวมมีผลต่อการพิมพ์แกะไม้อย่างรอบด้าน ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” แสดงให้เห็นถึงความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่หลายชั้น และเสน่ห์อันไม่มีที่สิ้นสุดของวัฒนธรรมช่างฝีมือ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเคารพและสืบทอดงานฝีมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมี การสำรวจและผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอีกด้วย

3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและความงามอันวิจิตรที่สะท้อนให้เห็นในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงมีชื่อเสียงในด้านศิลปะว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตและสง่างาม คุณภาพความงามนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิตอีกด้วย ลักษณะสำคัญของการแกะสลักสมัยราชวงศ์ชิง ได้แก่ การออกแบบการเข้าเล่ม การจัดวาง การเลือกแบบอักษร และศิลปะภาพประกอบ เป็นต้น

ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” เผยให้เห็นถึงความงามอันวิจิตรและสง่างามผ่านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจง การใช้ไม้และอะคริลิกเป็นวัสดุหลัก ไม่เพียงแต่คงความเรียบง่ายของการพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังคืนเค้าโครงและข้อความของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงผ่านเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์สมัยใหม่ ทำให้งานดูทันสมัยด้วยลูกบาศก์หลายก้อน การผสมผสานระหว่างชั้นและการออกแบบโครงสร้างที่ประณีตไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของศิลปะสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังนำเสนอการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างล้ำลึกอีกด้วย

ในแง่ของการประมวลผลรายละเอียด ฐานของงานถูกแกะสลักเป็นตัวอักษรอันวิจิตรบรรจง แสดงให้เห็นถึงทักษะอันประณีตของศิลปะการแกะสลัก และการเคารพต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม ในส่วนของเงา ไม่เพียงแต่เน้นรายละเอียดของการแกะสลักที่วิจิตรงดงามเท่านั้น แต่ยังสร้างความรู้สึกทางศิลปะพร้อมบรรยากาศที่หรูหราด้วยเช่นกัน

กล่าวโดยสรุปคือ ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตีความงานฝีมือแบบดั้งเดิมด้วยความคิดสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังนำเสนอความงามที่วิจิตรและสง่างามได้อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยการเลือกใช้วัสดุ การขัดเกลาการออกแบบอย่างระมัดระวัง และการใช้แสงอย่างชาญฉลาด ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบในการผสมผสานการสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเสน่ห์อันลึกซึ้งของการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัยในศิลปะร่วมสมัย

3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและความงามของระเบียบและมาตรฐานที่สะท้อนให้เห็นในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง

อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์อันวิจิตรงดงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบและการผลิตที่เป็นระเบียบและเป็นมาตรฐานอีกด้วย เช่นการจัดวางระยะห่างและย่อหน้าเท่าๆ กัน เค้าโครงหน้ามีความสมมาตร ให้ความรู้สึกสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย การเรียงข้อความให้เป็นมาตรฐานถือเป็นการแสดงถึงความสวยงามของลำดับที่สำคัญ ทำให้ทุกหน้าของหนังสือดูเรียบร้อยและสม่ำเสมอ การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยทำให้หนังสืออ่านง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสวยงามและการประสานกันของเค้าโครงอีกด้วย

การประสานกันของรูปภาพและข้อความเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของความสวยงามของระเบียบและมาตรฐาน การจัดภาพประกอบและข้อความมีความสำคัญอย่างลึกซึ้ง ทั้งขนาด ตำแหน่ง และเนื้อหาข้อความของภาพประกอบที่สะท้อนถึงกันเพื่อสร้างความกลมกลืนกัน นอกจากนี้ การกำหนดมาตรฐานของการออกแบบโดยรวมยังสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามที่เป็นระเบียบของการทำอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิง กระบวนการผลิตประกอบด้วยการเลือกวัสดุ การแกะสลัก การพิมพ์ การเข้าเล่ม และอื่น ๆ ซึ่งแต่ละจุดต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานและมาตรฐานบางประการ ตัวอย่างเช่น การออกแบบปกหนังสือมักจะดูเรียบแต่หรูหรา การตกแต่งปกหลังและสันหนังสือก็เป็นไปตามหลักสมมาตรบางประการเช่นกัน ส่วนวิธีการเข้าเล่มหนังสือ เช่น การผูกด้วย การใส่ปกด้านหลัง เป็นต้น ล้วนมีมาตรฐานและกระบวนการที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในความทนทานและความสวยงามของหนังสือ การกำหนดมาตรฐานของการออกแบบโดยรวมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หนังสือมีความเป็นหนึ่งเดียวและสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอีกด้วย

ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งความงามของความเป็นระเบียบและมาตรฐานผ่านโครงสร้างที่แม่นยำและการแสดงผลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน การผสมผสานระหว่างแต่ละชิ้น กับความสัมพันธ์ตามสัดส่วนที่แม่นยำของลูกบาศก์ไม่เพียงแต่นำเสนอนวัตกรรมของการออกแบบงานศิลปะสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ

แสวงหาสุนทรียภาพอันเป็นระเบียบอย่างลึกซึ้ง แต่ละชิ้นส่วนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและผลิตอย่างแม่นยำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบและความกลมกลืนในงานศิลปะ

ในแง่ของการเลือกวัสดุและการประมวลผล การผสมผสานอันชาญฉลาดของไม้และอะคริลิกสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย ไม้แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวและความอบอุ่นของการแกะสลักแบบดั้งเดิม ในขณะที่อะคริลิกแสดงรายละเอียดการแกะสลักที่ประณีตและความคมชัดผ่านเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ที่ทันสมัย องค์ประกอบเหล่านี้ได้สร้างบรรยากาศทางศิลปะที่เป็นระเบียบและกลมกลืน การจัดการกับรายละเอียดถือเป็นการแสดงถึงความสวยงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อยผลงาน การแกะสลักอันประณีตบนฐานแสดงถึงความเคารพและการสนับสนุนวัฒนธรรมดั้งเดิม และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของผลงานโดยภาพรวม การออกแบบแสงไฟเน้นโครงสร้างอันงดงามและรายละเอียดที่แม่นยำของผลงานผ่านแสงที่จัดวางอย่างพิถีพิถัน และเพิ่มการรับรู้กับความเข้าใจของผู้ชมเกี่ยวกับความงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของผลงาน โดยรวมแล้ว แนวคิดเชิงสุนทรียเกี่ยวกับความงามของระเบียบและมาตรฐานไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำคัญอย่างสูงต่อระเบียบและบรรทัดฐานในสังคมราชวงศ์ชิงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบและความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตหนังสืออีกด้วย

ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” ประสบความสำเร็จในการสะท้อนให้เห็นถึงความงามของความเป็นระเบียบผ่านการออกแบบโครงสร้างที่แม่นยำ การเลือกใช้วัสดุ และเทคโนโลยีการผลิตที่พิถีพิถัน สุนทรียศาสตร์นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงรูปลักษณ์และรูปแบบของงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและมรดกอันเป็นระเบียบอย่างลึกซึ้งอีกด้วย ซึ่งเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์อันลึกซึ้งของความเป็นระเบียบและความสวยงามมาสู่ผู้ชม

ขั้นตอนการสร้างสรรคผลงาน

การสร้างผลงานต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นแรกกำหนดเนื้อและแนวคิด จากนั้นจึงทำการวิจัยและรวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะเริ่มสร้างผลงาน ให้ทำความเข้าใจองค์ประกอบ สัญลักษณ์ และรูปแบบ และข้อมูลที่รวบรวมมาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา รวมถึงรูปภาพ แผนภูมิ หนังสือ และข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทเป็นแหล่งอ้างอิงและแรงบันดาลใจในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบภาพร่างและแนวคิด ออกแบบภาพร่างและแนวคิดบนกระดาษและบนคอมพิวเตอร์ ทดลองใช้เค้าโครง การผสมผสาน และการจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ สำรวจแนวทางสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ พยายามใช้รูปแบบและโครงสร้างโดยรวมให้หลากหลาย และเริ่มการผลิตตามแบบร่าง โดยลองใช้เทคโนโลยีการพิมพ์และวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวผลงาน จึงปรับเปลี่ยนและปรับปรุงงานตามต้องการ เช่นเพิ่มรายละเอียด ปรับสี หรือดำเนินการหลังการประมวลผล เป็นต้น

ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน (Cao Xueqing, 2024)

1. หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงาน

แนวคิดการสร้างสรรค์ของผลงานชุดนี้ผสมผสานความทันสมัยกับความดั้งเดิม เพื่อนำเสนอประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพที่เต็มไปด้วยความเป็นขั้นและความลึก การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุและวิธีการประมวลผลทางศิลปะได้เต็มบรรยากาศทางศิลปะเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นผลงานศิลปะตกแต่งที่สะดุดตาอีกด้วย ทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างแสงและเงา และมีอารมณ์ทางศิลปะมากมาย การสร้างสรรค์ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” (流光印象) เป็นการตีความและนวัตกรรมสมัยใหม่ของคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็นว่าจะสามารถผสมผสานศิลปะดั้งเดิมเข้ากับชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างไร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีทั้งความลึกทางวัฒนธรรมและตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพสมัยใหม่ เพื่อเสนอเป็นมุมมองใหม่สำหรับการคิดและสำรวจการประยุกต์ใช้และการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมร่วมสมัย

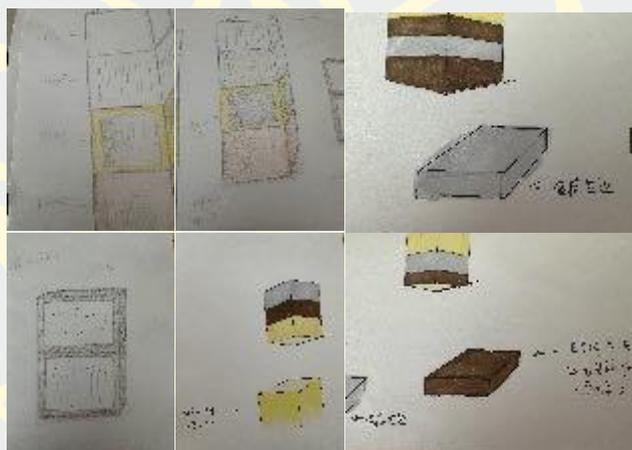
2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

1) กระบวนการออกแบบภาพร่าง

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นระดมความคิด หลังจากทดลองมาหลายรูปทรงหลายแบบ รวมถึงแก้ไขมาหลายร่าง ท้ายที่สุดผู้วิจัยก็ตัดสินใจใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นโครงสร้างฐานและใช้ในการขึ้นแบบขึ้นงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะที่มีอัตลักษณ์สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้ โดยมีที่มาจากระเบียบและสมดุลที่ถ่ายทอดผ่านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ รูปทรงเรขาคณิตนี้สื่อถึงความแม่นยำและความเป็นระเบียบในงานฝีมือดั้งเดิม สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดอย่างยิ่งและข้อกำหนดด้านโครงสร้างอันเคร่งครัดของการพิมพ์แกะไม้

ความงามอันเป็นระเบียบแบบแผนของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นกรอบอันมั่นคงในการสร้างสรรค์ ช่วยชี้นำจุดสนใจทางทัศนวิสัยของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานจึงให้ความรู้สึกลดหลั่นเป็นชั้นและมีโครงสร้างที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ความเรียบง่ายและเคร่งขรึมของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สอดคล้องกับความงดงามเรียบง่ายอันเป็นที่แสวงหาในศิลปะการพิมพ์แกะไม้ ผลงานจึงรองรับความหมายแฝงทางวัฒนธรรมได้มากมาย โดยที่ไม่สูญเสียความบริสุทธิ์ใ้การปรุงแต่งและความมีเหตุผลของการออกแบบสมัยใหม่

ในวัฒนธรรมการพิมพ์แกะไม้ สี่เหลี่ยมผืนผ้ามักจะถูกใช้เป็นรูปทรงพื้นฐานของกรอบข้างและพื้นผิวด้านหน้า เพราะช่วยขบเน้นลวดลายและข้อความโดยฝีมือช่างอันละเอียดอ่อนและถ่ายทอดสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์แกะไม้ออกมาได้ดีกว่าด้วยเหตุนี้ การสร้างสรรค์บนพื้นฐานของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงไม่ใช่เพียงการตัดสินใจเพราะรูปทรง แต่ยังเป็นการสืบทอดและแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมด้วย

ภาพที่ 4-2 ขั้นตอนออกแบบภาพร่าง (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

2) กระบวนการเลือกวัสดุ

ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมีการผสมผสานสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของภาพพิมพ์แกะไม้เข้าไปในการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุอย่างอะคริลิก ไม้ อลูมิเนียมพอยล์ และกระดาษเซเวียนจื่อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานที่เปี่ยมด้วยความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางศิลปะ โดยอาศัยความเชื่อมโยงพิเศษระหว่างวัสดุเหล่านี้กับภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม

ในฐานะวัสดุสมัยใหม่ อะคริลิกมีความโปร่งใสเรียบลื่นที่ชวนให้นึกถึงฝีมือแกะสลักอันประณีตบรรจงกับลายพิมพ์ที่ชัดเจนหมจดจิดในภาพพิมพ์แกะไม้ คุณสมบัติโปร่งใสของอะคริลิกช่วยดึงเอาลวดลายแกะสลักอันละเอียดอ่อนออกมา ปรากฏเป็นภาพการผสมผสานระหว่างความเก่าแก่

ดั้งเดิมกับความเป็นสมัยใหม่ ขณะที่ไม้เป็นวัสดุหลักในงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่แฝงด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันรุ่มรวย การเลือกใช้วัสดุไม้ไม่เพียงเป็นเสมือนการคารวะทักษะช่างฝีมือแบบดั้งเดิม แต่ยังถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นและหนักแน่นของงานฝีมือภาพพิมพ์แกะไม้ผ่านเนื้อวัสดุและผิวสัมผัสอันเป็นธรรมชาติ ช่วยขับเน้นความลุ่มลึกทางวัฒนธรรมของผลงาน ขณะเดียวกัน ประกายโลหะของอลูมิเนียมพอยล์ตัดกับสีหมึกในการพิมพ์แกะไม้ให้เห็นได้ชัด การใช้อลูมิเนียมพอยล์เสริมเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ช่วยสร้างความรู้สึกร่วมสมัยให้กับผลงาน เผยให้เห็นความมีมิติและการเล่นแสงเงา ท้ายที่สุด กระดาษเซเวียนจือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในศิลปะการเขียนอักษรพู่กันและภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมของจีนมาแต่โบราณ โดยสิ่งชื่อเรื่องคุณสมบัติความยืดหยุ่นและซับหมึกได้ดีเยี่ยม การนำกระดาษเซเวียนจือมาใช้ในการออกแบบร่วมสมัยช่วยคงความงดงามแบบเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดของวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงดึงเอาเนื้อสัมผัสละเอียดอ่อนกับกลิ่นอายงามสง่าให้ปรากฏออกมา ถ่ายทอดความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอันเข้มข้น การเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้แสดงความเป็นนวัตกรรมและเอกลักษณ์แห่งยุคสมัย โดยคงไว้ซึ่งแก่นของวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้ไปพร้อม ๆ กัน

ตารางที่ 4-1 วัสดุที่ใช้ (Cao Xueqing, 2024)

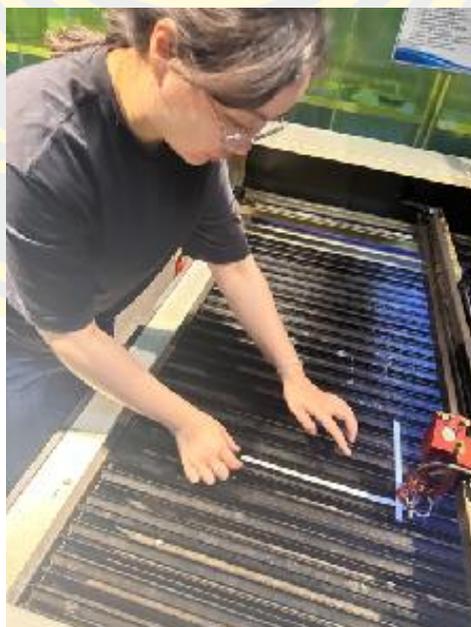
วัสดุที่ 1	แผ่นอะคริลิก	
วัสดุที่ 2	แผ่นไม้	
วัสดุที่ 3	อลูมิเนียมพอยล์	
วัสดุที่ 4	กระดาษเซเวียนจือ	

3) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 4-3 ขั้นตอนที่หนึ่ง สักเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้เป็นการสแกน “ตงซินเซียนเซิงจี” และปรับเปลี่ยนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้สำเนาที่ชัดเจนและขนาดเหมาะสม

ภาพที่ 4-4 จัดวางตำแหน่งเครื่องยิงเลเซอร์ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนต่อมาคือจัดวางตำแหน่งของเครื่องยิงเลเซอร์ให้ง่ายต่อการจัดวางวัสดุให้ถูกต้อง
แม่นยำในภายหลัง

ภาพที่ 4-5 ยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักชิ้นงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

จากนั้นจึงยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักแผ่นอะคริลิก โดยจะทำขั้นตอนนี้ซ้ำหลายรอบเพื่อปรับ
ความลึกของการยิงเลเซอร์เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

ภาพที่ 4-6 ทำความสะอาดหลังจากยิงเลเซอร์แกะสลักบางส่วนของผลงาน
(ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้เป็นการทำงานทำความสะอาดชิ้นงานหลังถูกยิงด้วยเลเซอร์ เนื่องจากระหว่างการยิงจะมีฝุ่นจำนวนมากเกาะบนแผ่นอะคริลิก จึงต้องทำความสะอาด

ภาพที่ 4-7 บางส่วนของผลงานที่ทำเสร็จสิ้น โดยติดแถบไฟเพิ่มที่ส่วนฐาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้คือการจัดทำบางส่วนของชิ้นงานให้เสร็จสิ้น และติดไฟเพิ่มที่ส่วนฐานโดยฝังแถบไฟเข้าไป

ภาพที่ 4-8 ดัดแต่งรูปทรงชิ้นงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ต่อมาจึงใช้เครื่องเป่าลมร้อนทำให้แผ่นอะคริลิคอ่อนตัวลง แล้วจัดแต่งรูปทรงให้โค้งงอ ดูเหมือนหน้าหนังสือมากขึ้น

ภาพที่ 4-9 เอฟเฟกต์ตกแต่งหน้ากระดาษ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

จากนั้นจึงใช้ไฟลนขอบหน้ากระดาษหนังสือเพื่อให้ดูเหมือนกระดาษใหม่เป็นสีดำ

ภาพที่ 4-10 เทคนิคตกแต่งหน้ากระดาษ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้ใช้ชาขาวชงค้ำคั้นแถมบนหน้ากระดาษ เพื่อให้ดูเก่าและให้ความรู้สึกว่าเป็นของโบราณ

ภาพที่ 4-11 ตากให้แห้ง (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

จากนั้นจึงนำทุกหน้าไปตากให้แห้ง

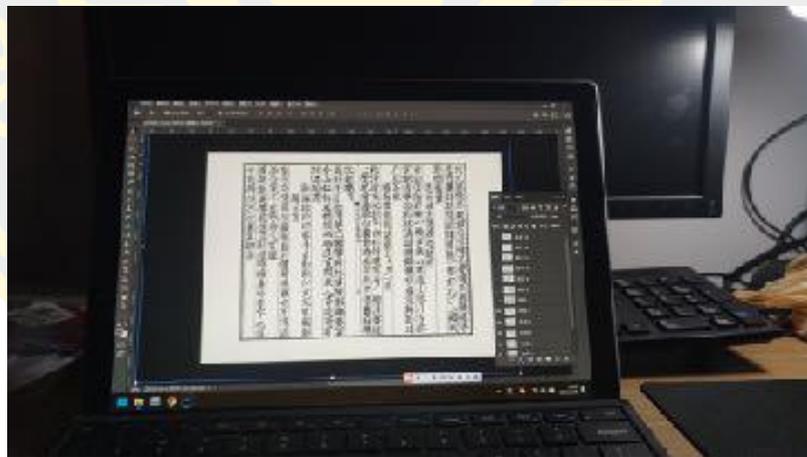

ภาพที่ 4-12 ตัวอย่างหน้าเดียว (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

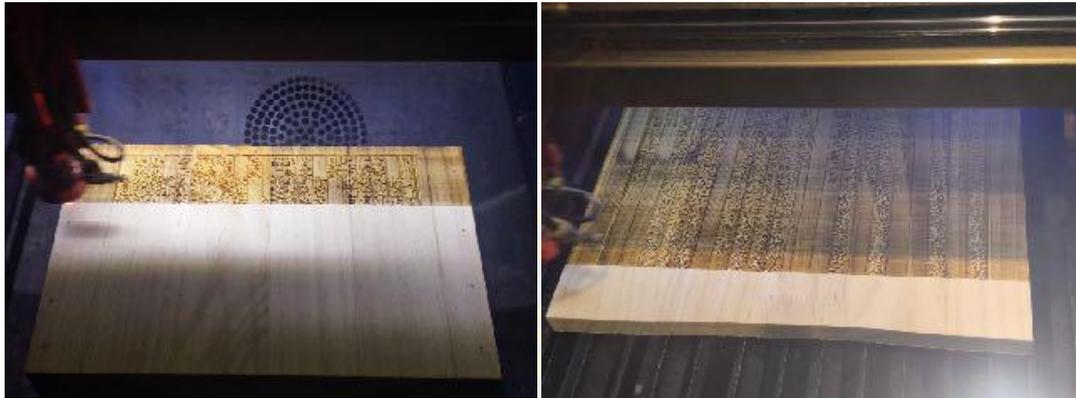

ภาพที่ 4-13 ขั้นตอนการประกอบเข้าด้วยกัน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้เป็นการประกอบชิ้นงานส่วนนี้เข้าด้วยกันพร้อมใส่อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ภาพที่ 4-14 ปรับแต่งภาพหน้ากระดาษที่สแกนมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-15 ขั้นตอนยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักบนแผ่นไม้ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-16 เสร็จสิ้นขั้นตอนการยิงเลเซอร์แกะสลักแผ่นไม้ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-17 การตกแต่งส่วนฐาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-18 การตกแต่งส่วนฐาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-19 เอฟเฟกต์ส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

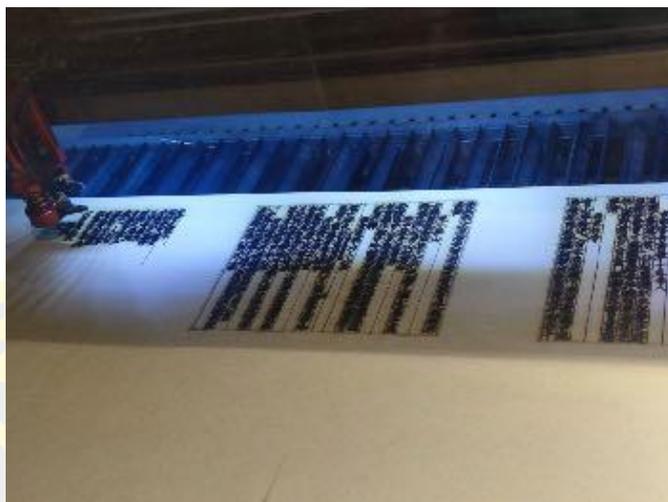

ภาพที่ 4-20 เก็บงานส่วนที่เป็นกรอบอะคริลิก (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ขั้นตอนนี้เป็นการเชื่อมแผ่นอะคริลิกโดยยึดวัสดุด้วยแสงยูวีและน้ำ

ภาพที่ 4-21 กรอบอะคริลิกที่ทำเสร็จส่วนหนึ่ง (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-22 ขั้นตอนยิงเลเซอร์เพื่อแกะสลักบนแผ่นไม้ชนิดที่สอง (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-23 แผ่นไม้ชนิดที่สองที่ถูกแกะสลักด้วยการยิงเลเซอร์ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

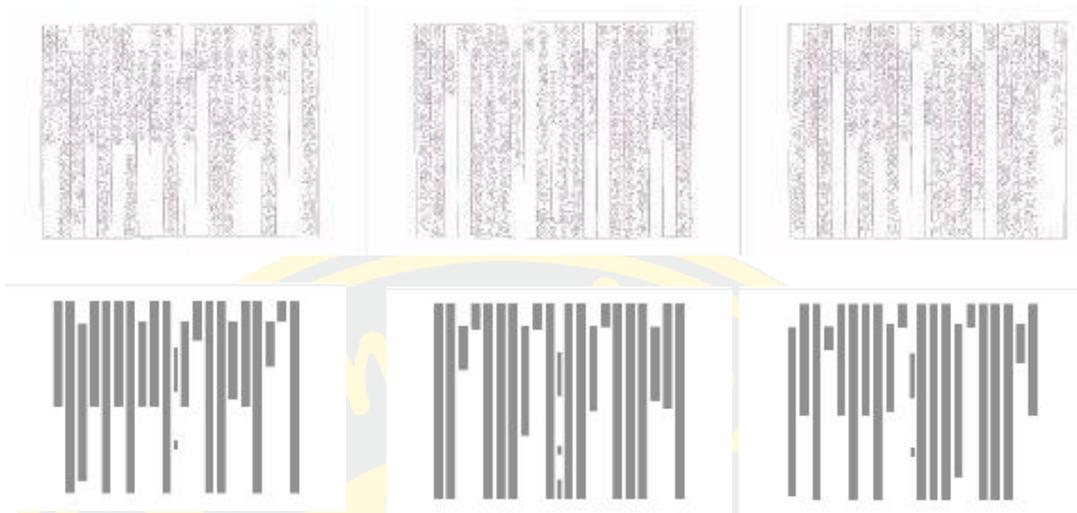
ระหว่างขั้นตอนนี้ผู้วิจัยประสบปัญหาบางอย่าง เนื่องจากเส้นของตัวอักษรค่อนข้างเรียวบาง ความร้อนที่เกิดจากแสงเลเซอร์โดยตรงทำให้บางส่วนไหม้ ส่งผลให้สูญเสียลายเส้นบางส่วนไป หลังจากปรับเปลี่ยนหลายครั้งก็ยังไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ให้มีคุณภาพดีที่สุดได้ จึงอาจเป็นส่วนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ครั้งถัดไป

ภาพที่ 4-24 เสริมความแน่นหนาระหว่างขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-25 ทดลองปรับความสว่างของชิ้นงานที่นำมาประกอบกัน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

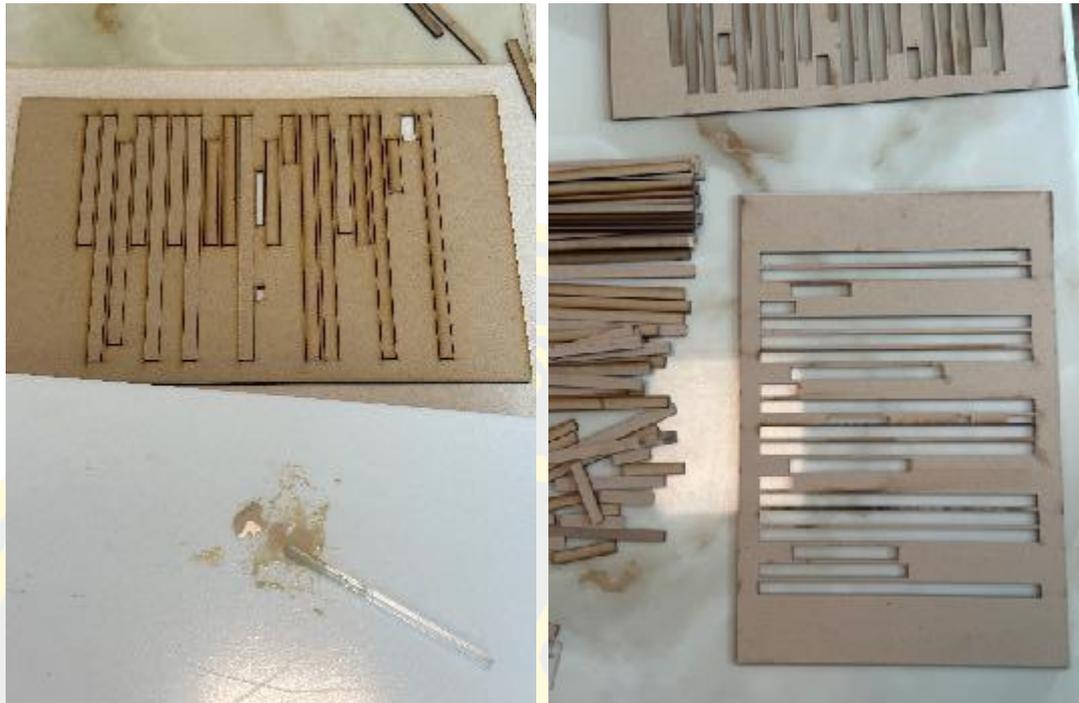

ภาพที่ 4-26 ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบการจัดเรียงเนื้อหา (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ในขั้นนี้ ผู้วิจัยเลือกหน้าหนังสือสามหน้าที่รูปแบบการจัดเรียงตัวอักษรดูมีจังหวะชัดเจน จากนั้นจึงสังเคราะห์ลักษณะการจัดเรียงออกมา เพื่อนำไปใช้ในภายหลัง

ภาพที่ 4-27 ขั้นตอนการสร้างสรรค์บางส่วน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-28 ขั้นตอนการสร้างสรรค้บางส่วน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-29 ทดลองปรับความสว่างของชิ้นงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

ภาพที่ 4-30 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ตอนเปิดไฟ (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

4) ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 4-31 การจัดแสดงผลงาน (ที่มา: Cao Xueqing, 2024)

การวิเคราะห์ผลงานและข้อเสนอแนะ

1. ความสำเร็จและข้อควรพัฒนาของผลงาน

ความสำเร็จ: ในแง่ของการแสดงออกทางศิลปะ ผลงานแสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพ ความสง่างามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านการผสมผสานชั้นของลูกบาศก์ การผสมผสานการใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด การประมวลผลรายละเอียดอันประณีต ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงเสน่ห์ทางสุนทรียศาสตร์ของงานศิลปะได้ผ่านการมองโดยตรง จากการผสมผสานองค์ประกอบของภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม และถ่ายทอดแก่นแท้ของวัฒนธรรมนิกปราชญ์สมัยราชวงศ์ชิงให้กับผู้ชมผ่านตัวอักษรที่แกะสลักออกมาและเทคนิคการพิมพ์แกะไม้ เพื่อเพิ่มความลึกซึ้งและความหมายแฝงของงาน ในแง่ของการใช้งานทางเทคนิค ไม้และอะคริลิกถูกเลือกเป็นวัสดุหลัก ผสมผสานกับเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์สมัยใหม่ บูรณาการงานฝีมือแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ พื้นผิวธรรมชาติของไม้และพื้นผิวอะคริลิกสมัยใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ในด้านการออกแบบแสง การเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาเน้นรายละเอียดและชั้นของงาน ทำให้งานแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกันได้

ข้อควรพัฒนา: ในด้านการใช้งาน แม้จะออกแบบให้เป็นทั้งงานศิลปะจัดวางและโคมไฟที่ใช้งานได้จริง แต่ในการใช้งานจริงอาจไม่สามารถบรรลุผลของโคมไฟสำหรับใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหาการกระจายแสงและความสว่าง แสงอาจมีความเข้มข้นหรือกระจุกกระจายเกินไป ส่งผลต่อการให้ความสว่าง ในด้านรายละเอียดทางเทคนิค อาจมีปัญหาเรื่องความแม่นยำไม่เพียงพอในการแกะสลักรายละเอียดบางส่วน ส่งผลให้รายละเอียดบางส่วนไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะในการแกะสลักวัสดุอะคริลิก การแกะสลักด้วยเลเซอร์อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่สม่ำเสมออยู่บ้าง ในด้านความทนทานของวัสดุ ไม้อาจเสีกรูปหรือสีกรอในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมและความเสถียรของโครงสร้างผลงาน ชิ้นส่วนอะคริลิกอาจมีคูเก่าหรือแตกร้าวเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก (เช่น รังสีอัลตราไวโอเล็ต) ในแง่ของปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ชม แม้ว่าจะงานจะน่าดึงดูดทางสายตาและวัฒนธรรม แต่ก็อาจขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม การขาดองค์ประกอบเชิงโต้ตอบบางอย่างทำให้ผู้ชมชื่นชมผลงานเพียงอย่างเดียว แทนที่จะเข้าร่วม ซึ่งจะลดการมีส่วนร่วมของผู้ชม ความรู้สึกและความลึกซึ้งของประสบการณ์

2. นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และความท้าทาย

ผู้วิจัยได้รับความรู้ใหม่มากมายในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ และเผชิญกับความท้าทายมากมายในขณะที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ในด้านนวัตกรรม ผลงานผสมผสานวัสดุสองชนิดอย่างไม้และอะคริลิกเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด พื้นผิวธรรมชาติของไม้และพื้นผิวอะคริลิกสมัยใหม่เข้ากันได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดผลงานทางศิลปะที่มีทั้งเสน่ห์แบบดั้งเดิมและความรู้สึกสมัยใหม่ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ช่วยให้สามารถนำเสนอรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมบนวัสดุสมัยใหม่ได้ ผลงานดังกล่าวไม่เพียงแต่จัดแสดงเป็นศิลปะการจัดวางเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงอีกด้วย การออกแบบอเนกประสงค์นี้ได้ทลายข้อจำกัดของการจัดแสดงงานศิลปะแบบดั้งเดิมเพียงขึ้นเดียว ทำให้สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผสมผสานระหว่างศิลปะและการใช้งานจริง ด้วยการออกแบบการจัดแสง งานสามารถแสดงผลด้านการมองเห็นที่แตกต่างกันภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาเน้นรายละเอียดและชั้นของประติมากรรม และเพิ่มผลกระทบทางสายตาของผลงาน การผสมผสานระหว่างแสงและผลงานศิลปะนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของแสงและเงาในการแสดงออกทางศิลปะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายบางประการในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์เช่นกัน ในแง่ของการใช้งานทางเทคนิค ความถูกต้องและความละเอียดอ่อนของการแกะสลักด้วยเลเซอร์ถือเป็นปัญหาใหญ่ การแกะสลักบนไม้และอะคริลิกจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในระดับสูง และความประมาทเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงาน การเลือกใช้และการจัดการวัสดุยังต้องคำนึงถึงความทนทานในระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการออกแบบ วิธีการรับรองการแสดงออกทางศิลปะของงานโดยคำนึงถึงการใช้งานได้จริงเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในเชิงลึก การกระจายและความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงต้องได้รับการปรับอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านแสงสว่างของหลอดไฟ โดยไม่กระทบต่อความสวยงามทางศิลปะของผลงาน ในแง่ของการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม การออกแบบองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเพื่อให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับงานได้ก็ถือเป็นความท้าทายเช่นกัน ผลงานที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอาจทำให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบการณ์เชิงลึกของผู้ชมไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อการรับชมโดยรวม

ผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถปรับปรุงการแสดงผลของแสง ปรับการกระจายและความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง ทำให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงมากขึ้นในฐานะคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริง สำหรับแหล่งกำเนิดแสงและการออกแบบหลอดไฟที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพดียิ่งขึ้น ปรับสมดุลระหว่างการแสดงออกทางศิลปะและการใช้งานได้จริง ปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิค เสริมสร้างการควบคุมรายละเอียด ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการแกะสลักที่มีความแม่นยำสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของงาน พิจารณาความทนทานในระยะยาวของวัสดุ เลือกไม้ที่ผ่านการแปรรูปและเคลือบแล้ว และเลือกวัสดุอะคริลิกที่ทนทานมากขึ้น เพื่อยืดอายุงานของผลงาน นอกเหนือจากการเพิ่มองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของผลงาน เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในผลงาน เช่น ปฏิสัมพันธ์กับผลงานผ่านการสัมผัส การเหนี่ยวนำกระแสไฟ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบการณ์เชิงลึกของผู้ชม และออกแบบบางส่วนเป็นการแสดงผลแบบเคลื่อนไหว ทำ

โครงสร้างที่ช่วยให้งานแสดงรูปลักษณะที่แตกต่างกันภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความหลากหลายในการรับชม ผู้วิจัยหวังว่าด้วยการปรับปรุงเหล่านี้ จะสามารถยกระดับการแสดงผลทางศิลปะและการใช้งานทางเทคนิคของผลงานได้ ซึ่งผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” จะไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในระดับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้งานจริงและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

คุณค่าของผลงาน

1. การตอบโจทย์การพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมของผลงาน

ผลงานดังกล่าวตอบสนองความต้องการในการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมในหลาย ๆ ด้าน แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง ประการแรก งานเลือกไม้และอะคริลิกเป็นวัสดุหลัก ไม้แสดงถึงความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมและความงามตามธรรมชาติ ในขณะที่อะคริลิกเป็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะอันประณีตของการพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมถูกนำไปใช้กับวัสดุสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่สืบทอดแก่นแท้ของงานฝีมือแบบดั้งเดิม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผสมผสานระหว่างวัสดุและงานฝีมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่องานฝีมือแบบดั้งเดิมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการสืบทอดทางนวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิม

ข้อความและเทคนิคการแกะสลัก ที่ได้แกะสลักไว้ในผลงานนี้ อ้างอิงจากอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงโดยตรง ด้วยการสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้ผลงานไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงน้ำหนัก ความสำคัญของประวัติศาสตร์และการสืบทอดวัฒนธรรมอีกด้วย การปรากฏขึ้นอีกครั้งขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมทำให้ผลงานไม่เพียงแต่มีความสวยงามเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและรู้สึกชื่นชมวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย

การตอบสนองต่อความต้องการสมัยใหม่ก็เป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างของผลงานเช่นกัน การออกแบบผลงานศิลปะแบบจัดวางและสามารถใช้งานได้จริงนี้ ตอบสนองความต้องการของชีวิตยุคใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ผลงานชิ้นนี้เชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ใช้งานได้จริงในสังคมยุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้ชมในยุคใหม่ไม่เพียงต้องการชื่นชมผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานอีกด้วย ด้วยการออกแบบองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น การสัมผัส การเหนี่ยวนำ และอื่น ๆ จะทำให้ผลงานนี้เพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบการณ์เชิงลึกของผู้ชม การออกแบบเชิงโต้ตอบประเภทนี้ ทำให้

วัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ได้เป็นเพียงการจัดแสดงด้านวิสัยทัศน์อีกต่อไป แต่ยังคงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสได้ ซึ่งช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในการเผยแผ่วัฒนธรรม

2 การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยของผลงาน

ผลงานนี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงเป็นผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริง แนวคิดการออกแบบอเนกประสงค์นี้ มอบแนวคิดใหม่สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย การผสมผสานการใช้งานจริงเข้ากับงานศิลปะไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตการใช้งานของผลงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มมูลค่าทางตลาดและประสบการณ์การโต้ตอบกับผู้ชมอีกด้วย แนวคิดนี้สนับสนุนให้ศิลปินคำนึงถึงการใช้งานได้จริงของผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานของตน ซึ่งจะเพิ่มความหลากหลายและการคุณสมบัติการใช้งานของงานศิลปะ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย กล่าวคือ วิธีการสืบทอดและสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิมในบริบทสมัยใหม่ ศิลปินสามารถดึงแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และประเพณีดั้งเดิมมาสร้างชิ้นใหม่ผ่านเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อให้วัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถตีความใหม่และสืบทอดในยุคร่วมสมัยต่อไปได้ ด้วยนวัตกรรมด้านวัสดุและเทคโนโลยี การแนะนำแนวคิดการออกแบบอเนกประสงค์ การปรากฏขึ้นใหม่และนวัตกรรมขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ ล้วนมีบทบาทเชิงบวกในการส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย นวัตกรรมและประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ศิลปินได้รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ แนวคิดและวิธีการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของศิลปะร่วมสมัย

ผลงานชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมผ่านเทคนิคสมัยใหม่ และเพื่อนำเสนอคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงในรูปแบบของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ความตั้งใจนี้มีความเป็นสากลอย่างมาก เนื่องจากการเคารพในวัฒนธรรมดั้งเดิมและการผสมผสานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และประยุกต์ใช้กับรูปแบบศิลปะและสื่อต่าง ๆ ได้ ด้วยวิธีนี้ ผลงานไม่เพียงแต่สามารถดึงดูดสายตาผู้ชมได้เท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย

แนวคิดการออกแบบและการใช้เทคนิคของผลงาน มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและสามารถประยุกต์ใช้กับสื่อศิลปะได้อีกหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการแกะสลักและการออกแบบแสงไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับงานศิลปะจัดวางเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้กับงานประติมากรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และในสาขาอื่น ๆ ได้ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถบูรณาการเข้ากับการออกแบบสมัยใหม่เพื่อสร้างงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสามารถใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นการอ้างอิงในการประยุกต์ใช้กับงานศิลปะหลากหลายรูปแบบได้ การผสมผสานระหว่างการออกแบบแสงเงากับงานแกะสลักเน้นรายละเอียดและชั้นของผลงานผ่านการ

เปลี่ยนแปลงของแสงและเงา ทำให้เกิดมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การค้นพบเหล่านี้มีอุปสรรคการณ์อันมีค่าแก่ศิลปินในการศึกษาเทคนิคการสร้างสรรคใหม่ ๆ

กล่าวโดยสรุป แนวคิดที่สร้างสรรค์และวิธีการนำไปใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี ใ้กับสื่อศิลปะได้หลากหลาย การผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผลงานนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อถึงความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งอีกด้วย ความคิดสร้างสรรค์และวิธีการนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับรูปแบบศิลปะและสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการของการตระหนักถึงนวัตกรรมเหล่านี้ ความท้าทายในการตระหนักรู้ทางเทคนิค การประมวลผลวัสดุ และการออกแบบเชิงคุณสมบัติยังต้องการให้ศิลปินศึกษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว ผลงาน “แสงแห่งความประทับใจ” ไม่เพียงแต่เสริมสร้างการแสดงออกของศิลปะร่วมสมัยเท่านั้น แต่ยังนำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ สำหรับการตีความวัฒนธรรมดั้งเดิมในยุคร่วมสมัยอีกด้วย

การสรุปผลของผู้วิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และการไตร่ตรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศิลปะอย่างลึกซึ้ง จากโครงการนี้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ถึงความท้าทายในการใช้งานด้านเทคนิคและความสำคัญของการเลือกวัสดุเท่านั้น แต่ยังได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพในการออกแบบการแกะสลักและการจัดแสงมากขึ้น ในแง่ของความรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจัยยังได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงอีกด้วย และในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงวิธีการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่

การวิจัยยังทำให้ผู้วิจัยเข้าใจและตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติด้านศิลปะของตนเองมากขึ้น ทำให้ผู้วิจัยรู้ว่าผลงานศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกทางวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการผสมผสานระหว่างการสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรมอีกด้วย ผู้วิจัยได้สำรวจสิ่งนี้ในระหว่างกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อรูปแบบทางศิลปะและแนวคิดส่วนตัวของผู้วิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาวัฒนธรรมและการวิจัยทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

การทำให้อักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงปรากฏขึ้นอีกครั้ง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กล่าวได้ว่าผลงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ การวิจัยด้านวัฒนธรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสะพานสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบสหวิทยาการอีกด้วย สำหรับแนวทาง

การวิจัยในอนาคต สามารถศึกษาการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทำความเข้าใจคุณค่าและอิทธิพลของวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมร่วมสมัย ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิธีการแบบสหวิทยาการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้วิจัยตั้งตารอที่จะสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทางศิลปะต่อไป ในขณะที่เดียวกันก็จะสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในการผสมผสานระหว่างการศึกษาวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางศิลปะ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ความวิจิตรงดงามและความหมายแฝงในผลงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ซิงสะท้อนให้เห็นถึงความงามภายในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ด้วยเส้นสายที่ละเอียดอ่อน องค์ประกอบภาพที่กระชับ และการใช้สีที่สง่างาม แสดงถึงความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใน ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ซิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ราชวงศ์ซิงมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และรสนิยมทางสุนทรียภาพ ทำให้อักษรภาพพิมพ์แกะไม้ราชวงศ์ซิงมีรูปแบบและนัยยะทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ และยังให้แนวคิดและสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สมัยใหม่ จากการศึกษาและวิเคราะห์ซิงทฤษฎีและการทดลองซิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. การบูรณาการสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย งานวิจัยนี้เผยให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวในสมัยราชวงศ์ซิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวัฒนธรรมดั้งเดิมและแนวความคิดเชิงวิชาการที่ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบผลงานศิลปะอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวในสมัยราชวงศ์ซิง จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า การบูรณาการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและการใช้วัสดุที่สมบูรณยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์ (Wang Changning, 2024) การผสมผสานสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสามารถรักษาและสืบทอดแก่นแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิมและสร้างผลงานศิลปะใหม่ที่ลึกซึ้งในสังคมยุคใหม่
2. แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากวัฒนธรรมดั้งเดิม จากการศึกษาพบว่าภาพพิมพ์แกะไม้ในสมัยราชวงศ์ซิงสามารถใช้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย สำหรับงานศิลปะ ทุกคนมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และศิลปินก็สร้างองค์ประกอบดั้งเดิมเหล่านี้ขึ้นใหม่ผ่านการตีความการรับรู้และความมีเหตุผล (Zhou Wei, 2020) ด้วยการตีความและการบูรณาการองค์ประกอบดั้งเดิมสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ศิลปินสามารถสำรวจวิธีการใหม่ๆ ในการผสมผสานวัฒนธรรมโบราณเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมในด้านรูปแบบและแนวคิดการแสดงออกทางศิลปะ

3. การสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานองค์ประกอบดั้งเดิมและสมัยใหม่ วัสดุสามชนิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ศิลปะจัดวางชุด “แสงแห่งความประทับใจ” ได้มาจากวัสดุกระดาษสำหรับเขียนหนังสือ แผ่นไม้ และโลหะซึ่งเป็นเครื่องมือแกะสลัก เนื่องจากวัสดุกระดาษที่ใช้ในหนังสือไม่คงทน จึงใช้อะคริลิกเป็นวัสดุทดแทน วัสดุถูกขึ้นรูปและต่อเข้าด้วยกันผ่านการแกะสลักด้วยเลเซอร์ และวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นถึงการตีความจิตวิญญาณแห่งสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมจากมุมมองใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการผสมผสานศิลปะแบบดั้งเดิมเข้ากับชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เน้นการใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย และยังสะท้อนถึงศักยภาพของศิลปะและการออกแบบในการส่งเสริมการบูรณาการของความดั้งเดิมและองค์ประกอบสมัยใหม่

อภิปรายผลการวิจัย

1. อิทธิพลของงานวิจัยในระดับวิชาการ

การศึกษาสุนทรียศาสตร์ทางวัฒนธรรมในงานอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ในหยาจโจวในสมัยราชวงศ์ชิงจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการสืบทอดและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เราสามารถเปิดเผยวิวัฒนาการและเส้นทางการสืบทอดในขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และให้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในส่วนของทฤษฎีการสืบทอดและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยสามารถให้การสนับสนุนเนื้อหาของทฤษฎีการสืบทอดและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอภิปรายทางทฤษฎีเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมและการออกแบบในสมัยใหม่ นอกจากนี้ กระบวนการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ถือเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง การศึกษากระบวนการและนวัตกรรมนี้ จะช่วยขยายทฤษฎีนวัตกรรมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางการพัฒนาของนวัตกรรมในบริบทข้ามวัฒนธรรมและข้ามยุคสมัย ผลการวิจัยช่วยให้มุมมองใหม่และกรณีศึกษาสำหรับสนับสนุนทฤษฎีนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาทางทฤษฎีในสาขา

นอกเหนือจากการทำให้ทฤษฎีสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้ว การศึกษาการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ยังสามารถเปิดเผยเส้นทางการพัฒนาและแบบจำลองของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และผลการวิจัยสามารถเปิดเผยกระบวนการออกแบบ องค์ประกอบสำคัญและวิธีการที่เป็นนวัตกรรมในนั้น เพื่อให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวิธีการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค่าของวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แรงบันดาลใจและการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการวิจัยทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถจัดระเบียบและตีพิมพ์สื่อทางวิชาการอันล้ำค่าจำนวนมากได้ สื่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็น
เอกสารทางประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลและผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ใน
การวิจัยอีกด้วย ผลการวิจัยสามารถเสริมสร้างทรัพยากรทางวิชาการโดยให้ข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณค่า
และการอ้างอิงสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป การตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการและเอกสารประกอบ การเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการและการบรรยาย เป็นต้น ล้วนสามารถเผยแผ่
ผลการวิจัยได้ในวงกว้าง สามารถส่งเสริมความสนใจและการวิจัยของชุมชนวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา
อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงและผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมได้ ผลการวิจัย
สามารถให้มุมมองและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ แก่นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการได้

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง
สามารถจัดหาสื่อการสอนและกรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สมบูรณ์ได้ ผลการวิจัยสามารถ
นำไปใช้ในการวิจัยและการสอน เพิ่มความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้เรียน
ปรับปรุงความรู้ทางวัฒนธรรมและความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ และให้การสนับสนุนทางทฤษฎี
และแนวทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
ผลการวิจัยเพื่อปลูกฝังความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบของผู้เรียน และสร้าง
แรงบันดาลใจให้พวกเขาสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม และความกระตือรือร้นที่จะมีความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ เรายังสามารถ
แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงแก่
ประชาคมระหว่างประเทศผ่านการประชุมวิชาการ นิทรรศการ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนของประชาคม
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนไปทั่วโลก

การวิจัยด้านสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง
และการประยุกต์ใช้กับงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีผลกระทบต่อระดับการศึกษาอย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้ไม่
เพียงทำให้ทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมลึกซึ้งขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการบูรณาการงาน
ฝีมือแบบดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยแบบสหวิทยาการแก่ด้วย
ผลการวิจัยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรทางวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาและการ
ฝึกอบรมผู้มีความสามารถ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้วยการ

ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเหล่านี้ วัฒนธรรมดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่จึงหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ กระตุ้นความมีชีวิตชีวาให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รวมถึงกำหนดทิศทางและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ๆ ให้แก่การวิจัยทางวิชาการ

2. อิทธิพลของงานวิจัยในระดับนโยบาย

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงสามารถให้การสนับสนุนในการปรับปรุงนโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ได้ รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการอนุรักษ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นผ่านการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในเชิงลึก เพื่อให้มั่นใจว่างานฝีมือแบบดั้งเดิมและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ การนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และสามารถให้แนวคิดกับทิศทางใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รัฐบาลสามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการกำหนดและการดำเนินการตามนโยบายนวัตกรรมทางวัฒนธรรม เสริมสร้างนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิค และการตลาด ส่งเสริมการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและความสร้างสรรค์สมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนการบ่มเพาะและการเติบโตของโครงการวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรม และกระตุ้นความมีชีวิตชีวากับความสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ อักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ผลการวิจัยสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงแก่รัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการสร้างโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของภูมิภาค ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพและอิทธิพลของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงสามารถเป็นพื้นฐานเชิงประจักษ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของวัฒนธรรมดั้งเดิมและนโยบายการศึกษาได้ รัฐบาลสามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงเนื้อหาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับระบบการศึกษา และปลูกฝังความสามารถด้านวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน การนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สามารถช่วยเป็นสื่อและกรณีศึกษาด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้มากมาย รัฐบาลสามารถกำหนดและดำเนินการนโยบายการศึกษาด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถเชิงปฏิบัติ รัฐบาลยังสามารถแสดงให้เห็น

เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ซิง ดึงดูดความสนใจของ แวดวงวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวัฒนธรรมจีนกับต่างประเทศ ศิลปิน และนักวิชาการ ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสถาบันวัฒนธรรม ศิลปิน และนักวิชาการของจีนและต่างประเทศ ส่งเสริมการเผยแผ่วัฒนธรรมดั้งเดิมในระดับนานาชาติ เสริมสร้างซอฟต์แวร์ทางวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทาง วัฒนธรรมระหว่างประเทศ

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ซิง สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับรัฐบาลในการส่งเสริมนโยบายการสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรม ด้วยการ วิจัยอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม รัฐบาลสามารถส่งเสริม การสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของภูมิภาคและความหมายแฝงทางวัฒนธรรม เพิ่ม ความนิยมและอิทธิพลของแบรนด์วัฒนธรรม และส่งเสริมแบรนด์วัฒนธรรมสู่ตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ซิง และการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมาก สิ่งนี้ จะไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงนโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ วัฒนธรรมดั้งเดิมและนโยบายการศึกษาด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์อีกด้วย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและ ความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ด้วยการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทำให้รัฐบาลสามารถบูรณาการและใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุการพัฒนาของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง ยั่งยืน และเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคมให้สูงสุด

3. อิทธิพลของงานวิจัยในระดับปฏิบัติการ

ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัย ราชวงศ์ซิงในเชิงลึก เราสามารถส่งเสริมการฟื้นฟูและส่งเสริมเทคโนโลยีการพิมพ์แกะไม้ดั้งเดิมได้ กิจกรรมเชิงปฏิบัติ ได้แก่ การฟื้นฟูเทคโนโลยีการพิมพ์แกะไม้โบราณ การฝึกอบรมช่างฝีมือรุ่นใหม่ และการจัดนิทรรศการงานฝีมือแบบดั้งเดิม กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยปกป้องและสืบทอดทักษะ ดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สาธารณชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น การ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้มอบวิธีการใหม่ ๆ ในการอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรม ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแบบ ดิจิทัลผ่านการสแกนที่มีความแม่นยำสูง การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สร้างเป็น

คลังข้อมูลดิจิทัลของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้วัตถุทางกายภาพสูญหายหรือชำรุด แต่ยังช่วยให้นักวิจัยและสาธารณชนเข้าถึงสื่อทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงสามารถเป็นแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจมากมายสำหรับนักออกแบบร่วมสมัย นักออกแบบสามารถดึงเอาแนวคิดจากแบบอักษร การเย็บเล่ม ลวดลาย และจากแง่มุมอื่น ๆ ของภาพพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิม และรวมเข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม การผสมผสานนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้การออกแบบสมัยใหม่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังมอบความมีชีวิตชีวาให้กับรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมอีกด้วย การวิจัยและการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ได้จำกัดเฉพาะสาขาการออกแบบกราฟิกเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น รวมถึงสาขาอื่น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น รูปแบบและลวดลายในการพิมพ์แกะไม้สามารถนำไปใช้กับการตกแต่งสถาปัตยกรรม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ลวดลายเสื้อผ้า และผลงานอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ข้ามสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้โดยตรง และสามารถเจาะลึกการศึกษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้โดยการจัดหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนและสถาบันฝึกอบรมสามารถจัดหลักสูตรทักษะการแกะสลักและการพิมพ์ หลักสูตรการออกแบบทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจและฝึกฝนทักษะดั้งเดิม ตลอดจนปลูกฝังความสนใจและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิม ในการศึกษาด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสอนที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบ และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในเชิงปฏิบัติของตนเองผ่านเวิร์คช็อปการออกแบบ โครงการฝึกฝน และรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวในทางปฏิบัติและใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงระดับการออกแบบและคุณภาพโดยรวม

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้โดยตรง องค์กรและนักออกแบบสามารถผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เช่น ของที่ระลึกวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ แฟชั่น เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่มีมูลค่าทางการตลาดเท่านั้น แต่ยังสามารถเผยแผ่วัฒนธรรมดั้งเดิม และเพิ่มการตระหนักรู้และความรักในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้กับสาธารณชนอีกด้วย ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้กับการ

ปฏิบัติงานบริการวัฒนธรรมสาธารณะ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะทางสุนทรียภาพของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงผ่านนิทรรศการ การบรรยาย การตีพิมพ์ และอื่น ๆ ส่วนสถาบันวัฒนธรรมสาธารณะ เช่น พิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรม สามารถนำผลการวิจัยมาวางแผนและจัดนิทรรศการพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ ผลการวิจัยสามารถนำมาบูรณาการกับกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีสีสัน เช่น เวิร์คช็อปสร้างประสบการณ์การพิมพ์แกะไม้ การบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม การแข่งขันการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย

ด้วยการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้น ในบริบทของความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ การวิจัยและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม สามารถช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสามัคคี และสร้างบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมเชิงบวกได้ ในการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สามารถใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมีรูปแบบในการแสดงออกใหม่ ๆ (Wang Xiaomi, 2020) ตัวอย่างเช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุสมาร์ท เป็นต้น ผสมผสานเข้ากับลวดลายและรูปแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เช่น การแกะสลักด้วยเลเซอร์ การพิมพ์แบบดิจิทัล เป็นต้น เป็นการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงกระบวนการพิมพ์แกะไม้แบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของกระบวนการ ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้งานที่ลดผลกระทบแบบดั้งเดิมที่ทันสมัย

การศึกษาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิง และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย มีผลกระทบในวงกว้างต่อระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การอนุรักษ์และการสืบทอดทางวัฒนธรรม การออกแบบและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ การศึกษาและการฝึกอบรมถึงการพัฒนาตลาดและอุตสาหกรรม การปรับปรุงบริการวัฒนธรรมสาธารณะ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการ ผลการวิจัยได้ให้ข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติในสาขาต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติเหล่านี้ จึงสามารถบรรลุถึงการอนุรักษ์และการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม และสามารถกระตุ้นพลังทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้ ยกกระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมและความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ให้กับสาธารณชน สร้างบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมเชิงบวก และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี

งานวิจัยนี้เริ่มต้นการศึกษาจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ คัดเลือกผลงานที่เป็นตัวแทนของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้ เรียบเรียงจากแง่มุมของรูปแบบไปสู่ความหมายแฝง เพื่อสำรวจลักษณะเฉพาะทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ใน ความรู้สึกทางสุนทรียภาพในหลักการสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์สาเหตุของความงามและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ทางสุนทรียภาพในทฤษฎีสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างการสร้างสรรค มีการผสมผสานรูปแบบสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมและแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกัน และการปฏิบัติในทฤษฎีสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ จากการวิจัยทั้งสามด้านนี้ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะพิเศษและความสำคัญของอักษรภาพพิมพ์แกะไม้สมัยราชวงศ์ชิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้วยคุณค่าอันล้ำค่าของผลงานโบราณ ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำทักษะการพิมพ์แกะไม้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนและนิทรรศการทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมากขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิชาการและศิลปินร่วมสมัยดำเนินการวิจัยในเชิงลึกและครอบคลุมมากขึ้นในหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งเสริมกระบวนการวิจัยจากหลายสาขาวิชาเช่น การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นต้น

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำงานวิจัยในอนาคต

สำหรับการทำงานวิจัยในอนาคตสามารถสำรวจวิธีการต่างๆ มากขึ้นในด้านการบูรณาการวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนตรวจสอบและศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติมในการรวมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่ในสาขาทัศนศิลป์เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม สื่อดิจิทัล และสาขาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและการพัฒนานวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมสมัยใหม่ ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับธุรกิจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้กลายเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สำคัญ (Lin Xiangyun, 2023) นอกจากนี้ การวิจัยแบบสหวิทยาการยังสามารถใช้เพื่อรวบรวมนักวิจัยจากประวัติศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสาขาอื่นๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการทักษะแบบดั้งเดิมในสังคมร่วมสมัย และวิธีการสำรวจและสร้างนวัตกรรมทักษะดั้งเดิมเหล่านี้เพิ่มเติมผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการสืบทอดและการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิม

ในฐานะส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมมนุษย์ งานฝีมือดั้งเดิมมีคุณค่าทางศิลปะและความสำคัญทางสังคมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่อาจแทนที่ได้ (Wei Xiuyu, 2021) งานฝีมือดั้งเดิมหลอมรวมทักษะเฉพาะตัวและภูมิปัญญาของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ในประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน บรรลุความหมายแฝงและจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทักษะเหล่านี้มักได้รับการสืบทอดผ่านการถ่ายทอดจากอาจารย์สู่ศิษย์ เกิดเป็นการสั่งสมทางวัฒนธรรมอันเข้มข้นล้ำลึก เติบโตด้วยสัญญาณทางวัฒนธรรม

ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยทักษะงานฝีมือแต่ละชิ้นล้วนมีลักษณะเฉพาะตน ซึ่งไม่อาจสร้างได้โดยใช้เครื่องจักรเลียนแบบ ลักษณะที่ไม่สามารถเลียนแบบได้นี้ไม่เพียงทวีคุณค่าทางศิลปะและการสะสมของงานฝีมือ แต่ยังทำให้ชิ้นงานกลายเป็นสื่อกลางสำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมและการยอมรับในอัตลักษณ์ นอกจากนี้จะเป็นตัวแทนของการหวงระลึกถึงและความเคารพต่ออดีตท่ามกลางยุคสมัยใหม่ งานฝีมือดั้งเดิมยังเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจอันรุ่มรวยในการออกแบบและการสร้างสรรค์งานศิลปะยุคปัจจุบัน นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งานฝีมือดั้งเดิมจะก่อให้เกิดการสร้างสรรควัฒนธรรมขึ้นใหม่ท่ามกลางบริบทสมัยใหม่ และนำไปสู่การส่งเสริมความหลากหลายและความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ คุณค่าและความสำคัญทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของงานฝีมือดั้งเดิม จึงเป็นสิ่งที่ยังไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้ในสังคมยุคใหม่

บรรณานุกรม

- Cheng, W. (1993). Brief Introduction to Yangzhou Engraving Printing: Official and Private Editions of the Qing Dynasty. *Journal of Yangzhou Normal University (Social Sciences Edition)*(02), 139-141.
- Cheng, W. (2003). *Yangzhou Engraved Books*: Guangling Book Society.
- Furong, W., Gu, X., & Hou, B. (2022). Protection and Inheritance of Intangible Cultural Heritage of Yangzhou Engraving Printing Techniques from the Perspective of Historical and Cultural Famous City Protection. *Publishing Research*(04), 21-26.
- Hong, Z. (2016). *The Origin and Evolution of Regular Script in Ancient Chinese Woodblock Printing*. (Master's thesis). Taiyuan University of Technology,
- Jianqin, C. (1998). *The Flourishing Publishing Industry of Yangzhou in the Qing Dynasty*: Chinese Electronic Publishing.
- Jie, X. (2020). Innovative Application of Engraving Printing Ancient Book Layout in Visual Communication Design. *Daguan*(11), 23-24.
- Jin, Z. (2020). The New Changes in the Dissemination of Qing Dynasty Notes. *Modern Communication*(24), 84-86.
- Jinhui, Z. (2011). *Study on Song Dynasty Woodblock Printing and Literary Communication*. (Master's thesis). Shaanxi Normal University,
- Kaijian, D. (2019). *A Study on the Mediation of the Classic of the Mean in the Song Dynasty* (Doctoral dissertation. Xiamen University,
- Li, C. (2016). A New Theory on the Origin of Ancient Chinese Woodblock Printing. *Journal of Chinese Library Science*(02), 4-17.
- Lu, S., Guo, Y., & Kang, K. (2019). Exploration of the Independence of Yangzhou Woodblock New Year Prints System Since the Qing Dynasty. *Art Baijia*(05).
- Nong, J. (n.d.). *The Collection of Mr. Dongxin*: Nanjing Library.
- Publication of 'Yangzhou Congke. (2010). *Collection of Yangzhou Cultural Research*(01), 142.
- Renqing, L. (2012). On Kaifa Paper: Study on Ancient Paper. *Paper and Papermaking*(06), 74-78.
- Ru., S. (2018). *Redesigning Fonts Based on Yangzhou Engraving of the Qing Dynasty*.

- (Master's thesis). Jilin Art Academy,
- Wenjie, S. (2013). The Price and Analysis of Qing Carved Books. *Publishing Science*(04), 100-105.
- Wensong, Z. (2010). Seeing the Nature and Illuminating the Heart: Illustrations and Related Artistic Features of Yangzhou Buddhist and Taoist Woodblock Prints in the Qing Dynasty. *Creativity and Design*(03), 68-74.
- Wenwen, Z. (2015). *Research on Guangling Book Society*. (Master's thesis). Shanghai Normal University,
- Xiaofei, L. (2005). A Comparative Study of the Differences between Chinese and Western Woodblock Printing Cultures. *Journal of University Libraries*(03), 74-78.
- Xiaoming, X. (2007). *China's Ancient Editions and Engravings Atlas*: Hubei People's Publishing House.
- Zhaohui, H. (2008). Basic Characteristics of the Copyright Form of Ancient Chinese Woodblock Printing. *Books and Information*(03), 113-118+125.
- Zhen, Y. (2002). Carving the Imprints of the Ancients: Visiting the Yangzhou Woodblock Printing Museum. *Archives and Construction*(07), 57-59.
- Zhongbin, C. (2011). Public and Private Woodblock Books in the Qing Dynasty. *Lantai World*(16), 78-79.

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย

Journal of Modern Learning Development

Modern Learning Development Centre

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

Phone number: +6694-7095636 ID Line: teekapko

Date : May 9 , 2024

Acceptance Letter

Dear Author (S) : Xueqing Cao, Pongdej Chaiyakut and Pakamas Suwannipa

Paper ID : 671011

Paper Title : Exploration of Traditional Cultural Elements in Contemporary Art: A Discussion on Aesthetic Trends and Cultural Identity

This is to enlighten you that above manuscript reviewed and appraised by the review committee member of Journal of Modern Learning Development by 3 assessors and it is accepted for the purpose of publication in Journal of Modern Learning Development at Group 2 of Thai journal citation Index Centre (TCI) with ISSN 2673-074X (Print) 2697-455X (Online) Volume 9 Issue 10 October 2024 that will be available at <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index>

Sincerely

Dr. Teedanai Kapko

Editor Journal of Modern Learning Development

FINE
ARTS
JOURNALSRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY

No. 2024/009

วารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบทความ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน คุณผกาภาศ สุวรรณนิภา

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง “สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของหนังสือภาพพิมพ์แกะไม้
หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ร่วมสมัย” (รหัสบทความ 271261) เพื่อขอรับการ
พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Fine Arts Journal:
Srinakharinwirot University) ISSN 3027-8864 (Print) ISSN 3027-8872 (Online) ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนให้ทราบว่า
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายสถาบัน และได้อยู่ในสถาบันเดียวกันกับ
ผู้ตีพิมพ์บทความ จำนวน 3 ท่าน จึงเห็นสมควร

ตอรับการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568)

ปฏิเสธการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
และพิจารณาแล้วว่ายังขาดความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรตินำบทความมาเผยแพร่
ข่าวสารวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย)
บรรณาธิการบริหารวารสารศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณปิยธิดา วงศ์สุวรรณ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 091 825 5866 , 0 2260 0123 ต่อ 103
อีเมล fofajournal@gmail.com หรือ Line ID : fofajournal

FINE
ARTS
JOURNALSRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY

No. 2024/009

วารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบทความ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน คุณพงศ์เดช ไชยคุตร

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง “สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของหนังสือภาพพิมพ์แกะไม้
หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ร่วมสมัย” (รหัสบทความ 271261) เพื่อขอรับการ
พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Fine Arts Journal:
Srinakharinwirot University) ISSN 3027-8864 (Print) ISSN 3027-8872 (Online) ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนให้ทราบว่า
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายสถาบัน และมีได้อยู่ในสถาบันเดียวกันกับ
ผู้ตีพิมพ์บทความ จำนวน 3 ท่าน จึงเห็นสมควร

- ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568)
- ปฏิเสธการตีพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
และพิจารณาแล้วว่ายังขาดความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรตินำบทความมาเผยแพร่
ข่าวสารวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย)

บรรณาธิการบริหารวารสารศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณปิยธิดา วงศ์สุวรรณ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 091 825 5866 , 0 2260 0123 ต่อ 103
อีเมล fofajournal@gmail.com หรือ Line ID : fofajournal

FINE
ARTS
JOURNALSRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY

No. 2024/009

วารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบทความ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน คุณ Xueqing Cao

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง “สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของหนังสือภาพพิมพ์แกะไม้
หยางโจวสมัยราชวงศ์ชิงแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ร่วมสมัย” (รหัสบทความ 271261) เพื่อขอรับการ
พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Fine Arts Journal:
Srinakharinwirot University) ISSN 3027-8864 (Print) ISSN 3027-8872 (Online) ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนให้ทราบว่า
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายสถาบัน และมีได้อยู่ในสถาบันเดียวกันกับ
ผู้ตีพิมพ์บทความ จำนวน 3 ท่าน จึงเห็นสมควร

ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568)

ปฏิเสธการตีพิมพ์เผยแพร่บทความข้างต้น เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
และพิจารณาแล้วว่ายังขาดความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรตินำบทความมาเผยแพร่
ข่าวสารวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย)

บรรณาธิการบริหารวารสารศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณปิยธิดา วงศ์สุวรรณ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 091 825 5866 , 0 2260 0123 ต่อ 103
อีเมล fajournal@gmail.com หรือ Line ID : fofajournal

ภาคผนวก 2
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

DESIGN EXHIBITION

PH.D. GRADUATION DESIGN WORKS

清代扬州书籍雕版印刷品中的文化审美：为了创作当代文化创意作品

Cultural aesthetics in Yangzhou Books engraving printing in the Qing Dynasty:
in order to create modern cultural and creative products

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในหนังสือภาพพิมพ์แกะไม้ของโจวสมัยราชวงศ์ชิง
เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

展览人：曹雪青

DESIGNER: CAO XUEQING

展览时间：2024年7月1日-2024年7月21日

TIME: 01/07/2024-21/07/2024

展览地点：扬州和敬文化交流中心

Location: Yangzhou Hejing Cultural Exchange Center

DESIGN EXHIBITION

PH.D. GRADUATION DESIGN WORKS

清代扬州书籍雕版印刷品中的文化审美：
为了创作当代文化创意作品

Cultural aesthetics in Yangzhou Books
engraving printing in the Qing Dynasty:
in order to create modern cultural and creative products

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในหนังสือภาพพิมพ์แกะไม้หายากสมัยราชวงศ์ชิง
เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

展览人：曹雪青
DESIGNER: CAO XUEQING
展览时间：2024年7月1日-2024年7月21日
TIME: 01/07/2024-21/07/2024
展览地点：扬州和敬文化交流中心
Location: Yangzhou Hejing Cultural Exchange Center

ภาคผนวก 3

เกียรติบัตรสะสมผลงานจากศูนย์วัฒนธรรมหอจิ่งเมืองหยางโจว

BURAPHA UNIVERSITY

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	XUEQING CAO
วัน เดือน ปี เกิด	09 December 1983
สถานที่เกิด	Jiangsu Province, China
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Yang'zhou City, Jiangsu Province, China
ตำแหน่งและประวัติการ ทำงาน	Lecturer
ประวัติการศึกษา	Undergraduate: Yangzhou University, Fine Arts, From September 2001 to June 2005 Master: Donghua University, Industrial Design, From September 2010 to May 2015

