

ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อการสร้างสรรค์
ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด "พลังแห่งสัตว์ป่า"

JIAQI JIANG

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อการสร้างสรรค์
ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด "พลังแห่งสัตว์ป่า"

JIAQI JIANG

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2568
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Beauty, Meaning, and Artistic Language of Animal Patterns on Ceramics for the
Creation of Three-Dimensional Art Paintings "The Power of Wild Animals"

A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR DOCTOR DEGREE OF PHILOSOPHY

IN VISUAL ARTS

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

BURAPHA UNIVERSITY

2025

COPYRIGHT OF BURAPHA UNIVERSITY

คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒินิพนธ์และคณะกรรมการสอบคุณวุฒินิพนธ์ได้พิจารณาคุณวุฒิ
นิพนธ์ของ JIAQI JIANG ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญา
คุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
บูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒินิพนธ์

คณะกรรมการสอบคุณวุฒินิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(ศาสตราจารย์ภรดี พันธุ์ภากร)

..... ประธาน

(ศาสตราจารย์เจี้ยนชิน เย)

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์ภรดี พันธุ์ภากร)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวัยสุวรรณ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

..... กรรมการภายนอก

มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับคุณวุฒินิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการ
วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ่มเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

64810063: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม; ป.ด.
(ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม)

คำสำคัญ: ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ, ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย, พลังแห่งสัตว์ป่า

JIAQI JIANG : ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด "พลังแห่งสัตว์ป่า". (Beauty, Meaning, and Artistic Language of Animal Patterns on Ceramics for the Creation of Three-Dimensional Art Paintings "The Power of Wild Animals") คณะกรรมการควบคุมดัชนีพนธ์: ฤทธิ์ พันธุมกร ปี พ.ศ. 2568.

งานวิจัยเรื่อง “ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด “พลังแห่งสัตว์ป่า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจีนและศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ วิเคราะห์ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปินดังกล่าว และสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบสามมิติที่มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปิน 5 ท่านและผสมผสานแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร การวิจัยภาคสนามผ่านการสำรวจและการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จากการวิจัยพบว่า ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยและศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบมีต้นกำเนิดจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รูปแบบทางศิลปะเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงพื้นฐานที่ลึกซึ้งของงานหัตถกรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมของจีน แต่ยังผสมผสานกับความงามและแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ โดยความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของศิลปินทั้ง 5 ท่านได้แสดงออกผ่านลายเส้นที่ประณีต รูปทรงที่มีชีวิตชีวา การจับคู่สีที่กลมกลืน การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ และภาษาศิลปะที่โดดเด่น ทำให้ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางศิลปะและเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมของศิลปิน ผู้วิจัยได้นำความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 5 ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจ ผสมผสานเข้ากับแนวคิดการสร้างสรรค์ของตนเอง สู่การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบสามมิติทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 1.ชุดละมั่งทิเบตในชื่อ “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” 2.ชุดม้าในชื่อ “กิปเท้าทยานสู่ยอดเขา” 3.ชุดเสือจากัวร์ในชื่อ “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่สืบ

ทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม แต่ยังคงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่และการพัฒนาวัฒนธรรมเครื่องเคลือบของจีน

64810063: MAJOR: VISUAL ARTS; Ph.D. (VISUAL ARTS)

KEYWORDS: Animal Painting on Porcelain, Contemporary Porcelain Art, The Power of Wild Animals

JIAQI JIANG : BEAUTY, MEANING, AND ARTISTIC LANGUAGE OF ANIMAL PATTERNS ON CERAMICS FOR THE CREATION OF THREE-DIMENSIONAL ART PAINTINGS "THE POWER OF WILD ANIMALS". ADVISORY COMMITTEE: PORADEE PANTHUPAKORN, 2025.

The research on “Beauty, Meaning, and Artistic Language of Animal Patterns on Ceramics for the Creation of Three-Dimensional Art Paintings "The Power of Wild Animals” aims to study the background of contemporary Chinese porcelain art and animal painting on porcelain, analyze the beauty, meaning and artistic language in contemporary animal paintings on porcelain tiles by these artists, and create three-dimensional animal paintings on porcelain tiles inspired by contemporary animal paintings on porcelain tiles by five artists and integrate the researcher’s creative concepts. This research uses documentary research, field research through surveys and interviews to collect relevant data.

The research found that contemporary Chinese porcelain art and animal painting art on porcelain tiles originated from diverse cultural backgrounds. These artistic forms not only reflect the profound foundation of traditional Chinese porcelain craftsmanship, but also combine modern aesthetics and creativity. The beauty, meaning and artistic language of the five artists are expressed through their exquisite lines, lively shapes, harmonious color combinations, symbolic meanings and distinctive artistic language. Therefore, these animal paintings on porcelain tiles not only have profound artistic value and cultural content, but also show the artists' excellent creativity and artistic techniques. The researcher took the beauty, meaning and artistic language of the five contemporary porcelain animal painting artists as inspiration, combined them with his own creative ideas, and created three series of three-dimensional animal paintings on porcelain tiles: 1. Tibetan antelope series, titled "Spirit of the Plateau"; 2. Horse series, titled "Hoofs Soaring to the Peak"; 3.

Jaguar series, titled "Tiger Shadow in the Storm". These works not only inherit and disseminate traditional Chinese culture, but also support the development of industry and innovation, and promote the dissemination and development of Chinese porcelain culture.

กิตติกรรมประกาศ

ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน ในที่นี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือและกำลังใจจากทุกท่านด้วยความจริงใจ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ภรดี พันธุ์ภากร สำหรับการชี้แนะแนวทาง และความช่วยเหลือตลอดกระบวนการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของท่าน รวมถึงความมุ่งมั่นและกำลังใจที่ท่านมอบให้ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางวิชาการของข้าพเจ้า ท่านไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากในเส้นทางการศึกษาของข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ความช่วยเหลือและการสนับสนุนของท่านทุกคนได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัย ความช่วยเหลือของท่านมีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของงานวิจัยของข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน กำลังใจและการสนับสนุนของทุกคนเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถก้าวต่อไปได้ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความรู้กับทุกคนไม่เพียงแต่ช่วยเปิดมุมมองทางวิชาการของข้าพเจ้าให้กว้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับข้าพเจ้าอีกด้วย

ขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ความรักและการสนับสนุนของครอบครัวคือกำลังใจที่แข็งแกร่งที่สุด ในช่วงเวลาของการศึกษาระดับปริญญาเอก ความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวทำให้ข้าพเจ้าสามารถรักษาความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและผู้ที่มีความช่วยเหลือทุกท่าน การมีส่วนร่วมของทุกท่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผลงานวิจัยของข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สุดท้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความช่วยเหลือให้กับข้าพเจ้า การสนับสนุนและกำลังใจจากทุกท่านทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ ข้าพเจ้าจะจดจำสิ่งนี้ตลอดไป

JIAQI JIANG

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ณ
สารบัญตาราง.....	ท
สารบัญภาพ.....	ฒ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
คำถามของการวิจัย.....	5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	5
ขอบเขตของการวิจัย.....	6
วิธีดำเนินการวิจัย.....	8
กระบวนการวิจัย.....	9
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	11
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	11
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	13
1. ทฤษฎีศิลป์.....	13
2. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์.....	16
3. ทฤษฎีประติมานวิทยา.....	18

4. ทฤษฎีสัญศาสตร์.....	19
5. ทฤษฎีสื่อ.....	21
6. ทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพ	22
ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเครื่องเคลือบจีน	23
1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจีน	23
ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย.....	29
1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย	29
2. สถานการณ์ปัจจุบันของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น	32
ศิลปะเครื่องเคลือบที่มีรูปสัตว์เป็นแนวคิดหลัก	35
1. กลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย	35
2. ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นโดยสังเขป	36
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	38
บทที่ 3 ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย	42
กลุ่มศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย	42
ผลงานของศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย	50
1. ศิลปินท่านที่ 1 “นิงกั๋ง”	51
2. ศิลปินท่านที่ 2 “ถูซวีเซิง”	56
3. ศิลปินท่านที่ 3 “สยงกั๋งหู่”	61
4. ศิลปินท่านที่ 4 “จูเล่อเกิง”	66
5. ศิลปินท่านที่ 5 “หวังชิงลี่”	72
การลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม	77
1. การลงพื้นที่สำรวจ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น.....	77
2. การลงพื้นที่สำรวจการผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบ ณ ชุมชนเหล่ายาทาน	79

3. การลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงงานผลิตเครื่องเคลือบ	79
การลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ	80
1. พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีน	80
2. นิทรรศการโบราณวัตถุในพระราชวังสมัยราชวงศ์หมิงและชิง	81
3. นิทรรศการร่วมของศิลปินจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบหญิงร่วมสมัย	82
4. นิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินหลิวตง	83
5. พิพิธภัณฑ์สังคโลก.....	83
การสัมภาษณ์.....	84
1. ศิลปินท่านที่ 1: นิ่งกั๋ง	84
2. ศิลปินท่านที่ 2: ฎุสวีเซิง	86
3. ศิลปินท่านที่ 3: สยงกั๋งหู.....	87
4. ศิลปินท่านที่ 4: จูเล่อเกิง	88
5. ศิลปินท่านที่ 5: หวังชิงลี่.....	90
บทที่ 4 ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์ บนกระเบื้องเคลือบ	94
ความงามของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน	94
1. ความงามด้านลายเส้น	94
2. ความงามด้านสีสันทัน	104
3. ความงามด้านการจัดองค์ประกอบภาพ	110
ความหมายของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน.....	119
1. ความหมายที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรือง	119
2. ความหมายที่สื่อถึงความเจียบสงบและความกลมกลืน.....	121
3. ความหมายของความเป็นสิริมงคลและความปิติยินดี	122
4. ความหมายที่สะท้อนพลังของชีวิต.....	126
5. ความหมายที่สะท้อนถึงความทรงพลัง.....	127

ภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน	128
1. ภาษาศิลปะที่แสวงหาพลังแห่งชีวิตและความงามที่กลมกลืนกับธรรมชาติ.....	128
2. ภาษาศิลปะที่ถ่ายทอดความรักและความเคารพในชีวิตธรรมชาติ.....	129
3. ภาษาทางศิลปะที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเชิงบวกและความปรารถนาแห่งการอยู่ร่วมกัน ...	129
4. ภาษาศิลปะของพลังแห่งชีวิตและความแข็งแกร่ง	129
บทที่ 5 การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบสามมิติ.....	136
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ.....	136
1. แนวทางการออกแบบและแนวคิดของผลงาน.....	136
2. การถอดองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของ “สัตว์”	138
3. ภาพร่างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน	142
การสร้างสรรค์ผลงาน	150
1. กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคเครื่องเคลือบ	150
2. ผลงานสร้างสรรค์ที่สำเร็จแล้ว	182
3. การวิเคราะห์และสรุปผลงาน	216
การจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน	217
1. การจัดนิทรรศการผลงาน.....	217
2. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ.....	223
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	226
สรุปผลการวิจัย.....	226
การอภิปรายผลการวิจัย.....	230
ข้อเสนอแนะ	232
บรรณานุกรม.....	234
ภาคผนวก.....	236
ภาคผนวก ก	237

ภาคผนวก ข	241
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	244

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 พัฒนาการของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจีน.....	28
ตารางที่ 3-1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ.....	44
ตารางที่ 3-2 งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบรูปแบบต่าง ๆ.....	46
ตารางที่ 3-3 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์.....	91
ตารางที่ 4-1 สรุปความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน.....	130
ตารางที่ 5-1 แนวคิดของผลงาน.....	137
ตารางที่ 5-2 การถอดองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของ “สัตว์”.....	138

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 แผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย	6
ภาพที่ 2-1 เนื้อหาของทฤษฎีศิลป์	14
ภาพที่ 2-2 เนื้อหาของทฤษฎีสุนทรียศาสตร์	16
ภาพที่ 2-3 แผ่นกระเบื้องลายครามสมัยจักรพรรดิฉวนเต๋อแห่งราชวงศ์หมิง	24
ภาพที่ 2-4 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง	25
ภาพที่ 2-5 ผลงานภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องของหวังต้าฝานหนึ่งในคณะศิลปินแปดสหายจูซาน	26
ภาพที่ 2-6 ผลงานภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องของเฉิงอี้ถึง หนึ่งในคณะศิลปินแปดสหายจูซาน	26
ภาพที่ 2-7 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินเฉยหย่งจิง	27
ภาพที่ 2-8 ผลงานของ Peter Voulkos (1924-2002)	29
ภาพที่ 2-9 ผลงาน “Flying in the Night Sky” ของ Rudy Odio	30
ภาพที่ 2-10 ผลงาน “TRIO PLATE” ของ Paul Soldner	31
ภาพที่ 2-11 ผลงาน “ร่องรอยการแตกหักและการต่อขยาย” ของไป๋หมิง	32
ภาพที่ 2-12 ผลงานชุด “เมฆมองคลผ่านไป” ของจินเหวินเหว่ย	33
ภาพที่ 2-13 ผลงาน “Chinese freehand NO.4” ของหลูผิงชาง	34
ภาพที่ 2-14 คุณลักษณะของกลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย	35
ภาพที่ 2-15 ผลงาน “ภาพเสือคำราม” ของปี้หยวนหมิง	37
ภาพที่ 2-16 ผลงาน “แมวกับผีเสื้อ” ของหลิวตง	38
ภาพที่ 3-1 ภาพถ่ายศิลปิน นิ่งกั๋ง	51
ภาพที่ 3-2 ผลงาน “นกระเรียนแลดอกบัว” ของนึ่งกั๋ง	52
ภาพที่ 3-3 ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” ของนึ่งกั๋ง	53
ภาพที่ 3-4 ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” ของนึ่งกั๋ง	54

ภาพที่ 3-5 ผลงาน “นกระยางในสระบัว”ของนึ่งกั้ง.....	55
ภาพที่ 3-6 ภาพถ่ายศิลปิน ฤชวีเซิง.....	56
ภาพที่ 3-7 ผลงาน “ฉากกั้นงานเฝืนไฉ่รูป 4 กระรอก” ของฤชวีเซิง	57
ภาพที่ 3-8 ผลงาน “โซคลาภยั้งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของฤชวีเซิง.....	58
ภาพที่ 3-9 ผลงาน “งานไต้ไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ” ของฤชวีเซิง	59
ภาพที่ 3-10 ผลงาน “นกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”ของฤชวีเซิง.....	60
ภาพที่ 3-11 ภาพถ่ายศิลปิน สยงกัษฐ.....	61
ภาพที่ 3-12 ผลงาน “มหามงคล” ของสยงกัษฐ.....	62
ภาพที่ 3-13 ผลงาน “ภาพหม่อมวลไก่อ่” ของสยงกัษฐ.....	63
ภาพที่ 3-14 ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” ของสยงกัษฐ.....	64
ภาพที่ 3-15 ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยงกัษฐ.....	65
ภาพที่ 3-16 ภาพถ่ายศิลปิน จูเล่อเกิง.....	66
ภาพที่ 3-17 ผลงาน “ภาพม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง	67
ภาพที่ 3-18 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่อเกิง	68
ภาพที่ 3-19 ผลงาน “แสงจันทร์สกายามเริ่มเต็มดวง” ของจูเล่อเกิง	69
ภาพที่ 3-20 ผลงาน “อาชากลางบุปผา” ของจูเล่อเกิง.....	70
ภาพที่ 3-21 ภาพถ่ายศิลปิน หวังชิงลี่.....	72
ภาพที่ 3-22 ผลงาน “นกยูง” ของหวังชิงลี่.....	73
ภาพที่ 3-23 ผลงาน “ลำน้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่.....	74
ภาพที่ 3-24 ผลงาน “นกระเรียนร้ายรำ” ของหวังชิงลี่.....	75
ภาพที่ 3-25 ผลงาน “ปีกษาแห่งหมันตฤดู” ของหวังชิงลี่.....	76
ภาพที่ 3-26 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น	78
ภาพที่ 3-27 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจการผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบ ณ ชุมชนเหล่ายาทาน.....	79
ภาพที่ 3-28 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ พื้นที่สุ่ตู้ย	80

ภาพที่ 3-29 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงงานผลิตเครื่องเคลือบ	80
ภาพที่ 3-30 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีน	81
ภาพที่ 3-31 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโบราณวัตถุในพระราชวังสมัยราชวงศ์หมิง และชิง.....	81
ภาพที่ 3-32 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการร่วมของศิลปินจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบหญิง ร่วมสมัย	82
ภาพที่ 3-33 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินหลิวตง.....	83
ภาพที่ 3-34 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์สังคโลก	83
ภาพที่ 3-35 การสัมภาษณ์ศิลปิน นิ่งกั้ง	84
ภาพที่ 3-36 การสัมภาษณ์ศิลปิน ฌูสวีเซิง	86
ภาพที่ 3-37 ผู้วิจัยถ่ายรูปร่วมกับศิลปิน ฌูสวีเซิง	86
ภาพที่ 3-38 ศิลปิน สยงกั๋งหู	87
ภาพที่ 3-39 ศิลปิน จูเล่อเกิง.....	88
ภาพที่ 3-40 ศิลปิน หวังชิงลี่	90
ภาพที่ 4-1 ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” ของนึ่งกั้ง	95
ภาพที่ 4-2 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว”	95
ภาพที่ 4-3 ผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง.....	96
ภาพที่ 4-4 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”	96
ภาพที่ 4-5 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจู เล่อเกิง	97
ภาพที่ 4-6 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”	97
ภาพที่ 4-7 ผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก” ของฌูสวีเซิง	98
ภาพที่ 4-8 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก”	98
ภาพที่ 4-9 ผลงาน “นกยูง” ของหวังชิงลี่	99
ภาพที่ 4-10 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกยูง”	99

ภาพที่ 4-11 ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่.....	100
ภาพที่ 4-12 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน”	100
ภาพที่ 4-13 ผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร” ของสงยงักงุรุ	101
ภาพที่ 4-14 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร”	101
ภาพที่ 4-15 ผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”ของอุซุวีเซ็ง.....	102
ภาพที่ 4-16 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”	102
ภาพที่ 4-17 ผลงาน “โซคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของอุซุวีเซ็ง.....	103
ภาพที่ 4-18 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “โซคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย”	104
ภาพที่ 4-19 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”	105
ภาพที่ 4-20 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ฉากันฝนใ้ฉ่รูปสี่กระรอก”	105
ภาพที่ 4-21 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร”	106
ภาพที่ 4-22 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน”	107
ภาพที่ 4-23 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ”	107
ภาพที่ 4-24 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ส่งข่าวดี”	108
ภาพที่ 4-25 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”	109
ภาพที่ 4-26 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “นกกระเรียนร่ายรำ”	109
ภาพที่ 4-27 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว”	110
ภาพที่ 4-28 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”	111
ภาพที่ 4-29 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ป้กษาแห่งเหมันตฤดู”	111
ภาพที่ 4-30 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”	112
ภาพที่ 4-31 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง”	113
ภาพที่ 4-32 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนร่ายรำ”	114
ภาพที่ 4-33 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “อาชากลางบุปผา”	115

ภาพที่ 4-34 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ส่งข่าวดี”	116
ภาพที่ 4-35 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” .	117
ภาพที่ 4-36 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”	117
ภาพที่ 4-37 ผลงาน “มหามงคล” ของสยองกังหรุ	119
ภาพที่ 4-38 ผลงาน “หม่อมวลไก” ของสยองกังหรุ	120
ภาพที่ 4-39 ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ”	120
ภาพที่ 4-40 ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” ของนิงกัง	121
ภาพที่ 4-41 ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน”	122
ภาพที่ 4-42 ผลงาน “โศคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของอุชวีเซิง	123
ภาพที่ 4-43 ผลงาน “ยิ้มสีสันแห่งพงไพร” ของสยองกังหรุ	124
ภาพที่ 4-44 ผลงาน “มหามงคล” ของสยองกังหรุ	124
ภาพที่ 4-45 ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยองกังหรุ	125
ภาพที่ 4-46 ผลงาน “ฉากันฝนไฉ่รุปลี่กระรอก” ของอุชวีเซิง	126
ภาพที่ 4-47 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่อเกิง	127
ภาพที่ 4-48 ผลงาน ผลงาน “ม้าควบทะยาน” ของจูเล่อเกิง	127
ภาพที่ 5-1 ภาพละมั่งทิเบตที่เป็นแรงบันดาลใจ.....	139
ภาพที่ 5-2 ภาพม้าที่เป็นแรงบันดาลใจ.....	140
ภาพที่ 5-3 ภาพเสือจากัวร์ที่เป็นแรงบันดาลใจ.....	141
ภาพที่ 5-4 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (1)	142
ภาพที่ 5-5 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (2)	143
ภาพที่ 5-6 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (3)	144
ภาพที่ 5-7 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (4)	145
ภาพที่ 5-8 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “กีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (1)	146

ภาพที่ 5-9 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (2).....	147
ภาพที่ 5-10 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (1).....	148
ภาพที่ 5-11 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (2).....	149
ภาพที่ 5-12 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	150
ภาพที่ 5-13 การผลิตแผ่นกระเบื้อง.....	151
ภาพที่ 5-14 การวาดลายเส้น	152
ภาพที่ 5-15 ติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (1).....	153
ภาพที่ 5-16 ติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (2).....	154
ภาพที่ 5-17 ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ (1)	154
ภาพที่ 5-18 ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ (2)	155
ภาพที่ 5-19 ลงสี 2 – การพ่นเคลือบ (1)	155
ภาพที่ 5-20 ลงสี 2 – การพ่นเคลือบ (2)	156
ภาพที่ 5-21 การนำเข้าเตาเผา (1).....	157
ภาพที่ 5-22 การนำเข้าเตาเผา (2).....	158
ภาพที่ 5-23 การเปิดเตา (1).....	158
ภาพที่ 5-24 การเปิดเตา (2).....	159
ภาพที่ 5-25 การผลิตแผ่นกระเบื้อง.....	160
ภาพที่ 5-26 การวาดลายเส้น (1)	161
ภาพที่ 5-27 การวาดลายเส้น (2)	162
ภาพที่ 5-28 การวาดลายเส้น (3)	163
ภาพที่ 5-29 การติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์	163
ภาพที่ 5-30 ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ	164
ภาพที่ 5-31 การลงสี 2 – การพ่นเคลือบ(1)	165
ภาพที่ 5-32 การลงสี 2 – การพ่นเคลือบ(2)	166

ภาพที่ 5-33 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(3)	167
ภาพที่ 5-34 การนำเข้าเตาเผา	168
ภาพที่ 5-35 การเปิดเตา	169
ภาพที่ 5-36 การผลิตแผ่นกระเบื้อง.....	170
ภาพที่ 5-37 การวาดลายเส้น	171
ภาพที่ 5-38 การติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (1)	172
ภาพที่ 5-39 การติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (2)	173
ภาพที่ 5-40 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(1).....	174
ภาพที่ 5-41 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(2).....	175
ภาพที่ 5-42 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(3).....	176
ภาพที่ 5-43 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(1)	177
ภาพที่ 5-44 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(2)	178
ภาพที่ 5-45 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(3)	179
ภาพที่ 5-46 การนำเข้าเตาเผา	180
ภาพที่ 5-47 การเปิดเตา	180
ภาพที่ 5-48 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (1)	183
ภาพที่ 5-49 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (2)	184
ภาพที่ 5-50 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (3)	185
ภาพที่ 5-51 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (4)	185
ภาพที่ 5-52 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (5)	186
ภาพที่ 5-53 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (6)	187
ภาพที่ 5-54 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (7)	188
ภาพที่ 5-55 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (8)	189
ภาพที่ 5-56 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (9)	190

ภาพที่ 5-57 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (10).....	191
ภาพที่ 5-58 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (11).....	192
ภาพที่ 5-59 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (12).....	193
ภาพที่ 5-60 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (1).....	194
ภาพที่ 5-61 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (2).....	195
ภาพที่ 5-62 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (3).....	196
ภาพที่ 5-63 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (4).....	197
ภาพที่ 5-64 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (5).....	198
ภาพที่ 5-65 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (5).....	199
ภาพที่ 5-66 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (6).....	199
ภาพที่ 5-67 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (7).....	200
ภาพที่ 5-68 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (8).....	201
ภาพที่ 5-69 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (8).....	201
ภาพที่ 5-70 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (9).....	202
ภาพที่ 5-71 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (10).....	203
ภาพที่ 5-72 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (11).....	204
ภาพที่ 5-73 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (12).....	205
ภาพที่ 5-74 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (1).....	206
ภาพที่ 5-75 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (2).....	207
ภาพที่ 5-76 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (3).....	208
ภาพที่ 5-77 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (4).....	209
ภาพที่ 5-78 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (5).....	210
ภาพที่ 5-79 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (5).....	210
ภาพที่ 5-80 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (6).....	211

ภาพที่ 5-81 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (7)	212
ภาพที่ 5-82 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (8)	213
ภาพที่ 5-83 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (9)	214
ภาพที่ 5-84 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (10)	215
ภาพที่ 5-85 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (11)	216
ภาพที่ 5-86 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (1)	218
ภาพที่ 5-87 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (2)	219
ภาพที่ 5-88 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (3)	220
ภาพที่ 5-89 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (4)	221
ภาพที่ 5-90 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (5)	222
ภาพที่ 5-91 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (6)	223
ภาพที่ 5-92 การถ่ายรูปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ	224
ภาพที่ 5-93 การถ่ายรูปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ	224

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

แผ่นดินจีนคือมาตุภูมิของงานทัศนศิลป์เครื่องเคลือบ และเครื่องเคลือบก็เป็นหนึ่งในสื่อกลางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวัฒนธรรมจีนเช่นกัน เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นถือเป็นยอดฝีมือที่โลดแล่นอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบจีนมาช้านาน ผากกิตติศัพท์และความรุ่งโรจน์อย่างหาที่สุดไม่ได้ให้จารึกเอาไว้เหลือคณานับ กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,700 ปีเป็นปัจจัยที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยกระแสกาลยุคสมัยจนก่อเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำลึก ในขณะเดียวกันกระบวนการหล่อหลอมดังกล่าวยังทำให้เมืองแห่งนี้เป็นที่จดจำในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะนครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบมาเป็นเวลานานพันปี (Chen Ning, 2013)

ด้วยสมญานามนครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบพันปี เครื่องเคลือบของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นจึงมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคลือบสี เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวา เครื่องเคลือบฉลุเคลือบหลังหลง ตลอดจนเครื่องเคลือบเขียนสีนุ่มเฟินไฉ่ ล้วนเป็นงานทัศนศิลป์ที่รู้จักกันในนามมหาดูรบแบบลักษณะดั้งเดิมอันเลื่องชื่อของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ตั้งแต่ในสมัยโบราณศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นไม่เพียงเป็นศิลปะที่รวมไว้ซึ่งภูมิปัญญาของช่างฝีมือชาวจีนในสมัยโบราณเท่านั้น แต่ยังเป็นงานทัศนศิลป์แขนงหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงนัยแฝงอันหลากหลายในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่สถิตอยู่ในงานเครื่องเคลือบหลากสีแสนสวยสด (Yin Jianhua, 2019)

ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบถือเป็นรูปแบบศิลปะซึ่งถูกมองว่ามีคุณค่าเชิงสุนทรียะสูง ศิลปินสามารถใช้เทคนิควาดภาพเขียนสีตกแต่งบนกระเบื้องเคลือบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในแบบฉบับของตนเอง ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นทักษะทัศนศิลป์แขนงหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ทั้งยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและเสน่ห์ทางศิลปะจึงไม่เพียงสะท้อนถึงเทคนิคศิลป์อันวิจิตรประณีตที่ใช้สร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบในสมัยโบราณ แต่ยังมีคุณูปการสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเครื่องเคลือบของจีนด้วยเช่นกัน กอปรกับศิลปะแขนงนี้มีบทบาทสำคัญทั้งในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบของจีน ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบไม่ใช่เพียงการตกแต่งงานเครื่องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางที่อุดมไปด้วยความหมายทาง

วัฒนธรรมอันหลากหลาย งานศิลปะเหล่านี้จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนใช้ประโยชน์ในฐานะเอกสารอ้างอิงสำคัญในการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหม เทคนิคการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบของจีนจึงแพร่กระจายไปยังนานาแว่นแคว้นในแถบเอเชีย อาทิ พื้นที่แถบประเทศเกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำภูมิภาคของตนเอง นอกจากนี้ การเผยแพร่เทคนิคศิลปะเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบในระดับโลกอย่างลึก

ในช่วงยุคปัจจุบัน ไม่ว่าศิลปะการวาดภาพหรือเทคนิคศิลปะงานเครื่องเคลือบล้วนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจึงได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจึงทยอยปรากฏและกลายเป็นที่นิยมในตลาดอย่างไม่ขาดสาย อาทิ งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบลายครามชิงฮวา กระเบื้องเคลือบสี งานเขียนบนเคลือบสี 5 สีอุ๋นไฉ่ งานเฟินไฉ่ งานกุ๋นไฉ่ งานลงยาวาดแบบตะวันตกหยางไฉ่ และงานเขียนสีหมึกฟู่กันจินโมไฉ่ กอปรกับประเภทงานวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ทวีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ ภาพวาดบุคคล ทิวทัศน์ภูเขาและแม่น้ำ รูปสัตว์ประเภทสัตว์ปีก ตลอดจนสัตว์ป่าประเภทสัตว์ 4 เท้า (Huang Guishan, 2014) ซึ่งในบรรดางานวาดประเภทต่าง ๆ ภาพวาดรูปสัตว์ไม่เพียงเป็นรูปแบบภาพวาดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นภาพวาดประเภทแรกสุดที่ถูกนำมาใช้วาดตกแต่งในประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบ ในสมัยดึกดำบรรพ์ บรรพบุรุษของมนุษย์ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่มีมนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกัน สัตว์ต่าง ๆ จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตลำดับต้น ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงความปรารถนาของตนเองผ่านการวาดภาพ (Yu Changqing, 2018)

ตั้งแต่ในสมัยโบราณมนุษย์นั้นใช้สรรพสิ่งที่ดำรงอยู่รอบวิถีชีวิตของตน อาทิ ดวงอาทิตย์ ภูเขา ดอกบัว ต้นไม้ ตลอดจนสัตว์นานาชนิด เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะเรื่อยมา ซึ่งในบรรดาสรรพสิ่งเหล่านี้ สัตว์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในฐานะแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ตั้งแต่ในสมัยโบราณ แรงบันดาลใจหลักประกอบด้วยสัตว์น้ำจำพวกปลา สัตว์ปีกและสัตว์สี่ขา กล่าวได้ว่าสัตว์มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตมนุษย์และเป็นปัจจัยที่อุดมไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่หลากหลาย ซึ่งในสมัยโบราณสัตว์แต่ละชนิดมักมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไป อาทิ สัตว์ประเภทนกมักเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอิสรภาพ ปลาเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ส่วนสิงโตเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและพลังอำนาจ

ตัวอย่างเช่น อ่างเครื่องเคลือบเขียนสีที่ตกแต่งด้วยลายปลาและหน้าคนของจีนในสมัยดึกดำบรรพ์ จานและไหกระเบื้องเคลือบเขียนสีลายครามชิงฮวาขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยลายปลาและสาหร่ายในสมัยราชวงศ์หยวน ผลงานภาพวาดรูปสัตว์ อาทิ แกะ กวาง สิงโตจากผลงานเครื่องเคลือบที่เผาผลิตโดยเตาเผาฉางซาในสมัยราชวงศ์ถัง ภาพวาดรูปสิงโต เสือ เขียนสีดำเฮยไฉ่ บนงานเครื่อง

เคลือบที่เผาผลิตโดยเตาเผาฉี้อโจวในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตลอดจนภาพวาดรูปม้า น้ำ ก็เลน บนนงาน เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวาในสมัยราชวงศ์หยวน ภาพวาดรูปสัตว์ในยุคแรกเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ในสมัยโบราณ แต่ยังมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนา ศิลปะของมนุษย์ในภายหลังอีกด้วย (Tang Mengyao et al., 2021) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสังเกต และการแสดงออกถึงลักษณะของธรรมชาติและสัตว์ที่มนุษย์สังเกตเห็นในช่วงแรกเริ่มของมนุษยชาติ ในขณะที่เดียวกันภาพวาดในยุคแรกเริ่มเหล่านี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินยุคหลังในการศึกษาค้นคว้าการภาพวาดรูปสัตว์รูปแบบต่าง ๆ อีกครั้ง จากงานภาพวาดที่มุ่งเน้นความจริงมาจนถึงภาพนามธรรม จากภาพวาดเชิงสัญลักษณ์นิยมสู่งานภาพวาดแนววนศิลป์ (Modernist) รวมถึงรูปแบบ การแสดงออกในศิลปะร่วมสมัย จึงกล่าวได้ว่าภาพวาดรูปสัตว์ในยุคแรกเริ่มถือเป็นเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการศิลปวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญ

สัตว์นานาชนิดถูกนำเสนอในงานศิลปะหลากหลายรูปแบบทั้งในงานประติมากรรมและ ภาพวาด ซึ่งในงานประติมากรรมภาพสัตว์ต่าง ๆ มักถูกนำเสนอในรูปแบบงานสามมิติ นำความ อภิมรย์ทางจักขุสัมผัสและผัสสะสัมผัสมาสู่ผู้คน โดยที่ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงทักษะและความคิด สร้างสรรค์ของศิลปิน ส่วนในศิลปะภาพวาดศิลปินสามารถแสดงอัตลักษณ์และอารมณ์ของสัตว์ชนิด ต่าง ๆ บนพื้นที่แนวระนาบได้อย่างเต็มที่ สืบเนื่องจากกาลยุคสมัยที่ผันผ่าน ภาพสัตว์ต่าง ๆ จึงค่อย ๆ แผ่ขยายจากขอบเขตงานประติมากรรมมาสู่ขอบเขตงานศิลปะเครื่องเคลือบ การเปลี่ยนแปลงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคงานฝีมือ และในขณะเดียวกันยังให้เสรีภาพในการ แสดงออกที่กว้างขึ้น ลวดลายรูปสัตว์ที่ประดับตกแต่งบนงานเครื่องเคลือบทวีความซับซ้อนมากขึ้น เรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลให้งานเครื่องเคลือบมีเสน่ห์ดึงดูดที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ภาพวาดรูปสัตว์ปีกเป็นลวดลายตกแต่งที่พบเห็นได้ทั่วไปบนเศษชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา ในช่วงยุคแรกเริ่ม งานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยโบราณนั้นมีงานรูปทรงสัตว์เป็นจำนวนมาก บน งานเครื่องเคลือบดั้งเดิมในยุคแรกเริ่มมักแสดงภาพสัตว์ป่า 4 เท้านานาชนิดโดยใช้เทคนิคแกะสลัก ลวดลายภาพสัตว์ยังพบเห็นได้ทั่วไปในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบแกะสลักและงานปั้นนูนตกแต่ง แม้กระทั่งภาชนะเครื่องเคลือบลดจำนวนมากในสมัยราชวงศ์ถังยังสามารถพบเห็นการตกแต่งที่ ผสมผสานร่วมกับองค์ประกอบรูปสัตว์นานาชนิดได้บ่อยครั้ง อาทิ กาทัวไก่ภาพวาดตกแต่งบนเครื่อง เคลือบและงานภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบรูปสัตว์ยังมีจำนวนมากจนนับไม่ถ้วน กล่าวได้ว่าเป็น เวลาหลายพันปีมาแล้วที่ภาพสัตว์นานาชนิดได้แทรกซึมและหลอมรวมสู่ประเพณีพื้นบ้านและวิถีชีวิต ทางวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างลึกลับ

ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบเป็นงานหัตถกรรมแขนงหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนที่ แสดงให้เห็นถึงความแตกฉานขั้นสูงทางเทคนิคศิลป์ของศิลปะเครื่องเคลือบ เพราะการวาดภาพสัตว์ ตกแต่งลงบนผิวกระเบื้องเคลือบที่เปราะบางสูงจำเป็นต้องอาศัยทักษะขั้นสูงและเทคนิคหัตถศิลป์ที่

ประณีตอย่างมาก กล่าวได้ว่าศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบมีความหมายและความสำคัญ อยู่หลายประการ ศิลปะดังกล่าวไม่เพียงเป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ สะท้อนถึงรสนิยมและคุณค่าทางสุนทรียภาพในแต่ละกาลยุคสมัย แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นปัจจัยที่ ช่วยส่งเสริมการสืบสานและพัฒนาเทคนิคศิลป์ในงานเครื่องเคลือบ รวมถึงยังคงสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้กับเหล่าศิลปิน การศึกษาศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบในเชิงลึก สามารถช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมจีนในสมัยโบราณได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยัง ถือเป็นโอกาสในการชื่นชมการพัฒนาต่อยอดและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของศิลปะภาพวาดดั้งเดิมนี้ ในศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

ในปัจจุบันมีศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของประเทศไทยจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเวทีศิลปะโลก ดังนั้น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงต้องการคัดเลือกและ วิเคราะห์ผลงานในหัวข้อรูปสัตว์ของศิลปินเครื่องเคลือบจำนวน 5 ท่านที่ใช้ศิลปะภาพวาดบน กระเบื้องเคลือบเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์และสื่อหลัก อันประกอบด้วยคุณนิงกั๋ง คุณฉูซวีเซิง คุณ สยงกั๋งหู่ คุณฉูเล่อเกิงและคุณหวังชิงลี่ เพราะศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 5 ท่านนี้เป็นตัวแทนที่โดดเด่น ในสาขาศิลปะเครื่องเคลือบ พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในสาขาศิลปะเครื่องเคลือบ ทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการส่งเสริมการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ศิลปินทั้ง 5 ท่านนี้ล้วนมี การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบโดยมีภาพรูปสัตว์เป็นแนวคิดหลัก และยังเป็นตัวแทนที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ อีกทั้งในบรรดาศิลปินทั้ง 5 ท่านนี้มีทั้งตัว แทนทางวิชาการและปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปหัตถกรรมของประเทศไทย พวกเขาล้วนมี คุณสมบัติและมาตรฐานที่สูงมากทั้งในด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงองค์ความรู้ทาง ศิลปะ

จากความสำคัญดังที่กล่าวมาจึงนำมาสู่การศึกษาวิจัยแนวคิด รูปแบบ อัตลักษณ์และการ สร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยจากศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดยอาศัยทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีศิลป์ ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยาทฤษฎีสีและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อ วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมายตลอดจนแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาลงลึกถึงนัย แฝงทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 5 ท่าน จากนั้นจึงนำผลการวิจัยมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

คำถามของการวิจัย

1. กรอบแนวคิด แนวทาง วิธีการ รูปแบบและอัตลักษณ์ด้านสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้เป็นตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเป็นอย่างไร
2. คุณค่า ความงามและความหมายทางจิตวิญญาณในผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปินเครื่องเคลือบผู้เป็นตัวแทนเป็นอย่างไร
3. จะสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิควิธี รูปแบบ สไตล์ และอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผู้เป็นตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 5 ท่านและนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบรูปแบบใหม่ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยและศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่โดดเด่น
2. เพื่อวิเคราะห์ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปิน 5 ท่าน
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ที่มีแนวทางมาจากการผสมผสานศิลปะของศิลปิน 5 ท่านกับแนวคิดของตัวเอง

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยนี้มีศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบเป็นแหล่งแรงบันดาลใจ โดยมีแนวทางวิจัยหลักคือการคัดเลือกศิลปินผู้เป็นตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยจำนวน 5 ท่าน ผู้วิจัยดำเนินการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับกรอบแนวคิด แนวทาง วิธีการ รูปแบบ การแสดงออกทางศิลปะ สไตล์และอิทธิพลทางศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่สร้างสรรค์โดยศิลปินเหล่านี้ โดยผ่านการศึกษาวิจัยการใช้องค์ประกอบรูปสัตว์เป็นหัวข้อหลักและการใช้ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นสื่อสร้างสรรค์ผลงาน ผสมผสานกับการวิจัยและวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีศิลป์ ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยาทฤษฎีสีและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ จากนั้นจึงศึกษาลงลึกถึงนัยแฝงทางจิตวิญญาณในผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบผู้เป็นตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเหล่านี้ และนำผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบโดยมีรูปสัตว์เป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพกรอบแนวคิดของงานวิจัยไว้ ดังนี้

ภาพที่ 1-1 แผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย (Jiaqi Jiang, 2023)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบร่วมสมัยมีผลงานหลายประเภทที่ใช้ที่ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นสื่อแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งการวิจัยนี้มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบผู้เป็นตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยจำนวน 5 ท่าน โดยอาศัยทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยา ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีองค์ประกอบ วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ความหมายตลอดจนแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ทั้งยังศึกษาถึงถึงนัยแฝงทางจิตวิญญาณในผลงานของศิลปินตัวแทน

ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงนำผลการวิจัยที่ได้มา ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบที่มีรูปสัตว์เป็นหัวข้อหลัก

2. ขอบเขตด้านพื้นที่

เมืองจันทบุรีเป็น ‘นครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบ’ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งมี ประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและการผลิตเครื่องเคลือบมาอย่างยาวนาน จันทบุรีเป็นเมืองรวบรวม การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบเอาไว้มากที่สุด มีจำนวนผู้คนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน ศิลปะเครื่องเคลือบมากที่สุดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจันทบุรียังเป็นเมืองที่รวบรวมการสร้างสรรค์ ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบไว้มากที่สุด ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นพื้นที่วิจัย หลักสำหรับการดำเนินการวิจัยศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ

3. ขอบเขตด้านเวลา

ขอบเขตด้านเวลาหลักของการวิจัยนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่วงปีค.ศ.1980-2023 เนื่องจากภายในขอบเขตช่วงเวลาดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในหมวดหมู่ช่วงเวลาร่วมสมัย โดยที่ใน ขณะเดียวกันยังมีการขยายช่วงเวลาไปข้างหน้าราว 2-3 ปี เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างปีค.ศ.1980-2023 เป็นช่วงที่ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กอปรกับเป็นช่วงเวลา ที่ศิลปินที่ได้รับการเลือกเป็นเป้าหมายการวิจัยในฐานะตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ร่วมสมัยทั้ง 5 ท่านมีผลงานสู่สายตามวลชนเป็นจำนวนมาก ถือเป็นช่วงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของศิลปินแต่ละท่านเพื่อพุ่งถึงจุดสูงสุดทั้งในด้านจำนวนผลงาน การเปิดนิทรรศการและระดับทาง ศิลปะ

4. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์

การวิจัยนี้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบโดยผ่านการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด เทคนิควิธี วัสดุที่ใช้ สไตลรูปแบบและอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพในการสร้างสรรค์ ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 5 ท่าน โดยประยุกต์ใช้ผลการวิจัยผ่านนวัตกรรมการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ใช้ รูปสัตว์เป็นแรงบันดาลใจ โดยใช้การเคลือบสีอุณหภูมิสูง เทคนิคเขียนสีใต้เคลือบผสมผสานร่วมกับ เทคนิคอื่น ๆ อาทิ เทคนิคแกะสลักนูนลอย ในการวาดภาพตกแต่งบนกระเบื้องเคลือบเพื่อ สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์สามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุดพลังแห่งสัตว์ป่า

วิธีดำเนินการวิจัย

1. การวิจัยทางเอกสาร

ผู้วิจัยดำเนินการสืบค้น รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ทัศนคติและความเข้าใจแนวทางพัฒนาการของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ศึกษากระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบผู้ได้รับเลือกให้เป็นเป้าหมายการวิจัยจำนวน 6 ท่านโดยดำเนินการวิเคราะห์และสรุปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเชิงทฤษฎีของศิลปินเหล่านี้

2. การวิจัยภาคสนาม

ผู้วิจัยเดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศิลปะและหอศิลป์ของเหล่าศิลปินที่ได้รับเลือก เป็นเป้าหมายการวิจัยเพื่อศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ผลงานของเขา พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาค้นคว้าและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิต ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงาน และงานศิลปะของศิลปิน

2.1 การสำรวจ

ผู้วิจัยเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ห้องปฏิบัติการศิลปะของศิลปินเป้าหมายการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงเดินทางเข้าชมหอศิลป์ ห้องนิทรรศการศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อชมนิทรรศการ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในพื้นที่

2.2 การสัมภาษณ์

ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ศิลปินเครื่องเคลือบตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ : 1) คุณนิงกั้ง 2) คุณณัฐวีเชิง 3) คุณสงยงกัษฐ 4) คุณจุลเอเกิง 5) คุณหวังชิงลี่ ซึ่งการสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วยประเด็นด้านแนวคิด แนวทาง เทคนิควิธีที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบและอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของผลงาน

3. การวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างครอบคลุมทั้งความสร้างสรรค์ด้านรูปทรง การใช้สีเส้นและวัสดุในเชิงสร้างสรรค์ โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ในผลงานของศิลปินตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ จากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์เข้าสู่การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์สามมิติบนกระเบื้องเคลือบ โดยมีผลงานทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น

กระบวนการวิจัย

ช่วงที่ 1 การศึกษาเอกสาร

วัตถุประสงค์ เป็นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิด วิธีการและสไตล์งาน อันเป็นอัตลักษณ์ของตัวแทนศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย 5 ท่าน

วิธีการ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน 5 ท่านนี้จากเอกสารอ้างอิง อาทิ หนังสือ เอกสาร วารสารอ้างอิง และหนังสือรวมภาพ ตลอดจนข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

ผลการดำเนินงาน ได้กรอบแนวคิด แนวทางและเทคนิควิธีสร้างสรรค์ รวมถึงรูปแบบ และอัตลักษณ์สไตล์การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงสมัยที่การสร้างสรรคผลงานของตัวแทนศิลปิน 5 ท่านอยู่ในจุดสูงสุด

(เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 2)

ช่วงที่ 2 การศึกษาภาคสนาม

วัตถุประสงค์ ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่จัดแสดงอยู่ในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ รวมถึงศึกษา การแสดงออกทางศิลปะของผลงาน

วิธีการ

การวิจัยภาคสนาม: ผู้วิจัยเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ห้องปฏิบัติการศิลปะของศิลปิน เป้าหมายการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล รวมถึงเดินทางเข้าชมหอศิลป์ ห้องนิทรรศการศิลปะ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อชมนิทรรศการ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในพื้นที่

การสัมภาษณ์: ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ศิลปินเครื่องเคลือบตัวแทนศิลปะภาพวาดรูป สัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ : คุณนิงกั๋ง คุณณัฐวีเชิง คุณสยงกังหฐุ คุณจุลเออเกิง และคุณ หวังชิงลี่ ซึ่งการศึกษาวิจัยและการสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วยประเด็นด้านกรอบแนวคิด แนวทาง เทคนิควิธีที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน สไตล์รูปแบบและอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของผลงานช่วงปีค.ศ. 1980-2023 ซึ่งเป็นช่วงที่การสร้างสรรคผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่านเพื่อพุ่งถึงจุดสูงสุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจผลงานของศิลปินจาก มุมมองที่แตกต่างออกไป

ผลการดำเนินงาน ได้กรอบแนวคิด แนวทาง เทคนิควิธีที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน สไตล์รูปแบบ และอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ใช้รูป สัตว์เป็นแนวคิดหลักทั้ง 5 ท่าน และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวบูรณาการสู่การสร้างสรรคผลงาน เครื่องเคลือบในรูปแบบภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบรูปแบบใหม่

(เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 3)

ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีการจัดองค์ประกอบ รูปแบบการแสดงออก และการสื่อความหมายผ่านผลงานของศิลปินภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย 5 ท่าน

วิธีการ นำผลงานของตัวแทนศิลปิน 5 ท่านมาจำแนก เรียบเรียงและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบข้อมูลตาราง จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์ความหมาย ความงาม ภาษาศิลปะของผลงานและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ในรายงานวิจัยบทที่ 4

ผลการดำเนินงาน การวิจัยนี้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงออกและการใช้สื่อสัญลักษณ์ในผลงานของตัวแทนศิลปิน 5 ท่านมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับศิลปินเครื่องเคลือบเมืองจันทบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบ

(เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 4)

ช่วงที่ 4 ขั้นตอนการสังเคราะห์

วัตถุประสงค์ เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยตัวแทนศิลปินมาผสมผสานร่วมกันใหม่อีกครั้ง จำแนกข้อเหมือนและข้อแตกต่างของการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเหล่านี้ในแต่ละด้าน เพื่อนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

วิธีการ ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานของตัวแทนศิลปิน คัดสรรข้อเหมือนและข้อแตกต่างในแต่ละด้าน จากนั้นจึงดึงองค์ประกอบสัญลักษณ์ สายเส้น สี สัน และโครงสร้างส่วนประกอบในผลงานของศิลปินเหล่านี้ออกมาและใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ผลการดำเนินงาน ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

(เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 4)

ช่วงที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุดพลังแห่งสัตว์ป่า โดยมีพลังของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นแรงบันดาลใจ

วิธีการ นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยซึ่งเป็นแหล่งแรงบันดาลใจบูรณาการร่วมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและสร้างผลงานศิลปะภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุดพลังแห่งสัตว์ป่า

ผลการดำเนินงาน ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุดพลังแห่งสัตว์ป่าที่มีการแสดงออกถึงพลังของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นแนวคิดหลัก

(เนื้อหาส่วนนี้อยู่ในบทที่ 5)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค วิธีการ สไตล์ ภูมิหลังของการสร้างสรรค์งาน ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของตัวแทนศิลปินทั้ง 5 ท่าน
2. ได้ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุด “พลังแห่งสัตว์ป่า” ซึ่งสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ศึกษาศิลปะ
3. สามารถนำข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับการศึกษาจัดการทางด้านศิลปะเครื่องเคลือบ
4. เป็นการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสรรพสัตว์ป่าให้ดำรงอยู่ต่อไปได้

นิยามศัพท์เฉพาะ

ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง งานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างสรรค์ทางศิลปะประเภทหนึ่งที่มีอาศัยการผสมผสานศาสตร์องค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา มีการศึกษาค้นคว้าสื่อแต่ละประเภทในเชิงลึก จากนั้นจึงจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และสรุปรวมกลายเป็นแนวคิด แสดงถึงความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่ง การเปิดกว้างทางความคิด ตลอดจนจนถึงวิธีการสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในยุคสมัยนั้น

ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์ หมายถึง ผลงานภาพวาดรูปสัตว์ที่ตกแต่งอยู่บนกระเบื้องเคลือบ ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์เป็นรูปแบบศิลปะที่มุ่งเน้นการวาดบรรยาย แสดงออก และถ่ายทอดสุนทรียภาพ อารมณ์ความรู้สึก อัตลักษณ์ ตลอดจนความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งสัตว์เป็นปัจจัยในศิลปะร่วมสมัยที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับประเด็นทางสังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตของยุคสมัยนั้น ๆ

ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ หมายถึง เทคนิคและศิลปะประเภทหนึ่งที่ใช้แผ่นกระเบื้องเคลือบเป็นพื้นที่วาดภาพ กล่าวได้ว่าเป็นศิลปะเครื่องเคลือบแขนงหนึ่งที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สไตล์ศิลปะและคุณลักษณะทางเทคนิคที่ตติศิลป์ดั้งเดิมประจำภูมิภาค เริ่มจากการวาดภาพตกแต่งตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ จากนั้นจึงเผาผลิตชิ้นงานโดยใช้เทคนิคศิลปะเครื่องเคลือบดั้งเดิมจนกลายเป็นศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ซึ่งศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเริ่มหยั่งรากแตกหน่อและแพร่หลายในสมัยราชวงศ์ถัง ได้รับการพัฒนาในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิงจนเฟื่องฟูอย่างมากในสมัยราชวงศ์ชิง-ยุคสาธารณรัฐจีน และกลายเป็นศิลปะที่ได้รับการสืบสานและพัฒนา มาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากมิติความหนา-บางของแผ่นกระเบื้องเคลือบในการแสดงสีเส้นต่าง ๆ เพื่อนำเสนองานศิลปะเครื่องเคลือบที่มีมิติ ในขอบเขตของการวิจัยนี้ “สามมิติ” หมายถึง งานศิลปะที่แสดงออกในมิติเชิงพื้นที่สามมิติ ซึ่งตรงกันข้ามกับงานสองมิติ สามมิติในที่นี้หมายถึงภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่างจากภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบแนวมิติระนาบแบบดั้งเดิม

ความงามและความหมาย หมายถึง สุนทรียภาพ อารมณ์ สัญลักษณ์ และแนวคิดอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เป็นเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในและโลกทางจิตวิญญาณที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อชื่นชมผลงานศิลปะ

ภาษาศิลปะ หมายถึง วิธีการเฉพาะสำหรับศิลปินในการถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงตลอดจนอารมณ์และความหมายภายในของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบผ่านลายเส้น สีเส้น การจัดองค์ประกอบภาพ วัสดุและเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์ในการแสดงออกทางศิลปะ

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ศึกษาศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปะภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบชุด “พลังแห่งสัตว์ป่า” ซึ่งการวิจัยประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ประการแรกคือทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีศิลป์ ทฤษฎีประติมานวิทยาทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีสีและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ ส่วนที่ 2 คือองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบเงินร่วมสมัย ประกอบด้วยความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบเงินร่วมสมัย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของศิลปะเครื่องเคลือบเงินร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น ส่วนที่ 3 คือข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบที่มีรูปสัตว์เป็นแนวคิดหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยและผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และประการสุดท้ายคือเอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงและจำแนกเนื้อหาการวิจัยโดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีศิลป์

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ศิลปินชาวเยอรมัน คอนราด ฟิดเลอร์ (Konrad Fiedler) ได้นำเสนอทฤษฎีศิลป์และชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศิลปะและสุนทรียศาสตร์ได้อย่างชัดเจน (Zhao, 2017) เขาออกความเห็นสนับสนุนว่าศิลปะและสุนทรียศาสตร์ควรเป็นสาขาวิชาที่ทั้งเชื่อมโยงกันและเป็นอิสระต่อกัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา ศิลปะในฐานะที่เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่แยกตัวเป็นอิสระจากสุนทรียศาสตร์ก็เริ่มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง นักวิชาการในเยอรมนี อาทิ แอนส์ท์ กรอสส์ (Ernst Grosse) แม็กซ์ เด็สโซอิร์ (Max Dessoir) และเอมิล อูติตซ์ (Emil Utitz) ต่างเริ่มดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับศาสตร์ศิลปะจากมุมมองต่าง ๆ จุดยืนด้านวิชาการของศาสตร์ศิลปะจึงก่อร่างขึ้นอย่างมั่นคง ซึ่งทฤษฎีศิลป์เป็นองค์ความรู้แขนงหนึ่งที่น่าเสนอวิธีการศึกษาให้กับการวิจัยตามหลักตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีศิลป์ถือว่าศิลปะเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อน การศึกษาวิจัยปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบระหว่างศิลปะกับกลุ่มชาติพันธุ์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา จริยธรรม ตลอดจนศิลปะธรรมในแต่ละยุคสมัย ล้วนสะท้อนถึงมุมมององค์รวมทางวัฒนธรรม

<p>ต้นกำเนิดและพัฒนาการของ ทฤษฎีศิลปะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คอนราด เฟดเลอร์ได้เสนอทฤษฎีศิลปะ โดยมีพัฒนาการของทฤษฎีศิลปะในเยอรมนีและจีน
<p>เนื้อหาหลักและวิธีการวิจัยของ ทฤษฎีศิลปะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การศึกษาความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชาติพันธุ์ สิ่งแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจ เน้นพื้นฐานด้านการปฏิบัติของทฤษฎีศิลปะและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
<p>นวัตกรรมและความสำคัญร่วม สมัยของทฤษฎีศิลปะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมการพัฒนาทฤษฎีศิลปะผ่านการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ๆ

ภาพที่ 2-1 เนื้อหาของทฤษฎีศิลปะ (Jiang Jiaqi, 2023)

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (จากนี้จะขอเรียกโดยย่อว่าประเทศจีน) นับตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง อาทิ จงไป๋หว่า (宗白华) หม่าไฉ่ (马采) เถิงกู่ (滕固) ได้เริ่มบุกเบิกการศึกษาวិชาสาตร์ศิลปะโดยมุ่งประเด็นไปที่การวิจัยด้านทฤษฎีศิลปะและการสร้างระเบียบการวิจัย (Discipline Construction) จนกระทั่งในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 ศิลปะจึงกลายเป็นแขนงวิชาที่แยกออกมาเป็นปัจเจกและได้รับการบรรจุเข้าสู่รายวิชาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน สามารถกล่าวได้ว่ามาถึงช่วงปีทศวรรษที่ 1990 ทฤษฎีศิลปะในประเทศจีนจึงมีเวทีสำหรับการพัฒนาเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

ในช่วงปีทศวรรษที่ 1920-1940 จงไป๋หว่า (1897-1986) นักวิชาการชาวจีนที่เข้าศึกษาต่อในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิชาสาตร์ศิลปะในประเทศจีน สาขาวิชา “สาตร์ศิลปะ” สมัยใหม่มีต้นกำเนิดอยู่ที่เยอรมนีแล้วจึงแพร่กระจายมายังญี่ปุ่นและจีนซึ่งเป็นประเทศทางฝั่งตะวันออก เนื้อหาในบทความวิจัย “On Zong Baihua's View of Art History” นำเสนอให้เห็นว่าจงไป๋หว่าเป็นชาวจีนที่มีแนวคิดเชิงสาตร์ศิลปะแบบเยอรมัน ประสบการณ์ด้านการตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาทางกวีในช่วงแรกเริ่มกลายเป็นรากฐานทางความคิดในการรับรองความรู้ด้านสาตร์ศิลปะ อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนียังช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างศิลปะจีนกับตะวันตกให้กับจงไป๋หว่า กอปรกับวิกฤตทางวัฒนธรรมและปัญหาอันเกิดจากความทันสมัยของมนุษย์กระตุ้นให้เขา

เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาเจาะลึกในประเด็นด้านศิลปะดั้งเดิมและการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทางศิลปะ จากการศึกษาศิลปะโดยทฤษฎี “ประสบการณ์จากเยอรมัน” สู่การแก้ไข “ปัญหาของจีน” จึงไปหาส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านศิลปะในแผ่นดินเกิด สร้างวาทกรรมทางชนชาติในศิลปะสมัยใหม่ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าสมัยใหม่ของจิตวิญญาณศิลปะจีน (Zhang Zehong, 2011)

ทฤษฎีศิลปะมีต้นกำเนิดมาจากการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นผลสรุปเชิงประสบการณ์ของเหล่าศิลปินที่ได้จากการฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และยังเป็นผลสรุปเชิงประวัติศาสตร์ของการพัฒนาศิลปะในระยะยาว ทฤษฎีศิลปะประกอบด้วยเนื้อหาองค์ความรู้ที่แน่นหนา แข็งแรงที่มีความจำเพาะและหลากหลาย ทั้งยังไม่ใช่ทฤษฎีบริสุทธิ์ เพราะในขณะเดียวกันทฤษฎีศิลปะยังมีการทดลองแนวคิดเชิงทฤษฎีด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ (Yin Wen, 2013)

ในด้านความหมายทางวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ในทฤษฎีศิลปะ การสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสาขาวิชาศาสตร์ทฤษฎีศิลปะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเร่งด่วนที่มนุษย์เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทฤษฎีศิลปะควรใช้วิธีการวิจัยแบบสหสาขาวิชาซึ่งพออย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อสร้างระบบการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับการวิจัยศาสตร์ศิลปะแขนงอื่น ๆ เรื่อยไปจนถึงการวิจัยเชิงทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดไปสู่การวิจัยเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสาขาวิชาทฤษฎีศิลปะ ซึ่งจำเป็นต้องมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาเจาะลึกและการเรียบเรียงเนื้อหาทฤษฎีศิลปะดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ ให้มีความสำคัญกับกระแสข่าวสารการพัฒนาล่าสุดในแวดวงศิลปะร่วมสมัย พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับศาสตร์ศิลปะแขนงอื่น ๆ การสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมคือคุณค่าอันเป็นหัวใจสำคัญของระบบแนวคิดในทฤษฎีศิลปะ (Chu Xiaoqing, 2013)

ภารกิจของทฤษฎีศิลปะคือการแสวงหาเหตุปัจจัยอันเป็นรากฐานที่ควบคุมการเกิดปรากฏการณ์ทางศิลปะ รวมถึงศึกษาค้นคว้ากฎพื้นฐานของการเกิดและการพัฒนาของปรากฏการณ์ทางศิลปะซึ่งช่วยย้่าให้มนุษย์เรามีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ทางศิลปะจากมุมมองมหภาคได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น (Wang Tingxin, 2011)

ศิลปะมีอยู่หลายประเภท รูปแบบและแนวคิดหลัก (ธีม) ในการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เป็นปัจจัยที่กำหนดความรุ่งเรืองในศิลปะและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกมาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทฤษฎีศิลปะมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีปรัชญาในระดับหนึ่ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหมายร่วมสมัยของการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ในทฤษฎีศิลปะมีความสอดคล้องตามกาลยุคสมัยและความเป็นจริงที่จำเพาะโดดเด่นในตัวของมันเอง กล่าวได้ว่าการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ในทฤษฎีศิลปะเป็นข้อเรียกร้องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องด้วยปัจจัยด้านกาลยุคสมัย

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการใช้ทฤษฎีศิลปะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลงานซึ่งเป็นตัวแทนและปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้ง 5

ท่าน และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เครื่องเคลือบรูปแบบใหม่ ถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่มีความหมายในเชิงการชี้นำแนวทาง

2. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์

ซูซานน์ แคนเธอรินา แลงเกอร์ (Susanne K. Langer, 1895-1982) เป็นหนึ่งในบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของการวิจัยทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ ในผลงานวิจัยที่โดดเด่นของเธอ อาทิ “New Interpretations of Philosophy” (1942), “Introduction to Symbolic Logic” (1953) และ “Emotion and Form” (1953) แลงเกอร์ได้เน้นย้ำถึงแนวคิดที่ว่าสิ่งที่ศิลปะแสดงออกมาคือ อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่แพร่หลายทั่วไปมากกว่าที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของศิลปิน ซึ่งทำให้ “การแสดงออก” ในงานศิลปะแตกต่างจาก “การแสดงออกถึงตัวตน” ของศิลปิน

แลงเกอร์เชื่อว่าศิลปะคือการแสดงออกรูปแบบหนึ่ง ผลงานศิลปะถ่ายทอดอารมณ์และแสดงออกเพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมในรูปแบบสิ่งนามธรรม (สัญลักษณ์ทางศิลปะ) ซึ่งมนุษย์สามารถสัมผัสได้โดยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง จึงกล่าวได้ว่าผลงานศิลปะคือองค์รวมเชิงกายภาพที่มี “รูปแบบชีวิต” จำเพาะซึ่งนำเสนอ “ความหมาย” อันลึกซึ้งผ่านโครงสร้างของตัวมันเองที่ได้รับการสร้างสรรค์จนสมบูรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน
ศิลปะกับอารมณ์ความรู้สึก

- การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างเป็นสากล ผ่านรูปแบบเชิงนามธรรม (สัญลักษณ์ทางศิลปะ)

จิตสำนึกร่วมและการสร้างสรรค์
งานศิลปะ

- กระตุ้นและเป็นตัวแทนของจิตสำนึกและต้นแบบ ร่วมกันผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ช่วยให้ผลงาน ก้าวข้ามการแสดงออกส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต

- เน้นความสำคัญของการเข้าใจความงามในการบรรลุชีวิตที่มีความดีและความสุขรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ภาพที่ 2-2 เนื้อหาของทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (Jiang Jiaqi, 2023)

ในประเทศจีน การวิจัยด้านสุนทรียศาสตร์เริ่มขึ้นในช่วงปีทศวรรษที่ 1830 จูกังเฉียน ชี้ให้เห็นว่าภายใต้สมมติฐานที่ว่าด้วยประสบการณ์ทางสุนทรียภาพคือวัฏจักรที่รสนิยมและค่านิยมทางวัตถุของมนุษย์สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมา ภาพลักษณ์ทางวัตถุจึงเป็นภาพสะท้อนรสนิยมของ

มนุษย์ (Zhu Guangqian, 1932) แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ของจูกังเฉียน ด้านหนึ่งทำให้ตัวเขายอมรับและน้อมนำการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อันเกิดจากความตระหนักรู้ในสุนทรียภาพสมัยใหม่ รวมถึงหลักตรรกะด้านการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพสมัยใหม่ ในอีกด้านหนึ่ง จูกังเฉียนยังแสดงออกถึงการแสวงหาเอกลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์แบบสมัยโบราณที่แฝงไว้ซึ่งความเจียบสงบและความงามสง่า

คาร์ล กุสตาฟ ยุง (Carl Gustav Jung, 1875-1961) นักจิตวิทยาชาวสวิส ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของยุง ทั้งยังเป็นผู้นำเสนอแนวคิดที่สนับสนุนการจำแนกประเภทบุคลิกภาพของมนุษย์ตามองค์ประกอบของจิต 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจิตสำนึก (Consciousness) จิตใต้สำนึกส่วนบุคคล (Personal Unconscious) และจิตใต้สำนึกร่วม (Collective Unconscious) ในบทความวิจัยเรื่อง ““Collective Uncious” in Jung's Aesthetic Theoretical System” หยางเยี่ยนผิง (2009: 29-31) ได้นำเสนอให้เห็นว่ายุงนั้นเชื่อว่าศิลปินเปรียบเสมือนโคมกของจิตใต้สำนึกร่วมและชนชาติ กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะของศิลปินคือการกระตุ้นจิตไร้สำนึกร่วมและต้นแบบ (Archetype) ศิลปะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถหลายข้อจำกัดส่วนบุคคลและกลายเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึง “จิตใต้สำนึกร่วม” ของมนุษยชาติ และทำให้จิตใต้สำนึกร่วมของมนุษยชาติเข้าถึงส่วนลึกในจิตวิญญาณของจิตสำนึกทางจิตวิทยาของคนสมัยใหม่ ช่วยสร้างเสริมให้ผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่ถูกกดทับจากการกดขี่ทางวัตถุเนื่องด้วยกระแสสังคมยุคใหม่อย่างล้าลึกได้พักพิงจิตใจในบ้านแห่งจิตวิญญาณ

แท้จริงแล้วสุนทรียศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนหรือหลากหลาย แต่เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นในระดับคำนิยามที่ชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อสร้างขึ้นจากองค์ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์เท่านั้น ต้นกำเนิดของสุนทรียศาสตร์เกิดจากการต่อต้านและความขัดแย้งช่วงวันจันทร์ ภายใน “ภูมิปัญญา” จากจิตวิญญาณโบราณดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ประกอบด้วย “กวีนิพนธ์” และ “วาทศาสตร์” ซึ่งปัจจัย 2 ส่วนนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจอัตลักษณ์ทางปรัชญาในขอบเขตของสุนทรียศาสตร์

ในบทความวิจัย “Aesthetics and Life: Modern Application of Kant's Aesthetic Theory” จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันจึงพบว่าหากผู้คนปรารถนาในชีวิตที่ดี ซึ่งการมีชีวิตที่ดีและการมีความสุขนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงควรนำความต้องการในวิถีชีวิตดังกล่าวเข้าสู่การวิเคราะห์ทางสุนทรียศาสตร์ ชีวิตที่ดีกับความงามนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด การจะทำความเข้าใจในชีวิตที่ได้อย่างแท้จริง เราต้องเข้าใจก่อนว่าความงามคืออะไร มนุษย์เรารู้ว่าความงามไม่ได้เกิดจากการตัดสินโดยมีความรักความชอบของตนเองเป็นพื้นฐาน และไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดเชิงภูมิปัญญาที่มีนิยามกำหนดชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่ไร้แนวคิด ไม่มีทั้งคุณและโทษ และจำเป็นต้องเป็นเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงอัตวิสัยซึ่งเป็นที่พึงใจในระดับสากล (Jin Dan, 2022)

รสนิยมทางสุนทรียภาพของศิลปะบริสุทธิ์จำเป็นต้องให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยเชื่อมโยงทุกส่วนเข้ากับแนวคิดเชิงสุนทรียภาพของตนเอง มีเพียงวิธีการสร้างสรรค์เช่นนี้เท่านั้นจึงจะสามารถพัฒนาสุนทรียภาพอันบริสุทธิ์และสร้างพื้นที่ทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของตนเองได้ ในเวลาเดียวกันยังถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอุดมคติส่วนบุคคลของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างเด่นชัด

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สุนทรียภาพที่อยู่ในผลงานที่เป็นตัวแทนของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อค้นหาและเผยให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางสุนทรียภาพที่มีอยู่ในผลงานเหล่านี้ ซึ่งการได้มาและรับรู้ถึงเอกลักษณ์ด้านสุนทรียภาพเหล่านี้ ไม่เพียงแต่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตของผู้วิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับระบบทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ในสาขาศิลปะเครื่องเคลือบอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสำคัญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมของงานศิลปะเครื่องเคลือบตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย

3. ทฤษฎีประติมานวิทยา

ประติมานวิทยา (Iconology) เป็นสาขาวิชาในขอบเขตการวิจัยแบบสหวิทยาการซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิต การแสดงออก การถ่ายทอด การตีความและการรับรู้ภาพ สาขาวิชานี้มุ่งให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ โครงสร้าง รูปแบบ เนื้อหา สัญลักษณ์ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับผู้ชม รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์และอิทธิพลของภาพที่มีต่อระดับการมองเห็นและการรับรู้ ประติมานวิทยามีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีพลังบวกเป็นแนวคิดหลัก องค์ความรู้ทางประติมานวิทยาช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบที่มองเห็นได้หรือทัศนธาตุ (Visual element) ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและความหมายเชิงบวกได้ดียิ่งขึ้น

กล่าวคือทฤษฎีประติมานวิทยานี้มุ่งให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างและรูปแบบการแสดงผลขององค์ประกอบทัศนธาตุภายในภาพ ซึ่งในผลงานศิลปะองค์ประกอบโครงสร้าง สี และรูปร่างของภาพล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถถ่ายทอดพลังบวกได้โดยผ่านภาษาทัศนมิติ (ภาษาที่รับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น) ในการสร้างสรรค์โดยใช้รูปสัตว์เป็นแนวคิดหลักของผลงาน ศิลปินต้องดึงความสนใจของผู้ชมผ่านเทคนิควิธีรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดองค์ประกอบ การเลือกสีที่ใช้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกภายในผลงาน อาทิ การใช้สีสันโทนสว่างสดใสสามารถส่งเสริมให้ตัวผลงานสื่อถึงความมีชีวิตชีวาและความหวัง เส้นสายและรูปทรงที่นุ่มนวลสามารถใช้สื่อถึงอารมณ์ที่เยือกเย็นและมั่นคงแข็งแรง ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงพลังบวกที่ถ่ายทอดจากผลงานและแผ่ซ่านสู่หัวใจของผู้ชม

อีกทั้งประติมานวิทยายังมุ่งให้ความสำคัญกับองค์ประกอบและรูปแบบของภาพ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินสามารถใช้หลักประติมานวิทยาในการสร้างสรรค์องค์ประกอบทัศนธาตุ อาทิ รูปร่าง เส้นสาย สี สัน และพื้นผิว เพื่อสร้างความรู้สึกลมกลืนและการไล่ระดับอย่างเป็นระเบียบขององค์ประกอบภายในงานภาพ ศิลปินสามารถสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้โดยผ่านการเลือก การจัดวางและการผสมผสานองค์ประกอบภาพในผลงาน รวมถึงแสดงออกถึงพลังบวกซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ได้โดยผ่านองค์ประกอบภายในผลงานที่รับรู้ได้ผ่านการมองเห็น

นอกจากนี้ ประติมานวิทยายังมุ่งเน้นไปที่การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบระหว่างผลงานศิลปะกับผู้ชม ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินสามารถชี้นำสายตาและอารมณ์ของผู้ชมได้โดยใช้หลักประติมานวิทยารูปแบบการจัดวางและการผสมผสานองค์ประกอบทัศนธาตุสามารถถึงความสนใจของผู้ชม สร้างผลกระทบทางอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับผลงาน

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีประติมานวิทยาในการวิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่านอย่างเป็นระบบ และศึกษาความหมายแฝงอันลึกซึ้งของภาพสัตว์ในผลงานเหล่านี้ ตลอดจนความหมายแฝงทางแนวคิดที่ถ่ายทอดออกมา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีประติมานวิทยาในการวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นว่าศิลปินมีการปรับเปลี่ยนภาพสัตว์ให้เป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ผ่านภาษาของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไร ถึงสามารถถ่ายทอดความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ชีวิต และศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้

4. ทฤษฎีสัญศาสตร์

สัญศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสัญลักษณ์ ทั้งในด้านการใช้งาน การตีความ และความหมาย โดยมุ่งให้ความสำคัญกับบทบาทของสัญลักษณ์ในแนวคิด การแลกเปลี่ยนสื่อสาร และวัฒนธรรมของมนุษย์ ระบบทฤษฎีของสัญศาสตร์สร้างขึ้นจากแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ชาวสวิส เฟอร์ดินานด์ เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) และนักปรัชญาชาวอเมริกัน ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพียร์ส (Charles Sanders Peirce) จากนั้นจึงมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในขอบเขตสาขาต่าง ๆ อาทิ ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยา และสุนทรียศาสตร์ อีกทั้งสัญศาสตร์ยังถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ องค์ความรู้ในสาขาวิชานี้สามารถใช้ในการตีความและวิเคราะห์สัญลักษณ์ รวมถึงระบบทางทฤษฎีเกี่ยวกับรูปร่างและความหมายของสัญลักษณ์ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีพลังบวกเป็นแนวคิดหลัก ศิลปินสามารถใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์มาช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดอารมณ์ ค่านิยม และความหมายเชิงบวกในผลงาน

แนวคิดหลักและหลักทฤษฎีทางสัตวศาสตร์ล้วนประกอบด้วยสัญลักษณ์ ซึ่งสัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งของ คำ รูปภาพ สัญลักษณ์ทางที่แสดงออกถึงเรื่องราว แนวคิด หรือความหมายต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญลักษณ์กับความหมายที่แสดงออกถือเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยทางสัตวศาสตร์ ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์สเป็นผู้นำเสนอระบบแนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งตามแนวคิดดังกล่าวสัญลักษณ์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ตัวสัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ส่วนประกอบที่เป็นตัวแทนในการแสดงออก (การสื่อความหมาย) และการตีความสัญลักษณ์ของผู้ใช้ (การอธิบายความหมาย) ซึ่งเรียกว่า “ความสัมพันธ์ 3 มุม”

ทฤษฎีสัตวศาสตร์มุ่งศึกษาค้นคว้าแก่นแท้และบทบาทของสัญลักษณ์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และความหมาย ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจความคิดของมนุษย์ การแลกเปลี่ยนสื่อสาร การสืบทอดวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงออกทางศิลปะ ศิลปินสามารถใช้สัญลักษณ์โดยการตีความออกมาหลาย ๆ ชั้น เพื่อให้ผลงานสามารถถ่ายทอดเนื้อหาใจความในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน ศิลปินสามารถนำทฤษฎีสัตวศาสตร์มาช่วยในการเลือกใช้องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย กล่าวคือศิลปินสามารถถ่ายทอดแนวคิดหลักและอารมณ์ของผลงานได้ดียิ่งขึ้นโดยผ่านการนำสัญลักษณ์ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจำเพาะ

นอกจากนี้ ทฤษฎีสัตวศาสตร์ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตีความของผู้ชม โดยสร้างเสริมให้ผู้ชมค้นพบอารมณ์และประสบการณ์ร่วมของตนเองภายในผลงานแล้วนำไปสู่การเกิดอารมณ์ร่วมกับผลงานขึ้นดังกล่าว กล่าวคือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินสามารถทิ้งสัญลักษณ์ปลายเปิดจำนวนหนึ่งไว้ในผลงานเพื่อสร้างพื้นที่ไว้ให้เหล่าผู้ชมได้ตีความผลงานตามความรู้สึกของตนเอง และนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ส่วนบุคคล

การนำองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์มาประยุกต์และใช้ตีความในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถช่วยศิลปินในการถ่ายทอดอารมณ์ ค่านิยม และความหมายลงในผลงานของตนเอง ศิลปินสามารถสร้างสื่อเชิงภาพและความรู้สึกในหลากหลายระดับได้โดยผ่านการเลือก ผสมผสานและการประกอบสร้างสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้ผลงานสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบทางอารมณ์กับผู้ชม นำไปสู่การสัมผัสประสบการณ์และแบ่งปันอารมณ์เชิงบวกร่วมกัน ซึ่งรูปแบบเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ สี สัน วัสดุ เคลือบอันหลากหลาย ภาพลวดลายสัญลักษณ์และนัยแฝง ตลอดจนการบูรณาการทางวัฒนธรรมและการตีความอย่างสร้างสรรค์ล้วนเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ศิลปินใช้เพื่อการแสดงออกของผลงานผ่านปัจจัยเชิงสัญลักษณ์

ในผลงานศิลปะ รูปสัตว์นานาชนิดมักทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น ม้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความอดทน และอิสรภาพ ศิลปินใช้ม้าแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการหยิบยืมสัญลักษณ์รูปม้ามาใช้เพื่อสื่อถึงพลังบวก ท่าทาง รูปร่างเส้นสายและการเคลื่อนไหวของม้าสามารถนำเสนออารมณ์ของการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและกล้าหาญ ซึ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงอารมณ์เชิงบวกเมื่อได้ชมผลงาน

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภาพสัตว์ต่างๆ และสัญลักษณ์ต่างๆ ในผลงานเหล่านี้ ขณะเดียวกัน วิเคราะห์ว่าศิลปินใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายแฝงของผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร โดยผู้วิจัยหวังที่จะสามารถค้นหาโลกแห่งภาพที่ศิลปินสร้างขึ้นผ่านภาษาสัญลักษณ์ และวิธีการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้

5. ทฤษฎีสี

ในปีค.ศ.1704 นิวตัน (Sir Isaac Newton) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “Optics or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light” เขาได้นำเสนอทฤษฎีสีของแสงโดยผ่านการทดลองศึกษาเกี่ยวกับแสงเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการวิจัยของนิวตันในสาขาทัศนศาสตร์นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาการสี (Color Science)

เกอเธ่ (Johann Wolfgang von Goethe) นักเขียนชาวเยอรมันผู้ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “Theory of Colours” ซึ่งเขาเชื่อว่าแสงเป็นปรากฏการณ์สสารเดียวที่ไม่สามารถแยกตัวได้อีกครั้ง แสงสีต่าง ๆ ก็ไม่ถือเป็นส่วนประกอบของแสงสีขาว และการผลิตสีคือปฏิกิริยาระหว่างแสง (light) และความมืด (dark) (Yang Jianye & Liu Youwen, 1992) ในช่วงยุคเรอเนซองส์ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสีสันในประเด็นด้าน “ความเปรียบต่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (Simultaneous Contrast)” ตัวเขาได้นำเสนอว่า “ในบรรดาสีที่สวยงามพอ ๆ กัน สีที่อยู่เคียงข้างกันด้วยความเปรียบต่างโดยตรงนั้นน่าพึงพอใจมากที่สุด เช่น สีอ่อนและสีแดง ขาวและดำ ท้องฟ้าสีฟ้าและสีเหลืองทอง สีเขียวและสีแดง” (Written by Da Vinci, compiled by Dai Mian, 2003) และในปีค.ศ.1725 จาค็อบ คริสตอฟ เลอ บลอน (Jacob Christoph Le Blon, 1667-1741) จิตรกรชาวเยอรมัน เป็นคนแรก ๆ ที่ให้การสนับสนุนแนวคิดที่กำหนดให้สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน เป็นแม่สีหลัก (J. C. Le Blon, 1768)

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ยังมีผลงานวิจัยด้านศาสตร์แห่งสีสันที่โดดเด่นปรากฏขึ้นอีกหลายงาน อาทิ “Principles of Color Harmony and Contrast” ของเซฟร่ายูล (Michel Eugène Chevreul) และ “Color Theory” ของ เบซอลด์ (Johann Friedrich Wilhelm von Bezold)

การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาการศิลปะเป็นกระบวนการที่วิทยาศาสตร์และศิลปะมีอิทธิพลต่อกันและกัน ซึ่งการประยุกต์ใช้ในทางศิลปะถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยวิทยาการศิลปะ ในแนวคิดทัศนศิลป์ร่วมสมัย อาทิ ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ลัทธินามธรรม (Abstractism) ศิลปะเป็นภาษาทัศนศิลป์หลัก ซึ่งการศึกษาทฤษฎีศิลปะมีพื้นฐานอยู่บนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) ด้วยการศึกษาดูทดลองในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่มีความลึกซึ้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างแสงและสีเป็นแกนสำคัญ และยังเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมและทัศนศิลป์แขนงอื่น ๆ อย่างลึกซึ้ง

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีศิลปะเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดยจะศึกษาว่าสีที่ศิลปินใช้มีวิธีการในการสื่อถึงการแสดงออกในด้านต่าง ๆ ในผลงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และศึกษาผลกระทบสายตาของสีสนับสนุนภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีศิลปะจะเปิดเผยให้เห็นว่าศิลปินสร้างประสบการณ์ทางการมองเห็นที่หลากหลายและสมบูรณ์ผ่านการใช้สีอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพและการแสดงออกทางศิลปะของผลงาน การศึกษาทฤษฎีศิลปะมีคุณค่าทางวิชาการที่สำคัญและมีความสำคัญเชิงปฏิบัติในการทำความเข้าใจการใช้สีในผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและการประยุกต์ใช้สีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัยในเรื่องของการใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานในภายหลังอีกด้วย

6. ทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพ

การจัดการองค์ประกอบภาพ (ภาษาละติน: Compositio ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส: Composition) เดิมมีความหมายว่าการรวมและการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจึงสามารถแปลความหมายได้ว่า “การประกอบสร้าง” และ “การผสมผสาน” ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ “การจัดการองค์ประกอบภาพ” มีต้นกำเนิดมาจากการวาดภาพ

การจัดการองค์ประกอบภาพคือคำนามเฉพาะในศิลปะรูปทรงมิติระนาบ ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างปัจจัยเชิงภาพศิลปะบางส่วนและเฉพาะส่วนภายในขอบเขตจำกัดเฉพาะเพื่อสร้างโครงสร้างส่วนประกอบของกฎเกณฑ์ศิลปะเชิงสัญลักษณ์และนำไปสู่การสร้างงานศิลปะที่สมบูรณ์ ซึ่งวิธีการจัดโครงสร้างภาพตามกฎเกณฑ์ทางศิลปะและทำให้งานศิลปะมีรูปแบบที่สวยงามนั้นคือการจัดการองค์ประกอบศิลป์

ซึ่งทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพเป็นทฤษฎีเชิงตรรกะวิทยาศาสตร์ที่ศึกษากฎของความงามเชิงรูปแบบ รวมถึงกฎและเทคนิคทางศิลปะในการจัดการองค์ประกอบภาพภายในภาพวาด กล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานและการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงภาพและสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะในรูปแบบจำเพาะในงานภาพวาด นอกจากนี้ การจัดการองค์ประกอบภาพยังเป็นวิธีการรูปแบบหนึ่งที่ทำให้การสร้างสรรคทางศิลปะประเภทงานจิตรกรรมมีความสอดคล้องกับสุนทรียภาพทางจิตวิทยาเชิงภาพของ

ผู้คน และยังทำให้รูปแบบภาษาและเนื้อหาการแสดงออกเชิงรูปแบบของงานจิตรกรรมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางศิลปะของความงามเชิงรูปแบบและแสดงออกเชิงอารมณ์ของตัวจิตรกรเจ้าของผลงาน

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพในวิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดยจะเน้นไปที่ความงามทางรูปแบบ เช่น โครงสร้างภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ และการผสมผสาน ทำการศึกษาวิเคราะห์ว่าการจัดองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อผลกระทบของผลงานอย่างไร และถ่ายทอดความงามทางจิตวิทยาด้านการมองเห็นอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนี้จะทำให้ผู้วิจัยต้องค้ำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ง 5 ท่าน รวมถึงความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และนวัตกรรมในการจัดองค์ประกอบภาพ การศึกษาทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดองค์ประกอบในผลงานศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอ้างอิงและแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าสำหรับการสร้างสรรค์และการศึกษาทางศิลปะของผู้วิจัยในภายหลังกอีกด้วย

ในการศึกษาและการสร้างสรรค์ในขั้นต่อไป ผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาเชิงลึกและประยุกต์ทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยา ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีสี และทฤษฎีการจัดการองค์ประกอบภาพ และบูรณาการทฤษฎีเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเรื่องสัตว์เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสำรวจความหมายแฝงที่หลากหลายและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภาพสัตว์ในการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอความมีชีวิตชีวา ลักษณะเฉพาะและอารมณ์ของสัตว์ ตลอดจนพลังของสัตว์ผ่านการสังเกตและการทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของสัตว์ผ่านผลงานศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคิดและสะท้อนถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ต่าง ๆ

ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเครื่องเคลือบจีน

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจีน

ตามข้อมูลทางโบราณคดีศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของประเทศจีนสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง แต่ด้วยระดับของงานฝีมือและเทคนิคในขณะนั้นที่ถูกจำกัด ส่งผลให้รูปแบบในการแสดงออกของศิลปะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ไม่สามารถแสดงเสน่ห์ทางศิลปะได้อย่างเต็มที่ ผลงานที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ” อย่างแท้จริงถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงตอนกลางถึงปลาย ด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาของเทคนิคเครื่องเคลือบ ส่งผล

ให้รูปแบบทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางสุนทรียภาพของผลงานเหล่านั้นเริ่มดึงดูดความสนใจของสังคม

ภาพที่ 2-3 แผ่นกระเบื้องลายครามสมัยจักรพรรดิชว่นต่อแห่งราชวงศ์หมิง
(dpm.org.cn/collection/ceramic/227709)

ต่อมาในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งสมัยราชวงศ์ชิง ด้วยการพัฒนาเทคนิคการปั้นและการเผาเครื่องเคลือบ ทำให้ศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบได้มีโอกาสในการพัฒนาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบแบบเฟินไฉ่ที่มีสีสันที่หลากหลายและภาพที่ละเอียดอ่อน จนได้กลายเป็นผลงานที่เป็นตัวแทนของศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบในขณะนั้น ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ขอบเขตของการประยุกต์ใช้ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบได้ขยายออกไป ไม่เพียงแต่เป็นของตกแต่งในพื้นที่บ้านเท่านั้น แต่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เครื่องใช้ทางวัฒนธรรมอีกด้วย ส่งผลให้คุณค่าทางศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของศิลปะประเภทนี้ก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมอีกด้วย

ภาพที่ 2-4 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
(dpm.org.cn/collection/ceramic/227752.html)

ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ซิง ด้วยเทคนิคและงานฝีมือที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบก็ค่อย ๆ เป็นอิสระจากงานศิลปะเครื่องเคลือบรูปแบบอื่น ๆ และกลายเป็นประเภทศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบในยุคนี้ไม่เพียงแต่มีเทคนิคและวิธีการที่ประณีตในเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ในแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์และรูปทรงทางศิลปะอีกด้วย

ในช่วงสมัยสาธารณรัฐจีน กลุ่มศิลปินภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ “คณะศิลปินแปดสหายจูซาน” ได้ผลักดันศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบไปสู่จุดสูงสุดใหม่ผ่านการส่งเสริมจิตสำนึกส่วนตัว และรูปแบบทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะส่วนบุคคล ผลงานของศิลปินเหล่านี้ไม่เพียงแต่สืบทอดแก่นแท้ของศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมเอาแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพสมัยใหม่เข้าไปอีกด้วย ถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบของจีนต่อเงิน

ภาพที่ 2-5 ผลงานภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องของหวังต้าฝานหนึ่งในคณะศิลปินแปดสหายจูซาน
(sohu.com/a/453115672_100012543)

ภาพที่ 2-6 ผลงานภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องของเจิ้งอี้ถิง หนึ่งในคณะศิลปินแปดสหายจูซาน
(sohu.com/a/453115672_100012543)

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบของจีนเต๋อเจิ้น ส่งผลให้ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบมีโอกาสในการพัฒนาใหม่ ๆ แผ่นกระเบื้องเคลือบที่มีขนาดใหญ่เริ่มปรากฏขึ้น เนื้อหาในการสร้างสรรค์ก็มีความเข้มข้นและหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคม ศิลปินมีการแสดงความคิดอันลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและจิตวิญญาณแห่งมนุษยนิยมผ่านรูปแบบทางศิลปะของภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ด้วยการพัฒนาที่หลากหลายของวัฒนธรรมทางสังคมและการนำแนวคิดศิลปะร่วมสมัยแบบตะวันตกมาใช้ ส่งผลให้ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนได้แสดงให้เห็นความหลากหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในด้านเนื้อหา วัสดุ และรูปแบบศิลปะ ศิลปินเริ่มพยายามที่จะใช้วัสดุใหม่และเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ นำพลังและความมีชีวิตชีวาใหม่ ๆ มาสู่ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ขณะเดียวกัน ศิลปินเหล่านี้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนและการเสวนากับงานศิลปะนานาชาติ เพื่อให้งานศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนสามารถแสดงเสน่ห์ทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์บนเวทีระหว่างประเทศได้

ภาพที่ 2-7 ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินเหย่หย่งจง

(cnlic.org.cn/gdsfc/peiyongzhong/index.html)

โดยสรุป ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนเปรียบเสมือนม้วนหนังสือประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สืบทอดกันมาหลายพันปีที่ผ่านมา การสืบทอด ความก้าวหน้า การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ไปถึงยุคแห่งการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ไปจนถึงยุคแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนก็ยังคงรักษาพลังที่แข็งแกร่งอยู่เสมอ ซึ่งนับตั้งแต่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบไม่เพียงแต่สืบทอดมรดกอันล้ำลึกและเทคนิคอันประณีตของศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมเอาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและแนวความคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานทั้งความเก่าและใหม่ ในการพัฒนาในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านแนวคิดด้านสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนจะยังคงเปล่งประกายด้วยความมีชีวิตชีวาใหม่ ๆ

ตารางที่ 2-1 พัฒนาการของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจีน

ช่วง	ยุคสมัย	อัตลักษณ์
ช่วงเริ่มต้นใน ระยะแรก	สมัยราชวงศ์ถัง	เนื่องจากถูกจำกัดจากเทคนิคการผลิตในขณะนั้น จึงยังไม่สามารถแสดงเสน่ห์ทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ได้
ช่วงของ ความก้าวหน้าและ การพัฒนา	สมัยราชวงศ์หมิง และชิง	ความก้าวหน้าทางเทคนิคเครื่องเคลือบเริ่มเผยให้เห็นรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ คุณค่าทางศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ
ช่วงของความ ทันสมัยและ จุดสูงสุดของศิลปะ	สมัยสาธารณรัฐจีน และศตวรรษที่ 20	ผสมผสานเข้ากับแนวคิดความงามสมัยใหม่ การพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบของจีนเต๋อเจิ้นได้นำโอกาสการพัฒนาใหม่มาด้วยการสร้างสรรค์ภาพวาดบนเครื่องเคลือบ

ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย

ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยหรือที่ในประเทศจีนเรียกกันว่าศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากรูปแบบการแสดงออกของผลงานแนวลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) ที่สร้างสรรค์โดยปีเตอร์ วูลคอส (Peter Voulkos) ในปีค.ศ.1954 และด้วยความวิริยะอุตสาหะร่วมกันระหว่างเหล่าศิลปินเครื่องเคลือบ อาทิ วูลคอส, รูดี ออติโอ (Rudy Autio), โรเบิร์ต อาร์เนสัน (Robert Arneson), พอล โซลด์เนอร์ (Paul Soldner) และจอห์น เมสัน (John Mason) จึงนำไปสู่การเบิกบานประดุจบานใหญ่ให้กับศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกัน ในแวดวงศิลปินเครื่องเคลือบชาวญี่ปุ่นซึ่งนำโดยคาซุโอะ ยากิ (Kazuo Yagi) ตามมาด้วยยามาดะ ฮิคารุ (Yamada Hikaru) และซูซุกิ โอซามุ (Suzuki Osamu) ก็ได้เปลี่ยนสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานจากงานเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมที่เน้นประโยชน์ใช้สอยสู่สไตล์งานแบบล้ำยุค (Avant-gardish) ซึ่งเป็นการแสดงออกทางศิลปะของงานเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์รูปทรงเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก

ภาพที่ 2-8 ผลงานของ Peter Voulkos (1924-2002) (artnet.com)

กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศจีนเริ่มต้นขึ้นที่เขตปกครองพิเศษไต้หวันในช่วงปลายปีทศวรรษที่ 1960 แล้วจึงแผ่ขยายไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในช่วงต้นปีทศวรรษที่ 1970 และในเวลาเดียวกันในเขตพื้นที่บางส่วนของแผ่นดินใหญ่ก็

เริ่มมีการพยายามทดลองสร้างสรรค์ในช่วงแรกเริ่มเช่นกัน ทว่าก็เป็นเพียงกรอบและกระแสนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบหนึ่งที่แผ่กระจายเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วง “กระแสนแนวคิดปีค.ศ.1985” (Ren Donghua, 2015) อาทิ ในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.1984 งานนิทรรศการเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ “Mei Wending, Zeng Li & Zeng Peng: Shiwan Modern Ceramics Exhibition” ได้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านประจำมณฑลกว่างตง รวมถึงหอศิลป์แห่งชาติจีนที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.1985 เรื่อยมาจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หลี่ เม่าจิงได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในชั้นเรียนบรรยายที่มหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน เป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบตะวันตกสมัยใหม่ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ของเหล่าศิลปินเครื่องเคลือบในจีนแผ่นดินใหญ่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ในช่วงระยะแรกเริ่มศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่-ร่วมสมัยในประเทศจีนยังคงประสบปัญหาบางประการ อาทิ ผลงานมีความเป็นรูปแบบมากเกินไป และตัวผลงานแสดงออกถึงการแสวงหารสนิยมทางสุนทรียภาพแบบตะวันตกมากเกินไป เนื่องด้วยการพัฒนาตามกาลยุคสมัย กอปรกับการเพิ่มขึ้นของงานนิทรรศการและการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งส่งเสริมให้การปฏิบัติศิลปะเครื่องเคลือบและกระแสนแนวโน้มความนิยมในศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศจีนเริ่มปรากฏและดำเนินไปอย่างเจียบ ๆ

ภาพที่ 2-9 ผลงาน “Flying in the Night Sky” ของ Rudy Odio (sohu.com)

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 คณะประติมากรรมของสถาบันวิจิตรศิลป์กลางได้ก่อตั้งสตูดิโอ เครื่องเคลือบซึ่งนำโดยศิลปินหลู ผินซังขึ้นในปี ค.ศ. 1995 และเนื่องจากอิทธิพลของของสถาบันวิจิตรศิลป์กลางที่มีต่อสถาบันทางศิลปะจีน ส่งผลให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาสถาบันทางศิลปะหลายแห่งก็ได้จัดตั้งสตูดิโอศิลปะเครื่องเคลือบขึ้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการสอน การสร้างสรรค์ และการวิจัยศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ยังมีหนังสือและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือเรื่อง “ภาพรวมของเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในโลก” ที่เรียบเรียงโดยไป๋หมิง มีการแนะนำการพัฒนาเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างครอบคลุม ในปี ค.ศ. 1998 สถาบันวิจิตรศิลป์กลางเป็นผู้บุกเบิกนิทรรศการเปียนนาเล่ครั้งแรกของศิลปินเครื่องเคลือบรุ่นเยาว์ชาวจีนร่วมสมัย” ขณะเดียวกัน ในช่วงทศวรรษ 1990 ศิลปินจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยก็ได้เริ่มเข้ามาที่จิ้งเต๋อเจิ้นเพื่อใช้เครื่องเคลือบในการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 สมาคมศิลปินจีนได้จัดตั้ง “คณะกรรมการศิลปะเครื่องเคลือบ” และต่อมาสมาคมศิลปินทั่วประเทศก็ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการศิลปะเครื่องเคลือบ” ขึ้นด้วย ในปี ค.ศ. 2009 ที่นิทรรศการศิลปะแห่งชาติครั้งที่ 11 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมจีนและสมาคมศิลปินจีนมีการจัดอันดับให้ “นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบ” เป็น 1 ใน 10 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั้นนำของนิทรรศการศิลปะแห่งชาติเป็นครั้งแรก ในกระบวนการพัฒนานี้ ผู้คนได้เห็นว่าคุณภาพก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของงานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ศิลปะเครื่องเคลือบจึงได้พัฒนาจากศิลปะและงานฝีมือแบบดั้งเดิมไปเป็นศิลปะที่พัฒนาควบคู่ไปกับรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมอื่น ๆ และเป็นศิลปะที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะรูปแบบทางศิลปะที่สำคัญ

ภาพที่ 2-10 ผลงาน “TRIO PLATE” ของ Paul Soldner (artnet.com)

ภาพที่ 2-11 ผลงาน “ร่องรอยการแตกหักและการต่อขยาย” ของไป๋หมิง (sohu.com)

2. สถานการณ์ปัจจุบันของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นได้รับการยกย่องว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบอันเลื่องชื่อของ ประเทศจีน เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานเครื่องเคลือบมาอย่างยาวนาน ทั้งยังอุดมไปด้วยวัฒนธรรมเครื่องเคลือบอันหลากหลาย ในยุคร่วมสมัยดังในปัจจุบัน ศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความหลากหลายและการพัฒนาที่แข็งแกร่ง (Liu Yang & Cao Chunsheng, 2002)

ประการแรก ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นยังคงรักษาแก่นแท้ของงาน หัตถศิลป์จีนดั้งเดิมเอาไว้ อาทิ เครื่องเคลือบลายครามชิงฮวา รวมถึงเทคนิคหัตถศิลป์จีนดั้งเดิม เช่น เทคนิคเขียนสีบนเคลือบ โดยที่ในขณะที่เดียวกันยังมีการสอดแทรกองค์ประกอบสมัยใหม่ซึ่งเป็น นวัตกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการออกแบบ ลวดลายตกแต่งอย่าง ต่อเนื่อง (Hu Changchun, 2011)

อีกทั้งศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นยังมีรูปแบบการแสดงออกในการ สร้างสรรค์ทางศิลปะที่หลากหลาย โดยเหล่าศิลปินใช้ศิลปะเครื่องเคลือบในการสร้างสรรค์งาน ประติมากรรม ของประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ตลอดจนเครื่องภาชนะที่ใช้ทานได้จริง ซึ่ง ผลงานที่ได้มีรูปแบบที่หลากหลาย รุ่มรวยเนื้อหา ครอบคลุมทั้งงานในสไตล์ดั้งเดิม สมัยใหม่ งานแนว นามธรรมและแบบสมจริง (Ding Chuanguo, 2015)

ภาพที่ 2-12 ผลงานชุด “เมฆมวงคลผ่านไป” ของจินเหวินเหว่ย (360doc.com)

อิทธิพลของเครื่องเคลือบตะวันตกสมัยใหม่ที่มีต่อเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น และแม้กระทั่งเครื่องเคลือบของจีนได้ปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยศิลปะยุโรปได้มีอิทธิพลต่อเทคนิคของศิลปะเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นหลัก และกระแสศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในทศวรรษ 1980 ก็ได้ทำให้จิ่งเต๋อเจิ้นได้สัมผัสกับศิลปะและแนวความคิดแบบตะวันตก ในยุคสมัยนี้ สถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้นได้ผลิตศิลปินที่เป็นตัวแทนของเครื่องเคลือบสมัยใหม่ออกมาจำนวนหนึ่ง เช่น จินเหวินเหว่ย เทอปังซิง หวงเซิ่ง และหวางห่วนอี่

เครื่องเคลือบสมัยใหม่และการผลิตงานฝีมือแบบดั้งเดิมมีความแตกต่างกันในเรื่องแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม เครื่องเคลือบสมัยใหม่จะให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางจิตวิญญาณและวัสดุมากกว่า ทำให้เกิดการแสดงออกทางศิลปะที่ยืดหยุ่นและเป็นอิสระมากขึ้น ศิลปินเครื่องเคลือบสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเครื่องเคลือบดินเผาชั้นดีในแง่ของวัสดุอีกต่อไป แต่ได้เลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย เช่น ดินเหนียว ดินทนไฟ และทรายสีม่วง เป็นต้น

สำหรับเอกลักษณ์ทางศิลปะและรูปแบบทางสุนทรียภาพของผลงาน ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจิ่งเต๋อเจิ้นได้ก้าวข้ามออกจาก “รูปแบบทางความงามแบบดั้งเดิม” เช่น ความสมดุล ความสมมาตร และความสมบูรณ์ที่ดำเนินตามศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม ศิลปินเครื่องเคลือบสมัยใหม่แสวงหาความงามแห่งอิสระภาพ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความผสมผสาน และความ

หลากหลายในรูปแบบทางสุนทรียภาพ สิ่งนี้ทำให้งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจิ้งเต๋อเจิ้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เต็มไปด้วยความทันสมัยและจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์

ภาพที่ 2-13 ผลงาน “Chinese freehand NO.4” ของหลูผິ่นซาง

นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ศิลปินเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจิ้งเต๋อเจิ้นได้เริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ทางความงามของชาติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะจากต่างประเทศ การผสมผสานนี้ทำให้เครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจิ้งเต๋อเจิ้นมีความหลากหลายและมีสไตล์คล้ายกับยุคสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้

ด้วยการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในจิ้งเต๋อเจิ้น ทำให้เกิดงานศิลปะประจำชาติรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและมีเสน่ห์แบบจีน การเกิดขึ้นของศิลปะรูปแบบใหม่นี้ ไม่เพียงเป็นการสืบทอดและการพัฒนาเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบูรณาการและนวัตกรรมขององค์ประกอบทางศิลปะจากต่างประเทศอีกด้วย และด้วยการศึกษาและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ศิลปินเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในจิ้งเต๋อเจิ้นจึงได้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ออกมา สิ่งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบของจีน

นอกจากนี้ ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นยังบรรลุผลสำเร็จเชิงบวกในด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง อาทิ นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น กิจกรรม

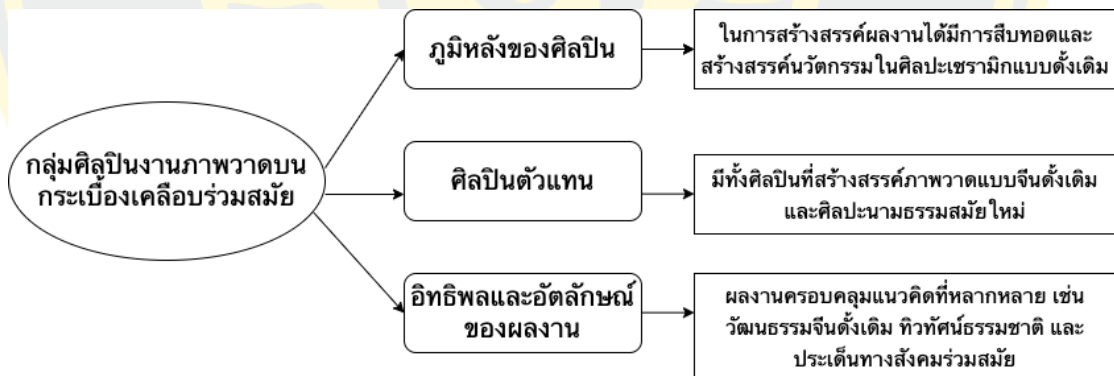
แลกเปลี่ยนและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศล้วนส่งเสริมให้ศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเงินได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก และได้มีโอกาสบูรณาการร่วมกับปัจจัยองค์ประกอบในระดับสากล

โดยสรุป ศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยในเมืองจิ้งเต๋อเงินกำลังก้าวไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ไม่รู้จักและมุ่งสู่ความเป็นสากล และยังได้กลายเป็นหนึ่งในตัวแทนสำคัญของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยแห่งชนชาติจีนหรือกระทั่งระดับโลก

ศิลปะเครื่องเคลือบที่มีรูปสัตว์เป็นแนวคิดหลัก

1. กลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นโดยการวาดภาพตกแต่งเขียนสีบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ งานศิลปะประเภทนี้เป็นการนำเอกลักษณ์ของศิลปะการวาดภาพผสมผสานร่วมกับเทคนิคทัศนศิลป์เครื่องเคลือบจึงทำให้งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบให้ความรู้สึกเชิงมิติและมีความมีชีวิตชีวาแบบงานภาพวาด ในขณะที่เดียวกันยังให้ความรู้สึกเรียบเนียนเกลี้ยงเกลาและมีความทนทานแบบงานเครื่องเคลือบ ซึ่งงานศิลปะประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน โดยเฉพาะในนครหลวงแห่งศิลปะเครื่องเคลือบ เมืองจิ้งเต๋อเงิน (Huang, 2023)

ภาพที่ 2-14 คุณลักษณะของกลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

กลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยถือได้ว่าเป็นกลุ่มศิลปินรูปแบบหนึ่งที่มีความหลากหลาย บางคนเป็นศิลปินอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพหรืองานประติมากรรม โดยพวกเขานำแนวคิดและเทคนิคทางศิลปะของตนเองมาใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ บางคนก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะเครื่องเคลือบ พวกเขาสืบสานและนำศิลปะเครื่องเคลือบดั้งเดิมมาสร้างนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ กลุ่มศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยประกอบด้วยศิลปินผู้มีอิทธิพลจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ได้นำ

องค์ประกอบศิลปะสมัยใหม่บูรณาการสู่การสร้างสรรค์โดยมีงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิม เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง อาทิ เกาซวิน ฟางลี่เซิน ฉินเส้าจวิน ด้วยสไตล์งานและเทคนิคสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ศิลปินเหล่านี้ได้ช่วยผลักดันศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบให้กลายเป็นศิลปะที่สูงขึ้นไปอีกขั้น โดยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนดั้งเดิมและนวัตกรรมสร้างสรรค์สมัยใหม่ (Xu, 2020)

ผลงานของศิลปินเหล่านี้มีสไตล์ที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากสไตล์งานให้ทั้งอารมณ์แบบภาพวาดจีนดั้งเดิมและศิลปะแนวนามธรรมสมัยใหม่ มีกลิ่นอายของเอกลักษณ์ประจำภูมิภาคที่เข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันก็ตัวงานก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีความแพร่หลายในระดับสากล ซึ่งผลงานของกลุ่มศิลปินดังกล่าวไม่เพียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในนิทรรศการศิลปะและตลาดในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องอย่างสูงในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน

อีกทั้งผลงานของศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเหล่านี้ยังได้รับความสนใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะและนักสะสม ผลงานของพวกเขาได้จัดแสดงในนิทรรศการศิลปะและการประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักสะสมในวงการ ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักใช้วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ทิวทัศน์ธรรมชาติ หรือประเด็นทางสังคมร่วมสมัยเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบด้วยเทคนิควิธีและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือการที่เหล่าศิลปินงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจำนวนมากต่างมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการศึกษาและการวิจัย โดยสอนเทคนิคและแนวคิดที่ใช้สร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และสถานปฏิบัติงานศิลปะ รวมถึงฝึกอบรมศิลปินรุ่นใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและการสืบทอดศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบ โดยที่ในขณะเดียวกัน พวกเขายังพัฒนาต่อยอดด้านเทคนิคและวัสดุรูปแบบใหม่ผ่านการวิจัยและการทดลองเพื่อสร้างเสริมเผยแพร่และปลงในการแสดงออกของงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเงินโดยสังเขป

ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบคือลวดลายภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่มีรูปสัตว์เป็นแนวคิดหลัก ภาพวาดประเภทนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการวาดภาพลงบนแผ่นกระเบื้องเคลือบด้วยวัสดุพิเศษ เนื่องด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของงานเครื่องเคลือบ งานภาพวาดเหล่านี้จึงมีทั้งความละเอียดลออและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาตามแบบฉบับของศิลปะภาพวาด รวมถึงความแวววาวเกลี้ยงเกลาและความแข็งแรงแบบงานเครื่องเคลือบ

ภาพที่ 2-15 ผลงาน “ภาพเสือคำราม” ของปี่หยวนหมิง (360doc.com)

ในงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ศิลปินมักเลือกใช้รูปสัตว์ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์บางชนิดเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ สัตว์ที่มีเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความหมายที่เป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งร่ำรวย เช่น มังกร หงส์เฟิงหวง และกิเลน หรือสัตว์บางชนิดที่เปี่ยมด้วยกลิ่นอายแห่งชีวิต อาทิ นก ปลา เสือ และสุนัข สัตว์เหล่านี้มักมีเอกลักษณ์เชิงมานุษยนิยมบางประการซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อแสดงออกถึงแนวคิดและอารมณ์ของศิลปิน

ในแง่สไตล์งาน งานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบมีทั้งคุณลักษณะในสไตล์แบบภาพวาดจีนดั้งเดิม อาทิ ลายเส้นที่เรียบง่ายสั่นไหวและสีอันสวยสดใส รวมถึงคุณลักษณะในสไตล์แบบศิลปะสมัยใหม่ อาทิ ความเป็นนามธรรม สัญลักษณ์สื่อความและสไตล์งานแบบสมจริง ซึ่งสไตล์ศิลปะที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยทำให้ผลงานงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบมีเสน่ห์และคุณค่าทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มีศิลปินและสถานปฏิบัติงานศิลปะจำนวนมากที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์งานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ผลงานของพวกเขาเหล่านี้ไม่เพียงได้รับความนิยมนในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภาพที่ 2-16 ผลงาน “แมวกับผีเสื้อ” ของหลิวตง (Jiaqi Jiang, 2024)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากกระบวนการสืบค้น รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงจึงพบว่าในปัจจุบัน ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบในประเทศจีนยังมีอยู่เป็นจำนวนน้อย งานวิจัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังมุ่งประเด็นไปที่เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นหลัก มีการวิจัยเพียงส่วนน้อยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าในความสามารถด้านการตกแต่งทางศิลปะ เอกลักษณ์ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งงานวิจัยนี้มีงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเป็นเป้าหมายการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ โดยผ่านการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาและอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของศิลปะเครื่องเคลือบ เหล่าศิลปินเครื่องเคลือบจึงหันมาให้ความสนใจในงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดการวิจัยและการสร้างเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์อย่างไม่ขาดสายซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นได้เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและคัดเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นและเหมาะสมนำมาใช้อ้างอิงในงานวิจัยไว้ ดังนี้

เนื้อหาในงานวิจัยเรื่อง “Contemporary Expression of Porcelain Painting” ได้ชี้ให้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของจีนนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากบรรดาศิลปินและสังคม ทำให้งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบซึ่งถือเป็นศิลปะวาดภาพเขียนสีตกแต่งเครื่องเคลือบแขนงหนึ่งที่มีต้นกำเนิดอยู่ในยุคราชวงศ์หมิงนำมาซึ่งโอกาสการพัฒนาที่หายากในรอบศตวรรษและช่วยเร่งเบิกบานสู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาความหลากหลายอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบจะมีความเข้าใจในจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัสดุและเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างแตกฉาน (Huang Jian, 2023)

งานวิจัยเรื่อง “Looking at the Development of Contemporary Porcelain Plate Painting from the Perspective of Environmental Art” เป็นการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการของศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบในบริบทศิลปะสิ่งแวดล้อม (Environmental art) ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ในระหว่างกระบวนการสร้างและเผาผลิตตัวโครงงานเครื่องเคลือบ หากความหนาแน่นของวัสดุดินโคลนและน้ำไม่เท่ากันจนทำให้มีก๊าซหลงเหลืออยู่ภายในย่อมทำให้แผ่นกระเบื้องเคลือบมีโอกาสแตกหรือบิดงอผิดรูป ดังนั้น การเผาผลิตงานแผ่นกระเบื้องเคลือบจึงต้องใช้เทคโนโลยีและทักษะด้านการผลิตในระดับสูง ซึ่งเทคนิคการผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบยังถือมีการพัฒนาจนสมบูรณ์ซ้ากว่างานเครื่องเคลือบประเภทอื่น ๆ อยู่มาก (Tang Yiling, 2015)

งานวิจัยเรื่อง “Research on the Development of the Cultural and Creative Industry of Porcelain Painting in Jingdezhen, Jiangxi Province” เนื้อหาภายในนำเสนอถึงเทคนิควิธีวาดภาพเขียนสีและผลทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ รวมถึงระดับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ นักสะสมและตลาดงานเครื่องเคลือบที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบกลายเป็นสื่อกลางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการแผ่ขยายพื้นที่ในตลาดศิลปะให้แพร่หลายเป็นวงกว้าง (Li Wenyue&Cheng Zhishan, 2016)

งานวิจัยเรื่อง “Artistic Characteristics of Jingdezhen High-Temperature Color Glaze” เป็นการศึกษาวิจัยโดยอ้างอิงถึงบริบทของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเคลือบสีอุณหภูมิสูงของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นอย่างละเอียด ข้อความและภาพประกอบในภายในถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้สนใจการศึกษาวิจัยงานเครื่องเคลือบสี (Jia Yulan, 2012)

งานวิจัยเรื่อง “The Historical Status and Development Strategy of Jingdezhen Ceramics” เนื้อหาภายในเป็นการอธิบายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะเครื่องเคลือบเมือง

จิ้งเต๋อเจิ้น ประเภทของงานเครื่องเคลือบและแผนการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น อย่างครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อดีและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบของเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้ (Zhu Hong, 2019)

ในปัจจุบัน ความงามของวัสดุเฉพาะในงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของศิลปินเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้มีเพียงช่างฝีมือเครื่องเคลือบมืออาชีพที่คร่ำหวอดอยู่ในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบประเภทนี้มาเป็นเวลานาน แต่ยังมีศิลปินจากงานศิลปะแขนงอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบประเภทนี้ ศิลปะเหล่านี้เดินทางไปยังเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นและอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ส่งผลให้ภาษาการแสดงออกเชิงรูปแบบของงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบค่อย ๆ มีความหลากหลายและรุ่มรวยมากขึ้น ความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจำนวนมากได้ส่งเสริมให้การศึกษาค้นคว้าความหมายเชิงสุนทรียภาพอันบริสุทธิ์ในศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบซึ่งมีความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ มีความเห็นที่ตรงกันในด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ในระดับหนึ่ง

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่างานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบในด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นวงกว้างได้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในด้านการวิจัยทางทฤษฎีก็มีการหยิบยกมากล่าวถึงหรือใช้เป็นเป้าหมายการวิจัยเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมักเป็นการวิจัยที่วิเคราะห์แบบกระจายหรือวิเคราะห์เพียงบางส่วนจึงกล่าวได้ว่ามุมมองด้านการวิจัยโดยภาพรวมเกี่ยวกับงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยยังถือว่าไม่ครอบคลุมและเจาะลึกเพียงพอ ดังนั้น งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยในด้านการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบสมัยใหม่อย่างเป็นระบบและครอบคลุมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ก่อนหน้า

สรุป

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจีน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจีน สถานการณ์ปัจจุบันของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยในจิ้งเต๋อเจิ้น ศิลปะเครื่องเคลือบรูปสัตว์ และผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องในจิ้งเต๋อเจิ้น การพัฒนาเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจีนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากความงามแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบที่หลากหลายที่มีความทันสมัย เครื่องเคลือบร่วมสมัยของจิ้งเต๋อเจิ้นได้ค่อย ๆ บูรณาการและสร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ ได้เริ่มต้น

เส้นทางของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เพียงแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่เอาไว้เท่านั้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีมุมมองและความรู้สึกของความเป็นสากลมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีประติมาวิทยา ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีสี และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลในประเด็นเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่ง และแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้วิจัยในขั้นตอนถัดไป และผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อพัฒนาระดับทางศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมให้กับผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

บทที่ 3

ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามประกอบกับข้อมูลทางเอกสาร โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประการแรกคือการศึกษาของกลุ่มของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย ประการที่สองคือ ผลงานของศิลปินวาดภาพรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่เป็นตัวแทนในงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย 5 ท่าน ได้แก่ นิ่งกั๋ง ฌูซวีเซ็ง สยงกั๋งหู่ จูเล่อเกิง หวังชิงลี่ และสุดท้ายคือบทสรุป

กลุ่มศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยหมายถึง ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ และร่วมสมัยทั้งหมดที่มีรูปสัตว์เป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสรรค์ ส่วนศิลปินวาดภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยหมายถึง บุคคลที่ทำงานด้านศิลปะที่มีความเป็นตัวแทนและมีอิทธิพล ซึ่งจะสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเป็นหลัก (Xu Shan, 2020)

ในการศึกษาครั้งนี้มีการคัดเลือกผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย 5 ท่านเพื่อทำการวิเคราะห์โดยละเอียด ศิลปินทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นิ่งกั๋ง ฌูซวีเซ็ง สยงกั๋งหู่ จูเล่อเกิง และหวังชิงลี่ เหตุผลที่ทำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 5 ท่าน ประกอบด้วย

1) ศิลปินทั้ง 5 ท่านมีการใช้รูปสัตว์เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ทั้งยังมีผลงานแนวนี้นับเป็นจำนวนมาก

2) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปินเหล่านี้มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ละท่านจึงมีผลงานและได้จัดแสดงนิทรรศการจำนวนมาก

3) ศิลปินทั้ง 5 ท่านนี้บางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องเคลือบของจีน บางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและงานฝีมือของจีน และบางท่านมีนักเรียนที่ดูแลในสาขาการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบจำนวนมาก ซึ่งศิลปินเหล่านี้ได้มีอิทธิพลอย่างมากในวงการศิลปะเครื่องเคลือบ

4) ศิลปินเหล่านี้มีระดับช่วงอายุที่กว้างและคละช่วงจึงเหมาะสมเป็นตัวแทนศิลปิน 3 ช่วงวัย ได้แก่ ศิลปินวัยสูงอายุ วัยกลางคนและวัยรุ่น

ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมมีความสอดคล้องกับศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย ซึ่งศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมของจีนนั้นมี

ประวัติศาสตร์ด้านการพัฒนามานานนับพันปี “ตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ถังเรื่อยไปจนถึงช่วงกลางยุคสมัยราชวงศ์ชิงถือเป็นช่วงพัฒนาของศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบในยุคสมัยจินโบราณ งานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบในแต่ละยุคราชวงศ์ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อรากฐานของงานก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ในสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย-ยุคสาธารณรัฐจีนถือเป็นช่วงใกล้ยุคสมัยใหม่ของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เกิดการสร้างเอกลักษณ์ใหม่บนพื้นฐานของการสืบสานปัจจัยดั้งเดิม ภายหลังจากการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบจึงได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาในยุคร่วมสมัย ยังคงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสืบสานปัจจัยดั้งเดิม” (Tang Mengyao, Chen Kang & Chen Wangping, 2021)

งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิวัฒนาการโดยมีพื้นฐานมาจากงานหัตถศิลป์อิฐทำมือ เพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในงานภาพวาดบนเครื่องเคลือบ ศิลปินในสมัยโบราณจึงสร้างสรรค์งานภาพวาดบนเครื่องเคลือบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อบางขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นโดยมีงานหัตถศิลป์อิฐทำมือเป็นพื้นฐาน ในเวลาต่อมาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เหล่านี้จึงค่อย ๆ ก่อตัวกลายเป็นงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้องเนื้อบางและภาพวาดที่วิจิตรประณีต ภาพวาดเหล่านี้ถูกนำไปใช้เลี่ยมฝังตกแต่งบนงานเครื่องเรือนไม้ ผนังด้านนอกอาคาร สถาปัตยกรรมหรือกระทั่งนำไปประยุกต์ใช้ตกแต่งฉากกั้นลม (Fu, 2021) งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ภาพวาดเขียนสีลายครามชิงฮวา (เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ) โย่วหลี่หง (เขียนสีแดงใต้เคลือบ) อู๋ไฉ่ (เขียนสีบนเคลือบ 5 สี) โต้วไฉ่ (เขียนสีใต้เคลือบแล้วเขียนสีบนเคลือบตัดกัน) กู๋ไฉ่ (เขียนสีสด) เจียนเจียงไฉ่ (งานเขียนสีที่พัฒนามาจากเฟินไฉ่โดยผสมผสานร่วมกับศิลปะภาพวาดจีนดั้งเดิม) เฟินไฉ่ (เขียนสีบนเคลือบด้วยสีอ่อนละมุน) และไม่ไฉ่ (เขียนสีหมึกพู่กันจีน) ทว่าแนวคิดหลักที่ใช้วาดลวดลายตกแต่งในงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบกลับมีขอบเขตที่กว้างและหลากหลายยิ่งกว่า อาทิ ลวดลายเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์ภูเขา-แม่น้ำ คน สัตว์ นก ดอกไม้ ปลาแมลง ตลอดจนลวดลายมงคลต่าง ๆ ปานประหนึ่งบุปผางามนักร้อยดอกที่ชูช่อแบ่งบานอวดสีอันหลากหลาย ผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ (ดังตารางที่ 3-1) และแสดงตัวอย่างสไตล์ภาพลวดลายตกแต่งในงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมในรูปแบบภาพตาราง (ดังตารางที่ 3-2) ที่กระชับและเข้าใจง่าย ดังนี้

ตารางที่ 3-1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ (Jiaqi Jiang, 2023)

ลำดับ ขั้นตอน	ชื่อขั้นตอน	เนื้อหาขั้นตอนจำเพาะ	ภาพประกอบ
1	สกัดวัตถุดิบเพื่อเตรียมโคลนปั้นขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องเคลือบ	นำหินพอร์ซเลน (porcelain stone) ที่ขุดได้มาสกัดเป็นผงพอร์ซเลนโดยใช้เครื่องตำพลังงานน้ำ จากนั้นจึงนำไปล้าง ทิ้งให้ตกตะกอนแล้วบ่มไว้เพื่อนำมาอัดเป็นบล็อกดินเหนียว	
2	นำบล็อกดินเหนียวมาคลึงให้เป็นแผ่น	ใช้แท่งไม้คลึงบล็อกดินเหนียวให้แผ่ออกเป็นแผ่น	
3	ตากในที่ร่ม	นำแผ่นดินเหนียวที่คลึงจนได้ที่แล้วไปตากให้แห้งในที่ร่ม	
4	ตัดและตัดแต่งแผ่นดินเหนียว	นำแผ่นดินเหนียวที่ตากจนแห้งดีแล้วมาตัดให้ได้รูปทรงและขนาดตามต้องการ จากนั้นจึงตัดแต่งเก็บรายละเอียด	

ลำดับ ขั้นตอน	ชื่อขั้นตอน	เนื้อหาขั้นตอนจำเพาะ	ภาพประกอบ
5	วาดเขียนสีได้ เคลือบ	วาดตกแต่งลวดลายบนแผ่นดิน เหนียวที่ยังไม่ได้เคลือบด้วยเทคนิค เขียนสีได้เคลือบ	
6	เคลือบ	นำแผ่นดินเหนียวที่วาดลวดลาย ตกแต่งเสร็จแล้วทาเคลือบเป็นชั้น บาง ๆ ให้เสมอทั่วแผ่น	
7	เผาผลิต	นำชิ้นงานเข้าเตาเผา ตัวชิ้นงานจะถูก เผาที่อุณหภูมิสูงโดยอุณหภูมิจะ สูงขึ้นตามแนวเส้นโค้งการให้ความ ร้อนโดยศิลปินหรือช่างฝีมือต้อง ควบคุมให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ เพื่อให้ชิ้นงานกลายเป็นแผ่น กระเบื้องเคลือบ	
8	ตกแต่งเขียนสีบน เคลือบ	หลังจากผ่านขั้นตอนการเผาผลิตแล้ว จึงตกแต่งเขียนสีบนแผ่นกระเบื้องที่ ผ่านการเผาเคลือบมาแล้วหนึ่งรอบ	

ลำดับ ขั้นตอน	ชื่อขั้นตอน	เนื้อหาขั้นตอนจำเพาะ	ภาพประกอบ
9	เผาอบลาย	นำชิ้นงานอบในเตาอบอุณหภูมิต่ำ เพื่อคงสีสันทนลายบนผิวเคลือบ	
10	เข้ากรอบ	นำแผ่นกระเบื้องเคลือบที่เผา เรียบร้อยแล้วมาตกแต่งเข้ากรอบให้ สวยงาม	

ตารางที่ 3-2 งานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบรูปแบบต่าง ๆ (Jiaqi Jiang, 2023)

ลำดับ	สไตล์งาน	ภาพผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้สร้างสรรค์
1	ชิงฮวา (ลาย คราม)		แมว	หลิวตง
2	ชิงฮวาโย่วหลี่หง (เขียนสีได้เคลือบ ทั้งสีครามและสี แดง)		นกเอี้ยงหงอน ก้นลาย	หวังหลงฟู

ลำดับ	สไตล์งาน	ภาพผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้สร้างสรรค์
3	ตู้ไม้		ภาพอวยพร วัดเกิดให้อายุ มั่นขวัญยืน	เก็บรักษาโดย พิพิธภัณฑราช วังต้องห้ามกุ กง
4	โต๊ะไม้		อุดมสมบูรณ์ มากมีผล	ลูเหยียน
5	ตู้ไม้		เลื่อนยศเลื่อน ตำแหน่ง	เก็บรักษาโดย พิพิธภัณฑราช วังต้องห้ามกุ กง
6	เขียนเจียงไฉ่		สี่ฤดู	หวังเว่ยผิง
7	เฟินไฉ่		ผลิร้อนร่วง หนาว	สวีย่าเฟิง

ลำดับ	สไตล์งาน	ภาพผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้สร้างสรรค์
8	โม้ไฉ่		เมฆสีม่วง ปรากฏที่ทิศ ตะวันออก	หลี่เหวินเว่ย
9	จีนไฉ่ (เทคนิค เขียนสียุค สมัยใหม่ที่ ประยุกต์จากการ เขียนสีแบบ ตะวันตก)		อินทรี	ถังจื้อเฉียนยง
10	งานเคลือบสี อุณหภูมิสูง		แสงแห่งพุทธะ	อวี๋จิ้น

ลำดับ	สไตล์งาน	ภาพผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้สร้างสรรค์
11	ตกแต่งแบบผสม เทคนิค		กวนอิมปาง พันกร	แพยหญิงจง
12	เขียนสีใต้เคลือบ แล้วตกแต่งบน เคลือบด้วย เทคนิคอู๋ไฉ่		กระเรียนและ ต้นสน	หลี่ไหยวอวี

ลำดับ	สไตล์งาน	ภาพผลงาน	ชื่อผลงาน	ผู้สร้างสรรค์
13	กว้างใผ่ (ตกแต่งเขียนสีหลากหลายแล้ว ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเทคนิคเขียนสีทอง)		ขบวนชมสวน	ที่อยู่หลัง

ผลงานของศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนำผลงานของศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยใช้หลักทฤษฎีสัญศาสตร์และประติมานวิทยาซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแทนศิลปินงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของประเทศไทยจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย 1) นิ่งกัง 2) กุซวีเซิง 3) สยงกังหู่ 4) จูเล่อเกิง และ 5) หวังชิงลี่ โดยจะทำการศึกษาจากประวัติของศิลปินทั้ง 5 ท่านและข้อมูลของผลงานที่ประกอบด้วยชื่อผลงาน แนวคิด รูปแบบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยศิลปินแต่ละท่านจะมีการคัดเลือกผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่มีความเป็นตัวแทนมาทำการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ศิลปินท่านที่ 1 “นิงกัง”

ภาพที่ 3-1 ภาพถ่ายศิลปิน นิงกัง (Ning Gang, 2021)

1.1. ประวัติโดยสังเขป

นิงกัง เกิดในปีค.ศ.1963 ครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคของมหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น ปัจจุบันนิงกังเป็นศาสตราจารย์ระดับ 2 (ในประเทศจีนตำแหน่งศาสตราจารย์แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ระดับ 1 คือระดับสูงสุด) และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น ทั้งยังเป็นคณบดีของสถาบันวิจัยต่าง ๆ เช่น สถาบันวัฒนธรรมเครื่องเคลือบระดับสูง ที่สำคัญเขายังเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะเครื่องเคลือบของประเทศจีนและเป็นผู้แทนในสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 13

นอกจากนี้ นิงกังยังได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ในฐานะปรมาจารย์ด้านศิลปะเครื่องเคลือบจีน อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมศิลปินจีน และสมาชิกของคณะกรรมการศิลปะเครื่องเคลือบของสมาคมศิลปินจีน ทั้งยังเป็นสมาชิกของสถาบันศิลปะเครื่องเคลือบนานาชาติ (International Academy of Ceramics: IAC) ขององค์กร UNESCO กรรมการบริหารของ China-Europe Humanities and Arts Education Alliance สมาชิกของคณะกรรมการประจําณฑลเจียงซี ดำรงตำแหน่งประธานสมาคม Jiangxi Industrial Design Society รองประธานสมาคม Jiangxi Artists

Association รวมถึงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำศูนย์ศิลปะที่มหาวิทยาลัย Cambridge University ประเทศอังกฤษ

1.2. ผลงานของนึ่งกั๋ง

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน: “นกกระเรียนแลดอกบัว”

ภาพที่ 3-2 ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” ของนึ่งกั๋ง

แนวคิด: ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” เป็นภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่สร้างขึ้น โดยการผสมผสานภาพวาดบนเครื่องเคลือบเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูง เป็นการผสมผสาน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบที่มีความหมายเชิงกวีและความหมายแฝง เช่น นกกระเรียน ปลา และดอกบัว เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงความปรารถนาอันงดงามแห่งความบริสุทธิ์ ความสูงส่ง ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และความสามัคคี

รูปแบบ: ผลงานเป็นการลงสีบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ผสมผสานการวาดภาพบนเครื่องเคลือบและประติมากรรมนูนต่ำเข้าด้วยกัน

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การเคลือบสีด้วยอุณหภูมิสูง การเขียนสีเฟินฉี ประติมากรรมและการเขียนลายน้ำทองบนเคลือบ ประกอบเข้ากับเทคนิคการวาดภาพ ได้แก่ การหมึกสาด และเทคนิคการใช้ฟู่กันแบบกงปี (แบบพิถีพิถัน) ในการวาดภาพจีน

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน: “อายุยืนนานผาสุกสำราญ”

ภาพที่ 3-3 ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” ของ닝กั๋ง (Jiaqi Jiang, 2023)

แนวคิด: ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” เป็นภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานภาพวาดเครื่องเคลือบเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและใช้ภาพที่มีความเป็นรูปธรรมเช่น “นกกระเรียน” “ดอกบัว” และ “ข้าวสาลี” เป็นองค์ประกอบหลัก โดยศิลปินใช้ภาพที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของ “ความผาสุก” และ “ความสำราญ” เหล่านี้ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดทางวัฒนธรรมเรื่อง “ความผาสุกเป็นสิ่งสวยงาม” และ “ความสำราญเป็นสิ่งล้ำค่า”

รูปแบบ: รูปแบบของงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” เป็นงานภาพเขียนบนกระดาษแข็งเคลือบ

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพที่ใช้ ได้แก่ การสาดหมึก และเทคนิคการใช้พู่กันแบบกงปี้ (แบบพิถีพิถัน) ในการวาดภาพจีน เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงสามารถสร้างพื้นผิวของผลงานที่เต็มไปด้วยบทกวีและความหมายแฝง ส่วนเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการใช้พู่กันแบบกงปี้ (แบบพิถีพิถัน) ทำให้ภาพสัตว์ต่างๆ เช่น นกกระเรียน ดอกบัว และรวงข้าวสาธิตีความละเอียดอ่อนและเหมือนจริง การผสมผสานระหว่างงานพู่กันแบบลายเส้นที่เรียบง่ายและแบบพิถีพิถันทำให้ผลงานมีพลังและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน: “สุขสงบมิ่งมงคล”

ภาพที่ 3-4 ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” ของนิงกิง (Jiaqi Jiang, 2023)

แนวคิด: ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” เป็นภาพวาดบนกระดาษแข็งเคลือบที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานภาพวาดเครื่องเคลือบเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและใช้ “นกกระเรียน” “ดอกบัว” และ “เมฆมงคล” เป็นองค์ประกอบหลัก การสร้างสรรค์และตีความภาพเหล่านี้ขึ้นใหม่ ทำให้ผลงานเกิดเป็นบรรยากาศของสวรรค์ โลก และสิ่งของที่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่าย มีความเป็นมงคล และกลมกลืนกัน เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและการสรรเสริญต่อธรรมชาติและชีวิตของศิลปิน

รูปแบบ: รูปแบบของงาน “สุขสงบมีมงคล” เป็นการวาดภาพบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ผสมผสานเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและประติมากรรมนูนต่ำ

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ เทคนิคประติมากรรม และเทคนิคการเขียนลายน้ำทอง ส่วนเทคนิคการวาดภาพที่ใช้ ได้แก่ เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน และเทคนิคการใช้ฟู่กันแบบกงปี (แบบพิถีพิถัน)

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน: “นกระยางชมดอกบัว”

ภาพที่ 3-5 ผลงาน “นกระยางในสระบัว” ของนิงกัง (Jiaqi Jiang, 2023)

แนวคิด: ผลงาน “นกระยางในสระบัว” เป็นภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานภาพวาดเครื่องเคลือบเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูง และใช้ “นกระยางสีขาว” “ดอกบัว” และ “ปลา” เป็นองค์ประกอบหลัก ภาพของนกระยาง ดอกบัว และปลาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบทั่วไปในวัฒนธรรมจีนโบราณ มีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความบริสุทธิ์และ

ความกลมกลืน ศิลปินได้ถ่ายทอดแนวคิดทางศิลปะของการอยู่ร่วมกันที่กลมกลืนกันผ่านการผสมผสานระหว่างรูปภาพต่าง ๆ เช่น นกกระยาง ดอกบัว และปลาที่มีวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “นกกระยางในสระ” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ผสมผสานการวาดภาพบนแผ่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับการเคลือบสีอุณหภูมิสูง โดยภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบมีรูปทรงเป็นวงกลม ใช้สีโทนเข้มละนำไปเผาที่อุณหภูมิสูง นำเสนอออกมาเป็นบรรยากาศของสระบัวที่เงียบสงบและลึกซึ้ง พื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเผาช่วยเพิ่มระดับสีของภาพและเพิ่มการมองเห็น และแรงปะทะทางสายตาให้กับผลงาน

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การเขียนสีแบบพัวยั่วไฉ่ (การสาดเคลือบ) และการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ ส่วนเทคนิคการวาดภาพที่ใช้ ได้แก่ เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน และเทคนิคการใช้พู่กันแบบกงปี (แบบพิถิพิถัน) เทคนิคการเขียนสีแบบพัวยั่วไฉ่ด้วยอุณหภูมิสูง เทคนิคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นและพื้นผิวที่หลากหลายของสระบัว จากนั้นใช้เทคนิคพู่กันแบบกงปี (แบบพิถิพิถัน) ในการลงสีเฟินไฉ่เป็นรูปปลาว่ายน้ำอยู่ในน้ำ กระจายฝักบัวและดอกบัวในสระบัว และนกกระยางที่ซ่อนตัวอยู่ในสระบัวครึ่งตัว จนกลายเป็นภาพที่มีบรรยากาศของความเป็นบทกวีและความกลมกลืน

2. ศิลปินท่านที่ 2 “ถูซวีเซิง”

ภาพที่ 3-6 ภาพถ่ายศิลปิน ถูซวีเซิง (Tu Xusheng, 2023)

3.1. ประวัติโดยสังเขป

กูชวีเซิง เกิดเมื่อปีค.ศ.1942 เป็นชาวหนานชาง มณฑลเจียงซี คุณกูชวีเซิงเป็น
 ปรมาจารย์ด้านศิลปหัตถกรรมจีนระดับสูง ปรมาจารย์ด้านศิลปหัตถกรรมจีนของมณฑลเจียงซี และ
 ยังเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะเครื่องเคลือบของประเทศจีน รวมถึงสมาชิกของสมาคมศิลปหัตถกรรม
 แห่งประเทศจีน เขามีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะตกแต่งเครื่องเคลือบเฟินไฉ่ ชำนาญการใช้เทคนิค
 ตกแต่งเขียนสีเฟินไฉ่วาดภาพบุคคล นกและดอกไม้ สัตว์ป่า 4 เท้า รวมถึงทิวทัศน์ภูเขา-แม่น้ำเป็น
 พิเศษ ภาพกระรอกที่รังสรรค์ขึ้นจากปลายพู่กันของเขาทั้งสมจริง เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา น่ารักน่าเอ็นดู
 ใครเห็นเป็นต้องรัก

กูชวีเซิงสร้างเสริมพลังชีวิตและเสน่ห์รูปแบบใหม่สู่ศิลปะเครื่องเคลือบโดยผ่าน
 อัตลักษณ์ทางศิลปะและทักษะอันยอดเยี่ยมจึงทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวแทนสำคัญของศิลปะ
 เครื่องเคลือบร่วมสมัย (Tu Xusheng, 2007)

3.2. ผลงานของกูชวีเซิง

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน: “ฉากกั้นงานเฟินไฉ่รูป 4 กระรอก”

ภาพที่ 3-7 ผลงาน “ฉากกั้นงานเฟินไฉ่รูป 4 กระรอก” ของกูชวีเซิง

แนวคิด: ผลงาน “ฉากกั้นงานเฟินไฉ่รูป 4 กระจกรอก” สื่อถึงความห่วงใยต่อระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ศิลปินแสดงออกถึงการเรียกร้องให้มีผู้คนมีความรักและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านดอกไม้ ผลไม้ และกิจกรรมของกระจกรอกการวาดเหล่ากระจกรอกในอิริยาบถต่าง ๆ ตามวิถีสัตว์ป่าท่ามกลางฉากทัศน์ธรรมชาติอย่างพิถีพิถัน เหล่ากระจกรอกในผลงานชิ้นนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่อิสระท่ามกลางป่าไม้ นำเสนอความงดงามและความกลมกลืนของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “ฉากกั้นงานเฟินไฉ่รูป 4 กระจกรอก” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการลงสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ เป็นการนำเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับความสวยงามแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งความดั้งเดิมและความสมัยใหม่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน ขนและผิวหนังของกระจกรอกแต่ละตัวได้รับการถ่ายทอดอย่างพิถีพิถันผ่านการไล่ระดับสีด้วยความละเอียดละไม ทำให้ผลงานมีมิติและมีความสมจริง จนได้ภาพที่มีความสดใสและการเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาของกระจกรอกในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้เห็นถึงความห่วงใยต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน: “โซคลาภยิ่งใหญ่ คำขयर่ารวย”

ภาพที่ 3-8 ผลงาน “โซคลาภยิ่งใหญ่ คำขयर่ารวย” ของณัฐวีเชิง

แนวคิด: ในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม “ไก่อ” เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นสิริมงคล ผลงาน “โซคลาถยั้งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของฉูชวีเซ็งใช้รูปสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นองค์ประกอบในผลงาน โดยใช้ไก่อทองเพื่อแสดงความหมายอันเป็นมงคล และผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเข้ากับรูปแบบศิลปะสมัยใหม่

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “โซคลาถยั้งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการลงสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ เป็นการผสมผสานเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งแบบความดั้งเดิมและความเป็นสมัยใหม่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน การใช้สีอ่อน สว่างและคอนทราสต์ของสีที่ชัดเจนทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและความปิติยินดี

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน: “งานไก่อไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ”

ภาพที่ 3-9 ผลงาน “งานไก่อไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ” ของฉูชวีเซ็ง

แนวคิด: ผลงาน “งานโต้้วไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ” นำภาพกระรอกและผีเสื้อมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ประกอบเข้ากับแนวความคิดทางศิลปะที่มุ่งเน้นความกลมกลืนตลอดจนการผสมผสานระหว่างความเป็นดั้งเดิมและสมัยใหม่ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอ (Tu Xusheng, 2010) ผลงาน “งานโต้้วไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ” แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในธรรมชาติระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์ ชับเน้นความสงบและความงดงามที่เหล่าสัตว์ในภาพนำพาผู้ชม

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “งานโต้้วไฉ่ลายกระรอกเข้าผีเสื้อ” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการลงสีแบบโต้้วไฉ่ ผลงานนี้ได้สืบทอดแก่นแท้ของศิลปะเครื่องเคลือบจีนดั้งเดิม ในขณะเดียวกันยังสอดแทรกไว้ด้วยองค์ประกอบทางศิลปะสมัยใหม่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคเขียนสีโต้้วไฉ่สมัยใหม่ โดยความแตกต่างจากโต้้วไฉ่แบบดั้งเดิมคือ ต้องลงสีน้ำเงินและสีขาว (ลายคราม) ก่อนแล้วจึงค่อยลงสีเฟินไฉ่ ศิลปินใช้เทคนิควาดภาพอันวิจิตรประณีตในการรังสรรค์เส้นสาย ลายขน รวมถึงปีกของเหล่าสัตว์ในภาพ สร้างเสริมให้ผลงานมีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน: “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”

ภาพที่ 3-10 ผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” ของฉูชวีเซิง

แนวคิด: ผลงาน “นักรบเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” มีการใช้ “ต้นสน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและมั่นคง และ “นักรบเรียน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวและเป็นสิริมงคลมาใช้เป็นองค์ประกอบของผลงาน ความหมายคือ หวังว่าจะมีชีวิตที่แข็งแกร่ง ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง มีความสุขเช่นเดียวกับต้นสนและนักรบเรียน เป็นการถ่ายทอดความหวังให้ชีวิตดีขึ้นและการอวยพร

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “นักรบเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบลายคราม ใช้เทคนิคลายครามแบบดั้งเดิม มีการติดตั้งด้วยการใส่กรอบรูปไข่และฉากที่มีการลุลาย เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมและสุนทรียภาพสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ผลงานโดยรวมจึงนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคเขียนสีลายคราม และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน ใช้เทคนิคพู่กันจีนที่ผสมผสานระหว่าง “การใช้พู่กันแบบงั้งฮูและแบบลายเส้นที่มีความเรียบง่าย” แล้ใช้ความเข้มข้นและการลงน้ำหนักของสีลายครามมาเพื่อนำเสนอคุณลักษณะที่มั่นคงและตั้งตรงของต้นสน อีกทั้งแสดงออกถึงรูปลักษณ์ที่สง่างามและมีเสน่ห์ของนักรบเรียน

3. ศิลปินท่านที่ 3 “สยงกั้งฮู”

ภาพที่ 3-11 ภาพถ่ายศิลปิน สยงกั้งฮู (Xiong Gangru, 2020)

4.1. ประวัติโดยสังเขป

สยงกังหู่ เกิดเมื่อปี ค.ศ.1941 เป็นทั้งศิลปินและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบของประเทศจีน คุณสยงกังหู่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น และประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในสาขาศิลปะเครื่องเคลือบ ศิลปินท่านนี้ครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานประติมากรรมเครื่องเคลือบเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น สยงกังหู่ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์เป็นปรมาจารย์สาขาศิลปะหัตถกรรมจีน และได้รับรางวัลความสำเร็จตลอดชีวิตการศึกษาและการออกแบบงานศิลปะเครื่องเคลือบของจีน ในปี ค.ศ.2013

ผลงานเครื่องเคลือบของสยงกังหู่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทั้งในด้านเทคนิคอันวิจิตร ประณีต แนวคิดหลักที่มุ่งเน้นธรรมชาติ การใช้สีที่หลากหลาย ตลอดจนแนวความคิดทางศิลปะและอารมณ์ของผลงาน ศิลปินท่านนี้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและสามารถดึงอารมณ์ร่วมได้อย่างน่าจับใจโดยผ่านการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา (Fan Xiaoguang, 2009)

4.2. ผลงานของสยงกังหู่

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน: “มหามงคล”

ภาพที่ 3-12 ผลงาน “มหามงคล” ของสยงกังหู่

แนวคิด: แนวคิดหลักของผลงานชิ้นนี้คือความเป็นสิริมงคล มีการใช้รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพวาดที่ละเอียดอ่อน สีสันสดใส และภาพที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ผลงานถ่ายทอดคำอวยพรให้ผู้ชมมีสุขสมหวัง มีสิริมงคลในชีวิตและโชคดีมีชัยโดยผ่านการสร้างสรรค์ภาพลวดลายองค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายมงคลจาก “รูปไก่ตัวผู้”

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “มหามงคล” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการลงสีได้เคลือบแบบอู๋ไฉ่ มีการใช้สีที่สว่างสดใสเพื่อเพิ่มความสวยงามและความรู้สึกรื่นเริงของให้กับผลงาน

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีได้เคลือบแบบอู๋ไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน มีการสร้างสรรค์ภาพ “ไก่ตัวผู้” ที่มีความเป็นสามมิติและมีความเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์ สีสนที่ใช่วาดทำให้ภาพไก่มีความสง่างามและน่าเกรงขาม ซึ่งได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องความเป็นมงคลอย่างเต็มที่

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน: “ภาพหมุ่มมวไล้”

ภาพที่ 3-13 ผลงาน “ภาพหมุ่มมวไล้” ของสงยงังหฺรู

แนวคิด: ผลงาน “ภาพหมุ่มมวไล้” แสดงให้เห็นถึงรูปร่าง ขน และลักษณะเฉพาะของไก่ที่หลากหลาย แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของไก่ที่มีความสดใส มีชีวิตชีวา และมีอิสรภาพ เป็นการแสดงให้เห็นการใช้รูปไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพื่อความสวยงามและสื่อถึงการอวยพร

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “ภาพหม่อมวลไก่” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการลงสีได้เคลือบแบบอู๋ไฉ่ โดยใช้สีสันสดใสเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความสุขสงบและความสวยงาม

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีได้เคลือบแบบอู๋ไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน ผลไม้สีแดงที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ใหญ่และฝูงไก่ที่มีความร่าเริงทำให้ผลงานเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความกลมกลืน

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน: “ย้อมสีสันแห่งพงไพร”

ภาพที่ 3-14 ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” ของสงยงกังหู่

แนวคิด: ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติผ่านคุณลักษณะของไก่และดอกไม้ที่บานสีแดงสด

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคชิงฮวาโย่วหลี่หง (เขียนสีได้เคลือบทั้งสีครามและสีแดง)

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคชิงฮวาโย่วหลี่หง (เขียนสีได้เคลือบทั้งสีครามและสีแดง) และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติและงานฝีมืออันประณีตของศิลปะเครื่องเคลือบ สีครามและสีแดงได้เคลือบมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวเกิดรูปแบบและพื้นผิวของผลงานที่แตกต่างกัน ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้น เทคนิคการตกแต่งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในงานศิลปะเครื่องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเพิ่มเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลงานอีกด้วย

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน: “ส่งข่าวดี”

ภาพที่ 3-15 ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสงยงกังหฺรู

แนวคิด: ผลงาน “ส่งข่าวดี” มีพื้นฐานมาจากความหมายอันเป็นมงคลในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ไก่ มักเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี การทำงานหนัก และการตื่นเช้า ในขณะที่ดอกหล้าเหมยสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์และความสง่างาม ก้อนหินสีดำและพื้นหลังสีเหลืองสร้างบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นให้กับผลงาน การผสมผสานระหว่างไก่ตัวผู้และดอกหล้าเหมยสื่อถึงความหมายแห่งการเฉลิมฉลองและเป็นสิริมงคล และเป็นการเฉลิมฉลองและคาดหวังสิ่งดี ๆ ในชีวิต

รูปแบบ: รูปแบบของผลงาน “ส่งข่าวดี” มีเอกลักษณ์และมีความสร้างสรรค์ เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคการลงสีใต้เคลือบแบบเฟินไฉ่ โดยเทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงทำให้ภาพสว่างและเรียบเนียน ในขณะที่เทคนิคการลงสีใต้เคลือบแบบเฟินไฉ่ช่วยความมีมิติและความละเอียดอ่อนให้กับภาพผลงาน

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคการลงสีใต้เคลือบแบบเฟินไฉ่ การผสมผสานความงามของศิลปะเครื่องเคลือบเข้ากับวิชาชีพชั้นของการวาดภาพ สะท้อนถึงทักษะอันประณีตและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของศิลปินในงานฝีมือเครื่องเคลือบดั้งเดิมและศิลปะการวาดภาพ

4. ศิลปินท่านที่ 4 “จูเล่อเกิง”

ภาพที่ 3-16 ภาพถ่ายศิลปิน จูเล่อเกิง (Zhu Legeng, 2020)

5.1. ประวัติโดยสังเขป

จูเล่อเกิง คณบดี ศาสตราจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกคณะวิจิตรศิลป์
สร้างสรรค์งานศิลปะสถาบันวิจัยและการสร้างสรรค์งานศิลปะ และอดีตรองประธานสมาคม
ศิลปทัศนกรรมแห่งชาติจีน รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจีน ปรมาจารย์ด้านศิลปะ
เครื่องเคลือบของประเทศจีน รวมถึงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติชุดที่ 11, 12 และ 13 ใน
การประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน และยังได้รับการสวัสดิการดูแลในฐานะผู้เชี่ยวชาญใน
ส่วนเงินช่วยเหลือพิเศษของสภาแห่งรัฐ คุณจูเล่อเกิงได้เข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบร่วม
สมัยอยู่หลายครั้งทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ในปีค.ศ.2012 เขาได้รับรางวัล “Chinese
Intangible Cultural Heritage Award” จากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัล “Chinese Art and
Literature Award” จากสถาบัน China Academy of Arts ในปีค.ศ.2013 นอกจากนี้คุณจูเล่อเกิง
ยังเคยจัดนิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบส่วนบุคคลทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส และเยอรมนี

5.2. ผลงานของจูเล่อเกิง

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน: “ภาพม้าควบทะเลยาน”

ภาพที่ 3-17 ผลงาน “ภาพม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง (Jiaqi Jiang, 2023)

แนวคิด: ม้าเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ ความก้าวหน้า จิตวิญญาณแห่งความอุตสาหะ
และความกล้าหาญ ขณะเดียวกัน ม้ายังมีแรงผลักดันที่กล้าหาญ พลังอันไม่มีที่สิ้นสุด และความงาม
อันไม่สิ้นสุด ในผลงาน “ภาพม้าควบทะเลยาน” จูเล่อเกิงมีการใช้ลายเส้นที่พลิ้วไหวในการวาดโครงร่าง
และลวดลายของตัวม้าด้วยฝีแปรงที่เด่นชัด ในขณะเดียวกันยังใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบเชิงศิลป์

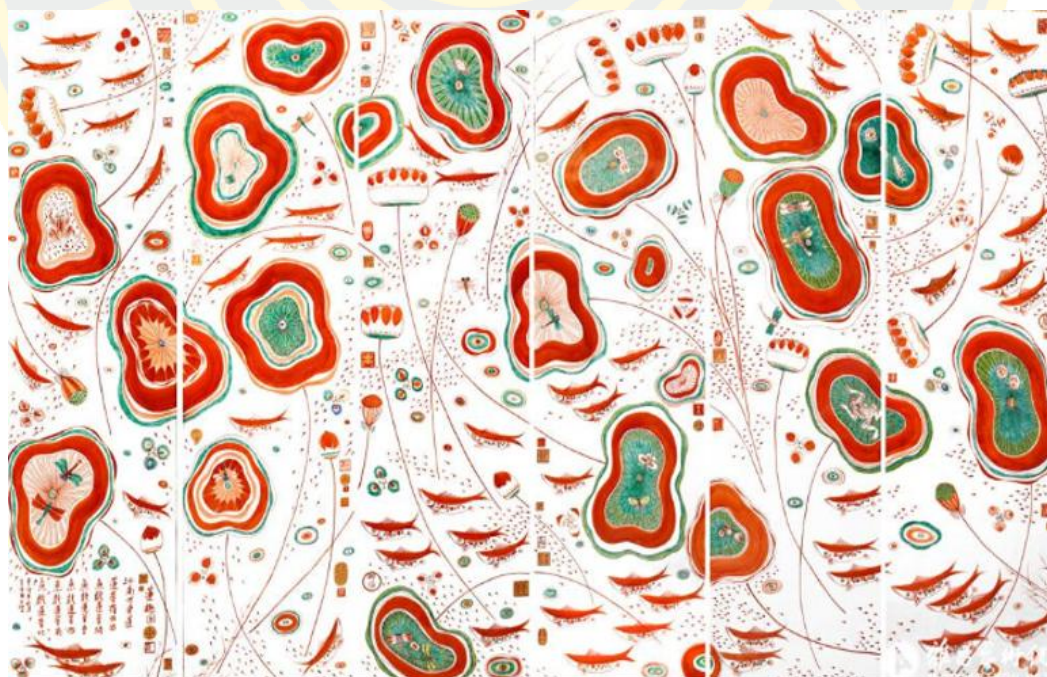
เรียงร้อยองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ซ้อนทับกันอย่างต่อเนื่อง ใช้ท่วงท่าร่างกายม้าที่เหยียดขาเต็มกำลัง เปี่ยมด้วยความปราดเปรียวแข็งแรงสร้างบรรยากาศขณะฝูงม้าพากันควบโจนทะยานไปข้างหน้าจนได้ผลงานภาพที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา จูเล่อกิงเป็นศิลปินที่เคารพต่อธรรมชาติ และยังยึดถือธรรมชาติเป็นอาจารย์เสมอมา ผลงาน “ภาพม้าควบทะยาน” เป็นการสร้างสรรค์โดยตีความแนวคิดที่ว่า “สรรพสิ่งล้วนเป็นครู” ซึ่งเป็นคติที่จูเล่อกิงยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

รูปแบบ: ผลงาน “ภาพม้าควบทะยาน” ของจูเล่อกิงเป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบสีแดงและเขียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิคอันประณีตและรูปแบบทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของจูเล่อกิง

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีแดงและสีเขียวบนแผ่นกระเบื้องเคลือบแบบดั้งเดิม ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการวาดภาพตกแต่งที่มีความสวยงามแบบสมัยใหม่ ภาพที่มีสีสันและความอิมิตัวสูง และลายเส้นเรียบง่าย ทำให้ผลงานไม่เพียงแต่มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมีกลิ่นอายของยุคสมัยและรสชาติของความเป็นสมัยใหม่อีกด้วย

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน: “ความรื่นเริงในบึงบัว”

ภาพที่ 3-18 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่อกิง

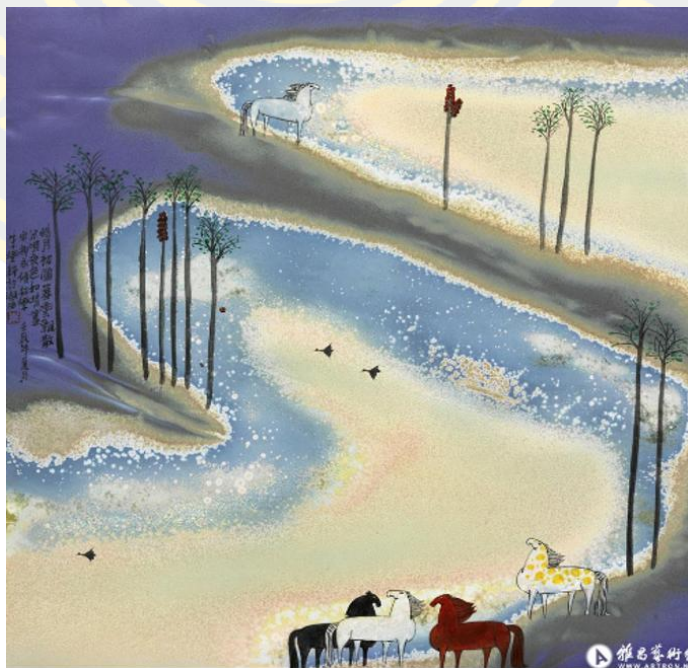
แนวคิด: ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ใช้องค์ประกอบของปลา ไบบัว กบ และแมลงปอเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ในผลงานนี้มีปลาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของภาพและยังเป็นองค์ประกอบรูปสัตว์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการแสดงออกถึงความสุขอันรื่นเริงซึ่งเป็นแนวคิดหลักประการหนึ่งของผลงานได้อย่างสมบูรณ์ จูเล่เอเกิงใช้ลายเส้นที่ประณีตและสีสันสดใส บรรจงวาดฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมาบนไบบัว ทำให้ภาพฝูงปลาสมจริงราวกับมีชีวิต ในขณะเดียวกันยังเติมแต่งผลงานด้วยภาพสัตว์อื่น ๆ ในบึง อาทิ แมลงปอ กบ เพื่อให้องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันสร้างภาพบรรยากาศอันแสนสุข นอกจากนี้ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ยังเป็นผลงานที่สะท้อนภาพของชีวิตที่เบ่งบานอยู่ภายในจิตใจของจูเล่เอเกิงอีกด้วย

รูปแบบ: ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่เอเกิงเป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบสีแดงและเขียว

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีแดงและสีเขียวบนแผ่นกระเบื้องเคลือบแบบดั้งเดิม ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการวาดภาพตกแต่งที่มีความสวยงามแบบสมัยใหม่ มีการแสดงให้เห็นถึงการยกย่องธรรมชาติและความรักต่อชีวิตของศิลปินผ่านการแสดงภาพของปลาและไบบัว

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน: “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง”

ภาพที่ 3-19 ผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง” ของจูเล่เอเกิง

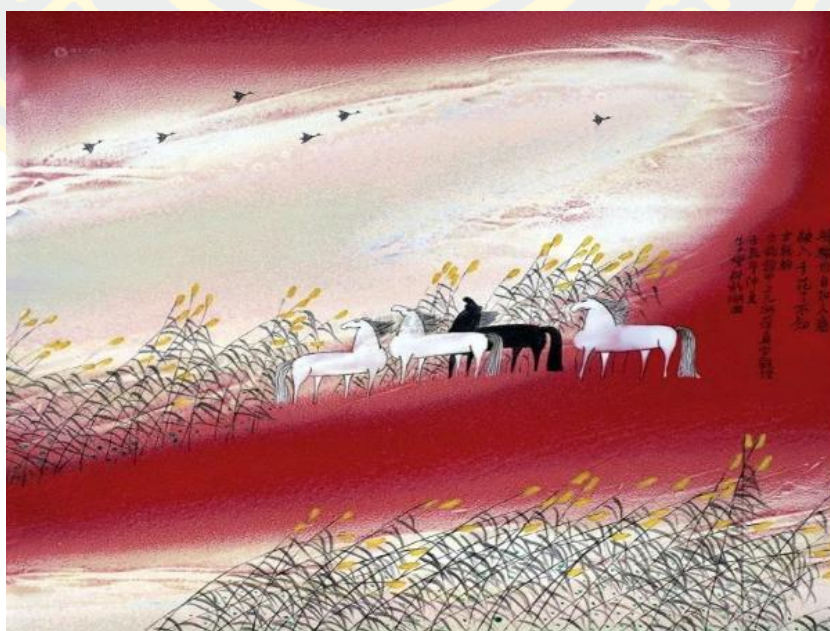
แนวคิด: ผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง” แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในด้านงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบและความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัยของजूเล่เกิง ผลงานชิ้นนี้นำเสนอภาพทิวทัศน์ธรรมชาติและม้าในยามค่ำคืนโดยผ่านเทคนิคเคลือบสีอุณหภูมิสูง การใช้ลายเส้นและสีสันทึบที่เรียบง่ายแสดงให้เห็นถึงสไตล์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และความชื่นชมในธรรมชาติของजूเล่เกิง ในขณะเดียวกันผลงานชิ้นนี้ยังทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและเป็นสิริมงคล

รูปแบบ: ผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงผสมเข้ากับเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ พื้นผิวของผลงานที่เกิดจากการเคลือบสีอุณหภูมิสูงช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับภาพและความหมายของผลงาน การแสดงออกของเส้นสายที่เรียบง่ายและสีสันทดต่างทำให้ผลงานสามารถปรับให้เข้ากับความงามแบบร่วมสมัยได้มากขึ้น ผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง” แสดงให้เห็นถึงความพยายามริเริ่มทดลองนวัตกรรมใหม่ในงานภาพบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมที่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์ รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของजूเล่เกิง ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการแสดงออก และการตีความแนวคิดหลักของผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน: “อาซากกลางบุปผา”

ภาพที่ 3-20 ผลงาน “อาซากกลางบุปผา” ของजूเล่เกิง

แนวคิด: ผลงาน “อาซากกลางบุปผา” ผสมผสานองค์ประกอบการวาดภาพแบบจีนดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคเครื่องเคลือบร่วมใหม่ นำเสนอออกมาเป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบที่มีบรรยากาศของความเป็นบทกวี ผลงานชิ้นนี้แสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิต ความกลมกลืนและความแข็งแกร่งผ่านการผสมผสานระหว่าง “ดอกไม้ม้า” และ “ม้า” พื้นที่ขนาดใหญ่สีสีแดงและสีฟ้าอ่อนเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำและท้องฟ้า ในขณะที่ดอกไม้สีเหลืองสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมีชีวิตชีวา ม้า 4 ตัวยืนเชิดหัวและนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าทำให้เกิดภาพที่มีชีวิตชีวาและมีความเคลื่อนไหว

รูปแบบ: ผลงาน “อาซากกลางบุปผา” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงผสมเข้ากับเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และประติมากรรมนูนต่ำ ผลงาน “อาซากกลางบุปผา” ใช้สีที่หลากหลาย การจัดองค์ประกอบภาพที่ชาญฉลาด และเทคนิคที่ละเอียดอ่อนประณีตในการบูรณาการงานฝีมือเครื่องเคลือบและศิลปะการวาดภาพเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูง เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคประติมากรรมนูนต่ำ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงทำให้พื้นหลังสีแดงและสีฟ้าอ่อนในภาพดูสดใสและน่าสนใจ เทคนิคประติมากรรมทำให้ได้พื้นผิวที่มีความเหมาะสม และเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ในวาดดอกไม้ ม้า และนกสีเหลืองทำให้องค์ประกอบเหล่านี้ละเอียดอ่อนและสดใสยิ่งขึ้น

5. ศิลปินท่านที่ 5 “หวังชิงลี่”

ภาพที่ 3-21 ภาพถ่ายศิลปิน หวังชิงลี่ (Wang Qingli, 2022)

6.1. ประวัติโดยสังเขป

หวังชิงลี่ เกิดเมื่อปีค.ศ.1982 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาจิตรกรรมจีนจากสถาบันจิตรศิลป์กวางโจว และปริญญาเอกสาขาศิลปะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวฮั่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะศิลปะเครื่องเคลือบมหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้น และนักวิชาการของสถาบันวิจัยศิลปะจีน

หวังชิงลี่มีทักษะด้านศิลปะเครื่องเคลือบที่ล้ำลึก เธอมีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้วัสดุเครื่องเคลือบและเทคนิคหัตถศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม ทั้งยังให้ความสำคัญกับการวาดภาพและการแสดงออกทางลายเส้นอย่างพิถีพิถัน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสรรสร้างและเผาขึ้นอย่างประณีตในทุกรายละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะงานฝีมือระดับสูง (Wang Qingli, 2015)

ผลงานของหวังชิงลี่เป็นพื้นฐานมาจากศิลปะเครื่องเคลือบดั้งเดิมแล้วบูรณาการร่วมกับสุนทรียภาพและวิธีการแสดงออกสมัยใหม่ เธอมักนำเทคนิคดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับภาษาศิลปะร่วม

สมัยเพื่อสร้างผลงานที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งการผสมผสานระหว่างความเป็นดั้งเดิมและความเป็นสมัยใหม่ ทำให้ผลงานมีความร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์มากขึ้น (Wang Qingli, 2016)

6.2. ผลงานของหวังชิงลี่

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน: “นกยูง”

ภาพที่ 3-22 ผลงาน “นกยูง” ของหวังชิงลี่

แนวคิด: แนวคิดหลักของผลงาน “นกยูง” คือ นกยูง เป็นสัญลักษณ์ของความงามและความศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ขนนกยูงเป็นจุดสำคัญของผลงาน โดยนำเสนอด้วยสีเส้นอันสดใส และการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกหรูหรางามสง่า นกยูงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและโชคลาภ ทั้งยังเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพ และอิสรภาพ

รูปแบบ: ผลงาน “นกยูง” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีน ศิลปินผสมผสานเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับการสร้างสรรค์ภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ โดยแสดงความงามของนกยูงผ่านเทคนิคการวาดภาพที่ละเอียดอ่อน การตกแต่งที่หลากหลาย และรายละเอียดที่ประณีต

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน: “ลำนน้ำแห่งจินตนาการในป่าฝน”

ภาพที่ 3-23 ผลงาน “ลำนน้ำแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่

แนวคิด: แนวคิดหลักของผลงาน “ลำนน้ำแห่งจินตนาการในป่าฝน” คือป่าฝนเขตร้อน โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบภาพนกยูงในป่าฝน ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันลึกลับและมีชีวิตชีวาของป่าฝนเขตร้อน ภาพพืชและสัตว์ในงานมีความสมจริง นำเสนอฉากทัศน์ทางนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์ของป่าฝน

รูปแบบ: ผลงาน “ลำนน้ำแห่งจินตนาการในป่าฝน” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงผสมเข้ากับเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูง เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการใช้ฟู่กันแบบกงปี้ (แบบพิถีพิถัน) ในการวาดภาพจีน ศิลปินได้ใช้เทคนิคการแบ่งชั้นและทัศนมิติอย่างเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความกว้าง

ใหญ่และความหนาแน่นเชิงระบบนิเวศของพื้นที่ส่วนลึกในป่าฝน ในขณะเดียวกันการใช้รายละเอียด ส่วนลายเส้นและแสง-เงาในผลงานยังทำให้รู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวและจังหวะในผลงาน ซึ่งช่วยเพิ่ม แรงปะทะทางสายตาให้กับผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน: “นกกระเรียนร่ายรำ”

ภาพที่ 3-24 ผลงาน “นกกระเรียนร่ายรำ” ของหวังซิงลี่

แนวคิด: แนวคิดหลักของ ผลงาน “นกกระเรียนร่ายรำ” คือภาพนกกระเรียนขณะโฉบบินซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและโชคดีในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ภาพนกกระเรียนสื่อถึงพลังแห่งชีวิตและความสุข ขณะเดียวกันก็แสดงถึงการแสวงหาซึ่งธรรมชาติและความสะดวก การร่ายรำของนกกระเรียนยังเป็นสัญลักษณ์ของความคาดหวังและความโหยหาอนาคตที่ดีกว่าของผู้คน

รูปแบบ: ผลงาน “นกกระเรียนร้ายรำ” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงผสมเข้ากับเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูง เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ และเทคนิคการใช้ฟู่กันแบบกงปี (แบบพิถีพิถัน) ในการวาดภาพจีน โดยมีการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนโดยนำเสนอให้เห็นถึงท่าร้ายรำของนกกระเรียนที่กำลังโฉบบิน

ผลงานชิ้นที่ 4

ชื่อผลงาน: “ป่าเขาแห่งหมันตฤดู”

ภาพที่ 3-25 ผลงาน “ป่าเขาแห่งหมันตฤดู” ของหวังชิงลี่

แนวคิด: ผลงาน “ป่าเขาแห่งหมันตฤดู” ใช้ “ฤดูหนาว” และ “นก” เป็นแนวคิดของผลงาน เป็นการแสดงให้เห็นฉากของนกที่บินอยู่บนทิวเขาในฤดูหนาวผ่านการผสมผสานระหว่างเครื่องเคลือบแบบเคลือบสีและการลงสีบนเคลือบแบบเฟินไฉ่ ผลงานนี้ใช้สีเหลืองอันหรูหราเป็นสีพื้นหลังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจียบสงบและความอบอุ่นของฤดูหนาว ต้นไม้สีแดงและทิวเขาสีขาวสร้างความ

แตกต่างที่คมชัด เน้นให้เห็นถึงความหนาวเย็นและควมมีชีวิตชีวาของฤดูหนาว นกที่บินได้คือหัวใจหลักของผลงานเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ ความคล่องตัว และความหวัง แนวคิดทั้งหมดของผลงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นบทกวีและปรัชญา แสดงถึงความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินเกี่ยวกับทิวทัศน์ในฤดูหนาวและการยกย่องพลังแห่งชีวิต

รูปแบบ: ผลงาน “ปีกษาแห่งเหมันตฤดู” เป็นภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและการลงสีได้เคลือบแบบเฟินไฉ่

เทคนิค: เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและการลงสีได้เคลือบแบบเฟินไฉ่ โดยเทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงใช้ในการเผาสีของแผ่นฐานและส่วนหลักของรูปไม้ไผ่ ทำให้ภาพดูมีสีสันและแวววาว นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการใช้ฟู่กันแบบกึ่งปี (แบบฟิลิปปิน) ในการวาดภาพจีน ส่วนหิมะบนใบไม้และนกที่บินถูกวาดด้วยการลงสีได้เคลือบแบบเฟินไฉ่ ศิลปินใช้ฝีแปรงอันประณีตและสีสันที่หลากหลายเพื่อแสดงความงามและควมมีชีวิตชีวาของทิวทัศน์ฤดูหนาว

การลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม

ในการลงพื้นที่ภาคสนาม ผู้วิจัยได้ไปยังแหล่งเตาเผาโบราณ พิพิธภัณฑ หอศิลป์ สตูดิโอของศิลปิน โรงงานผลิตเครื่องเคลือบ เพื่อการสังเกตการณ์และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การนำของศาสตราจารย์เฉาเจี้ยนเหวิน และอาจารย์เวิงเจี้ยนจวิน ผู้วิจัยได้เยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีของแหล่งเตาเผาลัวหม่าเฉียวในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจาย ประวัติศาสตร์ กระบวนการทางเทคนิค โครงสร้างเตาเผา และเทคนิคการเผาเครื่องเคลือบของเตาเผาเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง

1. การลงพื้นที่สำรวจ ณ พิพิธภัณฑเครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2023 ผู้วิจัยได้พบกับ Ms. Bavlin (Katharine Butler ลูกสาวของ Sir Butler นักสะสมชื่อดังชาวอังกฤษและทายาททางวิชาการของ Sir Butler) และ Dr. Teresa Canepa แพทย์จาก Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้เชี่ยวชาญสำคัญด้านเครื่องเคลือบส่งออกสมัยราชวงศ์หมิง พร้อมกับศาสตราจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ภายใต้การต้อนรับจากอาจารย์เวิงเจี้ยนจวินที่เป็นผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑแห่งนี้ พิพิธภัณฑเครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยเน้นไปที่โบราณคดีและการวิจัยเครื่องเคลือบเช่น โบราณคดีภาคสนาม การจัดวางในพื้นที่รม การฟื้นฟู โบราณวัตถุ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนงานวิจัย การจัดแสดงของ

สะสม พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล และร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัย
 ฟูตัน มหาวิทยาลัยจางชาน มหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์อื่น
 ๆ เพื่อทำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวในการร่วมกันดำเนินการวิจัยทางวิชาการและพัฒนาบุคคล
 ลากรผู้มีความสามารถอาวุโสใน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแวดวงโบราณคดี
 เครื่องเคลือบทั้งในและต่างประเทศ และจากการอธิบายให้ความรู้จากผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์
 อาจารย์เวิงเจี้ยนจวินทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก

ภาพที่ 3-26 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบเตาราชสำนักเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
 (Jiaqi Jiang, 2023)

2. การลงพื้นที่สำรวจการผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบ ณ ชุมชนเหล่ายาทาน

ภาพที่ 3-27 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจการผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบ ณ ชุมชนเหล่ายาทาน (Jiaqi Jiang, 2023)

ชุมชนเหล่ายาทานก่อตั้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1980 หลังจากพัฒนามานานกว่า 30 ปี ชุมชนได้พัฒนาจากเวิร์คช็อปงานหัตถกรรมไปสู่พื้นที่ศิลปะหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบที่ครอบคลุมตั้งแต่การปั้นจนถึงการเผา รวมถึงการใส่กรอบ บรรจุภัณฑ์ การขาย และการขนส่งสินค้า ไปจนถึงการถ่ายภาพ การประมูล และการเก็บสะสม

3. การลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงงานผลิตเครื่องเคลือบ

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2023 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปยังโรงงานผลิตเครื่องเคลือบ โดยได้ไปศึกษาที่โรงเตรียมดินสมัยโบราณ โรงเตรียมดินสมัยใหม่ โรงผลิตเครื่องเคลือบ และโรงงานผลิตแผ่นกระเบื้องเคลือบแบบบาง ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบและกระบวนการทำแผ่นกระเบื้องเคลือบแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 3-28 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ พื้นที่ผู้ตั้ง (Jiaqi Jiang, 2023)

ภาพที่ 3-29 ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงงานผลิตเครื่องเคลือบ (Jiaqi Jiang, 2023)

การลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ

1. พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีน

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศจีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เก็บสะสมวัตถุเครื่องเคลือบมากกว่า 30,000 ชิ้น จากยุคหินใหม่และช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ต่างๆ นับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง การลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีนของผู้วิจัยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องเคลือบจีนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเครื่อง

เคลือบไฮเทค ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานทางเทคนิคที่มั่นคงสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดบนแผ่น
กระเบื้องเคลือบในขั้นตอนต่อไปของผู้วิจัย

ภาพที่ 3-30 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจีน (Jiaqi Jiang, 2024)

2. นิทรรศการโบราณวัตถุในพระราชวังสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

ภาพที่ 3-31 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโบราณวัตถุในพระราชวังสมัยราชวงศ์หมิง
และชิง (Jiaqi Jiang, 2024)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2023 ภายใต้การนำของนางหุเสวี่ยเหมย นายกเทศมนตรีเมืองจิ้งเต๋อ เจิ้น ผู้วิจัยได้เยี่ยมชมนิทรรศการโบราณวัตถุในพระราชวังสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปะนานาชาติปักกิ่งเป่าลี่ โดยภายในนิทรรศการมีโบราณวัตถุหลากหลายประเภท เช่น กระถางรูปลายสัตว์ปิดทอง หม้อทองสัมฤทธิ์ลวดลายเทาเที้ย แจกันลายครามวาดดอกโบตันและ นกยูงสมัยราชวงศ์หยวน ไหลายหงส์สมัยราชวงศ์หมิง และเครื่องใช้พิเศษสำหรับราชสำนักในสมัย ราชวงศ์หมิงและชิงอีกเป็นจำนวนมาก ลายสัตว์มงคลบนวัตถุเหล่านี้ เช่น ลายกิเลน ลายมังกร ลาย เทาเที้ย ลายนกยูง ลายหงส์ และลายสิงโตได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ แนวคิดเรื่องสัตว์ในภายหลังอีกด้วย

3. นิทรรศการร่วมของศิลปินจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบหุญจร่วมสมัย

ภาพที่ 3-32 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการร่วมของศิลปินจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบหุญจร่วมสมัย (Jiaqi Jiang, 2023)

ในเดือนธันวาคม ปี 2023 ผู้วิจัยได้ไปเยี่ยมชม “นิทรรศการร่วมของศิลปินจิตรกรรมบนกระเบื้องเคลือบหุญจร่วมสมัย” ผลงานของศิลปินเหล่านี้ได้ครอบคลุมทั้งเทคนิคลายคราม เคลือบสีเขียนสีบนเคลือบ เขียนสีได้เคลือบ และแบบผสม ศิลปะแต่ละท่านได้ผสมผสานวิธีการลงสีตามที่ตนเองถนัดและเชี่ยวชาญ เช่น จิตรกรรมจีนและจิตรกรรมสีน้ำมัน มีการสำรวจความหมายเชิงปรัชญาของวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง เพื่อขยายความเข้าใจและความคิดเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบ

4. นิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินหลิวตง

ภาพที่ 3-33 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบของศิลปินหลิวตง (Jiaqi Jiang, 2023)

ในเดือนธันวาคม ปี 2023 ผู้วิจัยได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการของศิลปินรุ่นเยาว์หลิวตง โดยศิลปินหลิวตงจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบลายคราม และผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ทางศิลปะกับตัวศิลปินในนิทรรศการ

5. พิพิธภัณฑ์สังคโลก

ภาพที่ 3-34 ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์สังคโลก (Jiaqi Jiang, 2023)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2023 ภายใต้การนำของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผู้ดูแลเป็นศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวษา เรืองชีวิน พร้อมกับ

เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สังคโลก ผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตาเผาและ ประวัติความเป็นมาของเครื่องเคลือบไทย มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องเคลือบไทยและเครื่องเคลือบจีน โดยเฉพาะความคล้ายคลึงทางรูปแบบระหว่างเครื่องสังคโลกของไทยกับเครื่องเคลือบเตาสีโจวและเตาหลงฉวนของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน ขณะเดียวกัน กระเบื้องของสถาปัตยกรรมในพิพิธภัณฑ์ที่มีลวดลายสัตว์ เช่น ม้าและนกที่มีการเคลือบสีขาวและสีดำ ทำให้ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจอย่างมาก

การสัมภาษณ์

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์การแสดงออก คุณค่า ความงาม และความหมายในผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปิน 5 ท่าน ผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์ศิลปินทั้ง 5 เพื่อศึกษามุมมองเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับรูปสัตว์และความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของผลงาน และบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจนประสบการณ์ในการสืบทอดทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเหล่านี้

การเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เลือกศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1. นิ่งกั้ง 2. ฌูชวีเซิง 3. สยงกั๋งหุ 4. ฌูเล่อเกิง 5. หวังซิงลี่

1. ศิลปินท่านที่ 1: นิ่งกั้ง

ภาพที่ 3-35 การสัมภาษณ์ศิลปิน นิ่งกั้ง (Jiaqi Jiang, 2024)

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปยังห้องทำงานของศาสตราจารย์นิงกังเพื่อเยี่ยมชมสตูดิโอและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบกับท่าน

ศาสตราจารย์นิงกัง เป็นผู้นำสาขาวิชาการศึกษาเครื่องเคลือบจีน เป็นผู้นำในการพัฒนา ด้านศิลปะเครื่องเคลือบจีน เป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยจีน และยังเป็นตัวอย่างและ ตัวแทนของผู้ที่ทำงานงานด้านศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจังหวัดจ้อเจิ้น

จากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์นิงกังได้ให้กำลังใจต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทาง ศิลปะของผู้วิจัย และให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบจะต้องสกัดหัวใจสำคัญของวัฒนธรรม เครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมออกมา และดำเนินการศึกษาเชิงนวัตกรรม ต้องทำการทดลอง และค้นหา แนวทางศิลปะของตนเอง
2. สาระสำคัญของศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบ คือ การผสมผสานระหว่าง ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะวัสดุ ศิลปะและงานฝีมือเข้าด้วยกัน การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบ สามารถดึงและซึมซับจุดแข็งและเทคนิคของศิลปะพื้นบ้านผ่านการบูรณาการ ดัดแปลง และอ้างอิง องค์ประกอบแบบ 2 มิติและ 3 มิติ และต้องค้นหานวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมองหา ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการบูรณาการที่หลากหลาย
3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบหรือการแสดงออกทางศิลปะเครื่องเคลือบรูปแบบอื่นๆ จะต้อง คำนึงถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ และนอกจากจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นดั้งเดิมแล้ว ยังต้องมีความร่วมสมัยและมีวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมและความลึกซึ้งทางศิลปะตาม กระแสโลก

2. ศิลปินท่านที่ 2: ฌูสวี่เซิง

ภาพที่ 3-36 การสัมภาษณ์ศิลปิน ฌูสวี่เซิง (Jiaqi Jiang, 2024)

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปยังห้องปฏิบัติงานของปรมาจารย์ด้านศิลปะเซรามิกจีน อาจารย์ฌูสวี่เซิง เพื่อเยี่ยมชมสตูดิโอ พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตทางศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานของท่าน

ภาพที่ 3-37 ผู้วิจัยถ่ายรูปร่วมกับศิลปิน ฌูสวี่เซิง (Jiaqi Jiang, 2024)

อาจารย์เถิงเป็นศิลปินเครื่องเคลือบที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ เชี่ยวชาญในการบูรณาการความหมายของฟู่กันจีน หมึก และเทคนิคการวาดภาพสีนูน (เฟินไฉ่)

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ศิลปิน เถิงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

1. ในการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบ การพัฒนาทักษะอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่ง ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการศึกษาเทคนิคการวาดภาพบนเครื่องเคลือบเชิงลึก ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ค้นหาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. ในการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องทำให้ผลงานของตนเองมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบอื่น ๆ จะต้องค้นหาแรงบันดาลใจและแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ สังเกตสัตว์ในธรรมชาติแบบเจาะลึก ทำความเข้าใจลักษณะนิสัย และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสัตว์ และนำองค์ประกอบเหล่านี้มารวมไว้ในผลงานของตนเอง

3. จะต้องพยายามก้าวข้ามและท้าทายรูปแบบการแสดงผลแบบดั้งเดิม เพิ่มภาษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และค่อยๆ สร้างรูปแบบศิลปะที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและลักษณะเฉพาะ

3. ศิลปินท่านที่ 3: สยงกังหู่

ภาพที่ 3-38 ศิลปิน สยงกังหู่ (Jiaqi Jiang, 2024)

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปยังห้องปฏิบัติการของปรมาจารย์ศิลปะเครื่องเงิน สยงกังหู่ เพื่อเยี่ยมชม สตูดิโอ ขอคำแนะนำ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะของอาจารย์สยงกังหู่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่ามีกลิ่นอายทาง วัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง เทคนิคอันประณีต และรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ จากผลงานของ อาจารย์สยงกังหู่ ผู้วิจัยสัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตลอดจน ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและสุนทรียภาพสมัยใหม่

อาจารย์สยงกังหู่สนับสนุนให้พวกเราศิลปินรุ่นใหม่มีความกล้าหาญที่จะสำรวจและ สร้างสรรค์ พร้อมกับแสวงหาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการสืบทอดความดั้งเดิมและ สร้างรูปแบบทางศิลปะของตนเอง

4. ศิลปินท่านที่ 4: จูเล่อเกิง

ภาพที่ 3-39 ศิลปิน จูเล่อเกิง (Jiaqi Jiang, 2024)

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปยังสตูดิโอส่วนตัวและห้องนิทรรศการของอาจารย์จูเล่อเกิงที่ตั้งอยู่ทาง ด้านซ้ายของพิพิธภัณฑ์เตาหูเถียนและได้รับฟังเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในด้าน ประติมากรรม การเขียนสีโบราณ(กู่ฉี) และเครื่องเคลือบเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์จูเล่อเกิงได้ให้คำแนะนำสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด รูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบไว้ดังนี้

1) ต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย อาจารย์จุเล่อกึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเขา อาจารย์ได้สืบทอดแนวคิดจีนดั้งเดิมที่ว่า “การถ่ายทอดความจริงผ่านวัตถุ” และศึกษาภาษาการแสดงออกส่วนบุคคลผ่านแนวคิดวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม อาจารย์จุเล่อกึงผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับประสบการณ์ชีวิตของตนเองอย่างมีเหตุมีผลจนได้ผลงานร่วมสมัยที่มีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรม

2) ต้องให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของศิลปะและสิ่งแวดล้อม นำศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์จุเล่อกึงเชื่อว่าศิลปะไม่ควรจำกัดอยู่แค่ในอาคารหรือบนผ้าใบ แต่ควรบูรณาการเข้ากับสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม แนวคิดในการสร้างสรรค์ที่มีการผสมผสานศิลปะเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางศิลปะของผลงานเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปะและสังคมอีกด้วย

3) จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและการแสดงออกทางนวัตกรรม อาจารย์จุเล่อกึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและซาบซึ้งในวัฒนธรรมดั้งเดิม เชี่ยวชาญในการซึมซับแก่นแท้จากวัฒนธรรมดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนให้เป็นแรงบันดาลใจและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการบุคลิกภาพและองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้ผลงานถูกนำเสนอออกมาผ่านรูปแบบทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มุมมองทางศิลปะของอาจารย์จุเล่อกึงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและการแสวงหาการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย ความเป็นร่วมสมัยและความเป็นท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของศิลปะและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเข้าใจและการแสดงออกทางนวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิม มุมมองเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะของอาจารย์เท่านั้น แต่ยังให้แนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบของจีนอีกด้วย

5. ศิลปินท่านที่ 5: หวังชิงลี่

ภาพที่ 3-40 ศิลปิน หวังชิงลี่ (Jiaqi Jiang, 2024)

ผู้วิจัยลงพื้นที่ไปยังสตูดิโอของศาสตราจารย์หวังชิงลี่เพื่อเยี่ยมชมสตูดิโอและแกลเลอรีศิลปะที่หมู่บ้านศิลปะชานเป่าผิง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ

อาจารย์หวังชิงลี่เชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคนิคภาพวาดดอกไม้และนกแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคสีนูน (เฟินไฉ่) ร่วมสมัยที่ละเอียดอ่อน ผ่านกระบวนการร่างภาพ ปรับแต่ง จัดระเบียบใหม่ และทำซ้ำ เป็นศิลปินร่วมสมัยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องที่ผสมผสานสุนทรียภาพแห่งความรู้แบบดั้งเดิมและรสนิยมพื้นบ้าน

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์หวังชิงลี่ได้ให้คำแนะนำสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบไว้ดังนี้

1) ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพบนกระเบื้องขนาดใหญ่หรืองานเครื่องเคลือบชิ้นเล็กๆ ควรยึดถือประเพณีความดั้งเดิม รักษาเจตนารมณ์ดั้งเดิมที่สำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์อยู่เสมอ และรักษาความน่าเกรงขามและความเข้าใจที่มีต่อเครื่องเคลือบ พร้อมแสดงความเคารพต่อความดั้งเดิม

2) ในการสร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ ควรเข้าใจภาษาของเครื่องเคลือบก่อนทำความเข้าใจองค์ประกอบการตกแต่ง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องเคลือบกับการลงสี และ

ศึกษาวิธีการผสมผสานการตกแต่งและการวาดภาพเข้ากับเครื่องเคลือบที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบ

3) ในการสร้างสรรค์ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบไม่ใช่เพื่อเป็นการพรรณนาถึงภาพเท่านั้น แต่เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ทางจิตวิญญาณที่นอกเหนือไปจากภาพ นั่นคือ ความงามของชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดของสัตว์ต่างๆ หรือพืชพรรณและความงามของธรรมชาติ ซึ่งสิ่งยังเป็นภาพสะท้อนของศิลปินร่วมสมัยเกี่ยวกับชีวิตแห่งกาลเวลาและความหมายของชีวิตในผลงานอีกด้วย

อาจารย์หวังชิงลี่ยังกล่าวอีกว่าในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปบนกระเบื้องเคลือบ นอกเหนือจากภาษาภาพที่หลากหลายและประสบการณ์ด้านภาพที่สวยงามแล้ว ยังจำเป็นต้องมีใจที่จริงใจต่องานศิลปะและชีวิต ต้องรู้จักค้นหาภาพธรรมชาติที่แท้จริงของธรรมชาติจากการเรียนรู้จากวัตถุที่ซับซ้อน และค้นหาสัมผัสแห่งชีวิตที่จริงใจจากความขัดแย้งที่แสดงออกมาผ่านภาษา

โดยสรุป หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่าน และได้สรุปผลการสัมภาษณ์ดังนี้

ตารางที่ 3-3 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ประเด็น	ความรู้ที่ได้รับ
นวัตกรรม	การผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย กล่าวหาญในการสร้างนวัตกรรม
	การทดลองใช้เทคนิค รูปแบบ และแนวคิดใหม่ ๆ
	ผสมผสานการแสดงออกและคุณลักษณะของศิลปะร่วมสมัย
การก้าวข้ามวัสดุแบบดั้งเดิม	มีความสามารถในการก้าวข้ามขอบเขตของวัสดุแบบดั้งเดิม
	การใช้วัสดุ กระบวนการ และเทคนิคที่หลากหลายอย่างครอบคลุม
	ศึกษาและขยายความเป็นไปได้ของสื่อวัสดุต่างๆ
การถ่ายทอดความงามของธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ	ถ่ายทอดสภาพธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ได้ดีและสวยงาม
	นำเสนอความงาม ความแข็งแกร่ง และจิตวิญญาณของสัตว์ต่างๆ
	ถ่ายทอดความหมายของความกลมกลืนและเป็นสิริมงคล

1) การผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย และกล้าหาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรมประกอบด้วยนวัตกรรมในเทคนิคงานฝีมือและวัสดุเครื่องเคลือบ บนพื้นฐานของงานฝีมือแบบดั้งเดิมจะต้องมีความกล้าหาญที่จะลองใช้เทคโนโลยี รูปแบบ และสไตล์ใหม่ ๆ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความดั้งเดิม ผสมผสานรูปแบบการแสดงออกและลักษณะของศิลปะร่วมสมัยเพื่อยกระดับความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน

2) บนพื้นฐานของการสืบทอดและการพัฒนา ต้องพยายามก้าวข้ามขอบเขตของวัสดุแบบดั้งเดิม โดยใช้วัสดุ กระบวนการ และเทคนิคที่หลากหลายอย่างครอบคลุมเพื่อสำรวจและขยายความเป็นไปได้มากขึ้นของวัสดุสื่อต่าง ๆ

3) ต้องถ่ายทอดสภาพธรรมชาติและสัตว์ในเชิงบวกและสวยงามได้ดี ทั้งความงามของสัตว์ พลังของสัตว์ จิตวิญญาณของสัตว์ ตลอดจนความหมายของความกลมกลืน ความเป็นมงคล และความงาม

สรุป

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยทั้งหมด 5 ท่านและผลงานของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นิ่งกั๋ง ฉูซวีเซิง สยงกั๋งหู่ จูเล่อเกิง และหวังชิงลี่ โดยได้ทำการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ชีวิตประวัติของศิลปิน แนวคิดของผลงาน การแสดงออกทางศิลปะ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดยศิลปินแต่ละท่านได้มีการคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปสัตว์ที่เป็นตัวแทนจำนวน 4 ชิ้น จากการศึกษาพบว่า ตัวแทนศิลปินทั้ง 5 ท่านนี้ได้แสดงรูปแบบทางศิลปะและแนวแนวคิดที่สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ โดยใช้รูปสัตว์เป็นแนวคิดหลักของผลงาน พวกเขาใช้เทคนิค รูปแบบ และการแสดงออกที่แตกต่างกัน เพื่อถ่ายทอดความคิดและการแสดงออกเกี่ยวกับธรรมชาติ ความมีชีวิตชีวาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ผ่านการวาดภาพและการตีความรูปสัตว์ในแง่มุมต่าง ๆ ผลงานเหล่านี้จึงเปี่ยมด้วยความหลากหลาย ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพของศิลปินที่มีต่อโลกของสรรพสัตว์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการสำรวจและการแสวงหานวัตกรรมและการแสดงออกทางศิลปะรูปแบบใหม่ จากการลงพื้นที่ไปยังแหล่งเตาเผา ผู้วิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานและทักษะอันประณีตของงานศิลปะเครื่องเคลือบ จากโบราณวัตถุและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทำให้สัมผัสได้ถึง การเปลี่ยนแปลงทางสุนทรียภาพและการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมศิลปะเครื่องเคลือบจากยุคสมัยอย่างลึกซึ้ง จากการลงพื้นที่ไปยังโรงงานผลิตเครื่องเคลือบ ทำให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบทั้งหมดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการที่ซับซ้อนเบื้องหลังงานฝีมือโบราณนี้ และจากการเยี่ยมชมสตูดิโอ

ศิลปินและการสัมภาษณ์ศิลปิน ทำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่าศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้ผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกของยุคสมัยและความหมายทางวัฒนธรรม

บทที่ 4

ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์ บนกระเบื้องเคลือบ

บทนี้เป็นกาวิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยผ่านทฤษฎีศิลปะ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยา ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีสี และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ โดยจากการศึกษาชีวิตประวัติ ข้อมูลผลงาน และทฤษฎีศิลปะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. 닝กัง 2. ฌูวีเซิง 3. สยงกังหฺรู 4. จูเล่อเกิง 5. หวังชิงลี่ เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะที่อยู่เบื้องหลังผลงานเหล่านี้ โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1. ความงามของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน
2. ความหมายของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน
3. ภาษาศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน
4. บทสรุป

ความงามของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน

ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบมีบทบาทสำคัญในแวดวงศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตเชิงธรรมชาติของศิลปินและเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินอีกด้วย ผู้วิจัยมีการคัดเลือกศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่มีความเป็นตัวแทนจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 닝กัง ฌูวีเซิง สยงกังหฺรู จูเล่อเกิง และหวังชิงลี่ เพื่อวิเคราะห์และอธิบายผลงานเหล่านี้จากแง่มุมทางความงาม ได้แก่ ลายเส้น สี สัน การจัดองค์ประกอบภาพ และสุนทรียภาพในภาพรวม การวิเคราะห์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เข้าใจถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละท่านอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบอีกด้วย โดยผลงานของศิลปินแต่ละท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความงามด้านลายเส้น

1.1 ความงามของลายเส้นที่เต็มไปด้วยพลังและจังหวะ

ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” ของ닝กัง มีเส้นสายที่มีความประณีตและแม่นยำ รายละเอียดที่สมบูรณ์และทรงพลัง เส้นสายของนกกระเรียนถูกนำเสนอผ่านการแกะสลักนูนบนพื้นผิวของแผ่นกระเบื้อง เพื่อเน้นให้วัตถุหลักของผลงานมีความโดดเด่น ขณะเดียวกันรายละเอียดของ

เส้นสายก็มีความสมบูรณ์ เส้นสายของดอกบัวมีความเรียบง่าย ลายเส้นของปลาเน้นความเป็นธรรมชาติเพื่อแสดงท่าทางการว่ายน้ำไปในทิศทางเดียวกัน ถูกแสดงออกมาอย่างมีจังหวะและให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว

ภาพที่ 4-1 ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” ของนึ่งกั้ง

ภาพที่ 4-2 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว”

ผลงาน “ม้าควบทะยาน” ของจูเล่อเกิงมีลายเส้นสายที่เรียบง่ายและชัดเจน แสดงโครงสร้างและรูปร่างของม้าออกมาอย่างลงตัว ลายเส้นมีความพลิ้วไหวแต่ยังคงความแข็งแกร่ง ม้าทุกตัวม้า

วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถแสดงออกถึงถ่ายทอดความเคลื่อนไหวและพลังของม้าได้อย่าง
แม่นยำ

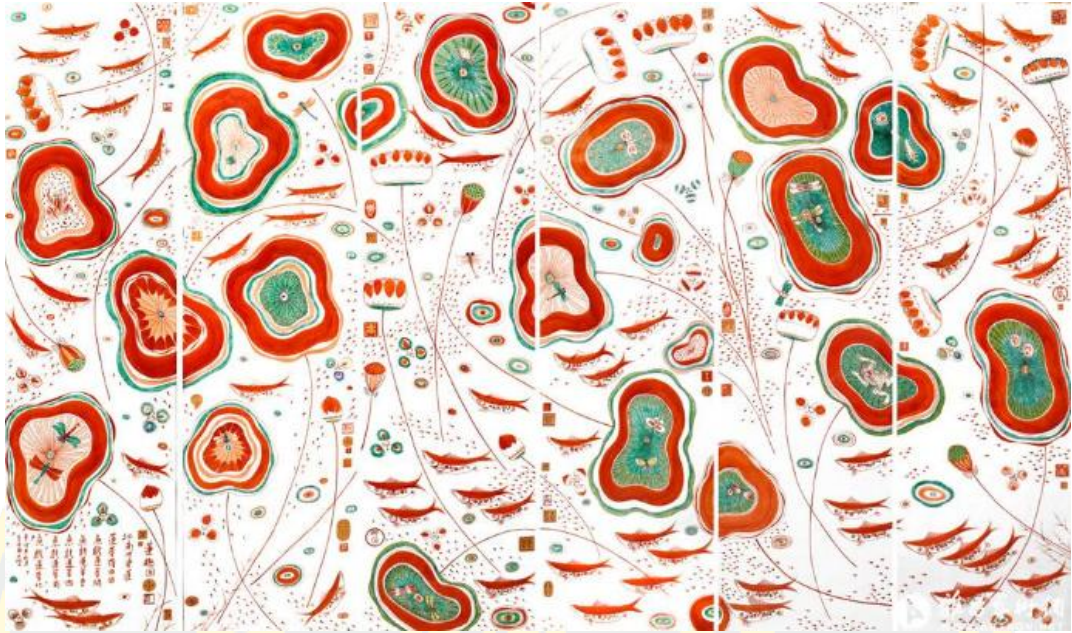

ภาพที่ 4-3 ผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูล่อเกิง

ภาพที่ 4-4 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”

ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูล่อเกิง ใช้ลายเส้นที่เรียบง่ายและมีชีวิตชีวา พร้อมทั้งมีลักษณะการตกแต่งที่โดดเด่น ศิลปินใช้ลายเส้นที่แข็งแกร่งของศิลปะแบบโบราณในการถ่ายทอดภาพบึงบัวที่เต็มไปด้วยความครึกครื้น ลายเส้นที่คมชัดและทรงพลังเหล่านี้ทำให้บัวและดอกบัวดูมีชีวิตและแข็งแรง ผูกปลาแหวกว่ายอย่างเป็นจังหวะในสระบัว ทั้งยังเสริมด้วยสัตว์ต่างๆ เช่น แมลงปอ และกบ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและมีมิติให้กับผลงาน

ภาพที่ 4-5 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจู่ เล่อเก็ง

ภาพที่ 4-6 การวิเคราะห์หลายเส้นของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”

1.2 ความงามของลายเส้นที่พลิ้วไหวและนุ่มนวลละเอียดอ่อน

ผลงาน “ฉากกั้นเฟินใ้รูปสี่กระรอก” ของจู่เซ็งมีเส้นสายที่มีความพลิ้วไหวและหลากหลาย หลากหลาย มีทั้งลายเส้นที่แข็งแรงและลายเส้นที่นุ่มนวล ทำให้ภาพทั้งหมดดูมีพลังแต่ยังคงความงามที่อ่อนโยน ลายเส้นของขนและหางกระรอกดูวาดออกมาอย่างประณีตยิ่ง ซึ่งช่วยเพิ่ม

มิติให้กับภาพ ผลไม้ ผัก ดอกไม้ และก้อนหินได้รับการถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวา ลายเส้นมีความพลิ้วไหวและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาและน่าหลงใหล

ภาพที่ 4-7 ผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก” ของฉูซวีเซิง

ภาพที่ 4-8 การวิเคราะห์ลายเส้นของของผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก”

ผลงาน “นกยูง” ของหวังชิงลีมีลายเส้นที่มีความลื่นไหลและแข็งแกร่ง มีความละเอียดและประณีต โดยเฉพาะลายเส้นของขนหางนกยูงที่มีทั้งพลังและจังหวะ มีแรงปะทะทางสายตาที่แข็งแกร่งและสื่ออารมณ์ทางศิลปะอย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ 4-9 ผลงาน “นกยูง” ของหวังชิงลี

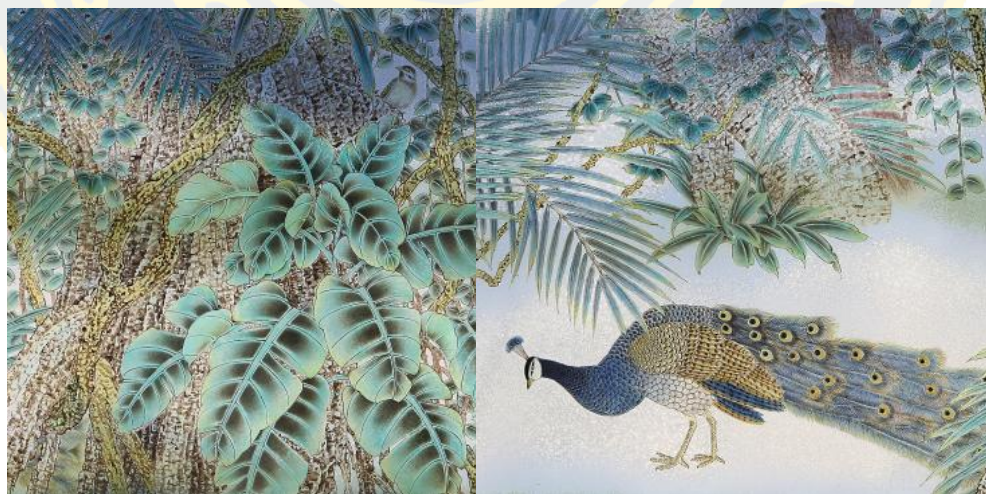

ภาพที่ 4-10 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกยูง”

ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่ มีลายเส้นที่ละเอียดและ
 สม่่าเสมอ อีกทั้งยังมีความลื่นไหลและแม่นยำ ลายเส้นที่ใช้ในภาพมีความไหลลื่นและทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็น
 เป็นขนของนกยูงหรือพืชพรรณในพื้นที่ต่างถูกบรรจงวาดด้วยลายเส้นที่ละเอียด สามารถถ่ายทอด
 รูปทรงและพื้นผิวอันอ่อนนุ่มของพืชพรรณได้อย่างชัดเจน การใช้ลายเส้นในลักษณะนี้ทำให้ภาพมี
 ความเคลื่อนไหวพร้อมกับคงความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังช่วยเติมเต็มชีวิตชีวาให้กับป่าฝน

ภาพที่ 4-11 ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่

ภาพที่ 4-12 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน”

1.3 ความงามของลายเส้นที่แข็งแกร่งและทรงพลัง พร้อมกับความกลมกลืนและมีน้ำหนัก

ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” ของสยงกังหฺรู มีเส้นสายที่แข็งแกร่งและทรงพลัง พร้อมทั้งมีความกลมกลืนและมีน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นโครงร่างของไก่หรือพรรณไม้ที่อยู่รอบๆ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการกับลายเส้นอันยอดเยี่ยมของศิลปิน ลายเส้นของไก่ตัวผู้ เส้นสายของเส้นใบไม้และรายละเอียดของดอกไม้ รวมถึงระดับชั้นของหิน ล้วนถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ไก่คู่สง่างามและทรงพลัง ในขณะที่ดอกไม้ นำเสนอถึงความมีชีวิตชีวาอย่างเต็มเปี่ยม

ภาพที่ 4-13 ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” ของสยงกังหฺรู

ภาพที่ 4-14 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร”

ผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” ของฉูชวีเซิง มีเส้นสายที่แข็งแกร่ง และทรงพลัง โดยความหนาและความบาง ความยาวและความสั้น รวมถึงความห่างและความใกล้ของ ลายเส้นนั้นลงตัวอย่างพอดี ทำให้ภาพมีความหลากหลายและความกลมกลืนอย่างลงตัว เส้นสายของ ปากและกรงเล็บของนกกระเรียนมีความแข็งแกร่งและทรงพลัง ส่วนเส้นสายของขนมีความเบาและ พริ้วไหว กิ่งก้านของต้นสนมีความแข็งแรง และหนามของต้นสนมีความแหลมคม

ภาพที่ 4-15 ผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” ของฉูชวีเซิง

ภาพที่ 4-16 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”

ผลงาน “โชคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของฉูชวีเซิง มีการใช้เส้นสายที่แข็งแกร่งและทรงพลัง โดยเฉพาะในส่วนของขนไก่ กรงเล็บ และหาง ลายเส้นที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในความหนาและความยาวได้อย่างลงตัว ทำให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวและมีมิติ ดอกจี่อึ่งเถิงดูอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติ ส่วนกรงเล็บไก่ดูแข็งแกร่งมีพลัง รายละเอียดของหินก็เต็มไปด้วยความสมจริง ตุกลมหนาและหนักแน่น

ภาพที่ 4-17 ผลงาน “โชคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของฉูชวีเซิง

ภาพที่ 4-18 การวิเคราะห์ลายเส้นของผลงาน “โซคลายิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย”

2. ความงามด้านสีสันทัน

2.1 ความงามของสีที่ตัดกันและกลมกลืน

การใช้สีที่แตกต่างกันสามารถสร้างแรงปะทะทางสายตาได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ในผลงานออกจากกัน และสร้างความรู้สึกลงดูทางสายตา ตัวอย่างเช่น การใช้สีคู่ตรงข้ามที่มีความแตกต่างอย่างสุดขั้วจะช่วยเพิ่มพลังและความดึงดูดทางสายตาให้กับภาพ ส่วนการจับคู่สีที่กลมกลืนจะสร้างความสมดุลทางสายตา เช่น การใช้สีที่ใกล้เคียงกันหรือการไล่ระดับสี ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เรียบง่ายและกลมกลืนในผลงาน การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนระหว่างสีสามารถชี้นำผู้ชมให้พบกับความสงบและความงามแห่งความกลมกลืนในผลงานได้

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูล่งเก็งใช้การผสมผสานระหว่างสีแดงและสีเขียวเพื่อสร้างแรงปะทะทางสายตา ไม่เพียงแต่มีความดึงดูดทางสายตา แต่ยังสื่อสารถึงอารมณ์ที่เบิกบานและร่าเริงอีกด้วย

ภาพที่ 4-19 การวิเคราะห์สีสันของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”

ผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก” ของถูซวีเซิง ใช้สีหลักเช่น สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีม่วง สีแดงเข้ม และสีดำ โดยมีการไล่ระดับสี ทำให้สีของผลงานดูละเอียดอ่อนและสง่างาม ทั้งยังมีเสน่ห์ของงานเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม แต่ก็ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความงามในแบบสมัยใหม่

ภาพที่ 4-20 การวิเคราะห์สีสันของผลงาน “ฉากกั้นเฟินไฉ่รูปสี่กระรอก”

ผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร” ของสยงกังหฺร ใช้สีน้ำเงินและสีแดงในรูปแบบของเครื่องเคลือบลายครามเขียนสีแดง ไก่สีฟ้าขาวตัดกับดอกไม้สีแดงได้อย่างโดดเด่น ทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและกลมกลืน นอกจากนี้ การใช้สีในลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับรูปแบบสีของภาพวาดสีหมึกจีนแบบดั้งเดิม ซึ่งสร้างบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน

ภาพที่ 4-21 การวิเคราะห์สีเส้นของผลงาน “ย้อมสีเส้นแห่งพงไพร”

2.2 ความงามของการแสดงออกทางอารมณ์และจิตวิทยาสี

ความอึดตัวและความสว่างของสี รวมถึงความรู้สึกเย็นและร้อนที่เกิดขึ้น มีผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของผลงานและปฏิกิริยาของผู้ชม สีโทนอุ่นจะสื่อถึงพลังและความหลงใหล ในขณะที่สีโทนเย็นจะสื่อถึงความสงบและการคิดใคร่ครวญ สีที่มีความอึดตัวสูงเต็มไปด้วยชีวิตชีวา สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่ร้อนแรงและตื่นเต้นได้ ส่วนสีที่มีความอึดตัวต่ำจะดูอ่อนโยนและสงบ เป็นการแสดงออกถึงชั้นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของผลงาน

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่ มีสีเส้นที่หลากหลายและกลมกลืน ขนของนกยูงมีสีที่ละเอียดอ่อน โดยใช้สีโทนเย็นเป็นหลัก เช่น สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว และสีส้ม ทำให้ขนนกดูนุ่มนวลและป่าฝนดูลึกซึ้งและเงียบสงบ สีโดยรวมมีความนุ่มนวล สงบ และมีความสว่างาม หรือผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” ของนิงกัง มีสีหลักคือสีแดงสด สีขาว สีดำ สีเหลือง สีฟ้า และสีเข้มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเตาเผา โดยมีความอึดตัวสูง สีมีความสดใสและเต็มไปด้วยพลัง สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับผลงาน

ภาพที่ 4-22 การวิเคราะห์สีสีนของผลงาน “ลำนนำแห่งจินตนาการในป่าฝน”

ภาพที่ 4-23 การวิเคราะห์สีสีนของผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ”

ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยงกังหฺรุ ใช้สีทองและสีเหลืองทองเป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นหลังสีเหลืองทองให้ความรู้สึกหรูหราและสง่างาม ช่วยเพิ่มพลังให้กับภาพ ใช้สีที่สดใสและตัดกันอย่างชัดเจน โถงตัวผู้ที่มีสีส้มสลัดดำโดดเด่นเมื่อเทียบกับพื้นหลังสีเหลืองทอง ทำให้ภาพของโถงเด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ หงอนสีแดงของโถงและดอกเหมยสีขาวที่สะท้อนกันทำให้ภาพดูมีความกลมกลืนเป็นหนึ่ง

เดียว พื้นที่กว้างที่ใช้สีเหลืองสดใสและอิมตัวสูงยังสร้างความรู้สึกของความยินดีและความสุขให้กับผู้ชม

ภาพที่ 4-24 การวิเคราะห์สีสันของผลงาน “ส่งข่าวดี”

2.3 ความงามของสีเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการแสดงออกในเชิงนามธรรม

สีมีความสามารถในการเป็นสื่อกลางของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหมายที่หลากหลาย สีสามารถใช้เป็นภาษาที่แสดงออกถึงโลกภายในและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของศิลปิน ความสวยงามของสีในลักษณะนี้เกินกว่าความรู้สึกทางสายตาเพียงอย่างเดียว แต่จะไปถึงในระดับของสัญลักษณ์และการแสดงออกที่มีความหมาย เช่น สีแดงที่สื่อถึงอำนาจและความหลงใหล สีฟ้าที่สื่อถึงความสงบและความสุข เป็นต้น สีต่าง ๆ สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางจิตใจและร่างกายที่เฉพาะเจาะจงได้ ศิลปินใช้ผลกระทบทางจิตวิทยาของสีในการสร้างบรรยากาศอารมณ์ในผลงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางจิตใจร่วมกับผู้ชม

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง ใช้สีแดง สีส้ม สีเขียว สีขาว และสีเหลืองเป็นจำนวนมาก การจับคู่สีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เน้นภาพลักษณ์ของม้า แต่ยังเพิ่มแรงปะทะทางสายตาของภาพ ทำให้ผู้ชมสามารถรู้สึกถึงความเร็วและพลังอันเร่าร้อนของฝูงม้าที่กำลังวิ่งได้ทันทีเมื่อมองดูผลงานนี้

ภาพที่ 4-25 การวิเคราะห์สีสีนของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”

ผลงาน “นกกระเรียนร้ายรำ” ของหวังชิงลี่ ใช้สีขาว สีฟ้า สีเหลือง และสีดำ ให้บรรยากาศที่เงียบสงบและอ่อนโยน ภาพนี้เน้นโทนสีเทาและขาว สื่อถึงความสงบและสง่างาม ขนของนกกระเรียนขาวบริสุทธิ์กลมกลืนกับพื้นหลังที่เป็นทึบมะ ขณะที่ถูกเขาและหอคอยที่อยู่ไกลออกไปแสดงด้วยสีเทาอ่อนอย่างละมุนตา ทำให้เกิดความกลมกลืนที่อ่อนโยน การใช้สีที่สะอาดและเรียบง่ายเช่นนี้เข้ากับความหมายเชิงมงคลตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตชีวา ความเป็นมงคล และอายุยืน

ภาพที่ 4-26 การวิเคราะห์สีสีนของผลงาน “นกกระเรียนร้ายรำ”

3. ความงามด้านการจัดองค์ประกอบภาพ

3.1 ความงามของการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลและสมมาตร

การจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรสร้างความรู้สึกที่กลมกลืนและมั่นคง ในขณะที่การจัดวางที่มีความสมดุลช่วยให้การกระจายขององค์ประกอบต่าง ๆ ทำให้ภาพดูเป็นหนึ่งเดียวและมีระเบียบ ส่งมอบความพึงพอใจทางสายตาและความรู้สึกของความสมบูรณ์แบบ

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว” ของนึ่งกั้ง ใช้การจัดองค์ประกอบที่มีความสมดุล มีความมั่นคงและมีชีวิตชีวา โดยแบ่งดอกบัว นกกระเรียน และพื้นดินออกเป็น 3 ส่วน จัดเรียงแบบขนาน ทำให้เกิดผลทางสายตาที่มีความสมดุลและกลมกลืน ส่งมอบความงามที่มีระเบียบและมั่นคงให้แก่ผู้ชม

ภาพที่ 4-27 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนแลดอกบัว”

ผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิงใช้การจัดองค์ประกอบแบบสมดุลที่มีการเรียงซ้อนและจัดวางอย่างมีระเบียบ โดยมีการรวมกันของม้าในท่าทางและอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว ทำให้ภาพมีความหลากหลายและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีมิติที่ชัดเจน ขณะเดียวกันยังสร้างจังหวะด้วยการใช้ภาพของม้าที่เหมือนกัน ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและความรู้สึกที่ไหลลื่นในผลงาน

ภาพที่ 4-28 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ม้าควบทะเลยาน”

ผลงาน “ปีกษาแห่งเหมันตฤดู” ของหวังชิงลี่ ใช้การจัดองค์ประกอบภาพแบบสมมาตร ภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบที่เรียบง่ายแต่ลงตัว ใช้ภาพนกพิราบเป็นวัตถุหลักของภาพ วางตำแหน่งให้เฉียงไปทางซ้ายของจุดศูนย์กลางตามหลักการ “สัดส่วนทองคำ” ทำให้ภาพมีความมั่นคงและกลมกลืน ป่าไผ่ที่อยู่เป็นฉากหลังล้อมรอบนกพิราบอย่างแนบชิด สร้างความรู้สึกของการปกป้องและช่วยให้นกพิราบดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

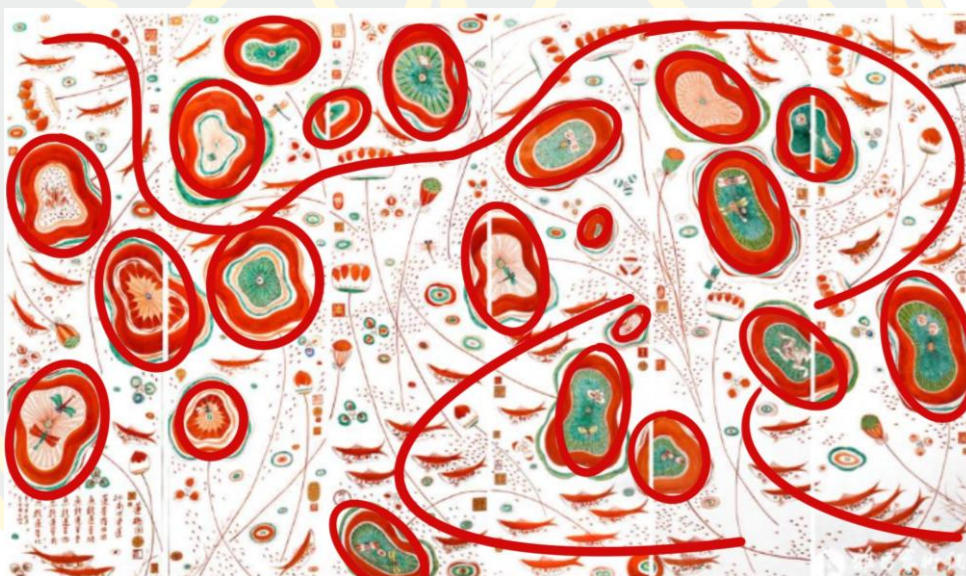

ภาพที่ 4-29 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ปีกษาแห่งเหมันตฤดู”

3.2 ความงามของการจัดองค์ประกอบภาพแบบมีเคลื่อนไหวและมีจังหวะ

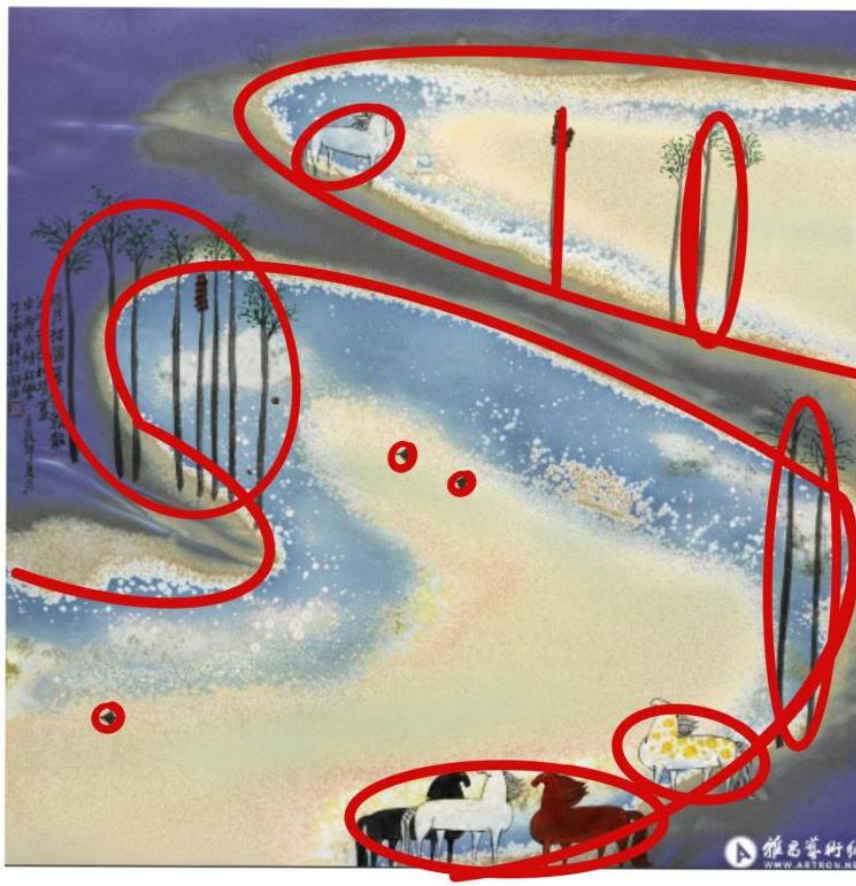
การจัดองค์ประกอบแบบเคลื่อนไหวใช้เส้นเฉียง เส้นโค้ง หรือเส้นทแยงมุมในการสร้างความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสายตา ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลัง นอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดให้สายตาของผู้ชมเคลื่อนที่ตามไปกับภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจulesองเก็งใช้เส้นที่เกิดจากการจัดเรียงอย่างชาญฉลาดและสมดุลของใบบัว ปลาย และฝักบัว เพื่อแสดงถึงจังหวะและความเคลื่อนไหวที่มีระเบียบ เส้นโค้งที่เกิดจากฝูงปลาช่วยชี้นำสายตาของผู้ชมให้ไหลไปตามภาพ ทำให้เกิดความงามของการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบของผลงานมีความเป็นอิสระแต่ยังคงมีมิติที่ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ในรายละเอียดอย่างลงตัว

ภาพที่ 4-30 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว”

ผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง” ของจulesองเก็ง ใช้องค์ประกอบภาพแบบเอียงรูปตัว S โดยใช้พื้นที่สีใหญ่สองส่วนแบ่งเป็นสองแหล่งน้ำ สลับด้วยกิ่งไม้ที่สูงตระหง่าน ม้าเรียงรายไปตามขอบแหล่งน้ำในแนวโค้งรูปตัว S เส้นโค้งนี้ช่วยนำสายตาผู้ชมให้ติดตามเส้นสายที่ไหลลื่นไปจนถึงฝูงม้าและต้นไม้อีก่อให้เกิดจังหวะและความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะ

ภาพที่ 4-31 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “แสงจันทร์สกาวยามเริ่มเต็มดวง”

3.3 ความงามของการจัดองค์ประกอบภาพที่สร้างความรู้สึกเชิงพื้นที่และการเว้นว่าง

ความงามของการจัดองค์ประกอบภาพที่สร้างความรู้สึกเชิงพื้นที่เกิดจากเทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้มุมมองแบบทัศนมิติ แสงและเงา การซ้อนทับ และการเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่ เพื่อสร้างความลึก ลำดับชั้น และความรู้สึกสามมิติในภาพ การใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มความลึกและความรู้สึกโล่งสบายให้กับภาพ ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งและเจียบสงบ หรือความกว้างใหญ่ โดยเฉพาะในศิลปะตะวันออก การจัดองค์ประกอบภาพแบบเว้นว่างมักถูกใช้เพื่อสร้างความงามที่เป็นเอกลักษณ์

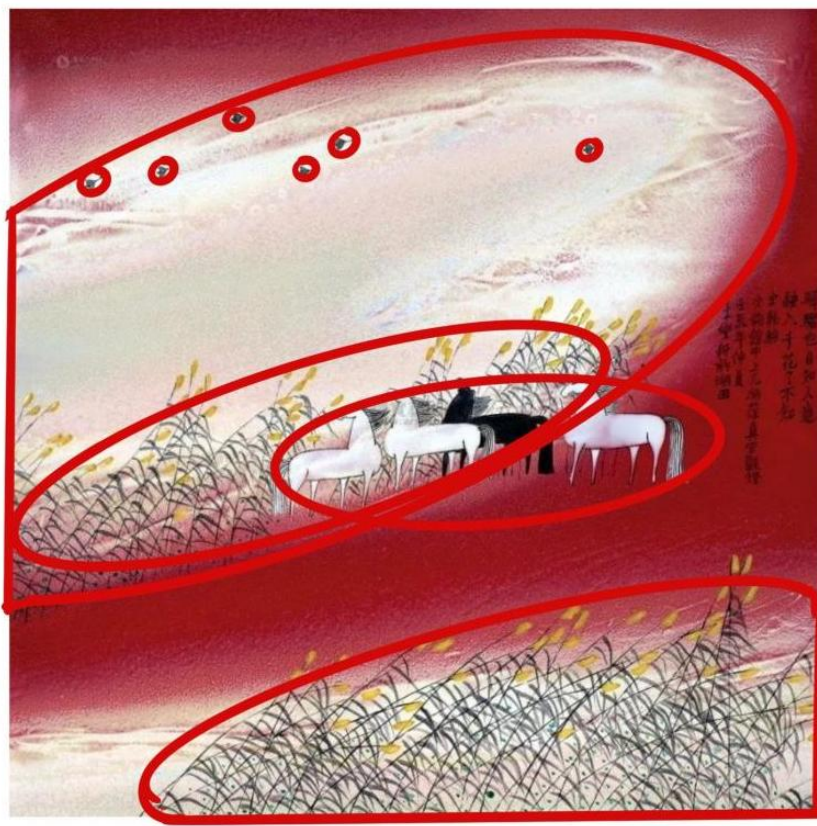
ตัวอย่างเช่น ผลงาน “นกระเรียนร้ายรำ” ของหวังชิงลี่ ใช้การจัดองค์ประกอบแบบทัศนมิติแบบกระจาย โดยการวางลำดับชั้นในการจัดองค์ประกอบภาพช่วยสร้างความลึกและมิติของพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย ภาพประกอบด้วยนกกระเรียนบิน ภูเขาในระยะไกล และหอคอยที่มีขนาด

แตกต่างจากนกกระเรียนอย่างชัดเจน ทำให้ภาพทั้งภาพมีพลังที่เคลื่อนไหวได้ และยังสามารถสร้างความรู้สึกของพื้นที่กว้างใหญ่ได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 4-32 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนรำรำ”

ผลงาน “อาซากกลางบุพผา” ของจูล่อเกิง ใช้การจัดองค์ประกอบภาพโดยการเว้นช่องว่างในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีทั้งความเคลื่อนไหวและความสงบด้วยเส้นโค้งที่นุ่มนวลและการเว้นช่องว่างอย่างพอเหมาะ เส้นโค้งช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังฝูงม้า ขณะที่ช่องว่างที่เว้นไว้ทำให้ความรู้สึกของพื้นที่ระหว่างหญ้าริมน้ำและม้าเด่นชัดขึ้น ทำให้ภาพมีความลึกและมีมิติ ภาพของหญ้าริมน้ำที่พลิ้วไหวตามลมและนกที่บินเป็นจุดเคลื่อนไหวช่วยเติมเต็มภาพที่ดูเรียบง่ายให้มีความมีชีวิตชีวา ส่วนม้าที่เดินเป็นจังหวะและมีระเบียบช่วยสร้างความเป็นธรรมชาติและจังหวะที่นุ่มนวลในภาพ

ภาพที่ 4-33 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “อาซากกลางบุปผา”

3.4 ความงามของการจัดองค์ประกอบที่สร้างจุดสนใจและการชี้นำทางสายตา

ในการจัดองค์ประกอบจะมีการจัดระเบียบให้มีความแตกต่างระหว่างวัตถุหลักและวัตถุรอง ทำให้สายตาของผู้ชมถูกชี้นำไปยังจุดสนใจอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยเน้นย้ำแนวคิดหลักของผลงานได้อย่างชัดเจน ความรู้สึกของระดับชั้นในองค์ประกอบภาพและการชี้นำสายตาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่าเรื่องและการแสดงอารมณ์ในภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยองกังหรู ใช้การจัดองค์ประกอบแบบล้อมรอบ ศูนย์กลาง เน้นเนื้อหาหลักของภาพให้มีความโดดเด่น โดยทำให้สายตาของผู้ชมมุ่งไปที่ตัวโก่ที่อยู่ตรงกลางภาพอย่างชัดเจน การจัดองค์ประกอบนี้ทำให้ภาพมีความเต็มเปี่ยมแต่ไม่รู้สึกแน่นเกินไป สร้างความดึงดูดให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4-34 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ส่งข่าวดี”

ผลงาน “ลำน่านแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงลี่ ใช้การจัดองค์ประกอบแบบ ล้อมรอบศูนย์กลางที่มีการชี้นำทางสายตา โดยมีนกยูงตั้งอยู่ในตำแหน่งจุดสนใจของภาพ ในขณะที่มี พีชพรรณล้อมรอบ สร้างความรู้สึกของการมีลำดับชั้นและความลึกให้กับภาพ การจัดเรียงนี้ทำให้ภาพ ดูมีความกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัว

ภาพที่ 4-35 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “ลำนน้ำแห่งจินตนาการในป่าฝน”

ผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว” ของฉูชวีเซิง ใช้การจัดองค์ประกอบแบบศูนย์กลางที่ชาญฉลาดและสมมาตร ต้นสนมีโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมกระจายตัวอยู่ในกรอบภาพรูปไข่ นกกระเรียนสองตัวยืนอยู่บนกิ่งกลางของต้นสนในตำแหน่งศูนย์กลาง ซึ่งทำให้นกกระเรียนมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน

ภาพที่ 4-36 การวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน “นกกระเรียนและต้นสนแห่งชีวิตที่ยืนยาว”

จากการวิเคราะห์ความงามของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่านจะเห็นได้ว่า ศิลปินแต่ละท่านได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางความงามอันเป็นเอกลักษณ์และแนวความคิดทางศิลปะที่ลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

1. ศิลปินึงกั้งใช้สีสันทึบเข้ม ลายเส้นที่ละเอียดอ่อน และการผสมผสานระหว่างการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและสีนูน (เฟินไฉ่) เพื่อถ่ายทอดภาพของนกกระเรียนและนกกระยางในธรรมชาติอย่างบรรจง ผลงานเต็มไปด้วยพลังภาพและการแสดงออกที่มีชีวิตชีวา

2. ศิลปินอุซวีเชิงผสมผสานความหมายของพุทฺ์กันและหมึกจีนเข้ากับเทคนิคการวาดภาพด้วยสีนูน (เฟินไฉ่) ผ่านการสร้างสรรค์การเขียนสีนูนใต้เคลือบ ผลงานของเขามีทั้งความแข็งและความนุ่มนวล และมีทั้งความงามทางรูปแบบและทางจิตวิญญาณ มีการนำลายเส้นที่ละเอียดอ่อน การแสดงขนของสัตว์ และการแสดงออกของสีสันทึบหลากหลายนามาใช้เพื่อสื่อถึงความมีชีวิตชีวาของสัตว์ ตลอดจนความคาดหวังและการจพรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

3. ศิลปินสงกัษฐุใช้สีสันทึบให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ลายเส้นที่เรียบง่ายและพลิ้วไหว ฝีแปรงที่สง่างาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผสมผสานระหว่างวัสดุของกระเบื้องเคลือบหมึกเข้ากับวัสดุหมึกของภาพวาดจีนอย่างกลมกลืน เพื่อแสดงถึงความคล่องแคล่ว ท่าทางที่กล้าหาญ มีชีวิตชีวาและอิสระของไก่ตัวผู้และสัตว์อื่นๆ มีการใช้สีสันทึบใสบรรยากาศรื่นเริง เพื่อสื่อความหมายถึงความโชคดี ความสุข และความมงคล

4. ศิลปินจูเล่อกึงผสมผสานแก่นแท้ของศิลปะจีนและตะวันตกในการตกแต่งสีและเทคนิคการสร้างรูปทรง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบที่มีลักษณะเฉพาะ ความหมายทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชนชาติจีน มีการสื่อถึงความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและพลังของสัตว์ต่าง ๆ ผ่านท่าทางที่แข็งแกร่งและท่วงท่าอันสง่างามของม้า ปลา และสัตว์อื่น ๆ

5. ศิลปินหวังชิงลี่นิยมใช้องค์ประกอบแบบดั้งเดิมในการสร้างสรรค์ ใช้พุทฺ์กันและหมึกที่เหมือนจริง ให้ความสำคัญกับการพรรณนารายละเอียดและท่าทางที่คล่องตัวของนกยูง ตลอดจนการพรรณนาป่าฝนและพืชที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความสุขของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งแสดงออกถึงการเคารพและการชื่นชมชีวิต ธรรมชาติ และพลัง

ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังของสัตว์และลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แต่ยังทำให้เราได้รับความเพลิดเพลินทางสายตาและการคิดเชิงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 5 ท่านนี้มีรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในแง่ของคุณลักษณะทางสุนทรียภาพและความงาม อีกทั้งยังสะท้อนถึงการส่งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและการสำรวจสุนทรียภาพสมัยใหม่ ซึ่งผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเครื่องเคลือบ ขณะเดียวกันก็ได้ยังถ่ายทอดความเข้าใจและการรับรู้อย่างลึกซึ้งของศิลปินเกี่ยวกับธรรมชาติ ชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วย จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเหล่านี้ ทำให้เราสัมผัส

ได้ถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของชีวิตทางธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ได้ชื่นชมความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ความหมายของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน

ศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบไม่เพียงแต่มีความหลากหลายทางรูปแบบ แต่ยังมี ความหมายทางวัฒนธรรมและแนวคิดเชิงความหมายแฝง ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์องค์ประกอบ และลวดลายในผลงานของศิลปินทั้ง 5 ท่าน การศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของผลงานที่เป็น ตัวแทนของศิลปินเหล่านี้ จะทำให้มีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินเหล่านี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

1. ความหมายที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรือง

ผลงาน “มหามงคล” ของศิลปิน สยงกังหฺร ฝูงไก่เป็นตัวแทนของการสืบทอดและความ รุ่งเรืองของชีวิต ดอกจี่เอ็งที่บ้านสะพรั่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและพลังของชีวิต ส่วนผลงาน “หมู่ มวลไก่” ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์ของไก่เท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดภาพแห่ง ความเจริญรุ่งเรืองผ่านองค์ประกอบของลำต้นของต้นไม้ที่แข็งแรง เถาวัลย์ และผลไม้ สัญลักษณ์ เหล่านี้ล้วนประกอบกันเป็นการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในผลงาน

ภาพที่ 4-37 ผลงาน “มหามงคล” ของสยงกังหฺร

ภาพที่ 4-38 ผลงาน “หม่อมวลไก่” ของสยงกังหฺรู

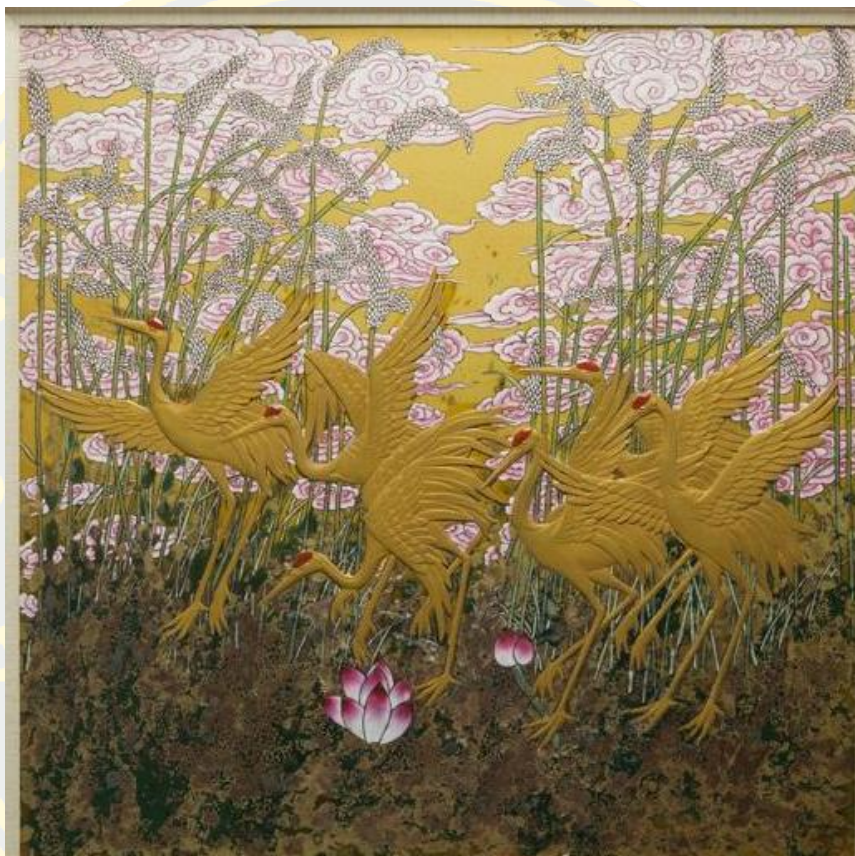
ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ” ของนิงกัง แสดงให้เห็นถึงนกกระเรียนที่มีความเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา ต้นข้าวสาลีและดอกบัวมีความหลากหลายและเต็มไปด้วยพลัง ท่าทางของนกกระเรียนที่ยืนตรงดูมั่นคงและมีพลัง ขนของนกเต็มและมีความรู้สึกถึงพื้นผิวที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาและพลัง ความเรียงลำดับและการกระจายตัวของฝูงนกในภาพดูมีระเบียบและเต็มไปด้วยพลัง พร้อมกับการนำเสนอภาพของต้นข้าวสาลีที่เป็นสัญลักษณ์ของการเก็บเกี่ยว ซึ่งร่วมกันแสดงถึงภาพของความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ 4-39 ผลงาน “อายุยืนนานผาสุกสำราญ”

2. ความหมายที่สื่อถึงความเจียบสงบและความกลมกลืน

นกกระเรียนในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนและความเป็นสิริมงคล ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” ของนิงกังได้นำเสนอภาพนกกระเรียนกางปีกอยู่ท่ามกลางดอกบัวและพืชพรรณต่าง ๆ สื่อถึงบรรยากาศที่สงบและร่มเย็น

ภาพที่ 4-40 ผลงาน “สุขสงบมิ่งมงคล” ของนิงกัง

ผลงาน “ลำน้าแห่งจินตนาการในป่าฝน” ของหวังชิงถี่ได้นำเสนอภาพของนกยูงและป่าฝนที่เจียบสงบ ผลงานแสดงให้เห็นถึงความงดงามและความกลมกลืนของธรรมชาติ อีกทั้งยังถ่ายทอดการเคารพ การชื่นชม และการให้เกียรติต่อธรรมชาติและชีวิต ซึ่งผลงานได้นำเสนอความหมายที่สื่อถึงความเจียบสงบและกลมกลืน

ภาพที่ 4-41 ผลงาน “ลำนํ้าแห่งจินตนาการในป่าฝน”

3. ความหมายของความเป็นสิริมงคลและความปิติยินดี

ไก่ตัวผู้ในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ความปิติยินดี และความกระตือรือร้น ผลงาน “โซคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของถู่ชวีเซิง ใช้การผสมผสานของไก่ตัวผู้สองตัวและพีชเถาวัลย์ เพื่อถ่ายทอดความหมายของความกลมกลืนและความดีงาม พีชเหล่านี้แสดงถึงพลังชีวิตและการเจริญเติบโต ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและการแสวงหาชีวิตที่ดีของคน

ภาพที่ 4-42 ผลงาน “โชคลาภยิ่งใหญ่ ค้าขายร่ำรวย” ของกู่ชวีเซิง

ผลงาน “ยิ้มสีสันแห่งพงไพร” ของสงยงกังหฺรู ใช้ภาพไก่ตัวผู้ที่มีชีวิตชีวาและฉากหลังที่เต็มไปด้วยพลัง เพื่อนำเสนอลักษณะการเคลื่อนไหวและรูปทรงของไก่ พร้อมกับดอกไม้สีแดงสดที่เบ่งบานสะพรั่ง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และชีวิตชีวาของธรรมชาติ ถ่ายทอดความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและชีวิต พร้อมก็นำเสนอพลังจิตวิญญาณที่มีความมุ่งมั่นและความสุข เป็นการนำเสนอความหมายทางวัฒนธรรมแห่งความมงคลและความสุข

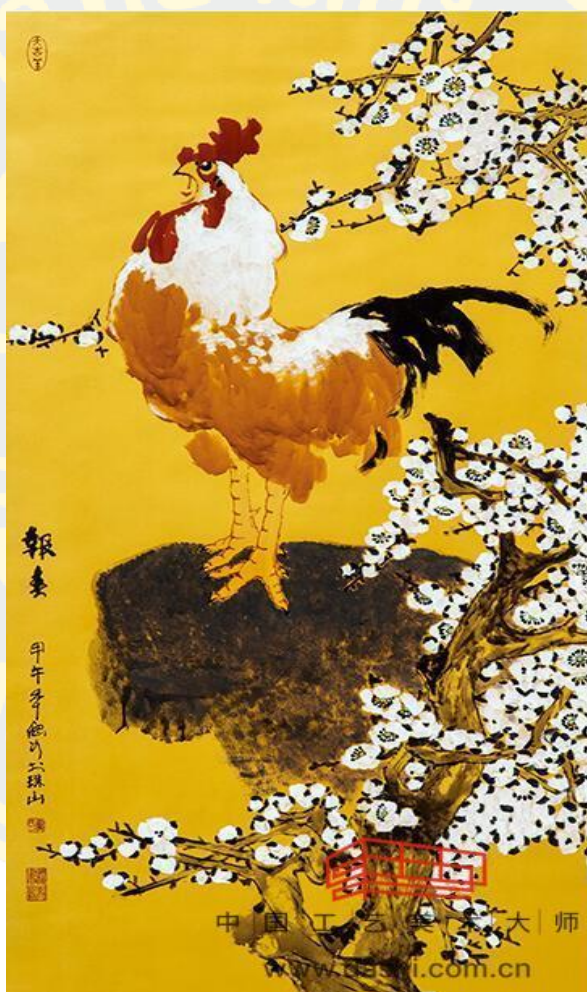
ภาพที่ 4-43 ผลงาน “ย้อมสีสันแห่งพงไพร” ของสงยงกังหฺรู

ในวัฒนธรรมจีน ไก่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความขยันหมั่นเพียร ความกล้าหาญ และความมงคล ดังที่เห็นในผลงาน “มหามงคล” ของสงยงกังหฺรู ซึ่งแสดงถึงแม่ไก่ที่นำลูกไก่ โดยให้ความหมายถึงความรักของแม่ ครอบครั้ว และความหวัง ศิลปินใช้ผลงานนี้เพื่อแสดงการยกย่องและอวยพรความสัมพันธ์ในครอบครัวและความหมายทางความเป็นมงคล ซึ่งพลังทางจิตวิญญาณนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นจิตใจของผู้ชม แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนแสวงหาความสุขและความปรารถนาของชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที่ 4-44 ผลงาน “มหามงคล” ของสงยงกังหฺรู

ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยงกังหฺรู แสดงให้เห็นว่าในวัฒนธรรมจีน ไก่ตัวผู้เป็นสัญลักษณ์ของความขยันหมั่นเพียรและความกล้าหาญ ขณะที่ดอกเหมยแสดงถึงความแข็งแกร่งและความสูงส่ง การรวมกันของไก่ตัวผู้และดอกเหมยนี้ถ่ายทอดความหมายของความสุขและความมงคล เป็นการเฉลิมฉลองและคาดหวังสิ่งดีๆ ในชีวิต นอกจากนี้ยังแฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง ซึ่งสื่อให้เห็นว่าเราควรมีความหวังและความกล้าหาญเหมือนไก่ตัวผู้ และมีความแข็งแกร่งและไม่ย่อท้อเหมือนดอกเหมยในการเผชิญหน้ากับโอกาสใหม่ ๆ

ภาพที่ 4-45 ผลงาน “ส่งข่าวดี” ของสยงกังหฺรู

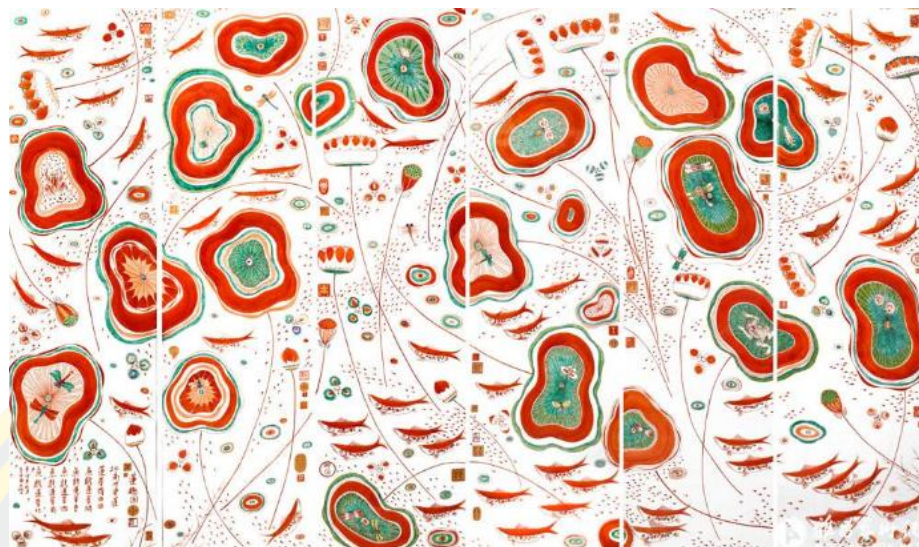
4. ความหมายที่สะท้อนพลังของชีวิต

ผลงาน “ฉากันเฝินไฉ่รูปสี่กระรอก” ของฉูชวีเซิง ถ่ายทอดภาพของกระรอกที่เล่นและไล่ตามกันอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามในชีวิตประจำวัน เช่น ผลไม้ แจกัน และผีเสื้อ ภาพกระรอกที่มีสีสันสดใสและมีชีวิตชีวานี้ แสดงให้เห็นถึงภาพของควมมีชีวิตชีวาที่เต็มไปด้วยพลัง และสะท้อนถึงการยกย่องความงามของธรรมชาติและพลังชีวิตของศิลปิน

ภาพที่ 4-46 ผลงาน “ฉากันเฝินไฉ่รูปสี่กระรอก” ของฉูชวีเซิง

ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่อเกิง ถ่ายทอดภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาผ่านองค์ประกอบของดอกบัว ปลา และกบ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต สื่อถึงความเคารพและความรักที่ศิลปินมีต่อชีวิตและธรรมชาติ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างระบบนิเวศและธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเชิงบวกและเต็มไปด้วยพลังชีวิต แสดงถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังแห่งชีวิต

ภาพที่ 4-47 ผลงาน “ความรื่นเริงในบึงบัว” ของจูเล่อเกิง

5. ความหมายที่สะท้อนถึงความทรงพลัง

ม้าเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระ ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญ ในผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง ฝูงม้าที่กำลังวิ่งแสดงถึงความเร็วและพลัง สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นและพลังแห่งความกล้าหาญก้าวไปข้างหน้า ขณะเดียวกัน ม้ายังแสดงถึงความสง่างาม ความแข็งแกร่งอันไร้ขีดจำกัด และความงามที่ทรงพลัง ถ่ายทอดถึงพลังแห่งชีวิตและแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้า แสดงถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความทรงพลัง

ภาพที่ 4-48 ผลงาน ผลงาน “ม้าควบทะเลยาน” ของจูเล่อเกิง

จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์ทั้ง 5 ท่านพบว่า พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแต่ความงามในรูปแบบเท่านั้น แต่ยังแฝงความหมายทางวัฒนธรรมและความคิดเชิงลึกเข้าไปในผลงานด้วย ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพของศิลปินแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดความหมายทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วย ผลงานของศิลปินเหล่านี้ ทำให้เราสามารถสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของชีวิตในธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสัตว์ที่มีชีวิตชีวา และแฝงความหมายทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นมงคลและเปี่ยมไปด้วยความสุข ซึ่งความหมายเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและความคิดเชิงบวก อีกทั้งยังแสดงออกถึงจิตวิญญาณของอิสรภาพ ความแข็งแกร่ง และความกล้าหาญในการก้าวไปข้างหน้า ผลงานเหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพลังแห่งชีวิต ความกลมกลืน และความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดทางศิลปะที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด

ภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน

ในด้านภาษาศิลปะ ศิลปินทั้ง 5 ท่านนี้ต่างแสดงให้เห็นถึงทักษะอันยอดเยี่ยมและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พวกเขาได้สร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ลายเส้นที่พลิ้วไหวและมีจังหวะ การใช้สีที่เข้มอ่อนและแตกต่างกัน การจัดองค์ประกอบภาพที่เรียบง่ายและซับซ้อน ขณะเดียวกัน ยังมีการใช้เทคนิคของศิลปะเครื่องเคลือบอย่างชาญฉลาด เช่น การเขียนสีบนเคลือบ การเขียนสีใต้เคลือบ การแกะสลัก การใช้สีตัวฉ่ำ และการเคลือบสีที่อุณหภูมิสูง ทำให้ผลงานมีความหลากหลายและสวยงาม กลายเป็นภาษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละท่าน

1. ภาษาศิลปะที่แสวงหาพลังแห่งชีวิตและความงามที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ผลงานของนึ่งกันได้ผสมผสานสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น นกกระเรียน ปลา และดอกบัวผ่านใช้เทคนิคการเคลือบสีที่อุณหภูมิสูง การเขียนสีบนเคลือบ การแกะสลักนูนต่ำ และการเขียนลายน้ำทอง เพื่อสร้างสรรค์ภาษาศิลปะที่มีทั้งแรงดึงดูดทางสายตาและความลึกซึ้งในเนื้อหา ภาพนกกระเรียนในผลงานมีรูปลักษณ์ที่สง่างามและทรงพลัง โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ดอกบัวและรวงข้าวที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แสดงถึงการแสวงหาพลังชีวิตและความงดงามแห่งความกลมกลืน

ภาษาศิลปะในผลงานของหวังชิงลี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานการเคลือบสีที่อุณหภูมิสูงและการเขียนสีเฟินฉ่ำ และผสมผสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม ใช้รูปทรงที่มีชีวิตชีวา สีเส้นที่ละเอียดอ่อน และลายเส้นที่เรียบง่ายเพื่อแสดงถึงความงามของธรรมชาติ มีการใส่ใจกับรายละเอียดของการแกะสลัก เพื่อสร้างบรรยากาศที่เจียบสงบและกลมกลืน แสดงออกถึงภาษาศิลปะของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของชีวิตในธรรมชาติ

2. ภาษาศิลปะที่ถ่ายทอดความรักและความเคารพในชีวิตธรรมดา

ภาษาศิลปะในผลงานของอูซวีเซ็งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานเทคนิคการเขียนสี โต้ว่าไล่ การเขียนเฟินไล่ การเขียนสีน้ำเงินและสีขาวเข้าด้วยกันเพื่อถ่ายทอดภาพของกระรอก นก กระเรียน และองค์ประกอบทางธรรมชาติอื่น แสดงให้เห็นถึงฉากธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาและบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง ถ่ายทอดความรักและความเคารพของชีวิตในธรรมชาติ และเน้นย้ำถึงความประณีตและเสน่ห์ของศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบจีนแบบดั้งเดิม

3. ภาษาทางศิลปะที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเชิงบวกและความปรารถนาแห่งการอยู่ร่วมกัน

ภาษาศิลปะในผลงานของสงยงกังหู่ มีความกระชับและมีชีวิตชีวา มีการผสมผสานแก่นแท้ของการวาดภาพด้วยหมึกแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียภาพสมัยใหม่ มีการใช้สีเส้นที่สดใสและกลมกลืน ประกอบกับรายละเอียดที่ประณีตเพื่อแสดงฉากที่มีชีวิตชีวาและถ่ายทอดการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน รูปทรงที่เรียบง่ายและลายเส้นที่พลิ้วไหวสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ แสดงถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมสะท้อนถึงความปรารถนาในชีวิตที่มุ่งมั่นและสวยงาม

4. ภาษาศิลปะของพลังแห่งชีวิตและความแข็งแกร่ง

ภาษาศิลปะในผลงานของจูเล่อเกิงมีความโดดเด่น ใช้รูปทรงของม้าที่มีชีวิตชีวา ลายเส้นสายที่แข็งแกร่ง รวมถึงสีเส้นที่โดดเด่น เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวและพลังของสัตว์ มีการผสมผสานเทคนิคการวาดสีแบบดั้งเดิมและงานศิลปะประดับตกแต่ง เพื่อถ่ายทอดภาษาศิลปะที่สะท้อนถึงพลังของชีวิต

จากการวิเคราะห์ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์ของศิลปินทั้ง 5 ท่านจะเห็นได้ว่า ศิลปินแต่ละท่านได้แสดงรูปแบบความงามที่เป็นเอกลักษณ์และแนวคิดทางศิลปะที่ลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังของสัตว์และอัตลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลินทางภาพและแง่คิดทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วย ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 5 ท่านนี้ นอกจากจะมีรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในแง่ของอัตลักษณ์สุนทรียศาสตร์และจุดร่วมทางความงามแล้ว ยังสะท้อนถึงการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและการสำรวจสุนทรียภาพสมัยใหม่ ๆ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเครื่องเคลือบเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดความเข้าใจและการรับรู้ของศิลปินเกี่ยวกับธรรมชาติ ชีวิต และมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และพลังของชีวิตในธรรมชาติผ่านผลงานของศิลปินเหล่านี้แล้ว ยังทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ อีกทั้งเข้าใจคุณค่าหลักของงานศิลปะเครื่องเคลือบในหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของศิลปินในการสำเนารูปลักษณ์และท่าทางของสัตว์ได้อย่างแม่นยำ แต่ยังแฝงไปด้วยการถ่ายทอดความคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม วัฒนธรรม และสังคม จากการวิเคราะห์ลายเส้นสาย สี สัน และการจัดองค์ประกอบภาพของผลงาน ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของศิลปินในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ รวมถึงการใช้สื่อศิลปะอย่างเครื่องเคลือบในการผสมผสานความรู้สึกส่วนตัวเข้ากับจิตวิญญาณของยุคสมัย ทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมามีคุณค่าทางวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทำการสรุปความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่านดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4-1 สรุปความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน

ศิลปินท่านที่ 1 “นิงกัง”	
ความงาม	ความงามของผลงานของนิงกังสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในการสำรวจเชิงลึกและการแสดงออกของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม การผสมกันอย่างชาญฉลาดของนกระเรียน ดอกบัว เมฆมงคล และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ทำให้เกิดผลงานศิลปะที่มีทั้งรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดและเปี่ยมด้วยเสน่ห์จากภายใน ผลงานแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาความงามที่กลมกลืนกันของธรรมชาติและ การชื่นชมพลังแห่งชีวิต ถ่ายทอดแนวความคิดเชิงสุนทรียภาพแห่งความเยียบสงบ ความสง่างาม และความกลมกลืน สะท้อนถึงมุมมองทางสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน
ความหมาย	ผลงานของนิงกังมีการใช้สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น นกระเรียน และดอกบัว มีการถ่ายทอดความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของความกลมกลืน ความเยียบสงบ และความสูงส่ง ผ่านรูปทรงอันงดงาม ลายเส้นที่เรียบง่าย การจัดองค์ประกอบภาพที่สมดุล และสีที่สดใส ผลงานแสดงถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนแนวคิดทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่กลมกลืนของชีวิตและธรรมชาติ

ภาษาทางศิลปะ	ผลงานของนิงกังผสมผสานสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น นกกระเรียน ปลา และดอกบัว และใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเคลือบสีด้วยอุณหภูมิสูง การเขียนสีนูน (เฟินไฉ่) ประติมากรรมนูนต่ำ และการเขียนลายน้ำทอง เพื่อสร้างภาษาทางศิลปะที่มีผลกระทบทางสายตาและความหมายแฝงที่ลึกซึ้ง
ศิลปะปีที่ 2 “อุชวีเซิง”	
ความงาม	ศิลปินใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น กระจก ไม้ แก้วลึกลับ ลูกท้อ และนกกระเรียนเป็นองค์ประกอบของผลงาน ผสมผสานเข้ากับความหมายทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อแสดงภาพเชิงบวก เช่น ความกลมกลืน ความงาม ความกล้าหาญ ความเป็นอิสระ ความมีชีวิตชีวา อายุยืนยาว และความเป็นสิริมงคล ผลงานเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสและการจัดองค์ประกอบภาพที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว สื่อถึงความปรารถนาและการชื่นชมในความงามของธรรมชาติ ความมีชีวิตชีวา และการชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและการแสดงออกทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์
ความหมาย	ผลงานมีการผสมผสานภาพต่างๆ เช่น กระจกที่กำลังไหลลง ไก่ที่สื่อถึงความโชคดี นกกระเรียนและต้นสนที่สื่อถึงการมีอายุยืนยาว แสดงให้เห็นความงามของความกลมกลืนและจิตวิญญาณแห่งความมั่งคั่ง ถ่ายทอดความปรารถนาและคำอวยพรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ภาษาทางศิลปะ	ภาษาศิลปะในผลงานของอุชวีเซิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานสีนูน (เฟินไฉ่) สีกระด้าง (โด้วไฉ่) และสีน้ำเงินและสีขาว (ชิงฮวา) เพื่อถ่ายทอดภาพกระจก นกกระเรียน ต้นสน และองค์ประกอบทางธรรมชาติอื่นๆ อย่างประณีต แสดงให้เห็นฉากของธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาและบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันล้ำลึก เป็นการถ่ายทอดความรักที่มีต่อชีวิตและการเคารพธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงความประณีตและเสน่ห์ของศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแบบจีนโบราณ

ศิลปินท่านที่ 3 “สงยงักงหฺรู่”	
ความงาม	ผลงานมีองค์ประกอบของไก่อ่และดอกไม้เป็นหลัก ผสมผสานเข้ากับ ความหมายทางวัฒนธรรม เช่น การขย้่นหมั้นเพียร ความกล้าหาญ ความรักของแม่ ครอบครั้ว และความเป็นสิริมงคล แสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกันของธรรมชาติและชีวิต ผลงานมีการถ่ายทอดปฏิสัมพันธ์ระหว่างไก่อ่กับดอกไม้อย่างประณีตสื่อถึงพลังทางจิตวิญญาณด้านบวก ความอบอุ่น และความสมุสุข ตลอดจนความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ความหมาย	องค์ประกอบของไก่อ่ ดอกจื่อเถิง ดอกเหมยถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ความมีชีวิตชีวา และความอุตสาหะ ผ่านผลงานต่างๆ เช่น “มหามงคล” และ “หมุ่มวลไก่อ่” แสดงถึงการสืบทอดชีวิต ความงามของความกลมกลืนของธรรมชาติ และการสรรเสริญ ความหวัง ความกล้าหาญ และความอุตสาหะ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสิริมงคลและความชื่นชมและการแสวงหาต่อชีวิตชีวา
ภาษาทางศิลปะ	ภาษาศิลปะในผลงานของสงยงักงหฺรู่มีความกระชับและมีชีวิตชีวา มีการผสมผสานแก่นแท้ของการวาดภาพด้วยหมึกแบบดั้งเดิมเข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ ใช้สีที่สดใสและกลมกลืน มีรายละเอียดที่ประณีตเพื่อแสดงฉากที่มีชีวิตชีวาและถ่ายทอดการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน รูปทรงที่เรียบง่ายและลายเส้นพลิ้วไหวสร้างบรรยากาศที่เิงียบสงบ แสดงถึงเทคนิคและทักษะอันยอดเยี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของศิลปิน
ศิลปินท่านที่ 4 “จูเล่อเกิง”	
ความงาม	ผลงานมีม้าเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่ง ความเร็ว อิศรภาพ และความมุ่งมั่นแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันและชีวิตชีวาของวีรบุรุษ ขณะเดียวกันผลงานก็ได้ใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ปลาและใบบัว เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและร่าเริง แสดงออกถึงการชื่นชมธรรมชาติและความรักต่อชีวิต การแสดงภาพทิวทัศน์และฉากของม้าในเวลา กลางคืนแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และความรักอันลึกซึ้งต่อธรรมชาติ การผสมผสานระหว่างดอกไม้และม้าสื่อถึงสุนทรียภาพของธรรมชาติและชีวิต ความกลมกลืนและความแข็งแกร่ง

ความหมาย	กลุ่มม้าควบเป็นสัญลักษณ์ของความเร็วและความแข็งแกร่ง สีสดใสแสดงถึงควมมีชีวิตชีวา สื่อถึงทัศนคติเชิงบวกและแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การผสมผสานขององค์ประกอบทางธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชีวิตและความกลมกลืนของระบบนิเวศ อีกทั้งยังแสดงออกถึงการเคารพและความรักต่อธรรมชาติ การยกย่องความงามและพลังทางจิตวิญญาณของธรรมชาติ
ภาษาทางศิลปะ	ผลงานของजूलेอ์เกมีภาษาทางศิลปะที่โดดเด่น ใช้รูปทรงม้าที่มีชีวิตชีวา ลายเส้นที่เรียบง่าย และสีสดใสเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวและควมมีชีวิตชีวา มีการผสมผสานสีโบราณแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการวาดภาพ ตกแต่งเพื่อถ่ายทอดความงามของควมมีชีวิตชีวาและความกลมกลืน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความรักของศิลปินต่อชีวิตและธรรมชาติและทักษะที่ยอดเยี่ยม
ศิลปินท่านที่ 5 “หวังชิงลี่”	
ความงาม	ผลงานมีนกยูง นกกระเรียน และสัตว์อื่นๆ เป็นองค์ประกอบหลัก มีการผสมผสานสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเพื่อแสดงควมงามของธรรมชาติและพลังแห่งชีวิต ผลงานนำเสนอรูปทรงของสัตว์อย่างประณีต สื่อถึงความรักและการเคารพต่อชีวิตและธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของป่าฝนเขตร้อนหรือทิวทัศน์ฤดูหนาว องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ไม้สีแดงและนกบินได้เพิ่มแนวคิดทางศิลปะเกี่ยวกับควมเจียบสงบ อีสระภาพ และควมหวัง ทำให้ผลงานเต็มไปด้วยบทกวีและปรัชญา สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการยกย่องในพลังแห่งชีวิตของศิลปิน
ความหมาย	ผลงานของหวังชิงลี่แสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติและชีวิต นกยูง นกกระเรียน และนกในฤดูหนาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสง่างาม อายุยืนยาว และความอดุสาหะ สิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดถึงการเคารพและการชื่นชมชีวิตและธรรมชาติและควมปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิตของศิลปิน
ภาษาทางศิลปะ	ภาษาทางศิลปะในผลงานของหวังชิงลี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานเทคนิคการเคลือบสีอุณหภูมิสูงและสีนูน (เฟินไฉ่) เพื่อแสดงควมงามของธรรมชาติด้วยรูปทรงที่มีชีวิตชีวา สีสดใส และลายเส้นที่พลิ้วไหว

	<p>ศิลปินใส่ใจในรายละเอียดและการแสดงออก ทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายสงบและกลมกลืน เป็นการถ่ายทอดความรักและการเคารพต่อธรรมชาติและชีวิต อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม</p>
--	--

นิ่งกึ่ง

- นิ่งกึ่งใช้สัญลักษณ์ดั้งเดิม เช่น นกกระเรียนและดอกบัว ผสานเทคนิคเคลือบสีอุณหภูมิสูงและประติมากรรมนูนสูง ถ่ายทอดแนวคิด “ความสมดุลและการอยู่ร่วมกัน” ในปรัชญาตะวันออก สื่อถึงการสรรเสริญธรรมชาติและเชื่อมั่นในวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน

ดูสวีเซิง

- ผลงานของดู สวีเซิงใช้สัญลักษณ์ธรรมชาติ เช่น กระรอกและนกกระเรียน ผสานเทคนิคเฝินไฉ่และไต้ไฉ่ ถ่ายทอดความหมายแห่งสิริมงคลและอายุยืน ผ่านองค์ประกอบภาพที่มีชีวิตชีวา สีสันสดใส และลายเส้นประณีต สื่อถึงความกลมกลืนและชีวิตนิรันดร์ในภาษาทัศนศิลป์เครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมอย่างร่วมสมัย

สยองกัษฐู

- สยองกัษฐูใช้ฝูงไก่และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ ผสานจิตรกรรมหมึกจีนกับศิลปะร่วมสมัย ถ่ายทอดสิริมงคล พลังชีวิต และสายใยครอบครัวผ่านสีสันสดใสและรูปทรงเรียบง่าย สร้างสุนทรียศาสตร์ใหม่ให้จิตรกรรมเครื่องเคลือบดั้งเดิม พร้อมตีความจิตวิญญาณแห่งความเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าในวัฒนธรรมจีน

จูเล่อเกิง

- จู เล่อเกิงใช้ม้าทะยานและปลาว่ายน้ำเป็นสื่อ ผสานเทคนิคกูไฉ่และเคลือบสีอุณหภูมิสูง ถ่ายทอดสัญลักษณ์แห่งพลังและเสรีภาพผ่านเส้นสายเฉียบคมและสีสันเข้มข้น สร้างบริบทใหม่ให้จิตรกรรมเครื่องเคลือบร่วมสมัย ตีความจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติและสมดุลของระบบนิเวศอย่างร่วมสมัย

หวังชิงลี่

- หวังชิงลี่ใช้ภาพนกมงคูล เช่น นกยูงและนกกระเรียน เป็นสื่อกลาง ผสมผสานเทคนิคเคลือบสีอุณหภูมิสูงและเทคนิคเขียนสีเฝินไฉ่ เพื่อถ่ายทอดปรัชญาแห่งธรรมชาติในเชิงกวีผ่านสีสันที่งดงามและประณีต เข้าได้สร้างบริบทการเล่าเรื่องแบบจิตรกรรมลายเส้นดั้งเดิมขึ้นใหม่ในแนวร่วมสมัย พร้อมกับตีความสัญลักษณ์แห่งความสูงส่งและความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณ ผ่านแนวคิดสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกที่เน้นความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ภาพที่ 4-49 สรุปการศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

สรุป

จากการศึกษาในบทนี้ ทำให้ต้องรู้เกี่ยวกับความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น และส่งเสริมการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบ

ศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้ง 5 ท่านได้ใช้มุมมองทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และแนวคิดเชิงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งสร้างสรรค์ผลงานที่มีทักษะทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะเครื่องเคลือบอันวิจิตรบรรจงและรูปแบบทางศิลปะที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดมุมมองที่ลึกซึ้งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลายๆ ด้าน เช่น ธรรมชาติ ชีวิต และสังคม จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานเหล่านี้ ทำให้เกิดความเข้าใจถึงแนวโน้มการพัฒนาและทิศทางที่เป็นนวัตกรรมของงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้ดีขึ้น อีกทั้งยังให้แรงบันดาลใจและการอ้างอิงอันมีค่าสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบในอนาคตของผู้วิจัยอีกด้วย

จากการวิเคราะห์ผลงานเหล่านี้สามารถพบได้ว่า ศิลปินเหล่านี้ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาด พยายามหาสมดุลระหว่างการสืบทอดและการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม แต่ยังสะท้อนความเป็นจริงในสังคมร่วมสมัยได้อย่างลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจต่อกุศมัยและการแสวงหาความสร้างสรรค์ในศิลปะอย่างไม่หยุดยั้งของศิลปิน

การศึกษานี้ไม่เพียงแต่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่มีค่าแก่ศิลปินเครื่องเคลือบในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นและทั่วประเทศ แต่ยังสามารถเติมเต็มพลังใหม่ในการส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ศิลปินกล้าที่จะสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการเคารพความดั้งเดิม มีทัศนคติที่เปิดกว้างและยอมรับในการสำรวจความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดของศิลปะเครื่องเคลือบและร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะเครื่องเคลือบ

บทที่ 5

การสร้างสรรคและวิเคราะห์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบสามมิติ

จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์และความหมายทางสุนทรียภาพของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้อง และจากการศึกษาผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 5 คน ทำให้ได้มาซึ่งสุนทรียภาพ ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ ผู้วิจัยจึงนำผลการศึกษาที่ได้ไป ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการบูรณาการและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ชุดภาพวาดบนกระเบื้องสามมิติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปสัตว์ ภายในระบบศิลปะของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ผู้วิจัยได้สกัด องค์ประกอบร่วมของรูปแบบ แนวคิด เทคนิค สีเส้น และการจัดองค์ประกอบภาพ การผสมผสานสีเคลือบของนึ่งกัங พลังของม้าทะยานในงานของจูเล่อเกิง ความอบอุ่นของสัตว์ปีกในงานของสงย กัங หู ความดิบของระบบนิเวศในงานของถู่สวีเซิง และรายละเอียดประณีตของนกมวงคลในงานของหวัง ชิงลี่ ได้ร่วมกันก่อร่างเป็นกรอบแนวคิดสามชั้น “เทคนิค-ความหมาย-บรรยากาศ” โดยอาศัยเทคนิคดั้งเดิม เช่น เคลือบสีอุณหภูมิสูงและประติมากรรมนูนสูงเป็นพื้นราก พร้อมกับเสริมเทคนิคแบบสามมิติผ่านการจัดวางแบบซ้อนชั้นและการร้อยโครงสร้างพื้นที่เพื่อเสริมความลึกทางสายตา และใช้ “จิตรกรรมเครื่องเคลือบสามมิติ” เป็นสื่อกลาง ซึ่งเป็นการพลิกโฉมจากงานตกแต่งพื้นผิวแบบดั้งเดิมสู่ การเล่าเรื่องผ่านมิติของพื้นที่ แนวทางสร้างสรรค์ข้ามสื่อและข้ามมิตินี้ ไม่เพียงสืบทอดแก่นปรัชญา “ความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ” ของสุนทรียศาสตร์ตะวันออก แต่ยังใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย กระตุ้นบทสนทนาของศิลปะเครื่องเคลือบในบริบทปัจจุบัน จนก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางศิลปะที่โดดเด่นในแนวคิด “รูปทรงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท สีเคลือบและมอบชีวิตแก่ผลงาน” ซึ่งสิ่งนี้นับเป็น นับเป็นแนวทางและแบบแผนของตนเอง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ

1. แนวทางการออกแบบและแนวคิดของผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดละมั่งทิเบตชื่อ “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุดม้าชื่อ “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” และชุดเสื่อจากรัวร์ชื่อ “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”

1.1 แนวคิดของผลงาน

การสร้างสรรคครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์ 3 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ละมั่งทิเบต ม้า และเสื่อจากรัวร์ แต่ละชุดจะเริ่มต้นจากความงามทางรูปทรง พลัง และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสัตว์ต่าง ๆ นำเสนอคุณค่าทางสุนทรียภาพและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผ่าน

การแสดงออกของศิลปะเครื่องเคลือบ ผลงานแต่ละชุดเริ่มต้นจากรูปทรงของสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์กับธรรมชาติผ่านงานศิลปะเครื่องเคลือบ

ตารางที่ 5-1 แนวคิดของผลงาน (Jiaqi Jiang, 2024)

ชื่อผลงาน	ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสัตว์	การแสดงออกทางศิลปะ	การแสดงออกทางสุนทรียภาพ
“จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง”	ละมั่งทิเบตเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและพลัง	ลายเส้นที่โค้งและสีสันทึบที่อ่อนโยน	ความรู้สึกริสรภาพและความมีชีวิตชีวา
“กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา”	ม้าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความรักชาติ	การแกะสลักอย่างละเอียดและการแสดงออกทางสีสันทึบ	การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติ
“เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”	เสือจากรัวร์เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วและความคล่องตัว	การจัดองค์ประกอบและพื้นผิวที่ละเอียด	พลังและความลึกลับ

ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง”: ละมั่งทิเบตเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความเข้มแข็ง ผลงานชุดนี้แสดงท่าวิ่งบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ผ่านเส้นโค้งและสีสันทึบที่นุ่มนวล สื่อถึงความรู้สึกอิสระและความมีชีวิตชีวาในโลกอันกว้างใหญ่ พลังแห่งอิสรภาพและความแข็งแกร่ง การออกแบบภาพที่มีลักษณะของความนูนบนภาพวาดกระเบื้องเคลือบแบบสามมิติช่วยเพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับละมั่งทิเบต โดยผลงานมุ่งเน้นไปที่การพรรณนาถึงความเจียมสงบและความงดงามของระบบนิเวศทางธรรมชาติผ่านความรู้สึกเชิงพื้นที่

ผลงานชุด “กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา”: ม้าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความรักชาติ ผลงานชุดนี้ใช้การควมม้าในการแสดงออกผ่านรูปทรงสามมิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและพลังของม้าในการวิ่ง ทำให้ผลงานเต็มไปด้วยแรงผลักดันและพลัง แสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติผ่านการแกะสลักที่มีรายละเอียดอันประณีตและการแสดงออกของสีที่มีลำดับชั้น

ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”: เสือจากรัวร์เป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็ว ว่องไว และพลัง การสร้างสรรค์เน้นการแสดงถึงพลังและความรวดเร็วของเสือจากรัวร์ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงความเคลื่อนไหวชั่วขณะเมื่อมีการล่าเหยื่อในป่า ผ่านองค์ประกอบที่ทรงพลังและการแกะสลัก
พื้นผิวที่มีรายละเอียด ผลงานนี้ใส่ใจในรายละเอียด ใช้การซ้อนชั้นของพื้นที่สามมิติเพื่อเน้นความเร็ว
และพลังของเสือจากัวร์

2. การถอดองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของ “สัตว์”

ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบสามมิติ ไม่เพียงแต่มีความ
สวยงามในรูปแบบธรรมชาติ แต่ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่หลากหลายอีกด้วย
เพราะฉะนั้นจึงมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของละมั่งทิเบต ม้า และเสือจากัวร์ออกมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5-2 การถอดองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของ “สัตว์” (Jiaqi Jiang, 2024)

ชื่อผลงาน	องค์ประกอบเชิง สัญลักษณ์ 1	องค์ประกอบเชิง สัญลักษณ์ 2	องค์ประกอบเชิง สัญลักษณ์ 3	องค์ประกอบเชิง สัญลักษณ์ 4
ชุดละมั่งทิเบต “จิตวิญญาณแห่งที่ราบ สูง”	พลังและความ แข็งแกร่ง	ความสมดุลของ ระบบนิเวศและพลัง ชีวิต	ความกล้าหาญและ ความเป็นอิสระ	ความมงคลและ ความศักดิ์สิทธิ์
ชุดม้า “กีบเท้าทะยานสู่ยอด เขา”	พลังและความ ภักดี	ความเคลื่อนไหวและ ความเร็ว	ความเป็นอิสระและ ความสง่างาม	ความกล้าหาญ และพลัง
ชุดเสือจากัวร์ “เงาพยับในสายลม พายุ”	ความเร็วและพลัง	ลึกลับและดุร้าย	พลังและความ แข็งแกร่ง	ปัญญาและพลัง

2.1 องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของละมั่งทิเบต

องค์ประกอบที่ 1 คือ พลังและความแข็งแกร่ง ละมั่งทิเบตเป็นสัตว์ฉลาดที่อาศัยอยู่บน
ที่ราบสูง เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาในอิสรภาพและความเข้มแข็ง โดยคุณสมบัตินี้สามารถ
แสดงออกผ่านเส้นโค้งที่พลิ้วไหวและท่าทางการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยได้

องค์ประกอบที่ 2 คือ ความสมดุลของระบบนิเวศและพลังชีวิต พุ่หญ่กว้างใหญ่และ
ภูเขาที่สลับซับซ้อนสามารถใช้เป็นองค์ประกอบพื้นหลังเพื่อแสดงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผ่านพื้นผิว
ที่ละเอียดอ่อนและการไล่ระดับสี ละมั่งทิเบตอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่รุนแรง ต้องเผชิญ

กับอุปสรรคและความยากลำบากมากมาย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและพลังชีวิตที่แข็งแกร่ง ซึ่งพลังชีวิตนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงพลังประเภทหนึ่ง

องค์ประกอบที่ 3 คือ ความกล้าหาญและเป็นอิสระ ละมั่งทิเบตมักถูกวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญไม่กลัวสิ่งใดและการแสวงหาความอิสระภาพ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้คนกล้าหาญในการไล่ตามความฝันและอุดมคติของตนเอง

องค์ประกอบที่ 4 คือ ความมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ รูปทรงที่งดงามและลักษณะท่าทางที่โดดเด่น รวมถึงการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ทำให้ละมั่งทิเบตกลายเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ในใจของผู้คน รูปลักษณ์ของมันมักถูกใช้ในการตกแต่งและการเฉลิมฉลอง แสดงถึงความมงคล ความโชคดี และความสุขสวัสดิ์

ภาพที่ 5-1 ภาพละมั่งทิเบตที่เป็นแรงบันดาลใจ (Jiaqi Jiang, 2024)

2.2 องค์ประกอบสัญลักษณ์ของม้า

ม้าเป็นตัวแทนของพลังและความรักดี เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความจงรักภักดีต่อมวลมนุษยชาติ กล้ามเนื้อและท่วงท่าที่คล่องแคล่วของม้าสามารถแสดงออกผ่านรายละเอียดของการแกะสลักเพื่อแสดงพลังที่ออกมาขณะที่มีม้ากำลังควบ

ม้าเป็นตัวแทนของความเคลื่อนไหวและความเร็ว ม้าที่กำลังวิ่งสามารถนำเสนอได้ในมุมมองและอิริยาบถที่แตกต่างกัน รูปทรงสามมิติแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของความเร็วและพลัง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มแรงปะทะทางสายตาได้

ม้าคือสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความสง่างาม ม้าไม่เพียงมีร่างกายที่แข็งแรงและพลังอันน่าทึ่ง ยังมีความสง่างามในลักษณะท่าทางและร่างกายที่พลิ้วไหว ร่างกายที่ขยายตัวอย่างอิสระ มัดกล้ามเนื้อและท่าทางที่เคลื่อนไหวแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ในขณะที่วิ่งอย่างอิสระ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงามของพลังและชีวิตที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง

ภาพที่ 5-2 ภาพม้าที่เป็นแรงบันดาลใจ (Jiaqi Jiang, 2024)

2.3 องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของเสือจากรัวร์

องค์ประกอบที่ 1 คือ ความเร็วและความคล่องตัว ความดุร้ายและความว่องไวของเสือจากรัวร์เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและความรู้สึกถึงพลัง ซึ่งสามารถแสดงออกผ่านพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนและท่าทางการล่าสัตว์ที่มีความเคลื่อนไหว

องค์ประกอบที่ 2 คือ ความลึกลับและความดุร้าย ความลึกลับของเสือจากรัวร์ปรากฏผ่านฉากการล่าเหยื่อในป่า ซึ่งใบไม้หนาทึบในป่า เงา และบรรยากาศที่ตึงเครียดในสภาพแวดล้อมสามารถถูกสกัดออกมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อเสริมการแสดงออกถึงความดุร้ายของเสือจากรัวร์ ในขณะเดียวกัน เสือจากรัวร์ยังมีจิตวิญญาณและความปรารถนาในการค้นหาความเป็นอิสระ

องค์ประกอบที่ 3 คือ พลังและความแข็งแกร่ง พลังและลายเส้นของร่างกายที่แน่นอนของเสือจากรัวร์ในขณะล่าสัตว์เป็นคุณสมบัติเชิงสัญลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถแสดงให้เห็นถึงพลังของเสือจากรัวร์ด้วยการแกะสลักที่แม่นยำและเทคนิคการแสดงออกแบบสามมิติ

องค์ประกอบที่ 4 คือ ปัญญาและพลัง เสือจากรัวร์ถูกมองว่าเป็นการรวมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างปัญญาและพลัง พวกมันแทนความหมายของพลังที่เหนือกว่าชั้นผิวเผินทางวัตถุและการแสวงหาจิตวิญญาณ กระตุ้นให้ผู้คนมุ่งมั่นไปสู่การแสวงหาชีวิตที่สูงขึ้นและตัวตนที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

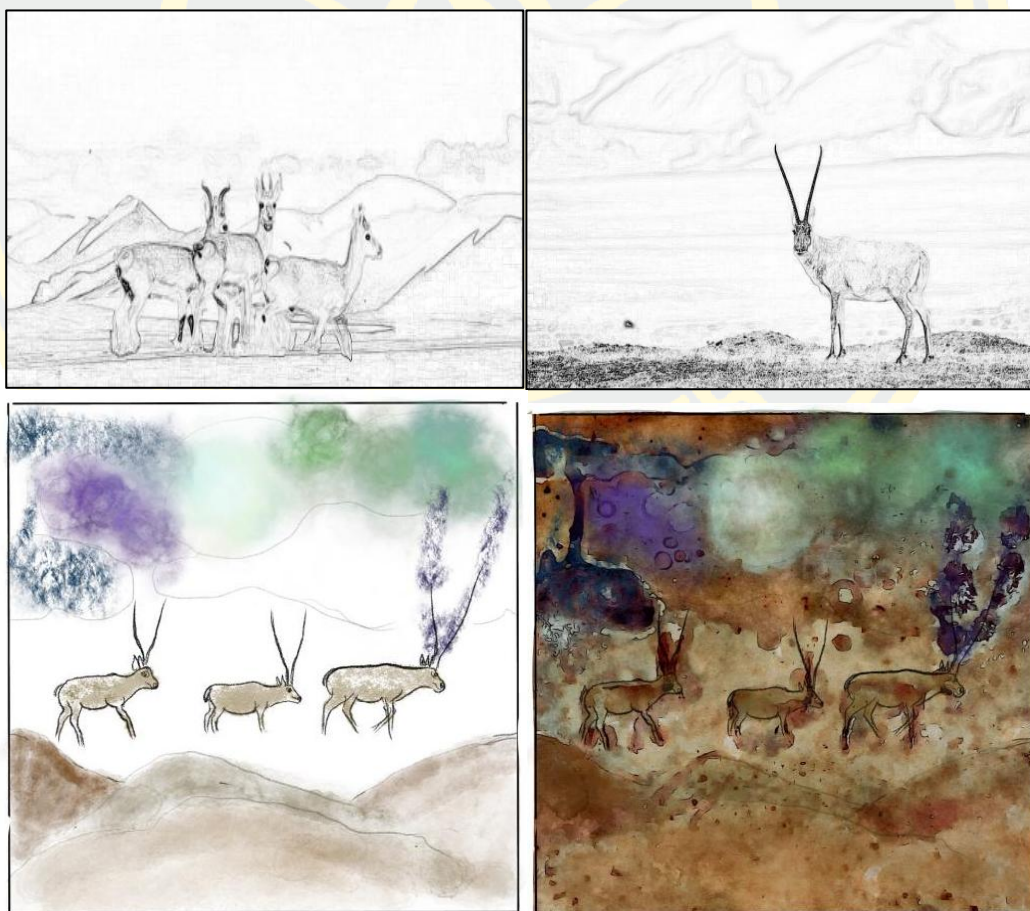
ภาพที่ 5-3 ภาพเสือจากรัวร์ที่เป็นแรงบันดาลใจ (Jiaqi Jiang, 2024)

3. ภาพร่างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

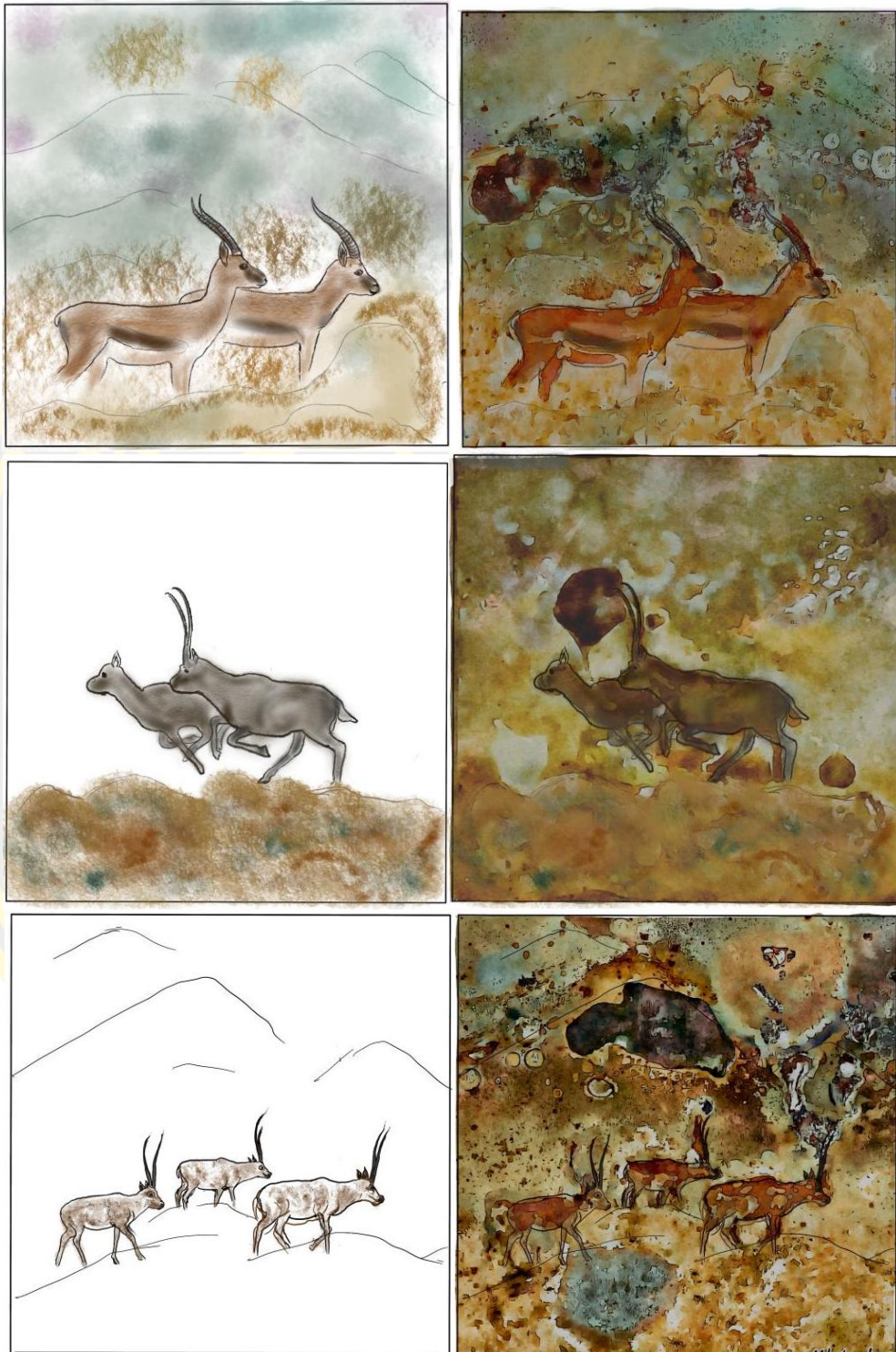
สำหรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานแต่ละชุดต้องสะท้อนองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์หลักขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการแบ่งชั้นและการแสดงออกแบบเคลื่อนไหวของพื้นที่สามมิติ โดยแต่ละผลงานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 แนวคิดในการออกแบบผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง”

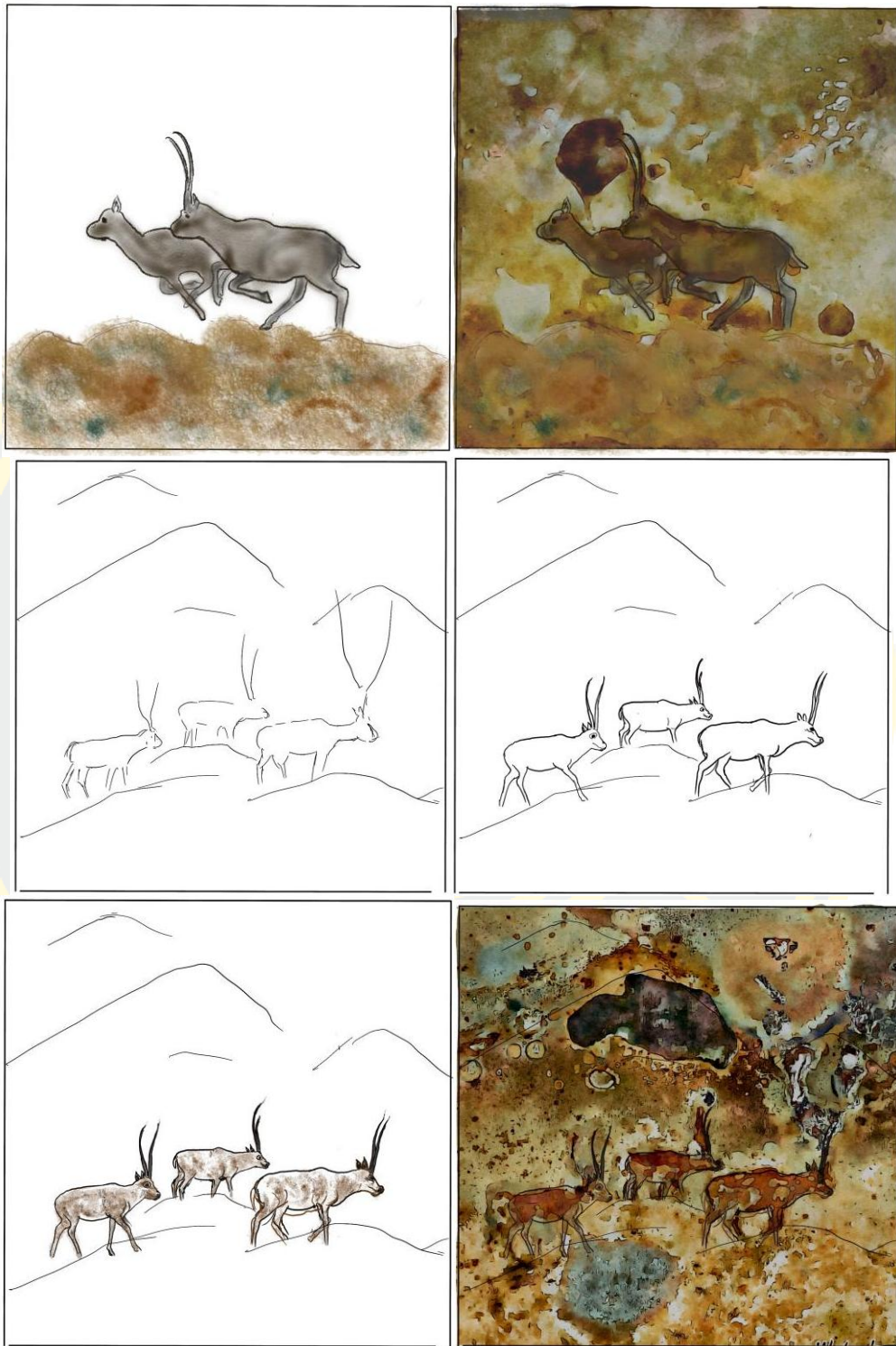
สำหรับการจัดองค์ประกอบภาพ ใช้ทุ่งหญ้านุ่ม ๆ ภูเขาที่อยู่ห่างไกลเป็นพื้นหลังของภาพเพื่อเพิ่มความรู้สึกของลำดับชั้นเชิงพื้นที่ มีละมั่งทิเบตเป็นวัตถุหลักที่อยู่ตรงกลางของภาพกำลังกระโดดออกมาด้านนอกด้วยท่าทางที่สง่างาม ในด้านการแสดงออกสามมิติ ส่วนลำตัวของละมั่งทิเบตถูกนำเสนอในรูปแบบกึ่งนูน ท่ากระโดดของมันทำให้เกิดความรู้สึกของความเคลื่อนไหว พื้นผิวของพื้นหลังที่เป็นทุ่งหญ้ามีความละเอียดอ่อน การไล่ระดับสีระหว่างสีเข้มและสีอ่อนถูกนำมาใช้ในพื้นทีเือกและไกลเพื่อเพิ่มความเป็นสามมิติให้กับผลงาน

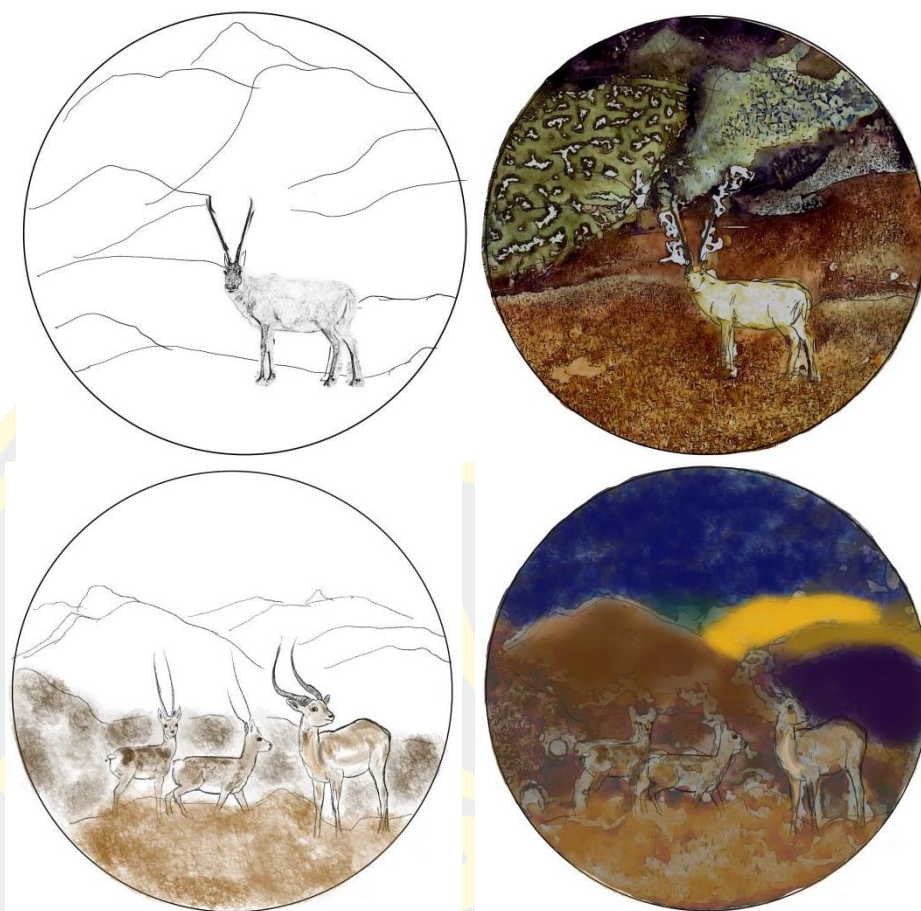
ภาพที่ 5-4 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (1)

ภาพที่ 5-5 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด“จิตวิญญานแห่งที่ราบสูง” (2)

ภาพที่ 5-6 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด“จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (3)

ภาพที่ 5-7 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (4)

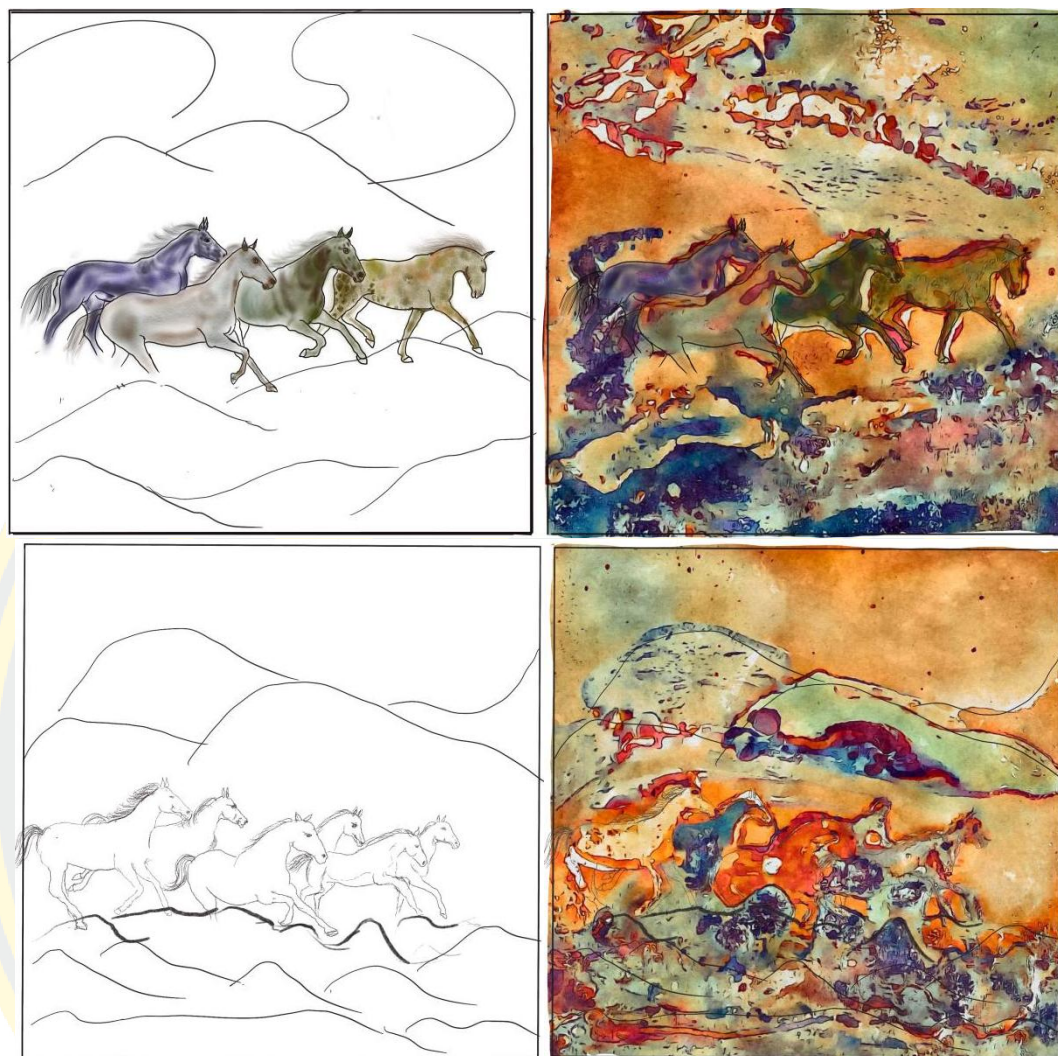
3.2 แนวคิดในการออกแบบผลงานชุด “กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา”

ในด้านของการจัดองค์ประกอบภาพ ฝูงม้าควมเป็นแกนหลักของภาพ โดยม้าจะเรียงจากซ้ายไปขวา เรียงสลับกันไป แสดงท่าทางการวิ่งที่แตกต่างกัน

ในด้านของการแสดงออกสามมิติ เส้นกล้ามเนื้อและท่าวิ่งของม้าจะแสดงในรูปแบบของประติมากรรมสามมิติ เพิ่มความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวผ่านการเน้นส่วนต่าง ๆ เช่น หัวม้าและขาหน้า พื้นหลังเป็นทิวทัศน์ที่เรียบง่ายในระยะไกล เช่น ทุ่งหญ้าที่โล่งหรือที่ราบซึ่งช่วยส่งเสริมพลังของม้า

ภาพที่ 5-8 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (1)

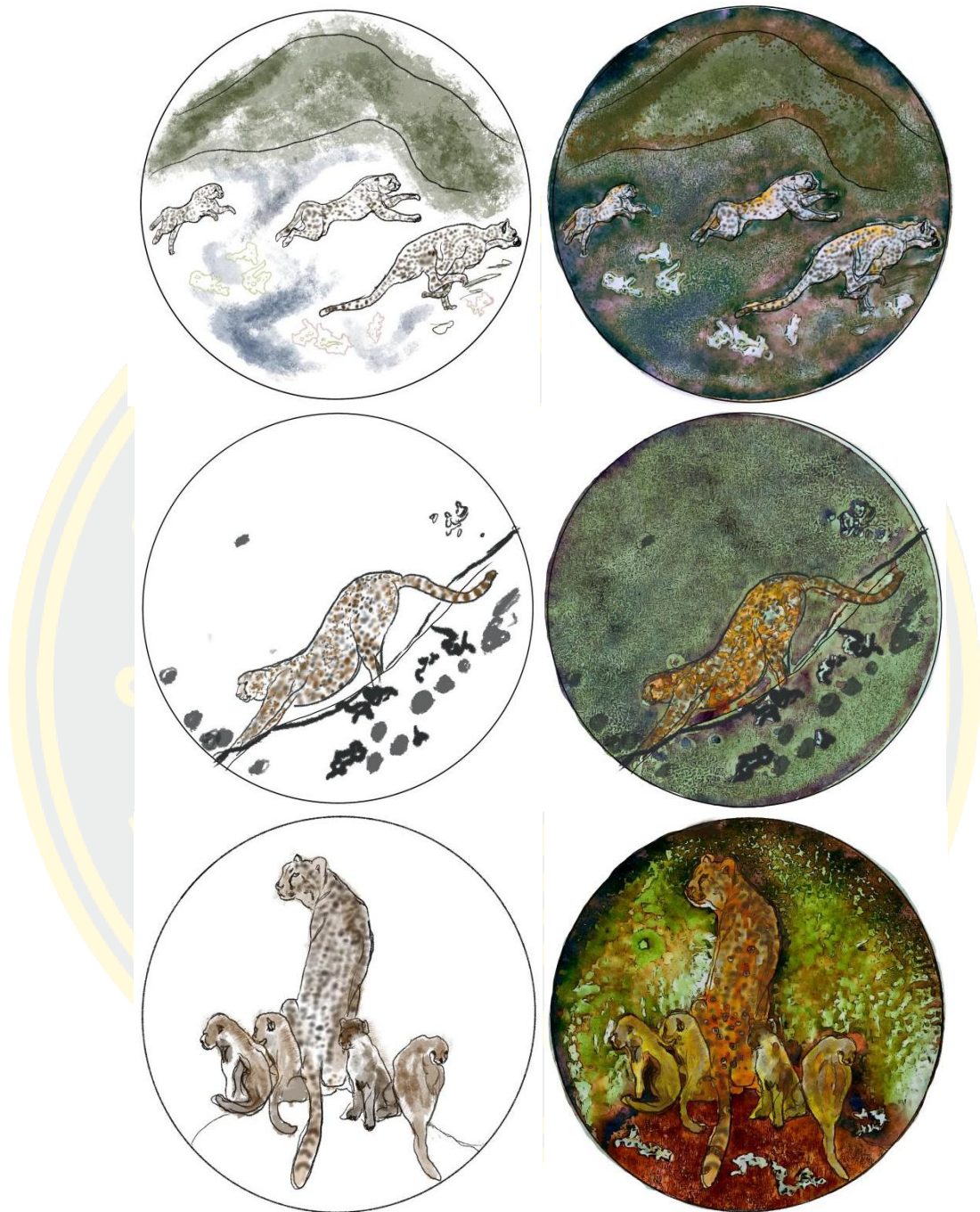

ภาพที่ 5-9 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (2)

3.3 แนวคิดในการออกแบบผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”

ในด้านของการจัดองค์ประกอบภาพ มีการหยุดช่วงเวลาของการล่าเหยื่อของเสือจากัวร์ไว้ในภาพ พื้นหลังที่เป็นป่าภูฏานำเสนอด้วยใบไม้และเงาที่หนาแน่นอยู่ตรงกลางภาพ

ในด้านของการแสดงออกสามมิติ ท่าทางของเสือจากัวร์แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการล่าสัตว์ โดยอุ้งเท้าหน้าและหัวยื่นออกมาจากภาพ ช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว พื้นหลังของป่านั้นเต็มไปด้วยชั้นต่างๆ โดยใช้เงาและความแตกต่างของสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่มีพลัง

ภาพที่ 5-10 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (1)

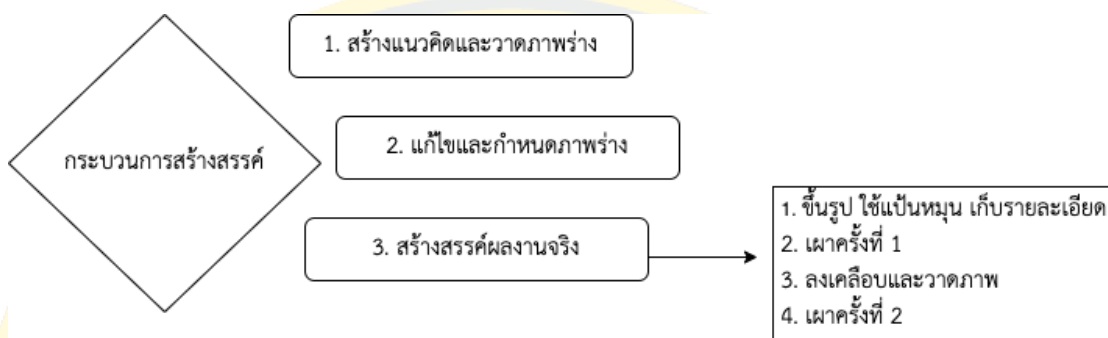
ภาพที่ 5-11 ภาพร่างแนวคิดผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (2)

ผลงานแต่ละชุดมุ่งเน้นที่จะแสดงความงามตามธรรมชาติและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสัตว์ต่าง ๆ ในพื้นที่สามมิติผ่านภาพร่างการออกแบบข้างต้น ขณะเดียวกัน ด้วยเทคนิคการแสดงออกทางภาพสามมิตินี้จะทำให้ผลงานเหล่านี้มีแรงปะทะทางสายตาและมีเสน่ห์ทางศิลปะมากขึ้น

การสร้างสรรค์ผลงาน

1. กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคเครื่องเคลือบ

1.1 กระบวนการสร้างสรรค์

ภาพที่ 5-12 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ช่วงที่ 1 คือการค้นหาแรงบันดาลใจผ่านการสังเกตสัตว์ในธรรมชาติอย่างเจาะลึก แล้วผสมผสานกับข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวของผู้วิจัยเพื่อสร้างแนวคิดและร่างภาพร่าง

ช่วงที่ 2 คือการกำหนดภาพร่าง การออกแบบภาพร่างไม่เพียงมุ่งเน้นที่ท่าทางที่เป็นธรรมชาติของสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ต้องบูรณาการองค์ประกอบที่มีลักษณะเด่น พยายามแสดงความหมายแฝงทางจิตวิญญาณและความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติของสัตว์ป่าผ่านการแสดงออกของรูปแบบ ท่าทางและสภาพแวดล้อม

ช่วงที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานจริง

1) ผู้วิจัยเลือกเครื่องเคลือบสีขาวคุณภาพสูงเป็นวัสดุหลัก เพื่อให้ผลงานสุดท้ายสามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทั้งในด้านวัสดุและพื้นผิว ในระหว่างกระบวนการผลิต ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการทำเครื่องเคลือบดั้งเดิมในการสร้างรูปทรงพื้นฐาน เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การปรับแต่ง เป็นต้น โดยผู้วิจัยใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดตรงกับภาพร่างที่ออกแบบไว้

2) หลังจากจัดการกับแผ่นกระเบื้องเสร็จแล้วนำชิ้นงานเข้าเตาเผา โดยเผาในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้โครงสร้างของชิ้นงานแข็งแรงพอที่จะสามารถเขียนสี ทาเคลือบและนำเข้าเผาในครั้งถัดไปได้

3) เมื่อแผ่นกระเบื้องที่เผาเสร็จเย็นตัวลง จึงเข้าสู่ขั้นตอนการทำเคลือบและเขียนสี เพื่อให้สัตว์ป่ามีรูปร่างเหมือนกับลักษณะตามธรรมชาติ จึงใช้เทคนิคการเขียนสีแบบดั้งเดิมที่หลากหลาย เช่น การเขียนสีใต้เคลือบการใช้สีที่มีเหล็กออกไซด์และเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะ

ช่วยวาดรายละเอียดเส้นขน กล้ามเนื้อของสัตว์ป่าและพื้นหลังของภาพผลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อขบเน้นความมีชีวิตของผลงาน ผู้วิจัยจึงสนใจเทคนิคการไล่สี ความเข้มอ่อนของแสงเงาและเทคนิคอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า เช่น การวิ่งทะยานของละมั่งที่เบต พละกำลังของม้า และท่าล่าเหยื่อของเสือดาว ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะทำให้องค์รวมของภาพวาดมีรายละเอียดที่สมจริง

4) หลังจากทาเคลือบและเขียนสีเสร็จจึงนำผลงานเข้าเตาเผาอบที่สอง ในรอบนี้เผาในอุณหภูมิสูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส การเผาอบนี้สิ่งนี้จะทำให้พื้นผิวเคลือบสว่างและเรียบเนียนยิ่งขึ้น สีสันทันจะสดและเอิบอิ่มมากกว่าเดิม ในขณะที่เดียวกันก็เพิ่มความรู้สึกรสชาติของพื้นผิวและผลลัพธ์ในภาพรวมของผลงานอีกด้วย กระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรคทั้งหมดไม่เพียงแต่ผสมผสานแก่นแท้ของเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังนำเสนอเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมของศิลปะสมัยใหม่ในรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อให้ผลงานไม่เพียงแต่รักษาความงามของเทคนิคฝีมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางศิลปะแห่งยุคสมัยอีกด้วย

1.2 เทคนิคเครื่องเคลือบ

การสร้างสรรคในรั้งนี้ใช้เทคนิคเครื่องเคลือบที่หลากหลาย มีการผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ มีการเทคนิคการแกะสลัก การลงสีได้เคลือบ และเทคนิคการลงสีโลหะออกซิไดซ์ เทคนิคเหล่านี้ทำให้ผลงานมีความทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงความสวยงามแบบดั้งเดิมไว้ อีกทั้งยังมีการทำให้พื้นผิวของผลงานมีความแวววาวและนุ่มเพื่อเน้นเส้นกล้ามเนื้อและความเคลื่อนไหวของสัตว์ สำหรับกระบวนการแกะสลักจะมุ่งเน้นไปที่การแสดงพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนสัตว์และพื้นหลังจะมีการใช้เทคนิคมัดและความลึกในการแกะสลักที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นสามมิติของผลงานให้ดียิ่งขึ้น

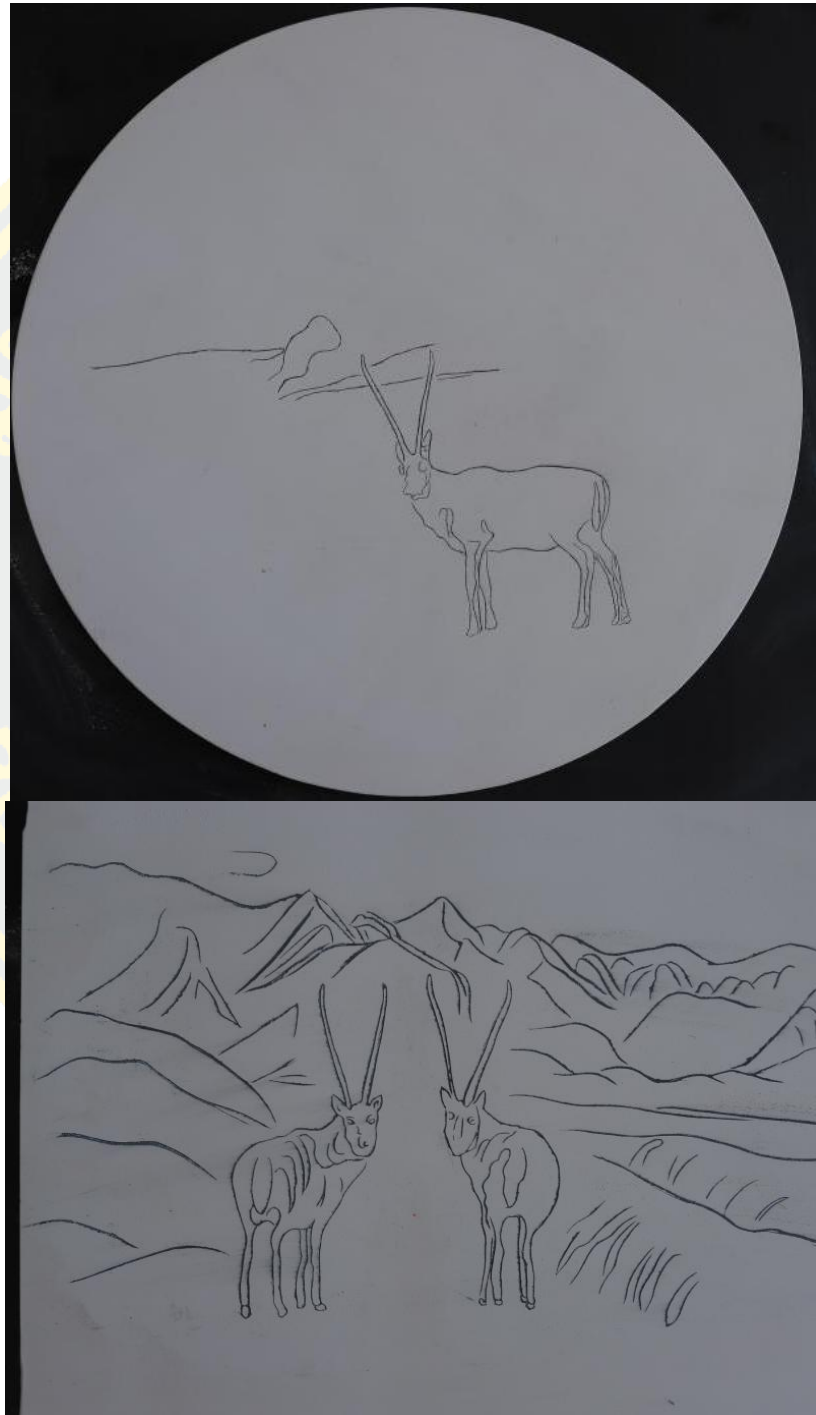
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง”

1) การผลิตแผ่นกระเบื้อง

ภาพที่ 5-13 การผลิตแผ่นกระเบื้อง

2) การวาดลายเส้น ใช้พู่กันจุ่มสีแบบโต้เคลือบวาดลงบนเนื้อดินที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว เพื่อ
วาดลายเส้นโครงร่างของละมั่งทิเบต

ภาพที่ 5-14 การวาดลายเส้น

3) ตัดกาวยที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ และเหลือให้ส่วนอื่นว่างเปล่า จากนั้นทำการปั้น
นูนในพื้นที่ว่างข้างเคียง

ภาพที่ 5-15 ตัดกาวยที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (1)

ภาพที่ 5-16 ตีตกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (2)

4). ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ นำเคลือบสีต่าง ๆ มาพ่นลงบนแผ่นกระเบื้องเพื่อสร้างสีสัน และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 5-17 ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ (1)

ภาพที่ 5-18 ลงสี 1 – การพ่นเคลือบ (2)

5) การลงสี 2 – การทาเคลือบ ใช้ฟู่กันจุ่มน้ำยาเคลือบแล้ววาดลงบนชิ้นงาน

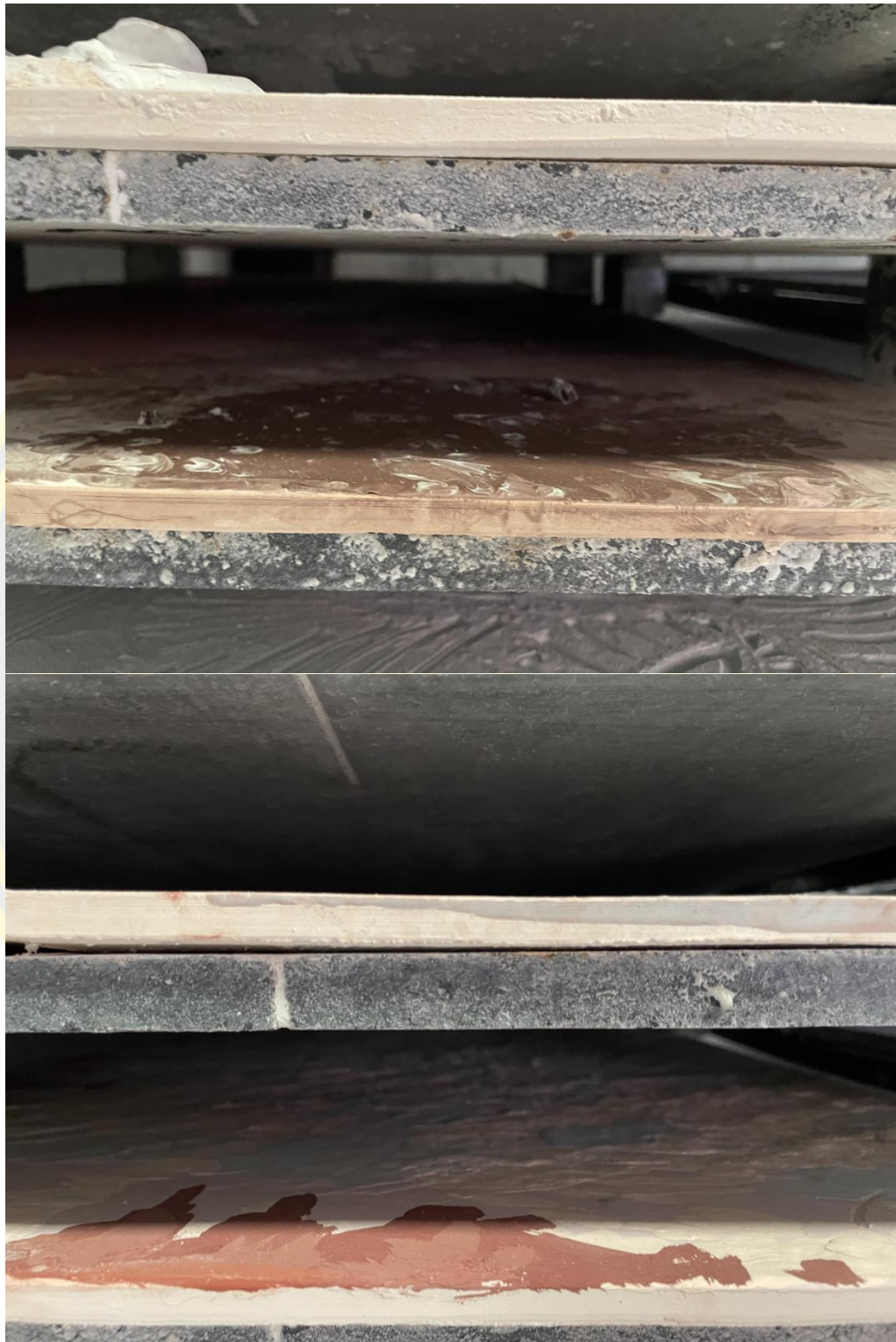

ภาพที่ 5-19 ลงสี 2 – การพ่นเคลือบ (1)

ภาพที่ 5-20 ลงสี 2 – การพ่นเคลือบ (2)

6) การนำเข้าเตาเผา นำแผ่นกระเบื้องที่วาดเสร็จแล้วเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 5-21 การนำเข้าเตาเผา (1)

ภาพที่ 5-22 การนำเข้าเตาเผา (2)

7) เปิดเตา เก็บรายละเอียด และใส่กรอบ

ภาพที่ 5-23 การเปิดเตา (1)

ภาพที่ 5-24 การเปิดเตา (2)

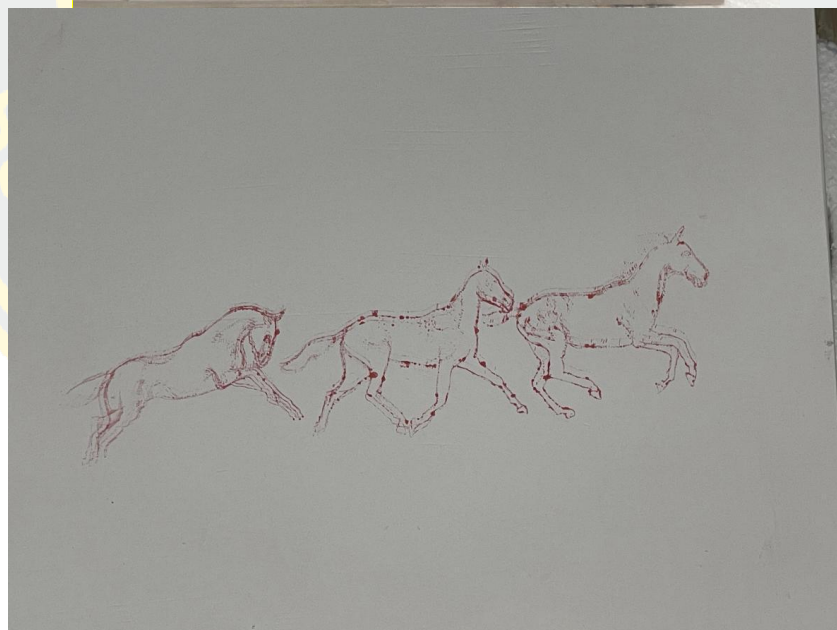
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา”

1) การผลิตแผ่นกระเบื้อง

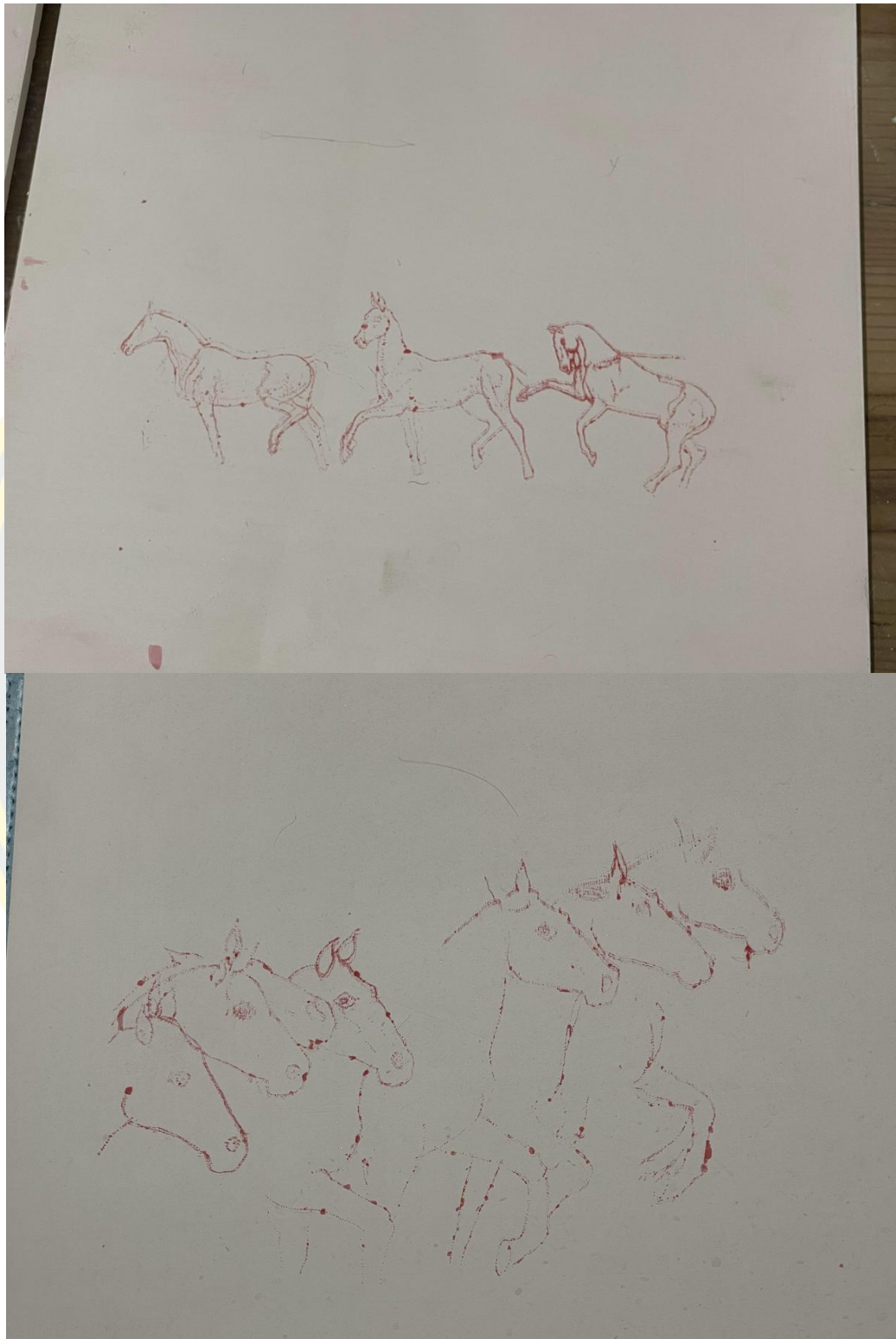

ภาพที่ 5-25 การผลิตแผ่นกระเบื้อง

2) การวาดลายเส้น ใช้ฟู่กันจุ่มสีแบบไตเคลือบบนแผ่นกระเบื้องที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว เพื่อวาดลายเส้นโครงร่างของม้า

ภาพที่ 5-26 การวาดลายเส้น (1)

ภาพที่ 5-27 การวาดลายเส้น (2)

ภาพที่ 5-28 การวาดลายเส้น (3)

5) ตัดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ และเหลือให้ส่วนอื่นว่างเปล่า จากนั้นทำการปั้น
นูนในพื้นที่ว่างข้างเคียง

ภาพที่ 5-29 การติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์

4) ลงสี 1 - การพ่นเคลือบ นำเคลือบสีต่าง ๆ มาพ่นลงบนแผ่นกระเบื้องเพื่อสร้างสีสัน
และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 5-30 ลงสี 1 - การพ่นเคลือบ

5) การลงสี 2 – การทาเคลือบ ใช้ฟู่กันจุ่มน้ำยาเคลือบแล้ววาดลงบนชิ้นงาน

ภาพที่ 5-31 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(1)

ภาพที่ 5-32 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(2)

ภาพที่ 5-33 การลงสี 2 - การทาเคลือบ(3)

6) การนำเข้าเตาเผา นำแผ่นกระเบื้องที่วาดเสร็จแล้วเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 5-34 การนำเข้าเตาเผา

(7) เปิดเตา เก็บรายละเอียด และใส่กรอบ

ภาพที่ 5-35 การเปิดเตา

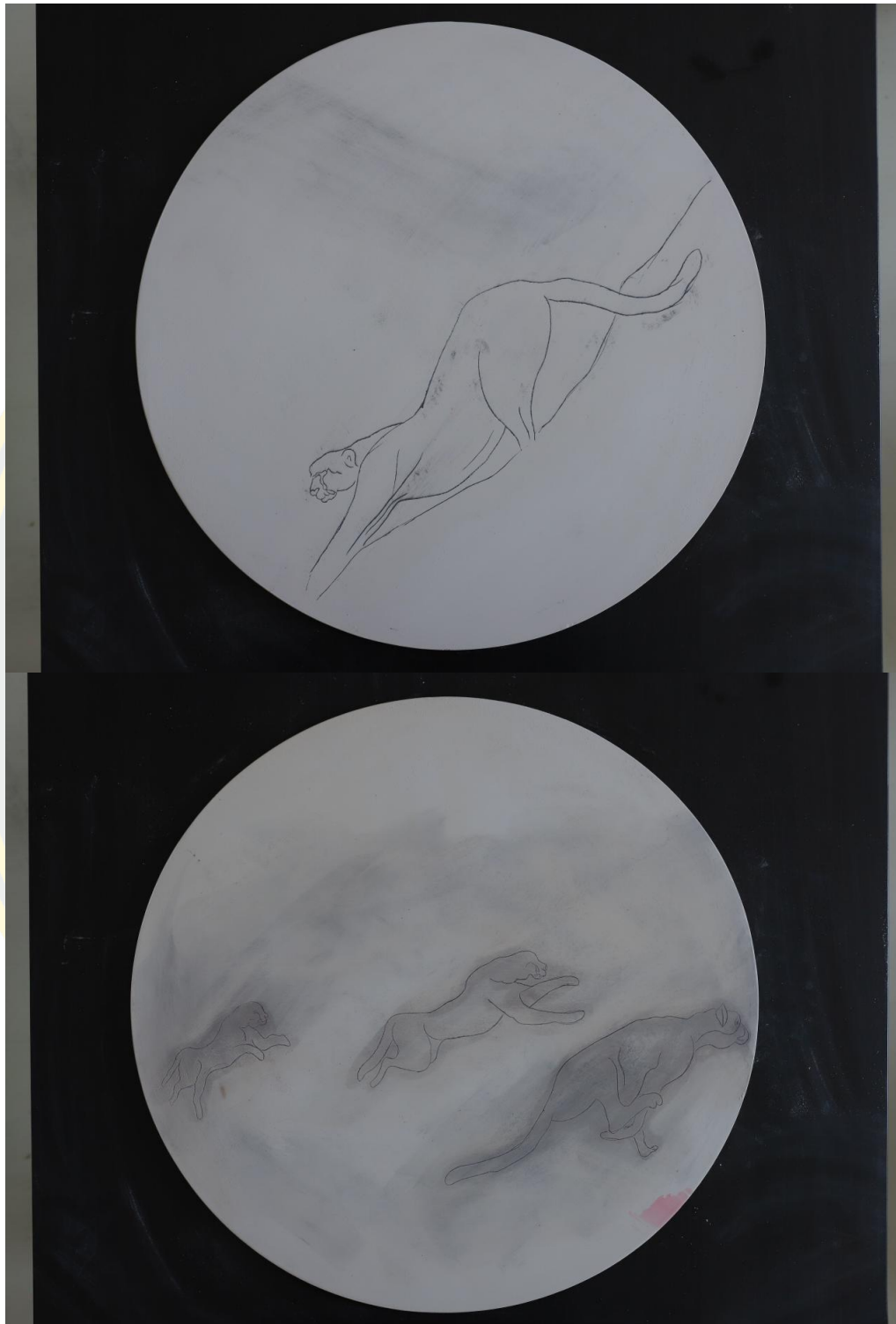
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”

1) การผลิตแผ่นกระเบื้อง

ภาพที่ 5-36 การผลิตแผ่นกระเบื้อง

2) การวาดลายเส้น ใช้ฟู่กันจุ่มสีแบบไตเคลือบบนแผ่นกระเบื้องที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว เพื่อวาดลายเส้นโครงร่างของเสือจากัวร์

ภาพที่ 5-37 การวาดลายเส้น

3) ตัดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ และเหลือให้ส่วนอื่นว่างเปล่า จากนั้นทำการปั้น
นูนในพื้นที่ว่างข้างเคียง

ภาพที่ 5-38 การตัดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (1)

ภาพที่ 5-39 การติดกาวที่ลอกออกได้คลุมปิดรูปสัตว์ (2)

4) ลงสี 1 - การพ่นเคลือบ นำเคลือบสีต่าง ๆ มาพ่นลงบนแผ่นกระเบื้องเพื่อสร้างสีสัน และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 5-40 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(1)

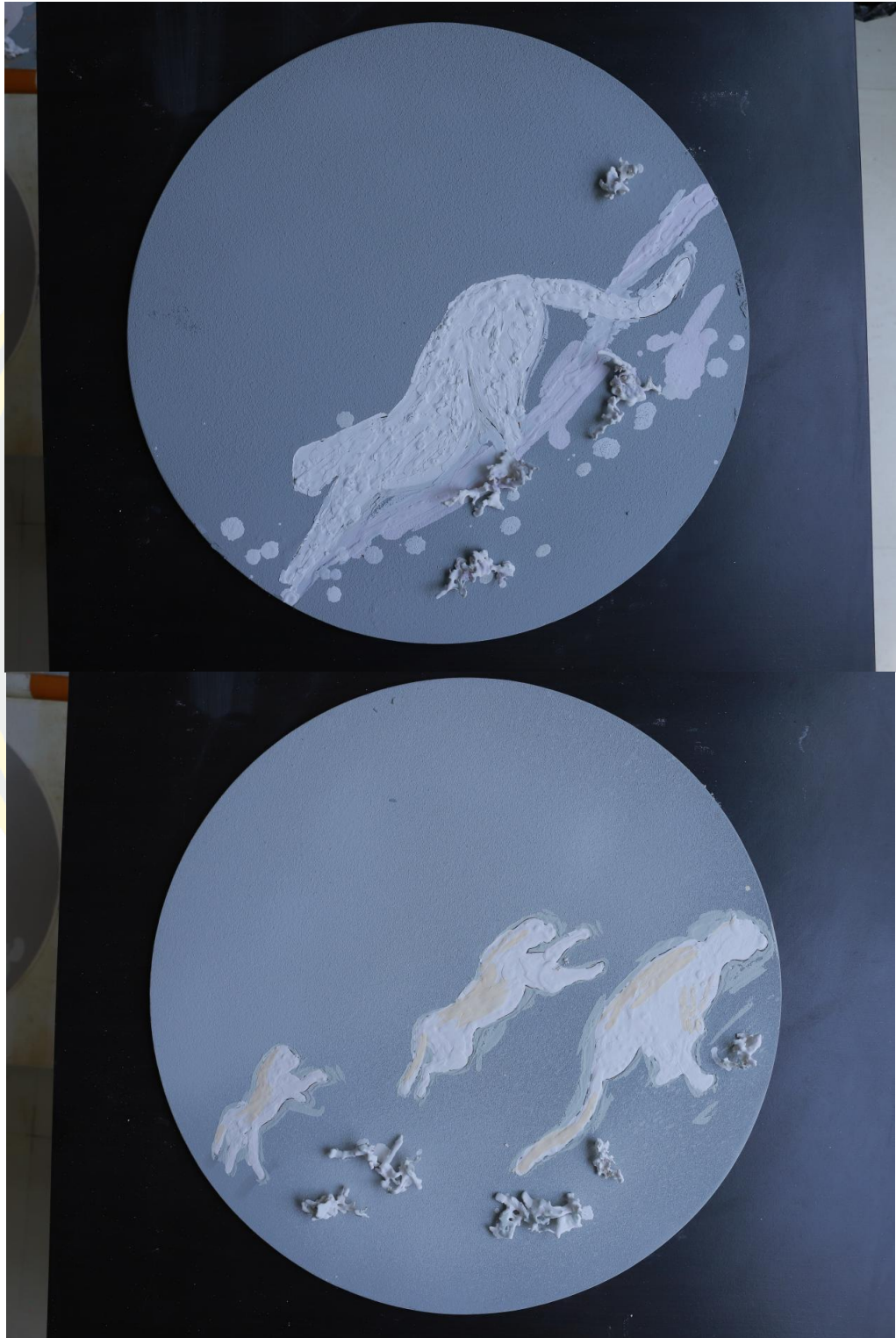
ภาพที่ 5-41 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(2)

ภาพที่ 5-42 การลงสี 1 – การพ่นเคลือบ(3)

BURAPHA UNIVERSITY

5) การลงสี 2 – การทาเคลือบ ใช้พู่กันจุ่มน้ำยาเคลือบแล้ววาดลงบนชิ้นงาน

ภาพที่ 5-43 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(1)

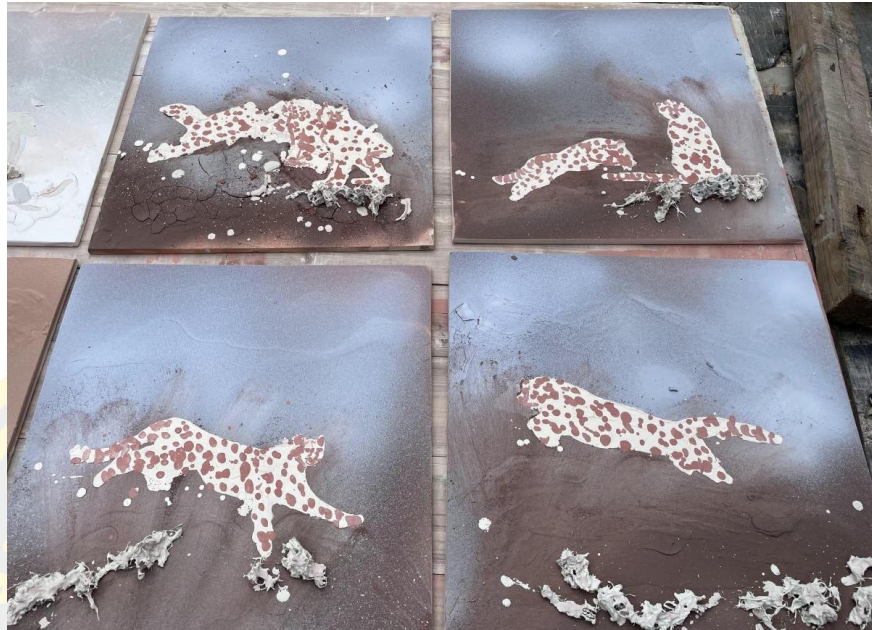

ภาพที่ 5-44 การลงสี 2 - การทาเคลือบ(2)

ภาพที่ 5-45 การลงสี 2 – การทาเคลือบ(3)

6) การนำเข้าเตาเผา นำแผ่นกระเบื้องที่วาดเสร็จแล้วเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 5-46 การนำเข้าเตาเผา

7) เปิดเตา เก็บรายละเอียด และใส่กรอบ

ภาพที่ 5-47 การเปิดเตา

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุด “กิบเท้าทะยานสู่ออดเขา” ชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การผลิตแผ่นกระเบื้อง

1) เลือกดินเหนียวคุณภาพสูงแล้วกดให้เท่ากันลงในแผ่นดินเหนียว ควบคุมความหนาของแผ่นดินตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและรายละเอียดของผลงานสำเร็จรูป

2) วางแผ่นดินที่อัดไว้ในที่แห้งและรุ่มแลปล่อยให้แผ่นดินแห้งตามธรรมชาติจนกลายเป็นดินหยาบ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแผ่นดินเหนียวมีโอกาสที่จะเสียรูปหรือแตกร้าวน้อยในระหว่างการสร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป

3) ชัดเงา หลังจากที่แผ่นดินแห้งแล้ว ให้ใช้กระดาษทรายหรือเครื่องมือขัดเครื่องเคลือบเพื่อขัดผ่นดินอย่างระมัดระวัง เพื่อขัดเศษดินบนพื้นผิวและทำให้เรียบและเนียน

4) ตัดแผ่นดิน ตัดแผ่นดินเหนียวให้ได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการตามแบบร่างการออกแบบ กระบวนการนี้ต้องการการดำเนินการที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นดินแต่ละแผ่นสอดคล้องกับข้อกำหนดในการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2: การวาดลายเส้น

ใช้ปากกาเนื้อละเอียดหรือเครื่องมือวาดภาพบนเครื่องเคลือบเพื่อวาดเส้นบนพื้นผิวของแผ่นดินเหนียวตามโครงร่างในภาพร่าง กระบวนการนี้ช่วยกำหนดรูปร่างและรายละเอียดหลักของสัตว์ ทำให้การแกะสลักและการลงสีในภายหลังมีความแม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ติดกาวที่ลอกออกได้ คลุมปิดรูปสัตว์ และทำการแกะสลักที่มีลักษณะเป็นชั้น

ใช้กาวที่ลอกออกได้ติดลงไปบนพื้นผิวของแผ่นดินหลังจากวาดเส้นแล้วอย่างสม่ำเสมอ ชั้นกาวนี้จะช่วยปกป้องรายละเอียดในระหว่างกระบวนการผลิตครั้งต่อไปและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับดินซึ่งจะทำให้รายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมปิดรูปสัตว์ที่วาดรูปทรงเสร็จบนแผ่นดินเผาที่ปิดด้วยกาวลอกออกได้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้แน่ใจว่ารูปสัตว์จะถูกถ่ายโอนไปยังแผ่นดินเหนียวอย่างถูกต้อง

ใช้เครื่องมือแกะสลักเพื่อแกะสลักบนแผ่นดินอย่างละเอียด และแกะสลักออกมาเป็นลักษณะของขน เส้นกล้ามเนื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ของสัตว์ ความแม่นยำของขั้นตอนนี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของผลงาน

ขั้นตอนที่ 4: การลงสี 1 - ฟันเคลือบ

ฟันเคลือบลงบนบนแผ่นดินเหนียวที่มีการแกะสลักเสร็จแล้วอย่างสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์ของฟันเคลือบคือการเตรียมพร้อมสำหรับการลงสีและการตกแต่งในภายหลัง ใน

ขณะเดียวกันก็ปกป้องรายละเอียดของการแกะสลักจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการเคลือบและการเผา

ขั้นตอนที่ 5: การลงสี 2 - ทาเคลือบ

หลังจากที่เคลือบรองพื้นแห้งแล้ว ทำการลงสีและตกแต่ง โดยใช้สีใต้เคลือบหรือสีออกไซด์ทาลงไปที่ละชั้นเพื่อแสดงรายละเอียดของขน กล้ามเนื้อ และพื้นหลังของสัตว์ตามข้อกำหนดการออกแบบ เพื่อเพิ่มความเป็นสามมิติให้กับผลงาน โดยขั้นตอนนี้สามารถใช้เทคนิคการไล่ระดับสีและการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาเพื่อเน้นท่าทางความเคลื่อนไหวของสัตว์และพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน

ขั้นตอนที่ 6: นำเข้าเตาเผา

นำแผ่นดินที่ทำการลงเคลือบเสร็จแล้วไปใส่ในเตาเผาอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าแต่ละชั้นมีช่องว่างเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันระหว่างการเผา ตั้งอุณหภูมิเตาเผาและดำเนินการเผา โดยปกติอุณหภูมิสำหรับการเผาครั้งแรกจะถูกควบคุมไว้ที่ประมาณ 1200 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิในการเผาครั้งที่ 2 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1300 องศาเซลเซียส เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวเคลือบจะสว่างและมีสีที่สม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 7: นำออกจากเตาเผา

หลังจากการเผาเสร็จสิ้น รอให้เตาเผาเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ปลอดภัยแล้ว ทำการเปิดประตูเตาเผาและนำผลงานออกมา ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพการเคลือบผลลัพธ์ทางสี และรายละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากการเผา ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้รับการทำความสะอาดและตัดแต่งตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

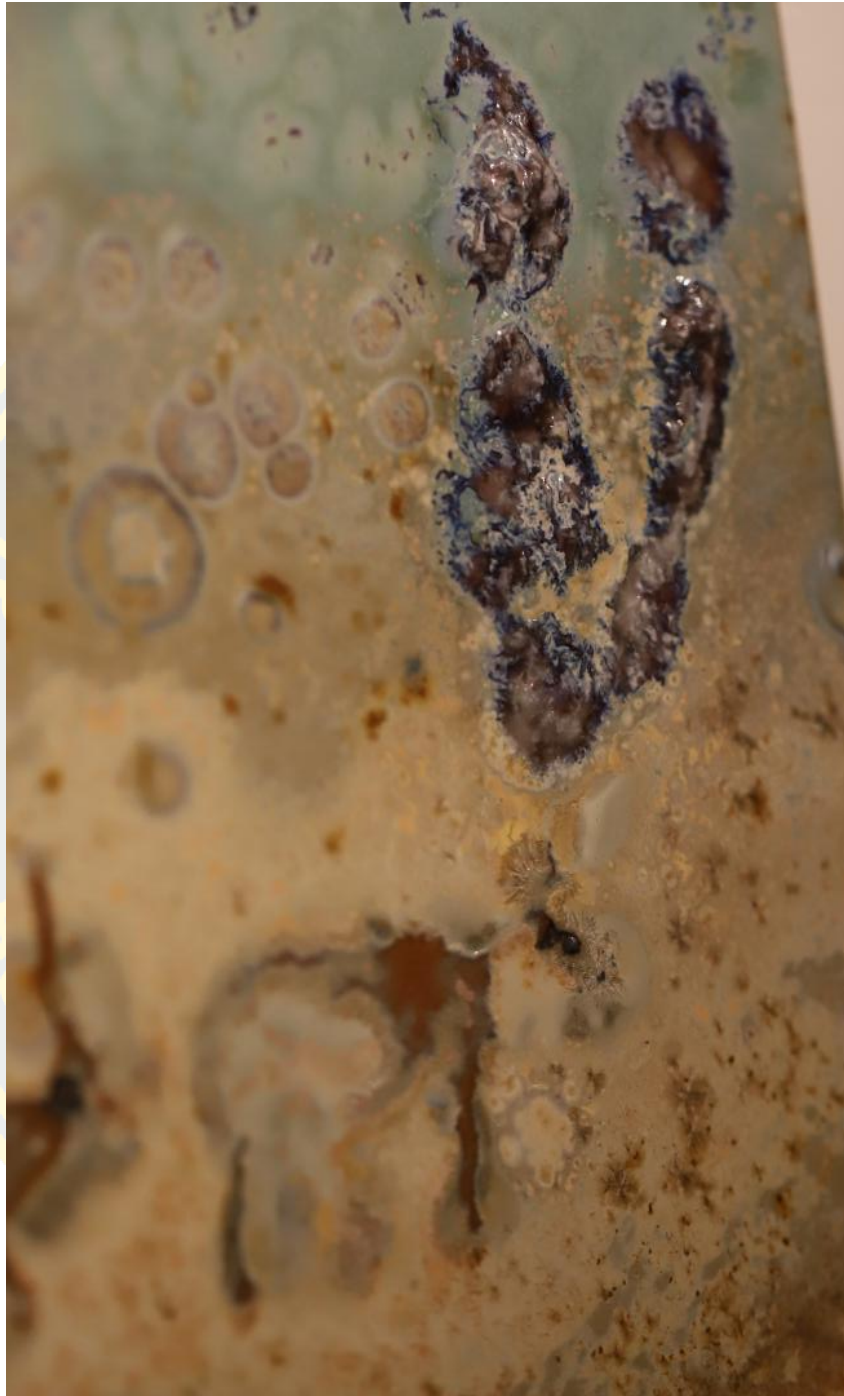
2. ผลงานสร้างสรรค์ที่สำเร็จแล้ว

2.1 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง”

ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” แสดงให้เห็นถึงความงามที่ผสมผสานทั้งความอ่อนช้อยและความเคลื่อนไหวเข้าไว้ด้วยกัน ละมั่งทิเบตในผลงานดูสมจริง ท่าทางการวิ่งของมันดูเหมือนจะกระโจนไปบนแผ่นกระเบื้อง ภูเขาและทุ่งหญ้าในพื้นที่หลังใช้สีแบบเคลือบที่มีความอ่อนโยนไม่ฉูดฉาด ทำให้ผู้คนมีความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและความกว้างใหญ่ ภาพของละมั่งทิเบตแบบสามมิติในผลงานมีการแกะสลักอย่างประณีต ทำให้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสายตาเท่านั้น แต่ยังเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่แท้จริงอีกด้วย

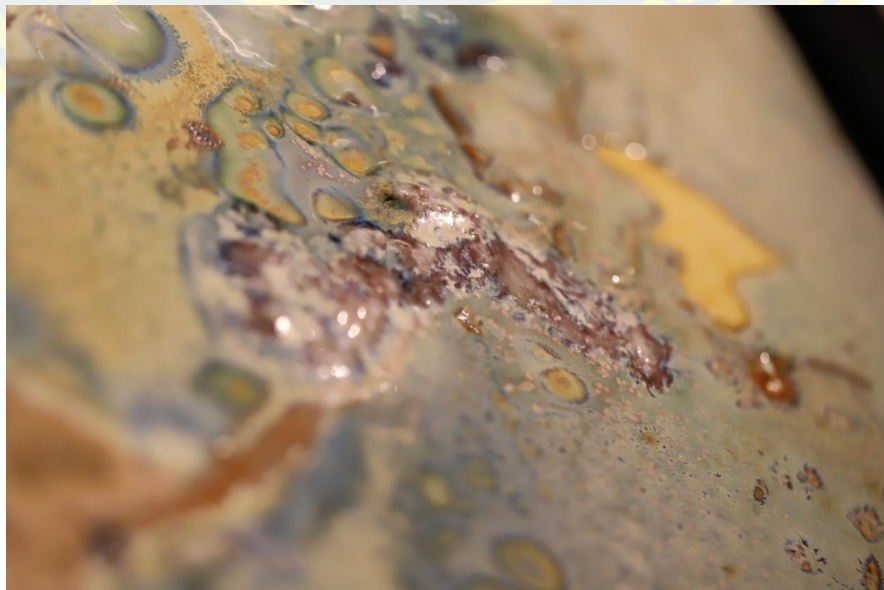
ภาพที่ 5-48 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (1)

ภาพที่ 5-49 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (2)

ภาพที่ 5-50 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (3)

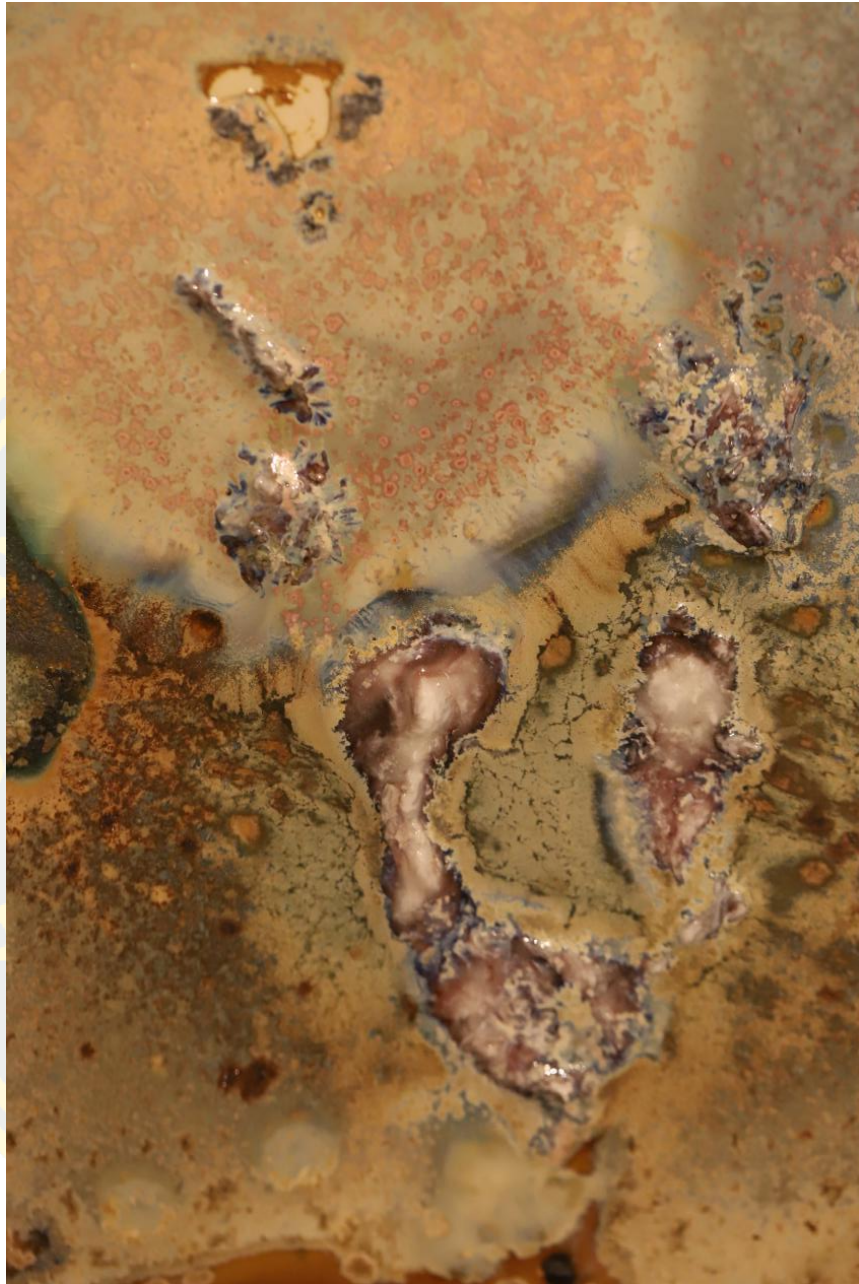
ภาพที่ 5-51 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (4)

ภาพที่ 5-52 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (5)

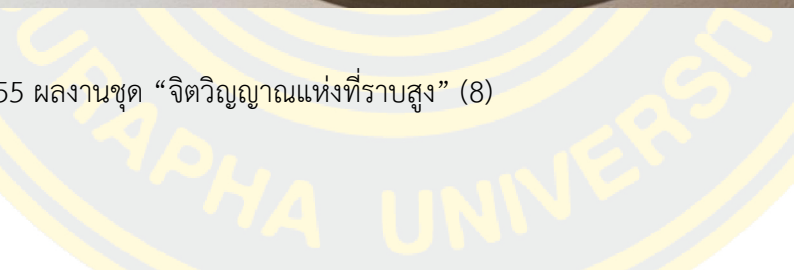
ภาพที่ 5-53 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (6)

ภาพที่ 5-54 ผลงานชุด “จิตวิญญานแห่งที่ราบสูง” (7)

ภาพที่ 5-55 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (8)

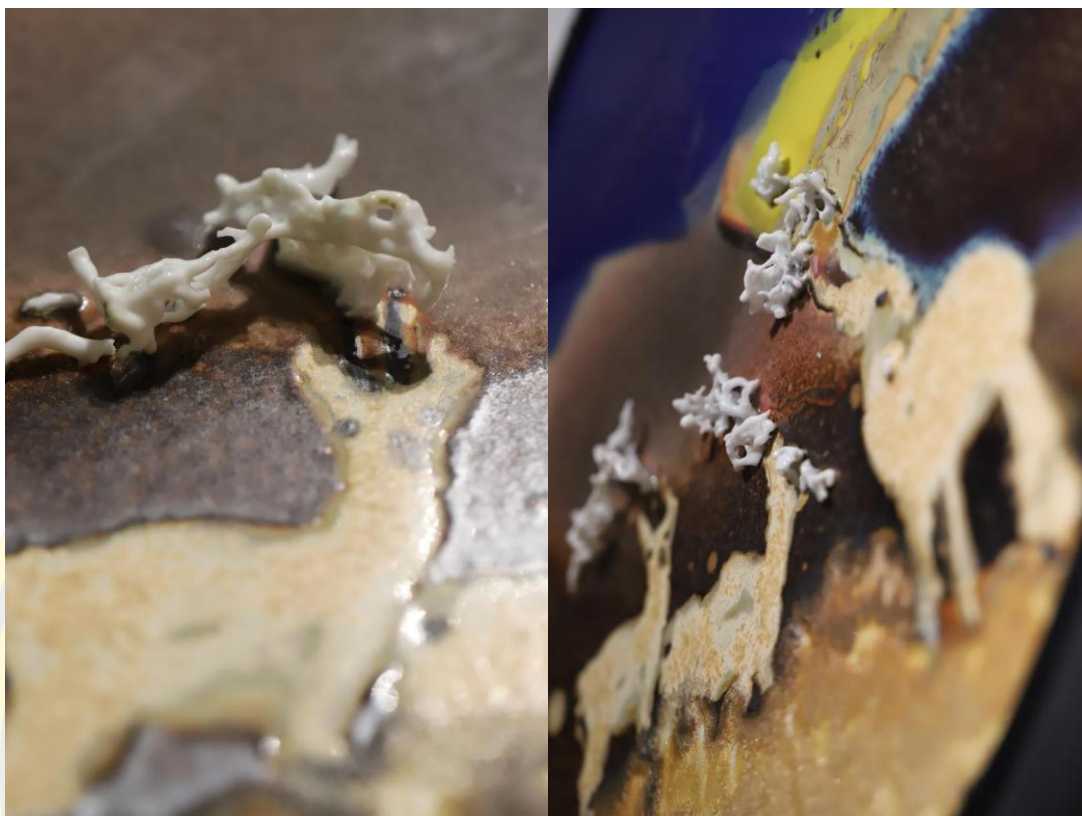

ภาพที่ 5-56 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (9)

ภาพที่ 5-57 ผลงานชุด “จิตวิญญานแห่งที่ราบสูง” (10)

ภาพที่ 5-58 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (11)

BURAPHA UNIVERSITY

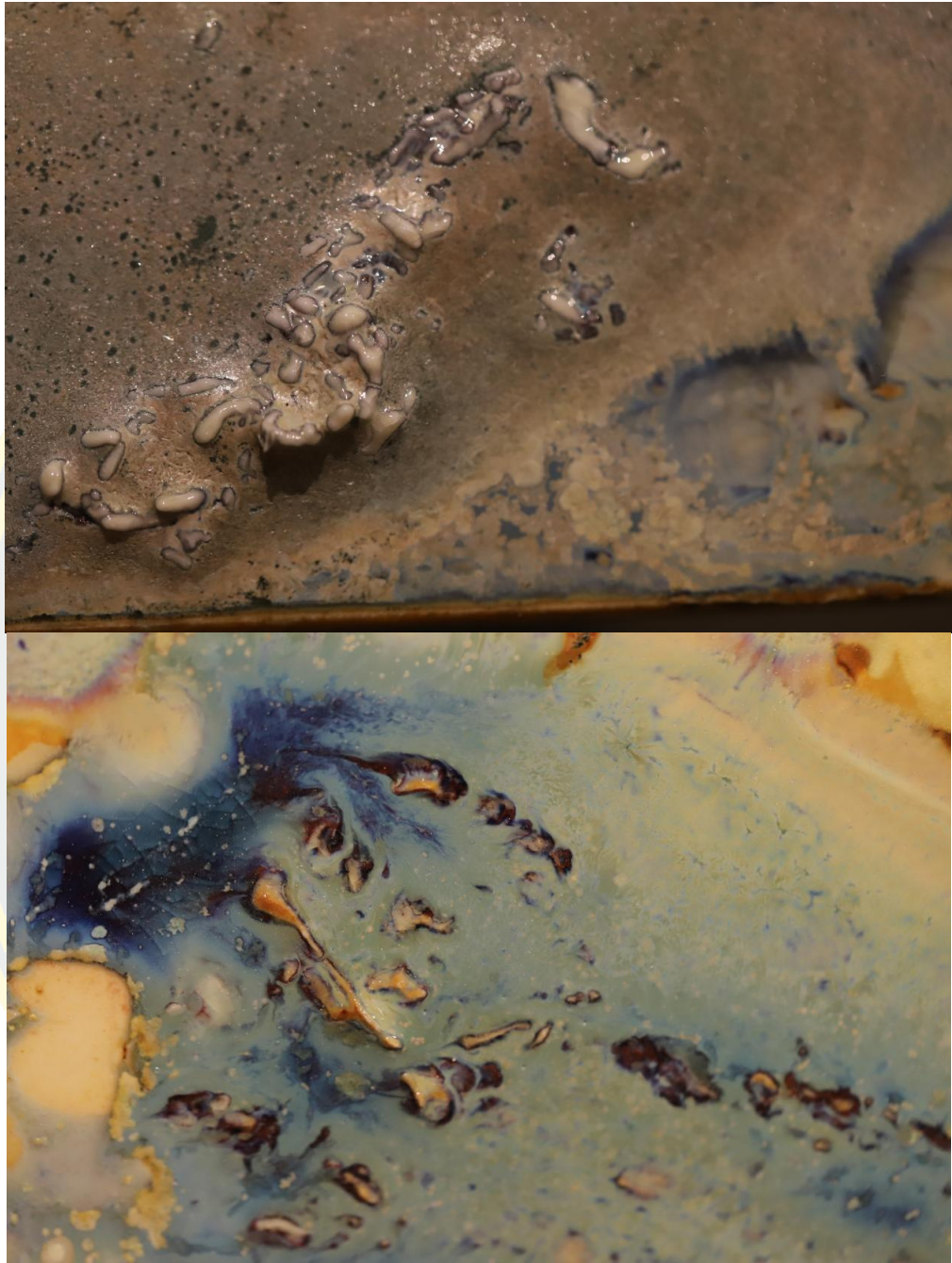
ภาพที่ 5-59 ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” (12)

2.2 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่อุดเขา”

ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่อุดเขา” แสดงให้เห็นถึงพลังและความเร็วของม้า โดยเฉพาะลายเส้นที่ละเอียดอ่อนและชั้นสีบนงานกระเบื้อง โดยกล้ำเนื้อและทำควมม้าของม้าได้รับการแสดงออกอย่างเต็มที่ การใช้เทคนิคการแกะสลักและการลงสีได้เคลือบทำให้สามารถนำเสนอการเคลื่อนไหวของม้าได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังทำให้มีมิติที่เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย การเลือกโทนสีโดยรวมของผลงานมีการเน้นถึงพลังของม้า อีกทั้งยังคงรักษาองค์ประกอบของม้าในวัฒนธรรมดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางศิลปะที่ผสมผสานความทันสมัยและความดั้งเดิม

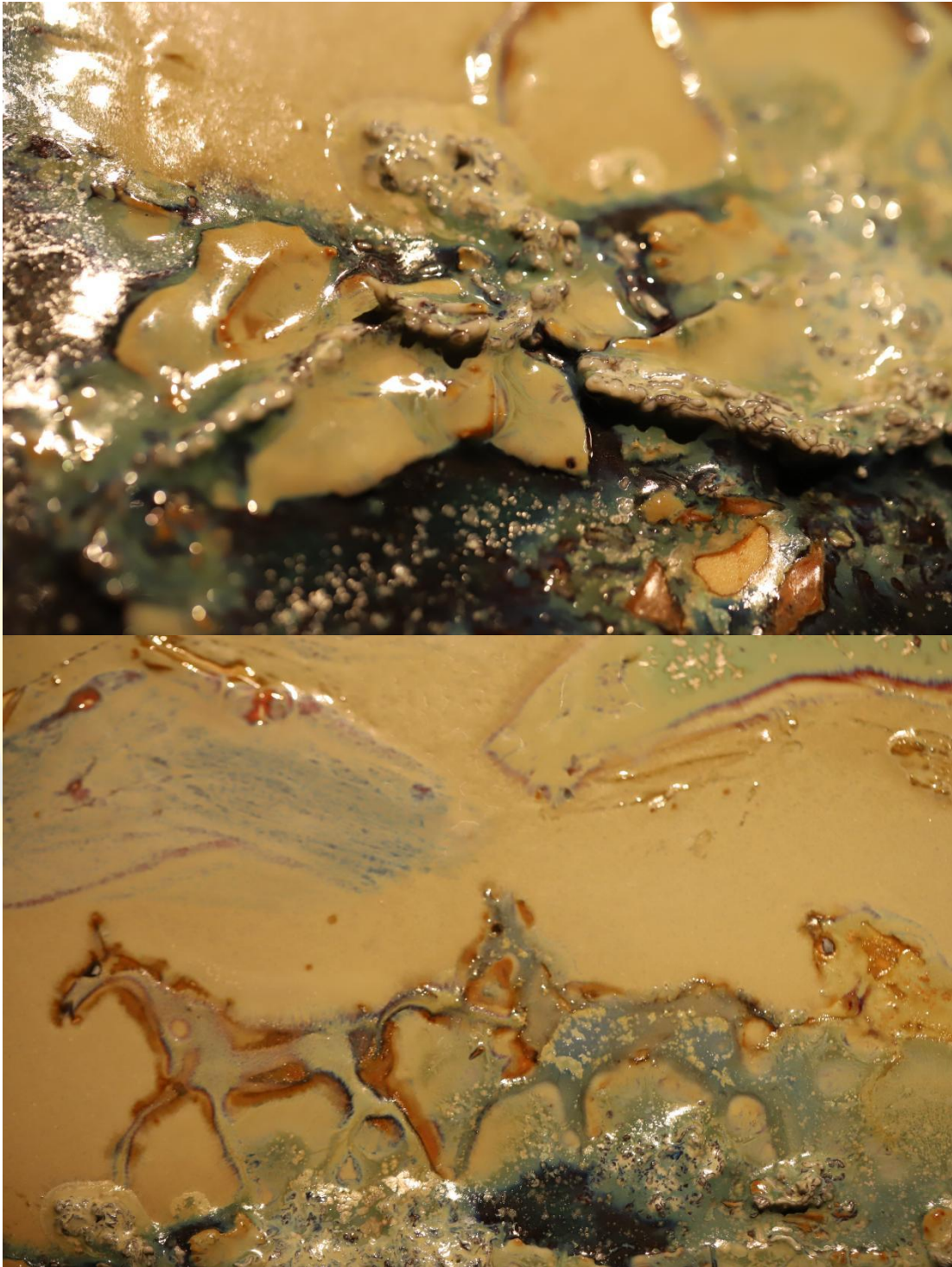
ภาพที่ 5-60 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่อุดเขา” (1)

ภาพที่ 5-61 ผลงานชุด “กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (2)

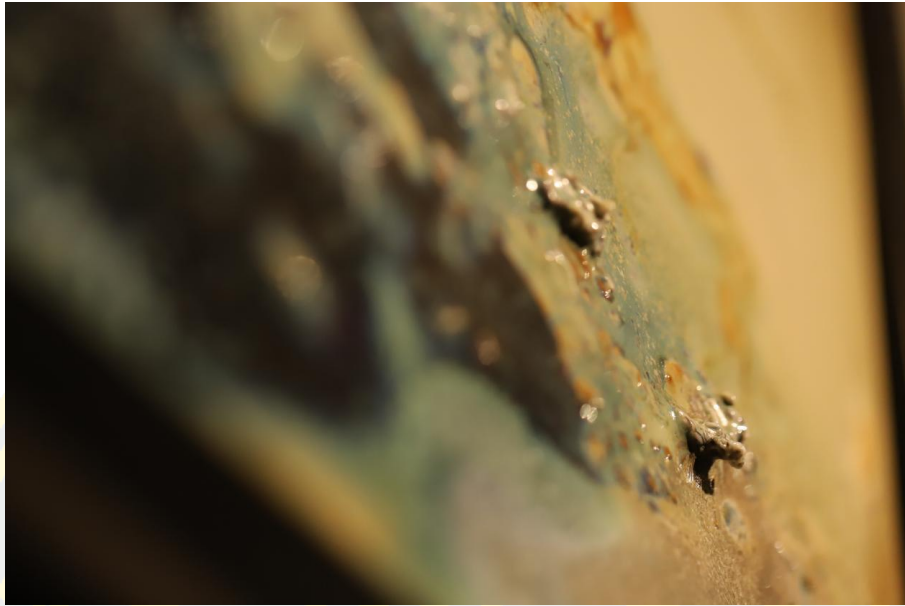
ภาพที่ 5-62 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (3)

ภาพที่ 5-63 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (4)

ภาพที่ 5-64 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (5)

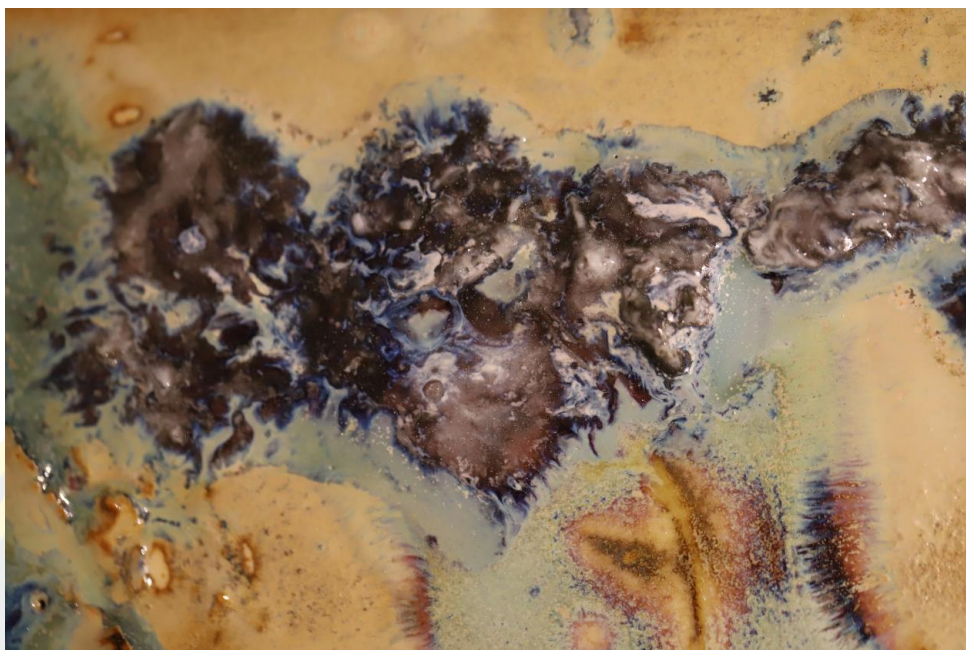
ภาพที่ 5-65 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู้อยอดเขา” (5)

ภาพที่ 5-66 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู้อยอดเขา” (6)

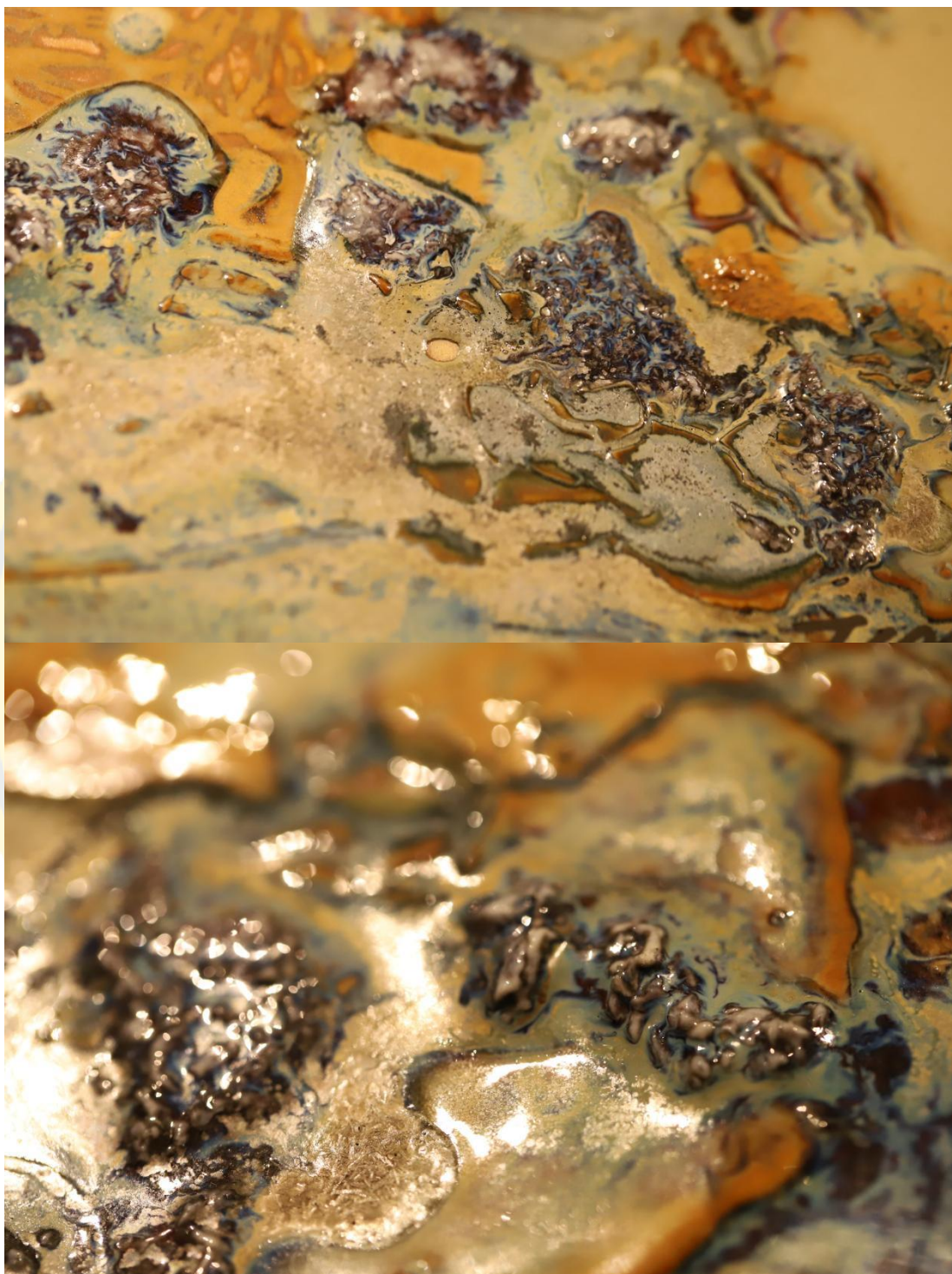
ภาพที่ 5-67 ผลงานชุด “ก๊ีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (7)

ภาพที่ 5-68 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (8)

ภาพที่ 5-69 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (8)

ภาพที่ 5-70 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (9)

ภาพที่ 5-71 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” (10)

ภาพที่ 5-72 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่อดเขา” (11)

BURAPHA UNIVERSITY

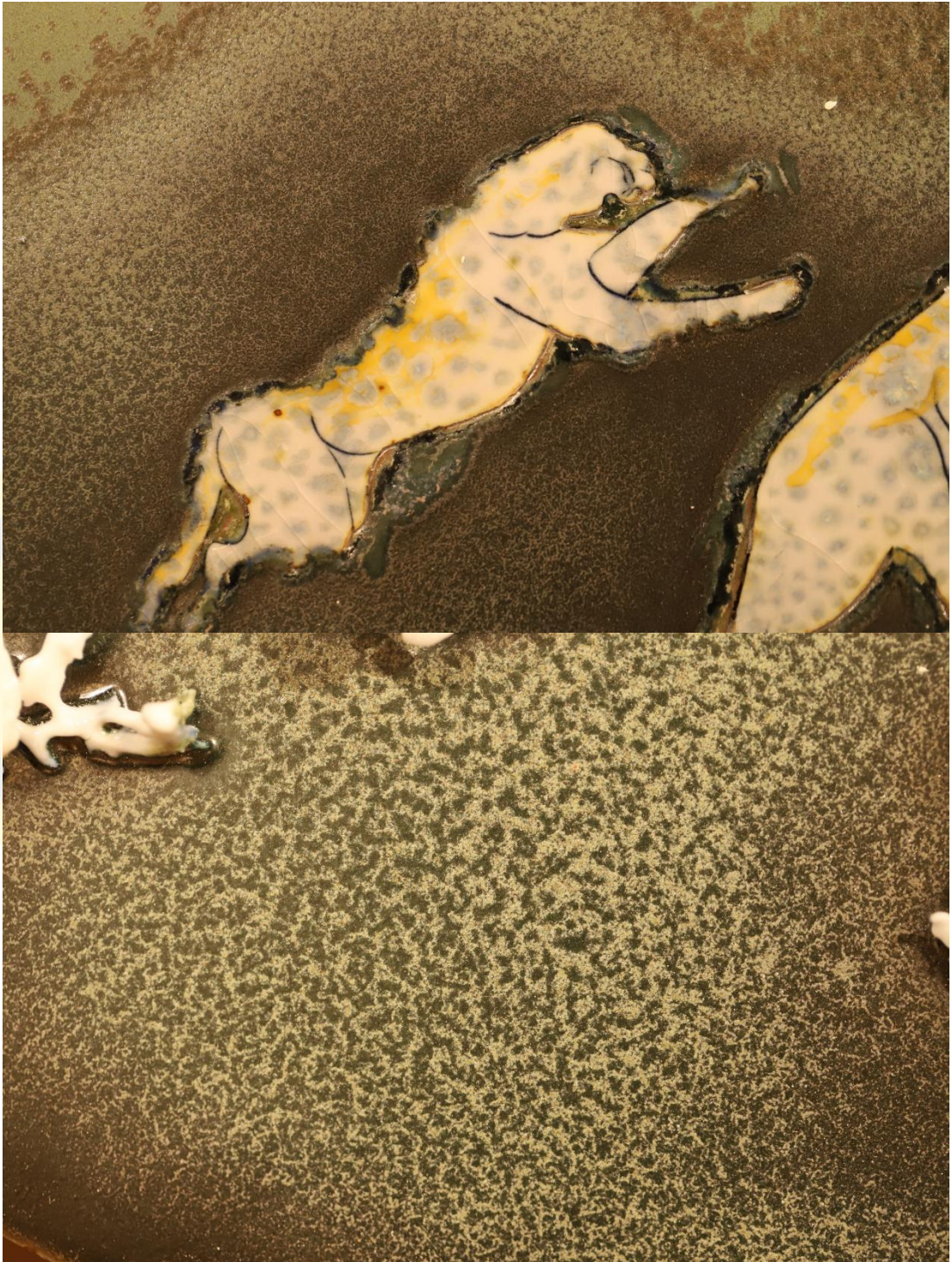
ภาพที่ 5-73 ผลงานชุด “ก๊ิบเท้าทะยานสู่อดเขา” (12)

2.3 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ”

ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่ลึกลับและฉากการล่าสัตว์ที่สมจริง ผลงานนี้เน้นความลึกลับของป่าผ่านการเลือกใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ ต้นไม้และเงาในพื้นที่หลังสร้างความรู้สึกที่ลึกลับให้กับพื้นที่ผ่านการไล่ระดับของการแกะสลักและสีเคลือบเส้นลำตัวและการเคลื่อนไหวขณะการล่าเหยื่อของเสือจากัวร์แสดงออกมาอย่างเคลื่อนไหวผ่านความเป็นสามมิติ ราวกับว่ามันจะกระโดดออกจากแผ่นกระเบื้อง ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความเร็วและความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของเสือจากัวร์ผ่านการใช้เทคนิคการแกะสลักและเฉดสีเคลือบที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 5-74 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (1)

ภาพที่ 5-75 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (2)

ภาพที่ 5-76 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (3)

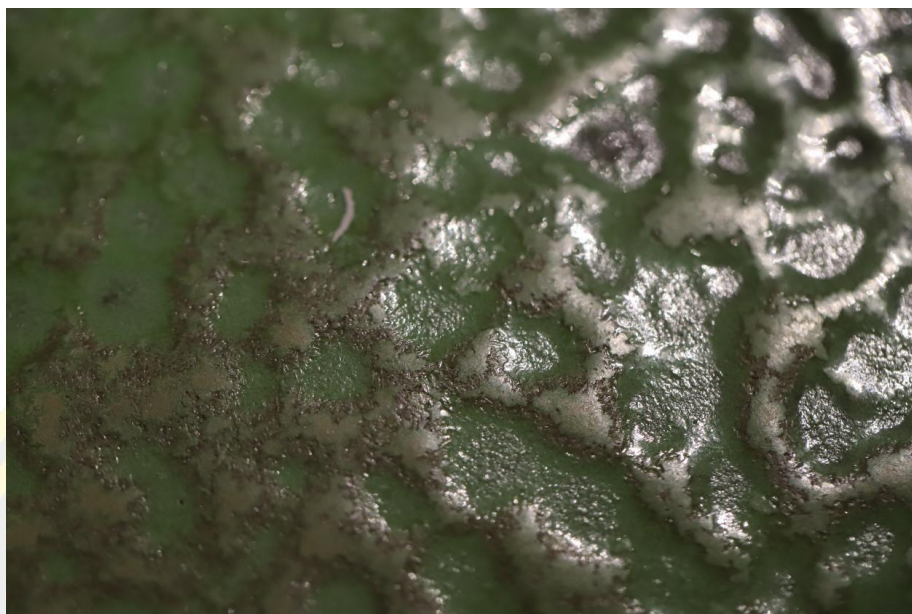
ภาพที่ 5-77 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (4)

ภาพที่ 5-78 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (5)

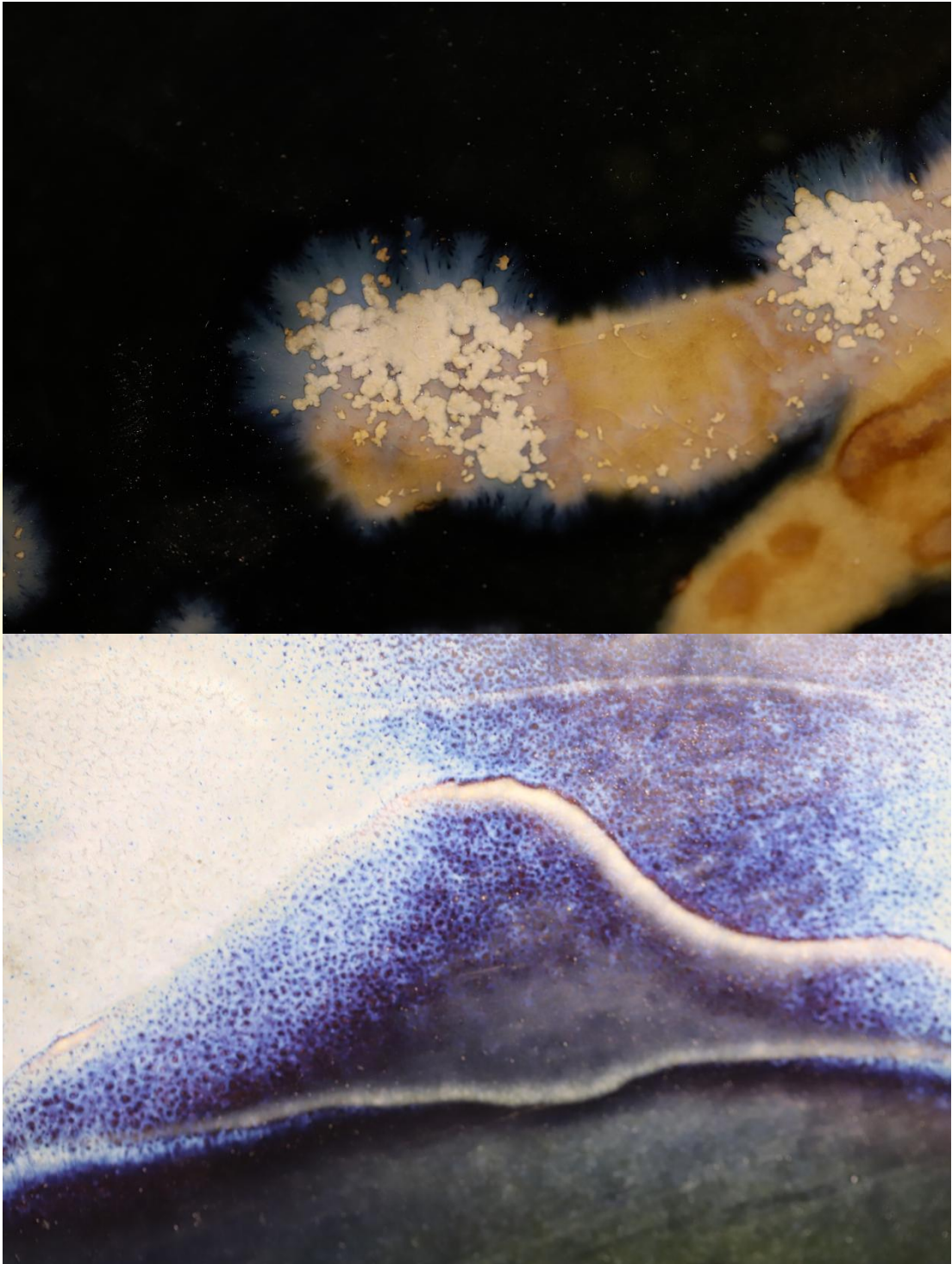
ภาพที่ 5-79 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (5)

ภาพที่ 5-80 ผลงานชุด “เงาพยับคัมภีร์ในสายลมพายุ” (6)

ภาพที่ 5-81 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (7)

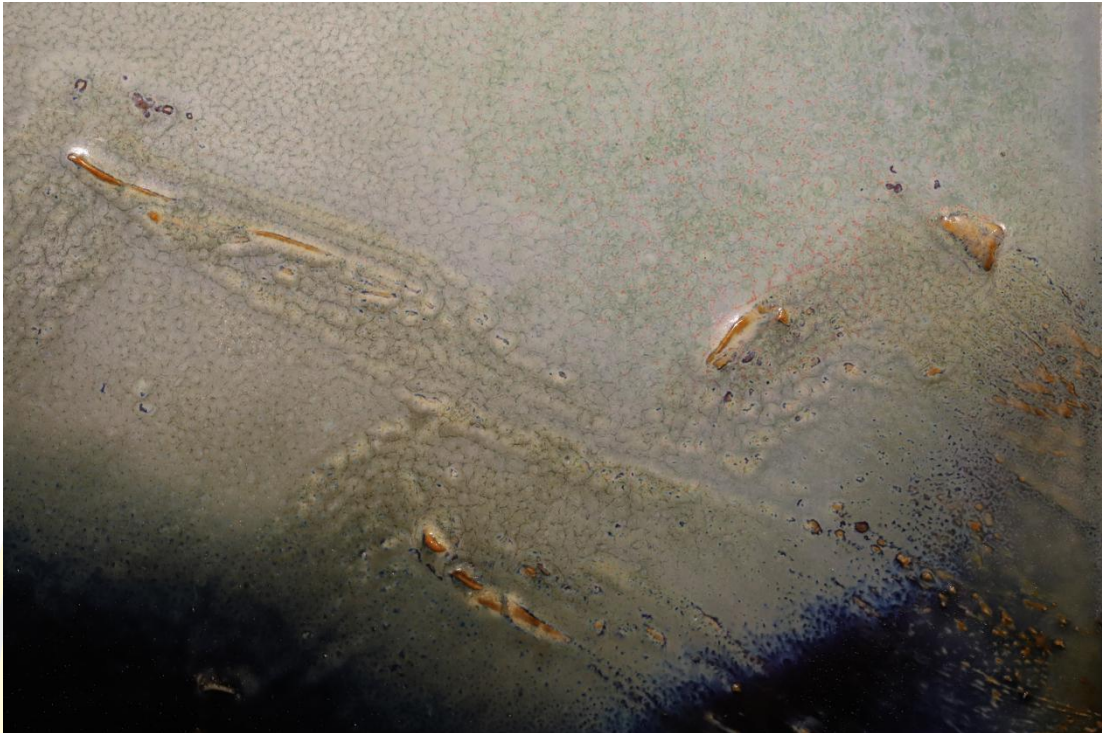
ภาพที่ 5-82 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (8)

ภาพที่ 5-83 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (9)

ภาพที่ 5-84 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (10)

ภาพที่ 5-85 ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” (11)

3. การวิเคราะห์และสรุปผลงาน

ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องสามมิติจำนวน 3 ชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่ ชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุด “กีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” ชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” ประสบความสำเร็จในด้านเทคนิคและการแสดงออกทางศิลปะ

ในด้านความงาม ลายเส้นของสัตว์ดูแข็งแกร่ง ทรงพลัง และดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศที่แสดงผ่านสีเคลือบ รูปทรงของสัตว์แสดงท่วงท่าการวิ่งอย่างรวดเร็ว เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังพร้อมพุ่งทะยาน อีกทั้งดูสง่างามและทรงอำนาจ สีเคลือบมีความหลากหลายของเฉดสีและชั้นความลึกผิวสัมผัสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในระหว่างกระบวนการเผามีความหลากหลายไม่สิ้นสุดและมีความกลมกลืนของสีอย่างงดงาม องค์ประกอบของผลงานได้รับการจัดวางอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงพลังที่รอการปลดปล่อยของสัตว์ หรือความสง่างามของการเคลื่อนไหวและพลังอำนาจของสัตว์ เทคนิคการปั้นนูนแบบซ้อนทับหลายชั้น ทำให้พื้นหลังดูมีมิติและความลึกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความรู้สึกทางสุนทรียภาพและความโดดเด่นให้กับผลงาน

ในด้านภาษาศิลปะ ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุด “กีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” ชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” เป็นผลงานภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีเคลือบอุณหภูมิสูงร่วมกับการแกะสลักนูนต่ำ ผลงานเหล่านี้ถ่ายทอดความหลากหลายของสีสัมผัสที่เกิด

จากสี่เคลือบอุณหภูมิสูง การจัดองค์ประกอบอย่างชาญฉลาด และการผสมผสานระหว่างศิลปะการวาดภาพบนเครื่องเคลือบเข้ากับเทคนิคการแกะสลักหุ่นต่ำ การปั้นนูน และการปั้นมือ เทคนิคการนำเสนอแบบสามมิตินี้ช่วยให้ภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบแบบดั้งเดิมในลักษณะสองมิติดูมีชีวิตชีวาและสมจริงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขับเน้นถึงพลังของสัตว์อย่างเด่นชัด ส่งผลให้เกิดภาษาศิลปะและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์

ประการแรก จากมุมมองของเทคนิค มีการใช้เทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมที่หลากหลายผสมผสานเข้ากับเทคนิคการแกะสลักและการเคลือบที่ทันสมัย เพื่อให้รายละเอียดของผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลงานโดยรวมมีความเป็นสามมิติและมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทางรูปทรงของละมั่งทิเบต ม้า และเสือจากัวร์สามารถแสดงให้เห็นถึงพลังของสัตว์แต่ละชนิดได้สำเร็จ

ประการที่สอง ในด้านการแสดงออกทางศิลปะ ผลงานมีการผสมผสานแนวคิดเรื่องธรรมชาติและสัตว์จนก่อให้เกิดรูปแบบทางสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ ผลงานไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การแสดงรูปร่างสัตว์ที่เหมือนจริงเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดความเชื่อมโยงภายในและการสะท้อนทางอารมณ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการใช้สี ลายเส้น และการแกะสลักอย่างครอบคลุม ขณะเดียวกัน การใช้เทคนิคการแสดงออกแบบสามมิติทำให้ภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องเคลือบสองมิติแบบดั้งเดิมดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น และทำให้ความรู้สึกของพลังของสัตว์นั้นเด่นชัดยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายบางประการที่ต้องเผชิญในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ เช่น การควบคุมสีเคลือบและการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการเผา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ที่ซับซ้อน ในการสร้างสรรค์ในอนาคต สามารถลองใช้เทคนิคการเคลือบและแกะสลักประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการแสดงออกทางศิลปะและความซับซ้อนทางเทคนิคให้กับผลงาน โดยสรุปแล้ว การสร้างสรรค์ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจภาษาศิลปะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ถือเป็นทิศทางใหม่สำหรับการพัฒนาผลงานศิลปะเครื่องเคลือบในอนาคต

การจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน

1. การจัดนิทรรศการผลงาน

เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุด “กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” และชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” ซึ่งเป็นภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบแบบสามมิติที่มีแนวคิดเกี่ยวกับรูปสัตว์ จึงได้มีการจัดนิทรรศการพิเศษขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบท้องถิ่น นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่จะแสดงผลงานในชุดของละมั่งทิเบต ม้า และเสือจากัวร์ โดยในแต่ละพื้นที่จัดแสดงจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับผลงานอย่างละเอียด ซึ่งครอบคลุมทั้งที่มาของการ

สร้างสรรค์ กระบวนการทำงาน และความหมายทางศิลปะ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการแสดงผล
เชิงโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถสังเกตเห็นรายละเอียดและภาพสามมิติของผลงานได้อย่างใกล้ชิด
ในช่วงระยะเวลาของการจัดแสดง ผลงานได้รับความสนใจจากผู้ชมและผู้ที่ใช้หลงใหลในศิลปะเครื่อง
เคลือบจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีอย่างกว้างขวาง

ภาพที่ 5-86 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (1)

ภาพที่ 5-87 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (2)

ภาพที่ 5-88 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (3)

ภาพที่ 5-89 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (4)

ภาพที่ 5-90 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (5)

ภาพที่ 5-91 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (6)

2. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากการจัดแสดงผลงานสิ้นสุดลง ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากวงการศิลปะเครื่องเคลือบมาทำการประเมินผลงาน จากการประเมินผลงานได้รับคำชมอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านความสามารถในการแสดงออกทางสามมิติและภาษาศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการสร้างสรรค์ในอนาคต ควรทดลองศึกษาผลของเคลือบและการผสมผสานวัสดุต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางสายตาที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้เพิ่มการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางนิเวศของสัตว์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางการศึกษาและความลึกทางวัฒนธรรมให้กับผลงาน

ภาพที่ 5-92 การถ่ายรูปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 5-93 การถ่ายรูปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

สรุป

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงาน 3 ชุดนี้ผ่านการใช้ลายเส้นที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยพลัง การแสดงออกด้วยสีเคลือบที่หลากหลายและการจับคู่สีอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของสัตว์ที่วิ่งอย่างรวดเร็ว มีชีวิตชีวา หรือสง่างามและเต็มเปี่ยมด้วยพลัง การจัดองค์ประกอบอย่างชาญฉลาด และ การใช้เทคนิคสามมิติผ่านการปั้นนูนซ้อนทับหลายชั้น ทำให้เกิดเป็นมิติและความลึกให้กับพื้นหลัง และทำให้ผลงานมีความสามารถในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่

ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” ชุด “กีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” และชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” ได้สะท้อนถึงการชื่นชมในพลังชีวิตของธรรมชาติ และการเคารพในความแข็งแกร่งและความกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นละมั่งทิเบต ม้า หรือเสือจากัวร์ในภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบที่ใช้เทคนิคการเคลือบอุณหภูมิสูง ผลงานเหล่านี้ได้ถ่ายทอดความเคารพและความรักในพลังชีวิตของธรรมชาติผ่านการแสดงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและการสร้างภาพที่มีชีวิตชีวา พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงความลึกซึ้งของความงาม ความแข็งแกร่ง และความกลมกลืนของพลังชีวิต

ในด้านภาษาศิลปะ ผลงานเหล่านี้แสดงถึงการใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายและยอดเยี่ยม ผลงานมีการใช้การตัดกันของสีและการไล่ระดับสีอย่างชาญฉลาด การจัดองค์ประกอบที่มีความสมดุลและพลังการเคลื่อนไหว รวมถึงการลงรายละเอียดที่ประณีตและมีชีวิตชีวา ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันสร้างภาพที่มีความลึกซึ้งและมีมิติ พร้อมทั้งนำเสนอพลังของสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้วิจัยในรูปแบบศิลปะและการใช้เทคนิคได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ผลงานดึงดูดและมีอิทธิพลทางสายตาอย่างมาก

บทที่ 6

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากเนื้อหาในงานวิจัยทั้ง 5 บท ในบทนี้ผู้วิจัยได้มีการแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. สรุปผลการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการที่เสนอในบทที่ 1 โดยเป็นการสรุปความเป็นมาของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยและศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบที่โดดเด่น ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปิน 5 ท่าน และผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ที่มีแนวทางมาจากการผสมผสานศิลปะของศิลปิน 5 ท่านกับแนวคิดของตัวเอง

2. การอภิปรายผลการวิจัย ใช้ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีศิลป์ ทฤษฎีสัญศาสตร์ ทฤษฎีประติมานวิทยา ทฤษฎีสี และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ รวมทั้งแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของผลงานของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 5 ท่าน

3. ข้อเสนอแนะการวิจัย โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของภาพวาดรูปสัตว์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย กระตุ้นการสร้างสรรคศิลปะและการวิจัยนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ศิลปินและธุรกิจมีการพัฒนาและส่งเสริมผลงานภาพวาดสัตว์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย

1. ความเป็นมาของศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยและศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ

ศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง แต่เนื่องจากเทคนิคการผลิตในยุคนี้ยังจำกัด ความงดงามทางศิลปะจึงไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ จนกระทั่งในช่วงปลายราชวงศ์หมิง เมื่อเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบมีการพัฒนา ศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น และในช่วงราชวงศ์ชิง สมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้ง และเฉียนหลง ศิลปะดังกล่าวได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของภาพวาดเฟินไฉ่ได้ยกระดับคุณค่าทางศิลปะและเนื้อหาทางวัฒนธรรมของศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบ จนถึงสมัยสาธารณรัฐจีนและศตวรรษที่ 20 การปฏิวัติเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบและการผสมผสาน

แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ ทำให้ศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบเข้าสู่ช่วงสูงสุดอีกครั้ง และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่ไม่เคยมีมาก่อน

ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของจีนเริ่มต้นในช่วงกลาง ศตวรรษที่ 20 โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของตะวันตก ศิลปินเครื่องเคลือบ ของจีนเริ่มศึกษาแนวคิดและเทคนิคการสร้างสรรคศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ จึงต่อสู้ในในฐานะ เมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียงของจีนได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบ ร่วมสมัย โดยไม่เพียงแต่รักษาความเป็นมาของเทคนิคดั้งเดิม แต่ยังเติมเต็มด้วยองค์ประกอบที่ ทันสมัย ทำให้เกิดแนวโน้มที่หลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของศิลปะการวาดภาพบน กระเบื้องเคลือบ โดยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยเสน่ห์ทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ผลงาน ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบจากจิ้งเต๋อเจิ้น นอกจากจะเลือกสัตว์ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์แล้ว ยังถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ของศิลปินอีกด้วย ซึ่งทั้งมีทั้ง เอกลักษณ์ของภาพวาดจีนดั้งเดิมและรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับความ นิยมในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

ศิลปะเครื่องเคลือบของจีนและศิลปะการวาดภาพรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยมี ที่มาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายพันปี ผ่านการสืบทอด การพัฒนา การสร้างสรรค์ และการ แลกเปลี่ยน จากช่วงเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ไปจนถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยหมิงและชิง จนถึงการปฏิรูปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน ศิลปะเหล่านี้ยังคงรักษาพลังชีวิตที่แข็งแกร่งไว้ ได้ ในยุคร่วมสมัย เมื่อเทคนิคและแนวคิดด้านความงามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศิลปะเครื่องเคลือบ ของจีนและศิลปะการวาดภาพสัตว์บนกระเบื้องเคลือบจะยังคงแสดงออกถึงชีวิตชีวาและพลังใหม่ ๆ ในการสืบทอดและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นให้แก่วงการศิลปะ เครื่องเคลือบต่อไป

2. ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย ของศิลปิน 5 ท่าน

จากการศึกษาผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย ทั้ง 5 ท่าน ทั้งในด้านความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะพบว่า เนื้อหาทั้ง 3 ด้านของผลงาน เหล่านี้มีดังนี้

จากมุมมองด้านความงาม ผลงานของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย นำเสนอความงามที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้ลายเส้นที่ละเอียดในการร่างกล้ามเนื้อของสัตว์ที่แข็งแกร่ง และพลังที่พุ่งพล่าน รูปทรงที่มีชีวิตชีวานำเสนอความรู้สึกของพลังและชีวิตจากท่าทางของสัตว์ การ จับคู่สีอย่างกลมกลืนช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของพลังที่ปรากฏในภาพ การใส่ใจในรายละเอียดอย่าง

พิธีพืชน์ทำให้เส้นขนแต่ละเส้นและลายกล้ำเนื้อทุกส่วนมีชีวิตชีวาอย่างสมจริง แสดงให้เห็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของความสง่างามและความละเอียดอ่อนในพลังของสัตว์อย่างลงตัว

ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงธรรมชาติและชีวิตเท่านั้น แต่ยังนำเสนอถึงความหมายทางวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังพลังของสัตว์อย่างลึกซึ้ง จากการใช้วิธีการสร้างสรรค์ทางศิลปะทำให้ผลงานเหล่านี้ได้เชื่อมโยงพลังของสัตว์กับอารมณ์และแนวคิดของมนุษย์ ถ่ายทอดความเคารพและชื่นชมต่อพลังของชีวิต ความท้าทายทางเทคนิคไม่เพียงแค่สะท้อนทักษะทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมของศิลปิน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการนำเสนอภาพพลังของสัตว์ ในด้านการถ่ายทอดอารมณ์ พลังของสัตว์ในผลงานกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงอารมณ์ของศิลปินกับผู้ชม กระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงธรรมชาติของชีวิตและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยและภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบแสดงให้เห็นถึงพลังและความงามของสัตว์ด้วยภาษาศิลปะที่มีเอกลักษณ์ ศิลปินใช้การวางแนวคิดที่ชาญฉลาดและเทคนิคการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนพลังของสัตว์ให้กลายเป็นแรงดึงดูดทางสายตาและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ ภาษาศิลปะนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความหลากหลายให้กับรูปแบบการแสดงออกในศิลปะเครื่องเคลือบของจีน แต่ยังมอบประสบการณ์ใหม่และวิธีการสื่อสารอารมณ์กับผู้ชม อีกทั้งผลงานเหล่านี้ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบทางสังคมของศิลปิน โดยใช้พลังของศิลปะในการเรียกร้องให้ผู้คนให้ความสำคัญกับธรรมชาติและเคารพชีวิต พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบจีน

3. การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ จากการศึกษาวิเคราะห์ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของศิลปินภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 5 ท่าน ร่วมกับการตีความเกี่ยวกับสัตว์ป่าของผู้วิจัย จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์ชุดงานภาพวาดสามมิติบนกระเบื้องเคลือบที่มีแนวคิดเกี่ยวกับสัตว์ 3 ชุดผลงาน ได้แก่ “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” “กิบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” และ “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” โดยผู้วิจัยได้บันทึกและวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้น การทำแผ่นกระเบื้อง การแกะสลัก ไปจนถึงการลงสีและการเผา ผู้วิจัยใช้ลายเส้นที่ประณีตและเทคนิคการปั้นแบบสามมิติเพื่อทำให้รูปทรงและความรู้สึกของพลังของสัตว์ถูกนำเสนอได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มีการใช้สีเคลือบที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเผาเพื่อเน้นความลึกซึ้งของสัตว์และคุณสมบัติของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของสัตว์ ใช้สีที่มีความอึดตัวสูง เช่น สีเหลืองและสีแดง เพื่อเสริมความมีชีวิตชีวา ความรวดเร็ว และพลังของสัตว์ ใช้พื้นหลังที่เป็นที่ราบสูงและการผสมผสานกับสัตว์เพื่อแสดงถึงการเคารพชีวิตธรรมชาติและพลังจิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น รวมทั้งความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างระบบนิเวศและธรรมชาติ

ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” “ก๊ีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” และ “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” เป็นงานภาพวาดบนกระดาษแข็งเคลือบที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีเคลือบอุณหภูมิสูงร่วมกับการแกะสลักหุ่นต้ำ ผลงานเหล่านี้นำเสนอความหลากหลายของสีผ่านสีเคลือบอุณหภูมิสูง การจัดองค์ประกอบอย่างชาญฉลาด และการผสมผสานศิลปะการวาดภาพเซรามิกเข้ากับเทคนิคการแกะสลักหุ่นต้ำ การปั้นหุ่น และการปั๊ม เทคนิคการนำเสนอแบบสามมิตินี้ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับภาพวาดบนกระดาษแข็งเคลือบแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดความมีชีวิตที่สมจริงและจับแน่นพลังของสัตว์ได้อย่างเด่นชัด ผลงานทั้ง 3 ชุดนี้นำเสนอความงามของพลังแห่งธรรมชาติอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลัง

ภาพละมั่งทิเบตในผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งที่ราบสูง” แสดงให้เห็นละมั่งที่ยืนบนที่ราบสูงอย่างสง่างาม มีรูปร่างแข็งแรง คล่องแคล่ว และมีขาที่ยาวและทรงพลัง ท่วงท่าของพวกมันทั้งสง่างามและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ก้มศีรษะหรือตอนเงยหน้ามองออกไปไกลก็สะท้อนถึงความมั่นใจและความสงบเยือกเย็น ละมั่งทิเบตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแรงบนที่ราบสูง และสร้างความสมดุลและความกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว ถ่ายทอดความหมายทางสุนทรียภาพของพลัง ความสงบ และความกลมกลืนอย่างลึกซึ้ง

ผลงานชุด “ก๊ีบเท้าทะยานสู่ยอดเขา” ที่ใช้ม้าเป็นองค์ประกอบหลัก ถ่ายทอดฉากการวิ่งของม้าอย่างมีชีวิตชีวาผ่านเทคนิคศิลปะอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคลื่อนไหวและพลัง ขาของม้ายืดออกอย่างแข็งแรง ขณะที่เส้นสายของลำตัวดูพลิ้วไหวและทรงพลัง การแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวนี้ช่วยจับแน่นถึงพลังและความแข็งแรงของม้าได้อย่างเต็มที่ องค์ประกอบภาพมีความกระชับ รูปทรงของม้าหลายตัวถูกจัดวางอย่างสลับซับซ้อน สร้างสมดุลของความเคลื่อนไหวอย่างลงตัว พื้นหลังได้รับการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีมิติ สร้างความรู้สึกสามมิติและเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับภาพ ผลงานนี้ใช้เทคนิคเคลือบสีอุณหภูมิสูง ทำให้สีของภาพสดใสและหลากหลาย อีกทั้งพื้นผิวของเคลือบยังให้ความเงางามและสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ ชิ้นงานภาพวาดบนกระดาษแข็งเคลือบนี้สามารถนำเสนอความงดงามและความหมายเชิงสุนทรียะได้อย่างโดดเด่น ถ่ายทอดพลังและความงามของม้าในขณะวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยม ภาพของม้ามีความสมจริงราวกับกำลังโลดแล่นอย่างอิสระบนทุ่งหญ้า สะท้อนถึงการชื่นชมในอิสรภาพ พลัง และชีวิตอย่างลึกซึ้ง ผลงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความแข็งแรงและความงดงามของม้าในขณะวิ่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความรักและความเคารพของตัวผู้วิจัยที่มีต่อธรรมชาติและสรรพชีวิต

ผลงานชุด “เงาพยัคฆ์ในสายลมพายุ” ที่ใช้เสือจากัวร์เป็นองค์ประกอบหลัก ถ่ายทอดความงามแบบดิบเถื่อน พลัง และความลึกกลับผ่านการจัดองค์ประกอบและการใช้สีอย่างโดดเด่น เสือจากัวร์ในฐานะนักล่าชั้นนำแห่งธรรมชาติมีรูปลักษณ์ที่ทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดทางสายตาสวยงามมหาดล ตัวตนของมันสะท้อนถึงความแข็งแรงอันน่าเกรงขามและเสน่ห์ที่แฝงด้วยความลึกกลับ ในผลงานนี้ ท่วงท่าและลายเส้นกล้ามเนื้อของเสือจากัวร์ได้รับการนำเสนออย่างละเอียดอ่อน ทำให้

สามารถถ่ายทอดพลังและความแข็งแกร่งได้อย่างเต็มที่ การเลือกใช้วัสดุที่มีความตักกันอย่างเด่นชัด ช่วยขบเน้นให้ภาพลักษณ์ของเสือจากรัวร์โดดเด่นและสะดุดตายิ่งขึ้น องค์ประกอบของภาพถูกจัดวางอย่างชาญฉลาด โดยวางเสือจากรัวร์ไว้กลางภาพ ท่วงท่าและแววตาของมันมุ่งตรงไปยังส่วนลึกของภาพ ชวนให้สายตาผู้ชมติดตามเข้าไปสู่ความลึกกลับภายใน ขณะเดียวกัน พื้นหลังก็ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งช่วยขบเน้นตัวเสือจากรัวร์ให้โดดเด่นและสร้างบรรยากาศที่แฝงด้วยความลึกกลับและลึกซึ้ง ถ่ายทอดความรู้สึกเคารพในพลังของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของชีวิต

หลังจากสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จ ผู้วิจัยมีการนำผลงานไปทำการจัดแสดง และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาประเมินผลงานและให้คำแนะนำ ผลงานได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญ พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จทั้งในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานเหล่านี้ได้นำเอาเทคนิคเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับวิธีการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ส่งผลให้เกิดมิติความลึกและคุณค่าทางการชื่นชมที่โดดเด่น ผลงานสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของภาพวาดแบบสองมิติได้อย่างสำเร็จ สะท้อนถึงความซับซ้อนของมิติพื้นที่และความเคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ผลงานชุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็น การสร้างสรรค์รูปแบบภาษาศิลปะที่แปลกใหม่อีกด้วย ผลงานเหล่านี้ได้เปิดแนวทางใหม่ให้การพัฒนาศิลปะเซรามิก โดยเฉพาะศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบในอนาคต การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่ได้นำเสนอการตีความรูปสัตว์ใหม่เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และการแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้คำแนะนำว่า ในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต ควรให้ความสำคัญกับการเก็บรายละเอียดและการใช้วัสดุให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในงานศิลปะเครื่องเคลือบอย่างต่อเนื่อง

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การบูรณาการระหว่างภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดั้งเดิมและร่วมสมัย

จากการศึกษานี้ พบว่า ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยผสมผสานการ แสดงออกวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย จากทฤษฎีสัญ ศาสตร์และประติมานวิทยา การสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยแสดงให้เห็น ถึงลักษณะของ “การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม” นกกระเรียนในงาน ของนึ่งกั้ง และ ม้าทะเลในงานของจูล่อเกิง ไม่เพียงแต่สืบทอดการแสดงออกของความหมายมงคล ตามประติมานวิทยาดั้งเดิม แต่ยังถูกสร้างใหม่ให้เป็นสื่อแห่งจิตวิญญาณร่วมสมัย ผ่านพื้นผิวเคลือบสี และองค์ประกอบภาพแบบเคลื่อนไหว ขณะเดียวกัน ศิลปินสมัยใหม่สืบทอดทักษะและเทคนิคดั้งเดิม

ก็เพิ่มการสร้างสรรคเชิงนวัตกรรมเข้าไปด้วย ทำให้ผลงานมีสีสันที่หลากหลาย เทคนิคการสร้างรูปทรง และสีเคลือบใหม่ ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความทันสมัยและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย การผสมผสานระหว่าง ความดั้งเดิมและนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ยังคงความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของการวาดภาพบน กระเบื้องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพลังทางศิลปะใหม่ ๆ เข้าไป ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัยผู้ ทรงอิทธิพลเหล่านี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อศิลปินรุ่นหลัง ไม่เพียงแต่จุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลต่อแนวคิดทางศิลปะ ทักษะคดีด้านความงาม และการ ผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมดั้งเดิมกับความแปลกใหม่อีกด้วย อิทธิพลเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วย สร้างความหลากหลายและความสมบูรณ์ให้กับวงการศิลปะ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริม การพัฒนาและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องของศิลปะเครื่องเคลือบ

2. รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะมีความละเอียดประณีตและหลากหลาย

จากการศึกษาภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยของศิลปินทั้ง 5 ท่าน พบว่า ศิลปินทั้ง 5 ท่านให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการ เขียนลายเส้นที่ละเอียด สีสันที่มีลำดับหลากหลาย การจัดองค์ประกอบภาพที่ซับซ้อนและการให้ ความสำคัญกับรายละเอียดต่าง ๆ การผสมผสานขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ผลงานดูมีชีวิต และงดงาม แสดงให้เห็นทักษะมุมมองของเหล่าศิลปินที่มีต่อพลังของสัตว์ ขณะเดียวกัน มีการใช้ เทคนิคต่าง ๆ เช่น การแกะสลักแบบซ้อนชั้น การเคลือบหลายชั้น ทำให้ผลงานมีมิติและมีชีวิตชีวา มากขึ้น ขนนกยูงถูกนำเสนอผ่านการไล่เฉดสีด้วยเทคนิคเฟินไฉ่และการเปลี่ยนแปลงของเคลือบสี อุดมภูมิสูง ทำให้เกิดมิติของผิวสัมผัสบนพื้นราบ ลักษณะของ “การแสดงออกข้ามมิติ” นี้สอดคล้อง กับหลักการ “ความว่างและความทึบที่เสริมกัน” ในทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ ฐุสวีเชิงใช้การจัด วางลดทอนแบบหลวมและแน่นในเทคนิคลายครามและได้ไฉ่ควบคู่กับโครงสร้างซ้อนของฉากระบบ นิเวศ เพื่อถ่ายทอดพลังแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ลงบนกระเบื้องเคลือบ ความหลากหลายของรูปแบบ การแสดงออกทางศิลปะได้ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้กับภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้อง เคลือบร่วมสมัย รัฐบาลจีนส่งเสริมให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม สมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ แต่ยัง กระตุ้นให้เกิดชีวิตชีวาและเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิม ส่งเสริมให้ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาใน สังคมสมัยใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและ ความทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของจีน

3. คุณค่าทางสุนทรียภาพและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย

จากการศึกษาทำให้เห็นว่า ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยมีข้อได้เปรียบที่ เป็นเอกลักษณ์ในแง่ของคุณค่าทางสุนทรียภาพและอิทธิพลทางวัฒนธรรม สยงกังหู่ใช้ภาพดอกไม้

เชิงและฝูงไก่สร้างสรรค์ฉากบ้านเรือน ถ่ายทอดแนวความคิดการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของระบบนิเวศผ่านโทนสีอบอุ่น ส่วนม้าทะยานของजूเล่อกึงถูกแปรเปลี่ยนจากสัญลักษณ์แห่งพลังสู่การสะท้อนจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพในยุคสมัยใหม่ จากการสร้างสรรค์และประยุกต์สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผลงานศิลปะไม่เพียงแต่แสดงความงามตามธรรมชาติ และพลังของสัตว์ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังแสดงความคิดเห็นปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตผ่านผลงานเหล่านี้อีกด้วย การแสดงออกทางสุนทรียภาพอันลึกซึ้งนี้ทำให้ผลงานสะท้อนจิตวิญญาณ ซึ่งช่วยเพิ่มอิทธิพลทางวัฒนธรรมของผลงานในตลาดศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี้ ผลงานได้ดึงดูดผู้ชมอย่างหลากหลายผ่านการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทางสายตาและอารมณ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในแวดวงศิลปะเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้องเงินบนเวทีศิลปะนานาชาติอีกด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสังคมร่วมสมัย อีกทั้งยังมีคุณค่าในการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการศึกษาเชิงวิชาการ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและเทคนิคการสร้างสรรคเชิงลึก โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลากหลายวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นวิเคราะห์องค์ประกอบดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ในศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยี ควรสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างสรรค์ เช่น การพิมพ์สามมิติ การออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งการวิจัยแบบสหวิทยาการสามารถทำให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมและเปิดเผยความหมายอันลึกซึ้งของผลงานศิลปะในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้อีกด้วย

2. ด้านการสนับสนุนทางนโยบาย

รัฐบาลควรเพิ่มนโยบายสนับสนุนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพิเศษ นิทรรศการ และการประกวดผลงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคงานศิลปะและการวิจัย นอกจากนี้ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรและสถาบันศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินเติบโตและการพัฒนามากขึ้น ซึ่งมาตรการนโยบายเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการสร้างสรรคทางศิลปะและอิทธิพลของอุตสาหกรรม

3. ด้านการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ศิลปินและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ควรพัฒนาตลาดเครื่องเคลือบประเภทภาวาทรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการในประเทศจีนและต่างประเทศ เทศกาลศิลปะและกิจกรรมอื่น ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเผยแพร่ผลงานและทำความร่วมมือกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ศิลปินควรคำนึงถึงความต้องการของตลาดในขณะที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันในตลาดศิลปะได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- Chen, N. (2013). *Chinese Context: Chinese Ceramic Art*. Harbin: Heilongjiang Fine Arts Publishing House.
- Ding, C. (2015). Modern ceramic art creation in the context of the prosperity of Jingdezhen ceramic art market. *Journal of Ceramics*, 2015(1), 88-91.
- Fan, X. (2009). Hardness and softness, following each other like a shadow – Approaching the ceramic art master Xiong Gangru. *Collection World*, 2009(6), 129-131.
- Fu, X. (2021). Keeping integrity and innovation: the inheritance and development of porcelain plate painting creation. *Ceramic Science and Art*, 2021(12), 17-19.
- Hu, C. (2011). Current Situation and Thoughts - About the Current Modern Ceramic Creation in Jingdezhen. *Hundreds of Artists*, 2011(1), 225-227.
- Huang, G. (2014). A brief discussion on the craftsmanship and artistic effect of porcelain plate painting. *Journal of Jingdezhen University* (6), 73-75.
- Huang, J. (2023). Contemporary expression of porcelain plate painting. *Art Market*, 2023(9), 55-57.
- J. C. Le Blon. (1768). *L'art d'imprimer les tableaux*. Paris: Chez VENTE, Libraire, au bas de la Montagne Sainte Geneviève.
- Leonardo Da Vinci. (2003). *Da Vinci on Painting*. Guilin: Guangxi Normal University Press.
- Li, W., & Cheng, Z. (2016). Research on the development of cultural and creative industries of porcelain plate painting in Jingdezhen, Jiangxi. *Jingdezhen Ceramics*, 2016(5), 1-3.
- Liu, Y., & Cao, C. (2002). The extension and transformation of tradition - a review of the development of modern ceramics in Jingdezhen. *Decoration*, 2002(9), 59-61.
- Ning, G. (2010). Talking about modern ceramic design. *Literary Controversy*, 2010(8), 77-78.
- Ren, H. (2015). The rise of modern ceramic art and the construction of modern Chinese ceramic aesthetic theory. *Literary and Art Research*, 2015(2), 138-144.
- Tang, M., Chen, K., & Chen, W. (2021). Research on the historical development and

- characteristics of Chinese realistic animal porcelain paintings. *Ceramic Research*, 2021(6), 138-140.
- Tang, Y. (2015). Looking at the development of contemporary porcelain painting from the perspective of environmental art. *Art Education Research*, 2015(14), 12-14.
- Tu, X. (2007). A brief discussion on the composition of porcelain paintings. *Ceramic Research*, 2007(1), 95-96.
- Tu, X. (2010). Brief exploration of ceramic art and market. *Ceramic Research*, 2010(1), 91-92.
- Wang, Q. (2015). Research on ancient Chinese traditional patterns. *Popular Literature and Art*, 2015(11), 81.
- Wang, Q. (2016). On the freehand nature of meticulous painting in contemporary ceramic painting creation. *Design Art Research*, 2016(4), 88-91.
- Xu, S. (2020). Overview of the artistic style and appreciation of contemporary porcelain plate paintings. *Ceramics*, 2020(11), 157-158.
- Yang, J., & Liu, Y. (1992). A preliminary study on Goethe's "Color Theory". *Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition)*, 1992(4), 93.
- Yin, J. (2019). Analysis of the craftsmanship and artistic effect of porcelain plate paintings. *Art Appreciation* (33), 239-240.
- Yu, C. (2019). The expression of animals in porcelain paintings of Taoism, Heaven and Earth. *Jingdezhen Ceramics* (1), 43-44.
- Zhang, C. (2011). On the art of animal porcelain sculpture creation. *Ceramic Research*, 2011(1), 58-59.
- Zhao, K. (2017). The name, object, boundary and genealogy of art theory. *Art Hundreds*, 2017(1), 125-132.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือวิจัย

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ

คำชี้แจง

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบสัมภาษณ์ศิลปินด้านศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบรูปสัตว์ในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะเซรามิกร่วมสมัยของจีน ศิลปะภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบรูปสัตว์ โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้จะสามารถให้คำแนะนำเชิงวิชาการสำหรับงานวิจัยเรื่อง “ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด “พลังแห่งสัตว์ป่า”” เพื่อให้งานวิจัยนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย

ศิลปินเครื่องเคลือบตัวแทนศิลปะภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ :

- 1) คุณนิงกั๋ง 2) คุณดูซวีเซิง 3) คุณสยงกั๋งหู 4) คุณจูเล่อเกิง 5) คุณหวังชิงลี่

ข้อความในการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นคำถาม
1	คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการสร้างสรรค์เซรามิก
2	คุณช่วยเล่าถึงความสำเร็จของผลงานและนิทรรศการในกระบวนการสร้างเซรามิก
3	แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบของคุณคืออะไร และมีรูปแบบในการแสดงออกทางศิลปะแบบใดบ้าง
4	ในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ คุณมีวิธีการแสดงออกถึงความเข้าใจและอารมณ์ของสัตว์และโลกแห่งธรรมชาติผ่านรูปแบบและสีต่างๆ อย่างไร
5	ในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย คุณมีการหยิบยืมองค์ประกอบจากรูปแบบศิลปะอื่น ๆ หรือไม่ การผสมผสานข้ามสาขานี้มีผลกระทบต่อความหมายของผลงานหรือไม่ อย่างไร
6	ในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย คุณมักเลือกสัตว์ชนิดใดเป็นวัตถุหลักในการสร้างสรรค์ และสัตว์เหล่านี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เฉพาะที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ อย่างไร
7	ในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัยคุณมีวิธีการใช้เทคนิคการวาดภาพบนกระเบื้องแบบดั้งเดิมและภาษาศิลปะสมัยใหม่ในการแสดงภาพสัตว์อย่างไร

ชื่อ	ประเด็นคำถาม
8	ในภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบร่วมสมัย คุณจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสมดุลของระบบนิเวศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ผ่านองค์ประกอบในภาพวาดหรือไม่ อย่างไร
9	คุณคิดว่าในอนาคตควรมีการนำนวัตกรรมใดมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ
10	คุณมีแผนการในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตอย่างไรบ้าง

BUU-IRB Approved
2 Jul 2024

访谈表

说明：

本访谈表是对动物瓷板画作品的访谈问题综合，其目的是收集有关动物瓷板画各个方面的信息，例如中国当代陶瓷艺术、动物瓷板画艺术等内容。本访谈的结果将为“动物瓷板画的审美、含义与艺术语言 为了创作、‘野生动物的力量’三维绘画作品”提供学术指导，从而更好地完成项目建设，完成研究目的。

访谈专家及内容如下：

五位动物瓷板画陶瓷艺术家，分别是：

1. 宁钢 2. 熊钢如 3. 涂序生 4. 朱乐耕 5. 王清丽，

序号	访谈内容
1	请您讲一下关于陶瓷创作的经历有哪些？
2	请您讲一下关于陶瓷创作过程中比较成功的作品和展览有哪些？
3	您的动物瓷板画作品的创作理念是什么？以及展现的艺术表现形式有哪些？
4	在以动物为主要创作元素的瓷板画作品中，您如何通过不同的形式和色彩来表达对动物以及自然世界的理解和情感？
5	在当代动物瓷板画创作中，您是否借鉴了其他艺术形式或流派的元素？这种跨界融合对于作品的表现力有何影响？
6	当代动物瓷板画艺术作品中，您通常选择哪些动物作为创作的主要对象？他们选择这些动物的背后是否有特定的象征意义或者是基于其他的考量？
7	在当代动物瓷板画创作中，您如何运用传统的瓷板画技艺以及现代的艺术语言来表现动物形象？
8	在当代动物瓷板画作品中，您如何处理动物与环境之间的关系？他们是否试图通过画面中的元素传达对自然环境、生态平衡或者人与动物之间的关系思考？
9	您认为在未来，动物主题瓷板画艺术作品的创作应该有哪些创新？
10	您未来的创作计划是什么？

BUU-IRB Approved

2 Jul 2024

ภาคผนวก ข
เอกสารราชการ

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความ

ที่ ฮว ๐๖๒๐๔.๖/๓๘๓

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหรืออยุธยา
๙๖ ต.ประตู่ชัย ถ.ปรีดีพนมยงค์
อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า

เรียน คุณเจียณี เจียง และคุณกรตี พันธุ์ภากร

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัย เรื่อง ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น บัดนี้บทความของท่าน ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) ภายนอกจากหลากหลายสถาบันจำนวน ๓ ท่าน เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร จึงขอแจ้งการตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๗ ISSN: ๒๕๔๕-๐๖๐๖ (Online)

อนึ่ง วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นระยะเวลา ๕ ปี คือ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สติย์พนาวงศ์)

บรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า

งานวารสารฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๓๒๒๐๘๒

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำเนา

ที่ IR84-155/2567

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย : G-HU102/2567

โครงการวิจัยเรื่อง : ความงาม ความหมาย และภาษาศิลปะของภาพวาดรูปสัตว์บนกระเบื้องเคลือบ
เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดสามมิติชุด “พลังแห่งสัตว์ป่า”

หัวหน้าโครงการวิจัย : MR.JIAQI JIANG

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก (สารนิพนธ์/ งานนิพนธ์/ : ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
วิทยานิพนธ์/ คุชฎีนิพนธ์)

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีพิจารณา : Exemption Determination Expedited Reviews Full Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form)
- แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันที่หมดอายุ : วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงนาม นางสาวทิมลพรรณ เลิศล้ำ
(นางสาวทิมลพรรณ เลิศล้ำ)

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Jiaqi Jiang
วัน เดือน ปี เกิด	23 June 1990
สถานที่เกิด	Pingxiang City, Jiangxi Province, China
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Jingdezhen City, Jiangxi Province, China
ตำแหน่งและประวัติการ ทำงาน	Ph.D Candidate
ประวัติการศึกษา	Master's Degree from Jingdezhen Ceramic University Bachelor's Degree from Jingdezhen Ceramic University
รางวัลหรือทุนการศึกษา	1.Thirteenth National Art Exhibition Ceramic Art Exhibition 2.Second Prize in the Jiangxi Provincial Art Exhibition 3.Second Prize in the Second National Youth Cup for Artistic Design in Chinese Universities 4.2019 “BLANC DE CHINA” International Ceramic Art Award 5.Shanxi Province Contemporary International Ceramic Art Exhibition 6.First Prize in the National University Student Artworks Yearbook 7.Excellent Award in the "Golden Sunflower Cup" International Ceramic Art Exhibition 8.The 4th Dunhuang International Design Week in 2022