

ร่องรอยแห่งวิถีสงสาร : การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลเงินแนวใหม่

SHAN WAN

คุณุญนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

ร่องรอยแห่งวิถีสงสาร : การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลจีนแนวใหม่

SHAN WAN

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Samsara Trace : The Creation of Contemporary Chinese Digital Painting

SHAN WAN

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 SHAN WAN ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญา
คุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
บูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒินิพนธ์

คณะกรรมการสอบคุณวุฒินิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

..... ประธาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิมวงศา)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวายสุวรรณ)

..... 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.....

64810064: สาขาวิชา: ทักษะศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม; ปร.ด.
(ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม)

คำสำคัญ: ศิลปะหมึกจีนแนวใหม่, ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม, ศิลปะสื่อดิจิทัล, การแสดงผล
จากเสียงเป็นภาพ, นวัตกรรมทางศิลปะ, การสืบทอดทางวัฒนธรรม

SHAN WAN : ร่องรอยแห่งวัฏสงสาร : การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลจีนแนวใหม่.

(Samsara Trace : The Creation of Contemporary Chinese Digital Painting) คณะกรรมการ
ควบคุมคุณวุฒิวิชาชีพ: ปิติวรรณ สมไทย, ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์ ปี พ.ศ. 2568.

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม คุณค่าทางศิลปะ และรูปแบบการ
แสดงออกเชิงนวัตกรรมของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ในยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
เรียบเรียงพัฒนาการ ตลอดจนรูปแบบการแสดงผลของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่และศิลปะหมึกจีน
แบบดั้งเดิม พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของศิลปะหมึกจีนในบริบทของศิลปะร่วมสมัย
โดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 1) รวบรวมและศึกษาพัฒนาการและเอกลักษณ์การ
แสดงออกของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่และศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม เพื่อเผยให้เห็นถึงรูปแบบทาง
ศิลปะและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของงานศิลปะดังกล่าว 2) วิเคราะห์คุณค่าทางจิตวิญญาณ
อัตลักษณ์ด้านสุนทรียภาพ และเทคนิควิธีของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ โดยมุ่งศึกษาผลงานของศิลปิน
เจียนซันและเถียนหลี่หมิง เพื่อศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะของศิลปิน
ทั้งสองท่าน 3) ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แสดงผลจากเสียงเป็นภาพ เช่น TouchDesigner ทำการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้เสียงแทนภาพขององค์ประกอบภูมิทัศน์ในภาพวาดหมึก
จีน เพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อใหม่ในศิลปะหมึกจีนแนวใหม่

งานวิจัยฉบับนี้ผสานการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเข้ากับการสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติ โดยศึกษา
ถึงบริบททางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวัฒนธรรม และการขยายขอบเขตของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่
ในศิลปะดิจิทัลร่วมสมัย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ไม่เพียงสืบทอดจังหวะของ
ลายเส้นหมึกและพู่กันจากศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมในด้านรูปแบบเท่านั้น หากยังบรรลุการโต้ตอบ
แบบเคลื่อนไหวและประสบการณ์แบบดื่มด่ำผ่านเทคโนโลยีสื่อใหม่ ซึ่งช่วยขยายมิติของการแสดงออก
ในศิลปะหมึกจีนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น อ้างอิงจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบัติ งานวิจัย
นี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของศิลปะหมึกจีนในยุคดิจิทัล และได้สร้างกรอบการ
สร้างสรรค์ภาพวาดหมึกจีนในรูปแบบการแสดงผลจากเสียงเป็นภาพ อันเป็นการวางรากฐานทั้งใน
ด้านทฤษฎีและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนผ่านของศิลปะดั้งเดิมสู่ความทันสมัย

64810064: MAJOR: VISUAL ARTS; Ph.D. (VISUAL ARTS)

KEYWORDS: New Ink Art, Traditional Ink Art, Digital Media Art, Sound Visualization, Artistic Innovation, Cultural Inheritance

SHAN WAN : SAMSARA TRACE : THE CREATION OF CONTEMPORARY CHINESE DIGITAL PAINTING. ADVISORY COMMITTEE: PITIWAT SOMTHAI, SUPARIRK KANITWARANUN 2025.

This study focuses on the cultural characteristics, artistic value, and innovative expressions of New Ink Art in the digital era. It aims to systematically examine the development and artistic expressions of both New Ink and Traditional Ink Art, and to explore their evolutionary paths within the context of contemporary art. The main objectives of the research include: (1) organizing and studying the historical development and expressive features of New Ink and Traditional Ink Art to reveal their artistic styles and cultural connotations; (2) analyzing the spiritual value, aesthetic characteristics, and technical approaches of New Ink Art, with a particular focus on the works of artists Ye Jianxin and Tian Liming, in order to explore their creative concepts and artistic expressions; (3) utilizing sound visualization software such as TouchDesigner to digitally reinterpret the spatial landscape elements in ink paintings through sound visualization, thereby exploring the innovative applications of new media technology in Ink Art.

This study integrates theoretical analysis with practical creation to conduct an in-depth exploration of the historical context, cultural value, and expansion of New Ink Art within contemporary digital art. The findings reveal that New Ink Art not only inherits the expressive charm of traditional brush and ink techniques in form but also achieves dynamic interaction and immersive experiences through new media technologies, thereby further expanding the expressive dimensions of ink art. Based on case studies and practice-based research, this paper proposes an innovative development path for ink art in the digital era and establishes a creative framework for sound-visualized ink paintings, providing both theoretical foundation and practical strategies for the modernization and

transformation of traditional art.

กิตติกรรมประกาศ

เมื่อย้อนมองเส้นทางการศึกษาในอดีต หัวใจข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง ข้าพเจ้าได้ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ และเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศไทย ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งสามช่วงนี้ไม่เพียงหล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติให้กว้างไกลยิ่งขึ้น รากฐานทางวัฒนธรรมของจีน ความเคร่งครัดทางวิชาการของอังกฤษ และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของไทย ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้คิด เรียนรู้ และเติบโตภายใต้บริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ข้าพเจ้าตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า การแสวงหาทางวิชาการควรเป็นการเดินทางเพื่อบูรณาการข้ามวัฒนธรรม และขอบเขตแห่งองค์ความรู้ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงมุมใดมุมหนึ่งของโลก

ช่วงเวลาที่ได้ศึกษาต่อในประเทศไทยนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษอย่างยิ่ง ที่นี้ไม่เพียงมีบรรยากาศทางศิลปะที่เข้มข้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ามสาขาวิชา ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นในการทบทวนและพิจารณาการพัฒนาแนวคิดของศิลปะหมึกจีนอีกครั้ง ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์การศึกษาศิลปะของไทยยังคงยึดมั่นในรากฐานทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เปิดรับแนวคิดทางศิลปะจากนานาประเทศ จนก่อให้เกิดเป็นระบบวิชาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วงเวลาในระดับปริญญาเอก ข้าพเจ้าไม่เพียงได้รับองค์ความรู้เท่านั้น หากยังได้รับโลกทัศน์ใหม่และประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่อย่างลึกซึ้ง

บุคคลที่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณมากที่สุดคือ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก รศ. ปิติวรรณ สมไทย ท่านไม่เพียงเป็นศิลปินร่วมสมัยผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล แต่ยังเป็นนักวิชาการผู้เปี่ยมด้วยความอดทนและปัญญา ความเคร่งครัดควบคู่กับความเปิดกว้างของท่าน ได้มอบแรงบันดาลใจอย่างไม่สิ้นสุดให้แก่ข้าพเจ้า จิตวิญญาณแห่งการศึกษาของท่านได้ส่งอิทธิพลต่อข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้ง ท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า แก่นแท้ของการวิจัยไม่ใช่เพียงการแสวงหาคำตอบ หากคือการตั้งคำถามใหม่ ๆ และการขยายขอบเขตของการรับรู้ ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “ศิลปะไม่ใช่เพียงการแสดงออก แต่คือการก้าวข้าม” แต่เดิมข้าพเจ้าคิดว่าลิ้นใช้ได้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะเท่านั้น กระทั่งได้ลงลึกในการวิจัย จึงตระหนักว่านี่คือสิ่งที่ใช้ได้ทั้งกับวิชาการและชีวิต เส้นทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเปรียบเสมือนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ต้องวิจัย แสวงหา แสดงออกอยู่เสมอ และการก้าวข้ามขีดจำกัดอย่างแท้จริง มักเกิดขึ้นในห้วงขณะที่กรอบความคิดเดิมถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่ ท่านเปรียบเสมือนดั่งประภาคาร คอยนำทางข้าพเจ้าให้ก้าวเดินอยู่ในมหาสมุทรแห่งวิชาการ และในกระบวนการที่ข้าพเจ้าก้าวข้ามตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ได้ค่อย ๆ เข้าใกล้ฝั่งฝันแห่งวิชาการอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจต่ออาจารย์ล่ามแปลภาษาทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างยิ่งในระหว่างการศึกษา ล่ามไม่เพียงให้การสนับสนุนในการเขียนดุษฎีนิพนธ์เท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลืออย่างมากในด้านกระบวนการขอวีซ่า ความคืบหน้าของงานวิจัย ตลอดจนการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน การสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในบริบทข้ามวัฒนธรรม เช่นนี้ ทำให้เส้นทางการศึกษาของข้าพเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่น และยังทำให้ข้าพเจ้าตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า ภาษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเท่านั้น หากยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นในระดับปริญญาเอกทุกคนที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมา ตลอดเส้นทางการศึกษาได้มีพวกท่านร่วมอยู่ด้วย ทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความหมายและความทรงจำอันล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นคืนวันแห่งการนั่งพูดคุยกันจนดึกดื่น หรือช่วงเวลาแห่งการประทับประคองกันและกัน ความทรงจำเหล่านี้ล้วนคงอยู่ในใจของข้าพเจ้า และกลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิต

ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ขอขอบคุณพ่อ แม่ที่มอบการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทำให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการศึกษา การศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เพียงเป็นความท้าทายทางความรู้ หากยังเป็นบททดสอบทางจิตใจอย่างลึกซึ้ง และเป็นเพราะความเข้าใจและความหวังใยของพ่อแม่ ที่ทำให้ข้าพเจ้ายังคงมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปแม้ในยามเผชิญกับอุปสรรค

ขณะนี้ แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบโต๊ะเขียนหนังสือ เสียงลมที่คุ้นเคยดังแว่วอยู่ข้างหู ข้าพเจ้าหวนคิดถึงวันคืนที่ชุ่มเทอย่างหนักในห้องสมุด ช่วงเวลาในฐานะนักศึกษาที่กำลังจะสิ้นสุดลง ขณะที่บทใหม่ของชีวิตกำลังค่อย ๆ เปิดออก อนาคตข้างหน้า ข้าพเจ้าอาจกลายเป็นคุณครู นักวิจัย หรือแม้กระทั่งเริ่มต้นการเดินทางรูปแบบใหม่ แต่อย่างไรเสีย ช่วงชีวิตในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไป ประเทศไทยคือจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางในเส้นทางการศึกษา แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต ขอบฟ้าแห่งวิชาการอาจยังอยู่ไกลโพ้น ทว่า ณ บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้ง เพื่อออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า

SHAN WAN

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ญ
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฐ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
คำถามของการวิจัย.....	5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	6
ขอบเขตของการวิจัย.....	8
วิธีดำเนินการวิจัย.....	8
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	9
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	9
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.....	11
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง.....	12
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง.....	22
การวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง.....	29
บทที่ 3 การศึกษาผลงานของศิลปินหมึกจีนรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์ผลงาน.....	33
ภูมิหลัง.....	33

วิเคราะห์ผลงานของเย่เจี้ยนซิน.....	35
การวิเคราะห์ผลงานของเถียนหลี่หมิง.....	37
วิเคราะห์ผลงานของสวีปิง.....	40
แนวคิดในการสร้างสรรค์: การกำหนดแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง.....	46
สรุป: การผสมผสานและนวัตกรรมในกระบวนการสร้างสรรค์.....	56
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานภาพวาดหมึกจีนดิจิทัลเชิงโต้ตอบ.....	58
ภูมิหลังในการสร้างสรรค์.....	58
การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์กับ ผู้ชม.....	59
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์: การแสดงออกทางศิลปะและคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม.....	68
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	76
สรุปผลการวิจัย.....	76
การอภิปรายผลการวิจัย.....	81
ข้อเสนอแนะ.....	84
บรรณานุกรม.....	89
ภาคผนวก.....	92
ภาคผนวก ก.....	93
ภาคผนวก ข.....	96
ภาคผนวก ค.....	99
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	101

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 เอกลักษณะของภาพวาดหมึกจีน	13
ตารางที่ 2-2 ตารางเปรียบเทียบความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างศิลปะสื่อใหม่และภาพวาดหมึกใหม่	19
ตารางที่ 2-3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นที่ในงานจิตรกรรมหมึกแบบใหม่	24
ตารางที่ 4-1 การเปรียบเทียบระหว่างศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมและศิลปะหมึกจีนดิจิทัล	62
ตารางที่ 4-2 วิวัฒนาการทางสังคมของศิลปะหมึกจีน	69
ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ผลงาน “Samsara Trace” จากทฤษฎีสัญศาสตร์	71

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	7
ภาพที่ 2-1 “ภาพวาดเทือกเขาและลำธารอุ้ง” ของ Dai Kui (戴逵) แห่งราชวงศ์จินตะวันออก	12
ภาพที่ 2-2 “รักไม่มีขอบเขต” ของ Liu Guosong.....	16
ภาพที่ 2-3 Friedrich Chladni.....	20
ภาพที่ 2-4 อินเตอร์เฟซของ windows media player.....	21
ภาพที่ 2-5 Ryoichi Kurokawa การออกแบบดนตรีแบบมองเห็นได้.....	21
ภาพที่ 2-6 แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาของภาพวาดหมึกใหม่.....	29
ภาพที่ 3-1 ชุดผลงานจิตวิญญานภูเขาของเย่เจี้ยนซิน.....	35
ภาพที่ 3-2 ชุดผลงานภูเขาและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเย่เจี้ยนซิน.....	36
ภาพที่ 3-3 เถียนหลี่หมิง “ป่าศิลาจารึก”.....	38
ภาพที่ 3-4 เถียนหลี่หมิง “สี่เขียว”.....	38
ภาพที่ 3-5 เถียนหลี่หมิง“ภาพนภาและชลธาร”.....	39
ภาพที่ 3-6 ผลงานของสวีปิง 1.....	40
ภาพที่ 3-7 ผลงานของสวีปิง 2.....	41
ภาพที่ 3-8 “เรื่องราวในเบื้องหลัง 1” แบบร่าง © สำนักงานของสวีปิง.....	42
ภาพที่ 3-9 TAG พิพิธภัณฑศิลป์เซี่ยงไฮ้ “เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง” สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ.....	43
ภาพที่ 3-10 สวีปิง “ เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพเขียนอันในภูเขาชีวของโรงงานพลาสติกปักกิ่งหมายเลข 3”รูปตอนทำงาน © สำนักงานของสวีปิง.....	43
ภาพที่ 3-11 ราชวงศ์เป่ย์ซ่ง หวังเซิน “ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง”.....	44
ภาพที่ 3-12 TAG พิพิธภัณฑศิลป์เซี่ยงไฮ้ “เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง” สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ.....	44

ภาพที่ 3-13 ภาพต้นแบบโมเดลภูเขาที่สร้างด้วยโปรแกรม Blender	47
ภาพที่ 3-14 การเขียนโค้ดเพื่อเรนเดอร์อนุภาคใน TouchDesigner	48
ภาพที่ 3-15 การตอบสนองของ TouchDesigner ภายใต้ระลอกคลื่นเสียง.....	48
ภาพที่ 3-16 สัญญาณเสียงที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวของการแยกโครงสร้างโมเดลภูเขา	49
ภาพที่ 3-17 ภาพบันทึกหน้าจอแสดงการตอบสนองของสีในสภาวะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน	50
ภาพที่ 3-18 แผนภาพแสดงการจับคู่ข้อมูลโครงสร้างกระดูกจากโปรแกรม Kinect ไปยังจุดยอดของโมเดล แบบเคลื่อนไหว	51
ภาพที่ 3-19 แผนภูมิความร้อนแสดงการจับการเคลื่อนไหวของผู้ชมด้วยโปรแกรม Kinect	52
ภาพที่ 3-20 ภาพหน้าจอของโหนดอัลกอริทึมการสร้างลายฝีแปรงของฟู่กัน	53
ภาพที่ 3-21 ภาพบันทึกหน้าจอของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแบบโหนด (Node-based Programming).....	53
ภาพที่ 3-22 ภาพเปรียบเทียบระหว่างลายฝีแปรงของฟู่กันที่สร้างด้วยอัลกอริทึมในผลงานกับลาย ฟู่กันแบบดั้งเดิมที่วาดด้วยมือ	54
ภาพที่ 3-23 ภาพเปรียบเทียบขอบเขตสี RGB ในผลงานกับเม็ดสีแร่ธาตุที่ใช้กันทั่วไป	55
ภาพที่ 3-24 ภาพพื้นที่แห่งขุนเขาและสายน้ำ ของหวังซีเมิ่ง ค.ศ. 1113.....	56
ภาพที่ 3-25 ตารางผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ชมในผลงาน “Samsara Trace”	57
ภาพที่ 4-1 ภาพมุมมองกว้างบริเวณพื้นที่จัดแสดงผลงานและจุดที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอ	61
ภาพที่ 4-2 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025).....	64
ภาพที่ 4-3 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025).....	64
ภาพที่ 4-4 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025).....	65
ภาพที่ 4-5 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025).....	65
ภาพที่ 4-6 QR Code แสดงผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025).....	66
ภาพที่ 4-7 นิทรรศการของ TeamLab	67
ภาพที่ 4-8 ภาพเอฟเฟกต์เชิงโต้ตอบของผลงาน “Samsara Trace”	67

ภาพที่ 4-9 ภาพเอฟเฟกต์เชิงโต้ตอบของผลงาน “Samsara Trace”	68
ภาพที่ 4-10 ผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ชม.....	73
ภาพที่ 4-11 การวิเคราะห์ SWOT.....	75
ภาพที่ 5-1 “ภาพลัทธิเส้นฟู”ของกู่ข่ายจื่อ ค.ศ. 220–280 สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก.....	77
ภาพที่ 5-2 ภาพ“พักผ่อนไต้ร่มไม้” ของเกา ฉีเฟิง ราวปี ค.ศ. 1900.....	78
ภาพที่ 5-3 ภาพ “โลกนี้อยู่หนใด (3)” ของหลิวกั๋วซง ค.ศ. 1969	79
ภาพที่ 5-4 ภาพ “ย่า”ของไซ่ กั๋วเฉียง ค.ศ. 2012 ผลงานหมิงจินประยุกต์กับดินปืน	79
ภาพที่ 5-5 แผนภาพลำดับพัฒนาการของศิลปะหมิงจิน	81
ภาพที่ 5-6 ผลงานแอนิเมชันหมิงจิน “จักรวาลคือใจฉัน (6)” ของหลิน จวินถึง ค.ศ. 2023 จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานศิลปะแห่งชาติไต้หวัน.....	86
ภาพที่ 5-7 นิทรรศคของประเทศจีนจีน ในมหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิส ครั้งที่ 60 ปี 2024 “หอคอย กระดาศเซวียน” ของจู จินสือ (บางส่วนของผลงาน).....	87

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

ศิลปะภาพวาดหมึกจีน หมายถึง รูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมของจีนที่ใช้หมึกเป็นสื่อหลัก มีต้นกำเนิดในจีนโบราณ ซึ่งผ่านการพัฒนาและวิวัฒนาการมานับพันปี และกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมจีน

รูปแบบการแสดงออกภาพวาดหมึกจีนมีความหลากหลาย รวมถึงการวาดภาพทิวทัศน์ ภาพวาดดอกไม้และนก และภาพวาดบุคคล ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น พื้นที่ เวลา รูปร่าง และสี ผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น “คราบหมึก” “จังหวะของหมึก” และ “แนวโน้มของหมึก” เพื่อแสดงถึงการรับรู้และความเข้าใจในธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ และศาสนา

เสน่ห์ของภาพวาดหมึกจีนอยู่ที่ความงามตามธรรมชาติและความงามทางจิตวิญญาณที่แสดงออก ผ่านการใช้หมึก เส้น รูปทรง และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงแนวคิดเชิงนามธรรม เช่น “แนวคิดทางศิลปะ” และ “เสน่ห์ทางศิลปะ” ผู้คนไม่เพียงแต่สัมผัสได้ถึงความงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติหรือความงามของภาพลักษณ์ตัวละครเมื่อชื่นชมผลงานศิลปะจากหมึกเท่านั้น แต่ยังสามารถไตร่ตรองและรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ชีวิต ความเป็นมนุษย์ และแง่มุมอื่น ๆ

ด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภาพวาดหมึกจีนเริ่มปรากฏขึ้นในศิลปะสมัยใหม่ ในช่วงขบวนการวัฒนธรรมใหม่ ศิลปินหน้าใหม่บางท่านเริ่มนำเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกมาใช้ในการวาดภาพหมึกจีน ทำให้ภาพวาดหมึกจีนสามารถพัฒนารูปแบบการแสดงออกได้มากยิ่งขึ้น สถานะของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ของประเทศจีนในสาขาศิลปะร่วมสมัยจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็น รูปแบบศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะภาพวาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิมและภาษาศิลปะร่วมสมัย และสถานะด้านศิลปะร่วมสมัยก็ค่อย ๆ ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะภาพวาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิม รูปแบบการแสดงของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่นั้นให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความทันสมัยมากกว่า

การเกิดขึ้นของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษ 1980 เมื่อศิลปินจีนเริ่มใช้ภาษาศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างและปรับปรุงศิลปะภาพวาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิม ความแตกต่างระหว่างหมึกแนวใหม่และหมึกแบบดั้งเดิมของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีดังต่อไปนี้

ต่อต้านประเพณี เน้นนวัตกรรม: จิตรกรศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ พยายามคิดค้น และก้าวข้ามพื้นฐานภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม กำจัดข้อจำกัดเก่า ๆ และสำรวจวิธีการแสดงออก และรูปแบบใหม่ ด้วยความคิดที่เป็นอิสระและจิตวิญญาณแห่งความกล้าทดลอง

การบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก: จิตรกรศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ให้ความสนใจกับการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตะวันออกและศิลปะสมัยใหม่ของ ตะวันตกในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขา สร้างรูปแบบและภาษาทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ มากขึ้น

เน้นการแสดงออกของตนเองและอัตวิสัย: จิตรกรศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นการแสดงออกของตนเองและอัตวิสัย แสดงความคิดและความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองผ่านงาน ศิลปะ และแสดงความคิดและการสะท้อนความจริงและชีวิต

การแสวงหาจินตภาพทางสุนทรียภาพและขอบเขตทางจิตวิญญาณ: จิตรกรศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นการแสดงออกทางจินตภาพและขอบเขตทางจิตวิญญาณ แสวงหาความสวยงาม และความหมายแฝงในระดับต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

กล่าวโดยสรุป ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการเช่น นวัตกรรม การบูรณาการ การแสดงออกของตนเอง จินตภาพทางสุนทรียภาพ และขอบเขตทางจิตวิญญาณ สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงการบูรณาการและการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับศิลปะสมัยใหม่ในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยและความเป็นเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง

ช่วงแรกคือการสำรวจการแสดงออก ศิลปินศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มักจะสำรวจรูปแบบใหม่ของการแสดงออกและภาษาศิลปะโดยการก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์ รูปแบบและเทคนิคของศิลปะภาพวาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิม ยกตัวอย่างเช่น ศิลปินหลิวชิงเสียงได้ดำเนินการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หมึกและลายเส้นในศิลปะภาพวาดด้วยหมึกแบบดั้งเดิมเข้ากับวัสดุสมัยใหม่ เช่น เทปกาว ฟิล์มฟองน้ำ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ทางภาพแบบใหม่ ในช่วงกลางคือ ช่วงของการทบทวนความหมายแฝง ศิลปินศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เริ่มทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสังคมสมัยใหม่ สำรวจความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ในผลงานชุด “จัตุรัสเทียนอันเหมิน” ของศิลปินสวีปิง ผ่านการบรรยายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมจีนร่วมสมัย เขาสะท้อนให้เห็นถึงการสูญหายและหายไปของวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมสมัยใหม่ ช่วงสุดท้ายคือ ช่วงของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศิลปินศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เริ่มให้ความสนใจกับสถานะและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและลักษณะของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ชุดผลงาน

“แดนสวรรค์” ของศิลปินเย่เจี้ยนชิน สำนวญความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับมนุษย์และธรรมชาติ ผ่านการแสดงออกของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ซึ่งภายในนั้น เย่เจี้ยนชินและเถียนลี่หมิงเป็นตัวแทนของสำนักศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ในยุคปัจจุบัน

ภายในนั้นเย่เจี้ยนชินและเถียนลี่หมิงเป็นตัวแทนของสำนักภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ผลงานของพวกเขาส่วนมากแยกโครงสร้างทางทฤษฎีศูนย์กลางของฟูกันและหมึกแบบดั้งเดิมตามแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยตะวันตก การลดหรือขจัดความทรงจำทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะของฟูกันและหมึก คืบค้ำแปร่งและหมึกให้อยู่ในระดับของวัตถุ เพื่อสร้างแนวคิดใหม่และรูปแบบใหม่ของน้ำและหมึก ในบรรดาพวกเขา การแทนที่และการเปลี่ยนแปลงของภาษาและตรรกะของฟูกันและหมึก ซึ่งยังคงรักษาจักรวาลวิทยา ธรรมชาติ ลักษณะพิเศษทางจิตวิญญาณ และจินตภาพของภาพทิวทัศน์ประเทศจีน โครงสร้างแผนภาพที่มีความสร้างสรรค์ รูปแบบของฟูกันและหมึก และขอบเขตแห่งสุนทรียศาสตร์เป็นกลยุทธ์ใหม่สำหรับการสำรวจความสมัยใหม่ของจิตรกรรมจีน ซึ่งพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างภาพวาดหมึกจีนแบบใหม่กับแบบดั้งเดิมในแง่ของจิตวิญญาณและภาษาอย่างไม่ต้องสงสัย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผสมผสานระหว่างศิลปะนิวมီเดียและศิลปะภาพวาดหมึกจีนค่อย ๆ ปรากฏขึ้น ศิลปินเริ่มพยายามผสมผสานศิลปะภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสื่อใหม่ เพื่อสร้างผลงานร่วมสมัยและทันสมัยมากขึ้น การผสมผสานระหว่างสื่อใหม่และศิลปะหมึกไม่เพียงแสดงเอกลักษณ์ทางสุนทรียภาพของศิลปะภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรูปแบบการแสดงออกและผลทางภาพได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ศิลปะภาพวาดหมึกจีนจึงมีโอกาพัฒนาเพิ่มขึ้นในสาขาศิลปะสมัยใหม่

ยกตัวอย่างเช่น สวีปิงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยรูปแบบการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของสวีปิงยังแสดงออกผ่านสื่อและวัสดุต่าง ๆ “มีเพียงภาพวาดจีนเท่านั้นที่สามารถทำซ้ำได้ด้วยวิธีดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะจีนกับธรรมชาตินั้นแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะตะวันตกกับธรรมชาติ” สวีปิงกล่าว กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นปาล์มและป่านเหล่านั้น ไม่เพียงแต่นำเสนอทิวทัศน์ของภูเขา น้ำ ศาลา และสะพานเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงเทคนิคพื้นฐานของการวาดภาพจีนเช่น การเกลี่ยสี การร่างโครง การวาดรอย เป็นต้น

จุดเด่นของรูปแบบปราศจากฟูกันและน้ำหมึกในการสร้างสรรค์งานศิลปะของสวีปิงทำให้ผลงานของเขามีแนวคิดและความครุ่นคิดมากขึ้น ผลงานของเขามักกล่าวถึงประเด็นสำคัญเช่น สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเป็นจริงทางสังคม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งการนำเสนอผ่านเทคนิคการแสดงออกและสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้คนทบทวนและคิดเกี่ยวกับความเป็นจริง รูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะของปราศจากฟูกันและน้ำหมึกของเขา ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความท้าทายและ

ความก้าวหน้าของศิลปะแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังคงแสดงออกถึงนวัตกรรมและการสำรวจการแสดงออกทางศิลปะของเขา ซึ่งทำให้ผลงานของเขามีความลึกซึ้งและความคิดมากขึ้น

ด้วยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อิทธิพลของเทคโนโลยีของสื่อใหม่ที่มีต่อศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จะสามารถผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสื่อใหม่ เพื่อการแสดงออกด้วยนวัตกรรมได้อย่างไร จึงกลายเป็นปัญหาที่ศิลปินศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่หลายคนต้องเผชิญ งานวิจัยนี้จะสำรวจการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ของจีนในการออกแบบสื่อใหม่

การรีไซเคิลโครงสร้างและการสร้างผลงานศิลปะด้วยภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ หมายถึงการลดหรือขจัดความทรงจำทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะของหมึก และนำสิ่งเหล่านั้นกลับคืนสู่ชั้นวัสดุ กระบวนการนี้จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับนวัตกรรมทางศิลปะ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการสำรวจองค์ประกอบของศิลปะหมึกแบบดั้งเดิม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและความสามารถในการแสดงออกของหมึก เราค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของหมึกในฐานะวัสดุ และให้มุมมองและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ สำหรับเทคนิคการแสดงออกและหัวข้อสร้างสรรค์ของศิลปะหมึก ศิลปะหมึกใหม่ล่าสุดนี้ไม่เพียงแต่รักษาจิตวิญญาณและเสน่ห์ของหมึกเท่านั้น แต่ยังก้าวข้ามรูปแบบและข้อจำกัดแบบดั้งเดิมอีกด้วย การปฏิบัติทางศิลปะประเภทนี้ไม่เพียงแต่ให้อิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังให้ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพที่หลากหลายแก่ผู้ชมอีกด้วย

ท่ามกลางกระบวนการโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ศิลปะดั้งเดิมกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกผลักไสให้เป็นเพียงสิ่งขายขบหรือแม้กระทั่งถูกลืมเลือน ศิลปะหมึกจีนในฐานะสื่อกลางสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติ ได้เป็นสื่อกลางของคุณค่าทางปรัชญา สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม ในสังคมร่วมสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาษาทางสายตาของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมกลับมีความสามารถในการปรับตัวในบริบทของการสื่อสารและการแสดงออกเชิงร่วมสมัยน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและให้ความสนใจในศิลปะรูปแบบนี้ลดลง ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงกระตุ้นให้เกิดความห่วงใยต่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาสื่อใหม่ได้เปิดแนวทางใหม่สำหรับการนำเสนอและการสร้างสรรค์ศิลปะดั้งเดิมขึ้นใหม่ โดยสิ้นเชิง การเกิดขึ้นของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่จึงเป็นผลลัพธ์จากแรงขับเคลื่อนร่วมกันของ “การสืบทอดทางวัฒนธรรม” และ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” เราพบว่า แม้จะมีศิลปินจำนวนมากไม่น้อยที่ได้ทดลองและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในเชิงรูปแบบ แต่ยังคงขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากมุมมองที่ลึกซึ้งกว่า เช่น โครงสร้างพื้นที่ ภาษาสัญลักษณ์ และความหมายทางวัฒนธรรมในกระบวนการผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้น งานวิจัยและการสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงมุ่งตอบโจทย์หลักสองประการ ได้แก่ ประการแรก จะสามารถอนุรักษ์และดัดแปลงยีนส์ทาง

วัฒนธรรมของศิลปะหมึกจีนในบริบทของยุคสมัยใหม่ได้อย่างไร และประการที่สอง จะสามารถกระตุ้นพลังการแสดงออกและการเผยแพร่ของศิลปะหมึกจีนผ่านเครื่องมือสื่อใหม่ได้อย่างไร เพื่อสร้างระบบภาษาภาพที่มีความหมายร่วมสมัยขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งจุดนี้ไม่เพียงเป็นการทดลองทางศิลปะ หากยังเป็นกลยุทธ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย

การผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกและสื่อใหม่เปิดโอกาสใหม่สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะ แสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหมึก ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอศิลปะ การผสมผสานของสื่อใหม่เหล่านี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างมากในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยหมึก ศิลปะหมึกของเวลาเป็นรูปแบบศิลปะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแบบพลวัต แสดงให้เห็นความถี่ไหลและเวลาของศิลปะหมึกโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น แอนิเมชัน วิดีโอ และเสียง รูปแบบศิลปะนี้ผสมผสานศิลปะหมึกเข้ากับเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มความลึกและมิติให้การแสดงออกทางศิลปะ ในผลงาน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงสามารถนำมาใช้เพื่อให้ภาพวาดหมึกแสดงถึงความมีชีวิต เช่น การไหล การแทรกซึม และกระจายตัวของหมึก ซึ่งไม่เพียงแต่ยังรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมของศิลปะหมึกเท่านั้น แต่ยังแนะนำองค์ประกอบที่หลากหลายและความมีชีวิตของสื่อสมัยใหม่ และสร้างความเป็นไปได้และมุมมองใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

คำถามของการวิจัย

1. ภาพวาดหมึกจีนและสำนัก “ภาพวาดหมึก” คืออะไร “ภาพวาดหมึกแนวใหม่” เกิดขึ้นได้อย่างไร และคุณค่าทางวัฒนธรรมของ “ภาพวาดหมึกแนวใหม่” คืออะไร
2. จุดที่เหมาะสมของศิลปะนิวมีเดียกับศิลปะภาพวาดด้วยหมึกจีนแบบดั้งเดิมอยู่ตรงไหน และแรงบันดาลใจในการสร้างฉากสื่อดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์ของจีนอยู่ตรงไหน
3. จะสามารถสร้างศิลปะและเผยแพร่ “ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่” ด้วยศิลปะนิวมีเดียได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

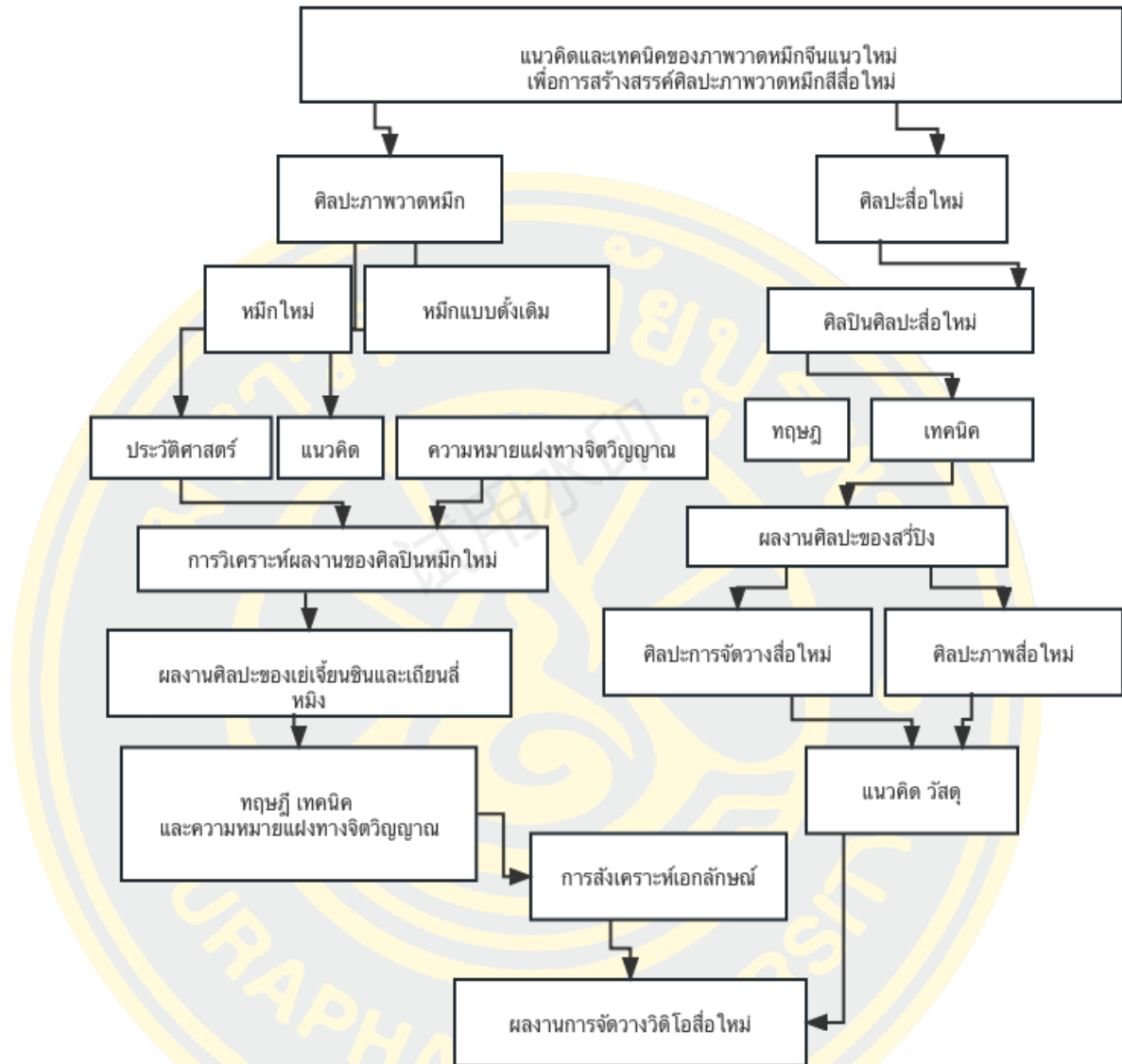
1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา ประสิทธิภาพ และการแนะนำหมึกใหม่และหมึกแบบดั้งเดิม และศึกษากระบวนการพัฒนาและองค์ประกอบทางศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ตลอดจนจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในภาพวาดหมึกจีน รวมถึงเทคนิควิธีการของศิลปะดิจิทัล

2. เพื่อวิเคราะห์ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในภาพวาดหมึกจีน วิเคราะห์ความหมายทางจิตวิญญาณ เทคนิคทางศิลปะ และวิธีการสร้างสรรค์ที่สะท้อนอยู่ในผลงานของศิลปินศิลปะหมึกจีนแนวใหม่สองท่าน ได้แก่ เย่เจี้ยนซิน และเถียนหลี่หมิง เนื่องจากผลงานของทั้งสองได้สร้างเส้นทางการเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างภาษาพู่กันแบบดั้งเดิมกับการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัย ซึ่งนับเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญต่อการพัฒนาแนวทางใหม่ของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหมึกจีนดิจิทัลเชิงโต้ตอบชุด “Samsara Trace” ผ่านการผสมผสานซอฟต์แวร์แสดงผลจากเสียงเป็นภาพ TouchDesigner และเทคโนโลยีการโต้ตอบผ่านเสียงและการเคลื่อนไหว เพื่อแปลงพฤติกรรมของผู้ชมให้กลายเป็นภาพหมึกจีนแบบเคลื่อนไหวเรียลไทม์เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ของศิลปะหมึกจีนในด้านประสบการณ์แบบดื่มด่ำและการแสดงออกเชิงโต้ตอบ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

งานวิจัยมีแนวคิดหลักคือ “Samsara Trace” โดยมุ่งศึกษาแนวทางการแสดงออกในบริบทร่วมสมัยของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้เทคนิคและจิตวิญญาณของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและแนวคิดของศิลปะสื่อใหม่ วิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ เย่เจี้ยนซิน เถียนหลี่หมิง และสวีปิง เพื่อสกัดภาษาทางศิลปะของศิลปินเหล่านี้ โดยการใช้การวิจัยในหลากหลายมิติและการสร้างสรรค์เชิงทดลองในการผสมผสานเสียง การเคลื่อนไหว และภาพเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นผลงานศิลปะหมึกจีนแบบดิจิทัลที่มีคุณลักษณะของเวลาและการโต้ตอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตของศิลปะหมึกจีนในบริบทร่วมสมัย และผลักดันการแปลความหมายและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดั้งเดิมใหม่ในรูปแบบดิจิทัล

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (จัดทำโดยผู้วิจัย)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา: ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้งสาม โดยใช้เทคนิค หัวข้อ องค์ประกอบภาพ จิตวิญญาณแห่งบรรยากาศ และความหมายแฝงของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่เป็นแกนหลักในการวิจัย โดยในส่วนของเย่เจี้ยนซินและเถียนหลี่หมิงจะมุ่งเน้นที่ผลงานหลังยุค 2000 ซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่อง “พื้นที่แห่งธรรมชาติ” ส่วนสวีปิงคัดเลือกรายงานตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่เขาสำรวจสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการแสดงออกเชิงแนวคิดผ่านงานศิลปะจัดวางและงานหมึกจีน โดยนำเสนอความหลากหลายของศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ในแต่ละช่วงพัฒนาการทางศิลปะอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมุ่งศึกษาแนวทางในการดัดแปลงภาษาภาพของจิตรกรรมหมึกจีนแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นรูปแบบจิตรกรรมหมึกจีนดิจิทัลแนวใหม่ที่สะท้อนอารมณ์ร่วมสมัย
2. ขอบเขตด้านเวลา: จากค.ศ. 1980 การศึกษานี้ใช้เวลา ค.ศ. 2005 ถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาหลักของการวิจัย ตั้งแต่ช่วงการพัฒนาที่ก้าวหน้าของการวาดภาพหมึกจีนใหม่จนถึงปัจจุบัน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่: ขอบเขตหลักของกิจกรรมของเย่เจี้ยนซินเถียนหลี่หมิง และสวีปิงมาเป็นวัตถุการวิจัยหลัก ได้แก่ ปักกิ่ง อุ๋ฮั่น จื่อโป่ จิ่งเต๋อเจิ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

1. วิธีการวิจัยเอกสาร

การศึกษาและวิเคราะห์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 จนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อ่านทฤษฎีที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ และอ่านวารสาร เอกสาร การประชุมและผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการวิจัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. วิธีการสำรวจภาคสนาม

- 1) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง รวมถึงสตูดิโอและพิพิธภัณฑ์ของศิลปินที่เกี่ยวข้องในปักกิ่ง จิ่งเต๋อเจิ้น อุ๋ฮั่น และสถานที่อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลจากสถานที่แห่งนั้น เพื่อเสริมสร้างการวิจัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- 2) สัมภาษณ์ผู้สร้างสรรค์ ภัณฑารักษ์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานด้านศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่จากมุมมองต่าง ๆ สิ่งนี้จะทำให้เนื้อหาของงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกในการอ้างอิงของผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ

3. วิธีการวิจัยแบบสหวิทยาการ

ในกระบวนการของการวิจัยและการสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจง ใช้การช่วยเหลือทางทฤษฎี และวิธีการทางสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมวิทยา ศิลปะและสาขาอื่น ๆ การวิจัยครอบคลุมแบบสหวิทยาการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่
2. ได้วิธีการและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งสามด้วยภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ และนำมารวมเข้ากับผลงานภาพวาดดิจิทัลสื่อใหม่ของตนเอง
3. จากการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อใหม่เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะหมึกจีนแนวใหม่ และผลักดันให้แวดวงศิลปะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการแสดงออกของศิลปะดั้งเดิมในรูปแบบสมัยใหม่ ส่งเสริมให้ศิลปินจำนวนมากหันมาให้ความสนใจและสำรวจความเป็นไปได้ของการผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับสื่อดิจิทัล

นิยามศัพท์เฉพาะ

ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม (Chinese traditional ink painting)

ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบศิลปะชนิดหนึ่งที่ใช้น้ำและหมึกสร้างสรรค์บนกระดาษขุ่นหรือผ้าไหม โดยหมึกจีน

สื่อใหม่ (New Media)

สื่อใหม่เป็นวิธีการสื่อสารสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล และเครือข่าย รวมถึงอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย ความเป็นจริงเสมือน และรูปแบบอื่น ๆ จุดเด่นของสื่อใหม่ประกอบไปด้วยการโต้ตอบ ดิจิทัล เครือข่าย การจำลองเสมือน และมัลติมีเดีย ซึ่งลักษณะพิเศษเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้าง เผยแพร่ และรับข้อมูล และมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งในหลายสาขา เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ยังได้กลายเป็นวัตถุวิจัยที่สำคัญในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน

ภาพสื่อใหม่ (New media image)

ภาพสื่อใหม่ หมายถึงรูปแบบศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) ความจริงเสริม (AR) ศิลปะจัดวางแบบโต้ตอบ การแปลงเสียงเป็นภาพ และการจัดการเคลื่อนไหว เป็นต้น ศัพท์คำนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาพดิจิทัล กราฟิกคอมพิวเตอร์ และสื่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะภายใต้การขับเคลื่อนของ

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบเรียลไทม์ ภาพสื่อใหม่จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
แวดวงศิลปะ และกลายเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน

ศิลปะภาพวาดหมึกแนวใหม่ (New ink art)

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็น รูปแบบศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ซึ่งผสมผสาน
เทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมและเทคนิคการแสดงออกของศิลปะสมัยใหม่ มักมีลักษณะเด่นของ
นามธรรม เรียบง่าย อิสระและเป็นปัจเจก ขณะเดียวกันก็แสวงหานวัตกรรมและความก้าวหน้า
ในด้านรูปแบบและเนื้อหา ไม่เพียงมีเสน่ห์ของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมเทคนิค
การแสดงออกและภาษาของศิลปะสมัยไว้ด้วย ที่เชี่ยวชาญในการแสดงอารมณ์และความหมายแฝงที่
เข้มข้นด้วยลีลาของพู่กันแบบง่าย ๆ ภายในนั้นมียุคประจักษ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นบ่อยและ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งภาพวาดหมึกแบบใหม่มีตำแหน่งสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
สมัยใหม่ด้วยแรงปะทะทางสายตาที่และความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

เกริ่นนำ แนะนำภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่โดยสังเขป แนะนำศิลปินที่เป็นตัวแทนภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ภาพรวมเนื้อหาของบทนี้ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) และความสำคัญของเนื้อหาในบทนี้ (ความช่วยเหลือในการวิจัย)

ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็นสาขาที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยของจีน ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานวิจัยนี้จะดำเนินการสรุปและวิเคราะห์หัวข้อการวิจัยของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ โดยจัดกลุ่มวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2023 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในภายหลัง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจกระบวนการพัฒนาและเอกลักษณ์ของการวาดภาพหมึกจีน และวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ในสาขาศิลปะร่วมสมัยเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะดั้งเดิม

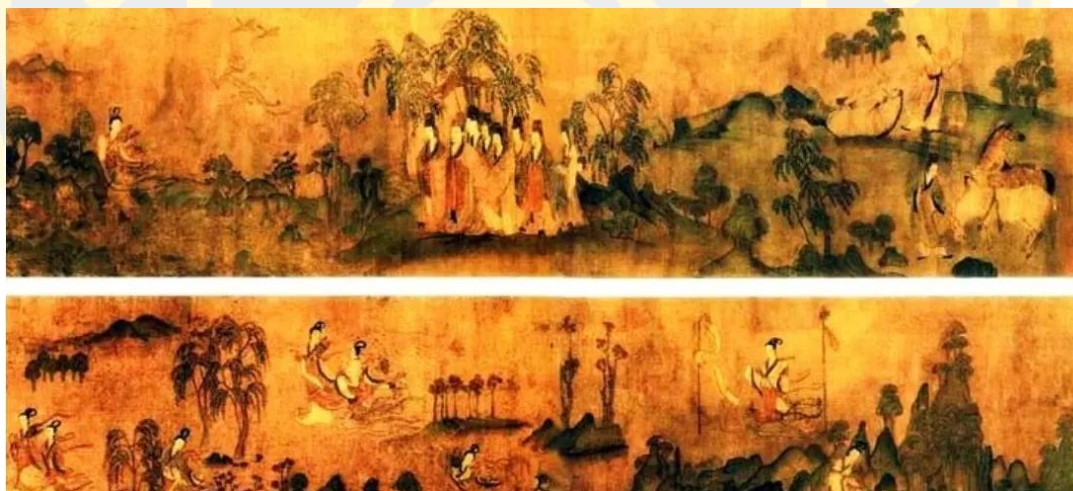
เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวคิดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ เนื้อหาของบทนี้ประกอบด้วยแนวคิดและภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการวิจัย และการวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ จากการศึกษาเนื้อหาของบทนี้ ทำให้ผู้วิจัยรับข้อมูลเชิงแนวคิดที่ค่อนข้างสมบูรณ์เกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ โดยให้ข้อมูลพื้นฐานและการสนับสนุนด้านวรรณกรรมสำหรับการวิจัย ประการที่สอง ผู้วิจัยสามารถได้เรียนรู้ทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยนี้ ทำให้งานวิจัยมีเหตุและผล เป็นความวิทยาศาสตร์ และรอบด้านมากขึ้น และได้ผลลัพธ์งานวิจัยที่ “สมเหตุสมผลและมีหลักฐาน” นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสามารถรับรู้สถานะปัจจุบันของการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ และค้นหาจุดนวัตกรรมและการวางตำแหน่งคุณค่าของงานวิจัยนี้ ผ่านวิธีการอุดช่องว่าง

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

1. การพัฒนา แนะนำ และภูมิหลังของภาพวาดหมึกจีน

ภาพวาดหมึกจีนเป็นรูปแบบศิลปะดั้งเดิมของจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ภาพวาดหมึกจีนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติจีน ด้วยเทคนิคการแสดงออกอันเป็นเอกลักษณ์และความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง

พัฒนาการของภาพวาดหมึกจีนสามารถสืบย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ซางในศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสต์ศักราช ในเวลานั้น ผู้คนวาดภาพวาดลายบนเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของภาพวาดหมึกจีน เมื่อเวลาผ่านไป ภาพวาดหมึกจีนค่อย ๆ พัฒนาขึ้นและกลายเป็นตัวแทนของภาพวาดจีนโบราณ ศิลปินจำนวนมาก เช่น Dai Kui (戴逵) แห่งราชวงศ์จินตะวันออก Wu Daozi (吴道子) แห่งราชวงศ์ถัง และ Su Shi (苏轼) แห่งราชวงศ์ซ่ง มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาภาพวาดหมึกจีน (Hu Bin, 2012) ในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภาพวาดหมึกจีนได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ โดยมีสำนักต่าง ๆ ทอยอยเกิดขึ้นมากมาย เทคนิคการวาดภาพก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ (Zhang Da Qian, 1980)

ภาพที่ 2-1 “ภาพวาดเทือกเขาและลำธารอุ๋จิ่ง” ของ Dai Kui (戴逵) แห่งราชวงศ์จินตะวันออก (<https://www.jianshu.com/p/e2c2367ac3e0>)

เอกลักษณ์ของภาพวาดหมึกจีนส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นในด้านต่อไปนี้

1. เอกลักษณ์ด้านวัสดุ: ภาพวาดหมึกจีนใช้น้ำ หมึก และกระดาษขวนจื่อ (宣纸)

เป็นวัสดุหลัก โดยผ่านเฉดสีของหมึก และการเปลี่ยนแปลงของความแห้งและความเปียก แสดงให้เห็นถึงชั้นและเส้นที่ที่หลากหลาย ภาพวาดหมึกจีนมีเอกลักษณ์ในการซึมผ่าน ความลื่นไหล และสามารถสร้างรูปทรงได้ ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาและเป็นสามมิติ

2. เกร็ดลักษณะด้านสุนทรียภาพ: ภาพวาดหมึกจีนเน้น “ความหมายโดยนัย” และแสวงหาทั้งรูปแบบและจิตวิญญาณ เส้น สีหมึก และการจัดองค์ประกอบในภาพจะต้องอยู่ภายใต้จินตภาพโดยรวมของภาพ ภาพวาดหมึกให้ความสำคัญกับเส้นที่ภายในของวัตถุ โดยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะและอารมณ์ เพื่อให้ภาพมีคุณค่าทางศิลปะที่สูง

3. ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม: ภาพวาดหมึกจีนมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงความจริงจังความมีระดับของวัฒนธรรมลัทธิขงจื้อ และความสมถะตามธรรมชาติของวัฒนธรรมลัทธิเต๋า บัณฑิตในประวัติศาสตร์ถ่ายทอดแนวคิดทางปรัชญา รสนิยมทางสุนทรียภาพ และความเข้าใจในชีวิตผ่านภาพวาดหมึกจีน ทำให้ภาพวาดหมึกจีนเป็นสื่อนำวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์

ตารางที่ 2-1 เกร็ดลักษณะของภาพวาดหมึกจีน

เอกลักษณ์	คำสำคัญ
เอกลักษณ์ด้านวัสดุ	น้ำ หมึก กระดาษเซรีย่น การเปลี่ยนแปลงความเข้ม การซึม การไหล ความยืดหยุ่น ความมีมิติ
เอกลักษณ์ด้านสุนทรียภาพ	ความหมายเชิงลึก รูปและจิตวิญญาณ เส้น สีหมึก องค์ประกอบ จิตวิญญาณภายใน ความเป็นเอกลักษณ์ ความรู้สึก
ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม	ขงจื้อ—ความสง่างาม ลัทธิเต๋า—ความสงบ ถ่ายทอดปรัชญา รสนิยมความงาม ความเข้าใจชีวิต สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

2. วิวัฒนาการและการพัฒนาของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่

ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็นรูปแบบศิลปะหมึกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม เรียนรู้ความคิดและวิธีการของศิลปะตะวันตก และผสมผสานแนวคิดความงามสมัยใหม่ (Ye Jiabin, 2005) ต้นกำเนิดของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สามารถสืบย้อนไปถึงช่วงทศวรรษ 1980 ในเวลานั้น ศิลปินจีนเริ่มพยายามผสมผสานแนวคิดศิลปะตะวันตกเข้ากับภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม รูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมทางศิลปะในประเทศและต่างประเทศในขณะนั้น จากการพัฒนาตามยุคสมัย ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ค่อย ๆ กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างระดับโลก

ในช่วงแรกของการวิจัยภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ นักวิชาการหลายคนพยายามสำรวจความหมายและลักษณะ Chen Gang (陈刚) (2014) เชื่อว่าภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็นงานที่ผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่และเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานของการวาดภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม (Chen Gang, 2014) Sheng Wei (盛威) (2014) เสนอว่า

ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ควรแสวงหานวัตกรรม โดยเชื่อว่าจิตรกรภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย และบรรลุนวัตกรรมในด้านสื่อ เทคนิค แนวคิด และสุนทรียศาสตร์ (Sheng Wei, 2014)

การเกิดขึ้นของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมจีน จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ สังคมจีนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ความต้องการและการรอคอยต่อศิลปะก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่ต่อศิลปะอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ศิลปินบางส่วนจึงเริ่มค้นหาหนทางในการสร้างผลงานใหม่ขึ้นมา (Zheng Miao, 2022)

กระแสความคิดของการเปิดประเทศ: การดำเนินการนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนได้นำกระแสและแนวคิดใหม่ ๆ มาสู่สังคมจีน เหล่าศิลปินได้เริ่มสนใจการพัฒนาและการสร้างสรรค์ของศิลปะสมัยใหม่ในต่างประเทศ ซึมซับรูปแบบและแนวคิดต่างๆ เช่น ภาพวาดประติมากรรม และการติดตั้งแบบตะวันตก และหลอมรวมเข้ากับการสร้างภาพวาดหมึกจีนแบบทดลอง

จิตวิญญาณแห่งการปฏิบัติอย่างกล้าหาญ: ศิลปินบางคนเปี่ยมไปด้วยวิธีการสร้างสรรค์และข้อจำกัดด้านสุนทรียภาพของการภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิม พวกเขาแสวงหาเสรีภาพและพื้นที่ในการแสดงออกที่มากขึ้น เริ่มมีความกล้าที่จะทดลองและรับความเสี่ยง พวกเขาเลือกใช้สื่อกลางและวัสดุที่แตกต่างไปจากเดิม ทำลายแนวคิดศิลปะแบบดั้งเดิม สร้างรูปแบบศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ที่มีมุมมองและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์และการสะท้อนทางวัฒนธรรม: ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็นแนวคิดแบบใหม่และสะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิม การเผชิญหน้ากับการโจมตีของโลกาภิวัตน์ ศิลปินจีนเริ่มทบทวนคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกครั้ง และลองผสมผสานเข้ากับผลงานศิลปะร่วมสมัย ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่กลายเป็นช่องทางในการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและการตีความดั้งเดิม

ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเป็นการผสมผสานการประดิษฐ์ตัวอักษร บทกวี และภาพวาดเข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นที่ “ความหมายโดยนัย” “จินตภาพ” และ “เสน่ห์” และมุ่งเน้นไปที่การแสดงจิตวิญญาณภายในและความงามทางรูปแบบของวัตถุ เทคนิคหลักได้แก่ การร่างโครงร่าง การถู การแต้ม การวาดหมึก เป็นต้น เทคนิคการแสดงออกมีความหลากหลาย และสามารถเป็นได้ทั้งแบบสมจริง (เสียชีวิต - 写实) และแบบเสียชีวิต (写意 - ศิลปะการวาดภาพแบบจีน ที่เน้นการเคลื่อนไหวของพู่กัน ไม่เน้นความสมจริง เน้นความรู้สึกของภาพ) บนพื้นฐานของการสืบทอดเทคนิคแบบดั้งเดิม ภาพวาดหมึกแนวใหม่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกเอกลักษณ์ส่วนบุคคลมากขึ้น เน้นนวัตกรรม

ทางรูปแบบและก้าวข้ามแนวความคิดเดิม และผสมผสานรสนิยมความงามสมัยใหม่เข้ากับการวาดภาพหมึกจีนแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับหลายด้าน โดยที่วัสดุและเทคนิคเป็นขอบเขตการวิจัยที่สำคัญ ในขอบเขตนี้ ทั้งสองมีจุดเด่นและลักษณะทางเทคนิคเฉพาะตัว (Tian Liming, 2013)

การแยกโครงสร้างใหม่ของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สำหรับวัสดุและเครื่องมือหมึกแบบดั้งเดิม

ประการแรก การแยกโครงสร้างใหม่ของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สำหรับวัสดุและเครื่องมือหมึกแบบดั้งเดิมของศิลปินภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ถือเป็นส่วนสำคัญของนวัตกรรม พวกเขาใช้วิธีการและทัศนคติเชิงทดลองที่ไม่เคยมีมาก่อน สืบค้นและใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น พู่กันและหมึกแบบดั้งเดิม กระดาษ และสีหมึก เป็นต้น เพื่อค้นหาวิธีการแสดงออกใหม่ ซึ่งสามารถทำหลายข้อจำกัดของวิธีการแสดงออกแบบดั้งเดิม และการขาดความหลากหลายของสีหมึกแบบดั้งเดิม การสำรวจใหม่และนวัตกรรมของสีหมึกนี้นำมาซึ่งพื้นที่ในการแสดงออกที่กว้างขึ้นและผลลัพธ์ที่หลากหลายให้กับภาพวาดหมึกจีนเชิงทดลอง

ในด้านวัสดุ การวาดภาพหมึกจีนแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม เช่น พู่กัน หมึก และกระดาษชวนจื่อ โดยเน้นการใช้พู่กันและหมึก ส่วนภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่บนพื้นฐานนี้ ได้นำวัสดุใหม่ ๆ มาใช้ เช่น สีน้ำ สีอะคริลิก และอิงค์เจ็ท ศิลปินภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ยังพยายามใช้เครื่องมือวาดภาพที่แหวกแนว เช่น แอร์บรัช มีดขูด ฟองน้ำ เป็นต้น พวกเขาใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือแบบดั้งเดิมเหล่านี้ เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงออกและผลลัพธ์ลวดลายของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม ทำให้ผลงานมีความหลากหลายมากขึ้น

ประการที่สอง ในด้านเทคนิค ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับเส้นที่ไหลลื่นและเส้นที่มีชีวิตชีวา และเน้นการแสดง “ความหมายโดยนัย” ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมและหลอมรวมเทคนิคทางศิลปะสมัยใหม่ เช่น นามธรรม ภาพปะติด เป็นต้น ทำให้ผลงานมีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีลีลาและการวางสัดส่วนรูปภาพที่มีความเป็นอิสระและกล้าหาญมากขึ้น แสดงถึงรูปแบบส่วนตัวอย่างชัดเจน (Wang Shaojie, 2015)

ภาพที่ 2-2 “รักไม่มีขอบเขต” ของ Liu Guosong
(<https://www.163.com/dy/article/HGTKB5Q70553EGWM.html>)

ในฐานะที่เป็นรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ การวางแนวสุนทรียภาพของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นมรดกอันล้ำลึกของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพสมัยใหม่และเทคนิคการแสดงออกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับหมึกจีนแบบดั้งเดิม การวางแนวความสวยงามของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่แสดงให้เห็นถึงลักษณะดังต่อไปนี้

ประการแรก ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นการแสดงออกของแต่ละบุคคล ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเน้นพรรณนาทิวทัศน์ธรรมชาติและรูปร่างตัวละครเป็นหลัก แต่ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นแสดงความเป็นตัวเองของศิลปิน แสงหามุมมองรสนิยมและวิธีการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ ผลงานภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มักจะมีสไตล์ส่วนบุคคลที่เด่นชัด กลายเป็นหัวใจสำคัญของศิลปิน (Fan Dian, 2009)

ประการที่สอง ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม บนพื้นฐานของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ทำลายเทคนิคการใช้พู่กันและหมึกเพียงอย่างเดียว หลอมรวมเทคนิคศิลปะยุคสมัยใหม่ เช่น อิงค์เจ็ท การฉู่ การปะติด เป็นต้น เทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ทำให้ภาพวาดหมึกแนวใหม่มีรูปแบบที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายยิ่งขึ้น และเต็มไปด้วยความทันสมัย

ประการที่สาม สุนทรียภาพของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นนามธรรม แตกต่างจากภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมที่เน้นการแสดงภาพที่เป็นรูปธรรม ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีแนวโน้มที่จะแสดงออกถึงความเป็นามธรรมมากขึ้น โดยถ่ายทอดฉากธรรมชาติ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม และอารมณ์ภายในผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรมนี้ทำให้ภาพวาดหมึกแนวใหม่มีเสน่ห์ทางศิลปะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีความลึกทางแนวคิด (Du Yiping, 2017)

ประการสุดท้าย ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เน้นการบูรณาการข้ามพรมแดน ศิลปินภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ไม่เพียงแต่เก่งในเรื่องศิลปะต่าง ๆ ของศิลปะแต่ละแขนงเท่านั้น ยังเชี่ยวชาญในเรื่องการบูรณาการวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับการสร้างสรรค์ของพวกเขาอีกด้วย การบูรณาการเปลี่ยนแนวทางช่วยให้ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สามารถนำเสนอรูปแบบสุนทรียภาพแบบใหม่ และขยายพื้นที่การแสดงออกของศิลปะภาพวาดหมึก

กล่าวโดยสรุป สุนทรียภาพของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ได้แสวงหาความสมดุลระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย ทั้งยังรักษาเสน่ห์ของหมึกจีนแบบดั้งเดิม และสามารถแสดงจิตวิญญาณของศิลปะสมัยใหม่ได้อีกด้วย การวางแนวสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านศิลปะร่วมสมัย ทำให้ผู้คนได้รับประสบการณ์การรับชมภาพใหม่และความเพลิดเพลินด้านสุนทรียภาพ

3. ศิลปะนิวมีเดีย

ศิลปะนิวมีเดียเป็นการดำเนินการหลอมรวมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะ ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปะนิวมีเดียใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลาง ทลายขอบเขตของรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม การบูรณาการเสียง รูปภาพ ข้อความ พื้นที่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ทำให้ศิลปินมีพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไม่จำกัด

ศิลปะนิวมีเดียเป็นรูปแบบศิลปะที่เพิ่งจะมีขึ้นมารูปแบบหนึ่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสาขาศิลปะร่วมสมัยที่มีลักษณะและรูปแบบการแสดงออกอันเป็นเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของศิลปะนิวมีเดียประการแรก สะท้อนให้เห็นในลักษณะการเปลี่ยนแนวทาง ศิลปะนิวมีเดียทำลายขอบเขตของสื่อศิลปะแบบดั้งเดิม โดยผสมผสานภาพวาด ประติมากรรม ดนตรี การเต้นรำ การละคร และศิลปะรูปแบบอื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการแสดงออกทางศิลปะ ประการที่สอง ศิลปะนิวมีเดียมีการโต้ตอบที่รุนแรง ผู้ชมไม่ใช่ผู้ชมที่ไม่โต้ตอบอีกต่อไป แต่สามารถมีส่วนร่วมในงานศิลปะและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ศิลปะได้ นอกจากนี้ศิลปะนิวมีเดียยังมีความเป็นเทคโนโลยีสูง ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อการ

สร้างศิลปะ ทำให้ผลงานของศิลปินมีความสร้างสรรค์และเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียิ่งขึ้น (Qian Xing, 2018)

รูปแบบการแสดงออกของศิลปะนิวมีเดียมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่รวมถึงการวาดภาพ ดิจิทัล ศิลปะภาพ ศิลปะเสียง ศิลปะเชิงโต้ตอบ ศิลปะจริงเสมือน เป็นต้น การใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์สำหรับวาดภาพดิจิทัล โดยผสมผสานเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยี สมัยใหม่ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะภาพผสมผสานภาพเคลื่อนไหวเข้ากับการ สร้างสรรค์ทางศิลปะผ่านเทคโนโลยี เช่น กล้องและการฉายภาพ ศิลปะเสียงที่มีเสียงเป็นสื่อ ค้นคว้า ความสัมพันธ์ของเสียง วิสัยทัศน์ และพื้นที่ ศิลปะเชิงโต้ตอบเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและงาน ศิลปะ ทำให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ศิลปะความเป็นจริงเสมือนใช้ เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อสร้างพื้นที่ประสบการณ์ศิลปะที่ดื่มด่ำสำหรับผู้ชม (Nam June Paik, 2000)

การพัฒนาสื่อศิลปะใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการอัปเดตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ศิลปินสามารถใช้เครื่องมือ ดิจิทัลที่มีอยู่มากมายในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ นอกจากนี้ การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตยังเป็น แพลตฟอร์มที่กว้างขวางสำหรับการสร้างสรรค์สื่อศิลปะใหม่ ช่วยให้ศิลปินก้าวข้ามข้อจำกัดทาง ภูมิศาสตร์ และดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระดับโลกได้

ในประเทศจีน การพัฒนาสื่อศิลปะใหม่ก็ความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเช่นกัน ศิลปินผู้มีอิทธิพล ระดับนานาชาติกลุ่มหนึ่งเริ่มพยายามผสมผสานศิลปะนิวมีเดียเข้ากับศิลปะแบบดั้งเดิม และสำรวจ เส้นทางศิลปะนิวมีเดียที่มีลักษณะเฉพาะของจีน การผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และ สื่อใหม่กลายเป็นจุดเด่น ศิลปินภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เพื่อขยายพื้นที่ สร้างสรรค์ของภาพวาดหมึกจีน และมอบความมีชีวิตชีวาให้กับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม

การทำงานร่วมกันระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และสื่อใหม่ทำให้เกิดผลงานที่ หลากหลาย ครอบคลุมหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การติดตั้ง และการแสดง ในผลงานเหล่านี้ ศิลปิน ไม่เพียงแต่รักษาเสน่ห์ของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมเอาการโต้ตอบและความรู้สึก ของเทคโนโลยีของสื่อศิลปะแบบใหม่ เพื่อนำประสบการณ์ทางศิลปะแบบใหม่มาสู่ผู้ชม

อย่างไรก็ตาม การผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และสื่อใหม่ก็เผชิญกับความ ทำทายบางประการเช่นกัน เช่น วิธีสร้างสมดุลระหว่างสัดส่วนของศิลปะแบบดั้งเดิมและองค์ประกอบ ทางเทคโนโลยี วิธีรักษาลักษณะเฉพาะของชาติในด้านนวัตกรรม และวิธีเพิ่มคุณค่าทางศิลปะและ อิทธิพลทางสังคมของผลงาน ทำให้ศิลปินต้องสำรวจและคิดในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(Zhu Ping, 2008)

ศิลปะนิวมีเดียใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการทลายขอบเขตของรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม และมอบพื้นที่อันไม่จำกัดให้กับศิลปิน สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการอัปเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ศิลปินสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่มากมายในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ นอกจากนี้ ความนิยมของอินเทอร์เน็ตยังเป็นแพลตฟอร์มที่กว้างขวางสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะนิวมีเดีย ๆ ศิลปินภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่เพื่อขยายพื้นที่สร้างสรรค์ของภาพวาดหมึกจีน และมอบความมีชีวิตชีวาให้กับศิลปะหมึกแบบดั้งเดิม การผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และสื่อใหม่ทำให้เกิดผลงานที่หลากหลายและหลากหลาย ครอบคลุมหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การติดตั้ง และการแสดง เป็นต้น

ประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการสร้างสมดุลระหว่างสัดส่วนของศิลปะแบบดั้งเดิมและองค์ประกอบทางเทคโนโลยี วิธีการรักษาลักษณะเฉพาะของชาติในด้านนวัตกรรม และวิธีการเพิ่มคุณค่าทางศิลปะและอิทธิพลทางสังคมของผลงาน ล้วนทำให้ศิลปินต้องสำรวจและคิดในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

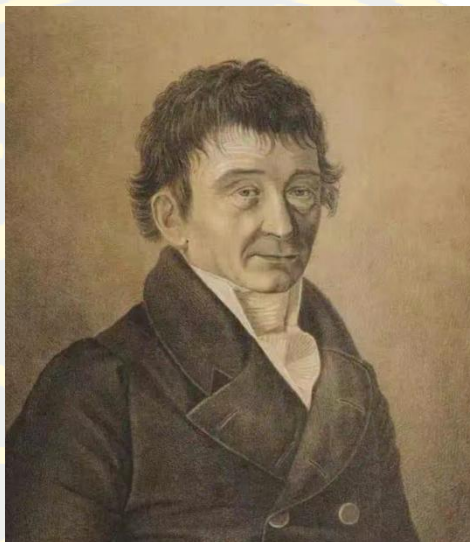
การสำรวจการปฏิบัติทางศิลปะเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และสื่อใหม่ไม่เพียงแต่สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานศิลปะหมึกแบบดั้งเดิม แต่ยังมอบความหมายแฝงที่หลากหลายสำหรับการพัฒนางานศิลปะนิวมีเดีย

ตารางที่ 2-2 ตารางเปรียบเทียบความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างศิลปะสื่อใหม่และภาพวาดหมึกใหม่

ประเภท	ศิลปะสื่อใหม่	ความร่วมมือระหว่างสื่อใหม่และสีน้ำหมึกใหม่
ลักษณะเด่น	ข้ามสาขา โดดตอบได้ ใช้เทคโนโลยี	สืบทอดวัฒนธรรม, นวัตกรรม, การบูรณาการ
รูปแบบการแสดงผล	ภาพวาดดิจิทัล ภาพเคลื่อนไหว VR	ภาพเคลื่อนไหว, ศิลปะจัดวาง, การแสดง, พื้นที่เสมือนจริง
จุดเด่น	นวัตกรรมทางเทคโนโลยี หลากหลาย โดดตอบได้	ขยายขอบเขตสีน้ำหมึก, อนุรักษ์วัฒนธรรม, เผยแพร่ระดับโลก
ความท้าทาย	พึ่งพาเทคโนโลยี, ความลึกซึ้งทางศิลปะ การอนุรักษ์ผลงาน	สมดุลระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับเทคโนโลยี, อัตลักษณ์วัฒนธรรม, คุณค่าทางวิชาการ
บริบทการพัฒนา	เทคโนโลยีดิจิทัล โลกาภิวัตน์ อินเทอร์เน็ต	การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, เทคโนโลยีเสริมสร้าง, การปฏิรูปศิลปะ

ทฤษฎีการมองเห็นเสียง (Sound visualization Theory)

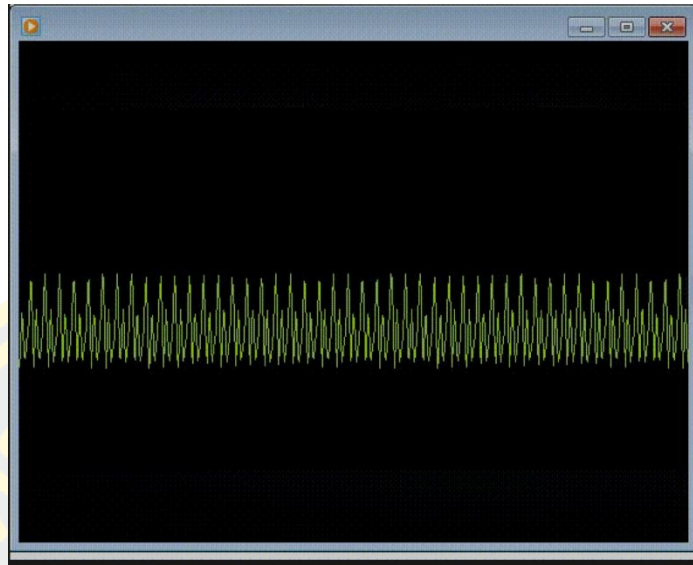
ในปี ค.ศ. 1680 รอเบิร์ต ฮุก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ไปรยแบ่งบนกระจก และทำการสั่นสะเทือน แบ่งได้ค้อย ๆ กลายเป็นรูปที่เป็นระเบียบและซับซ้อน หลังจากนั้นนักดนตรี Friedrich Chladni ได้เสนอทฤษฎีที่ว่า การสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงสามารถมองเห็นได้

ภาพที่ 2-3 Friedrich Chladni (https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni)

ขั้นตอนการแปลงเสียงเป็นภาพมักจะเรียกว่าการมองเห็นของเสียง (Sound visualization) ในกระบวนการสำรวจการมองเห็นของเสียง สามารถแสดงออกผ่านการรับรู้เชิงประสาทสัมผัส และยังสามารถใช้วิธีการทดลองและทักษะการเขียนโปรแกรมอีกด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น การมองเห็นของการสั่นสะเทือนของเสียง และการมองเห็นของคลื่นเสียง (การรับรู้เชิงประสาทสัมผัส หมายถึงการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งสามารถทำให้เกิดการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสอีกอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ โดยมักจะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเสียงและสี

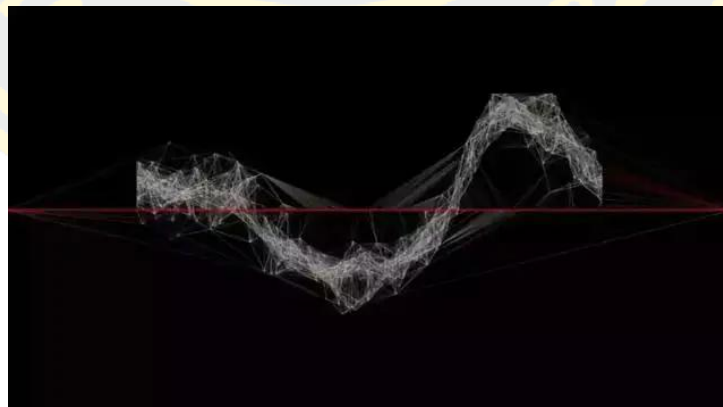
ศิลปะของเสียง (ดนตรี อ่านบรรยาย หรือเสียงในรูปแบบอื่นๆ) โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผ่านไป ส่วนการงานออกแบบที่สามารถมองเห็นได้จริงนั้น เป็นศิลปะที่มีอยู่ในชั้นอากาศ สองสิ่งที่กล่าวมานั้น สิ่งหนึ่งเป็นศิลปะของเวลา สิ่งหนึ่งเป็นศิลปะของชั้นอากาศ การมองเห็นของสัญลักษณ์ทางดนตรี สามารถแสดงให้ผู้คนได้เห็นในรูปแบบของสัญลักษณ์ เมื่อหลายปีที่แล้ว บน windows media player ก็ได้ใช้รูปคลื่นมาแสดงความถี่และจังหวะของดนตรี และในตอนนี้ก็มี อินเทอร์เน็ตและรูปแบบการแสดงผลออกทางสามมิติมากขึ้น เช่น รูปร่าง 3 มิติและรูปคลื่นสามมิติ

ภาพที่ 2-4 อินเทอร์เน็ตเฟสของ windows media player

(<https://th.picmix.com/stamp/windows-media-player-frame-2681006>)

เพื่อให้ได้เห็นเสียง สัมผัสเสียง ทำให้เสียงเกิด"ความเสมือนจริง" เหล่าจิตรกรใช้วิธีของตนเองเสนอคำตอบให้ทุกคน พวกเจ้าผสมผสานระหว่าง มัลติมีเดีย ศิลปะการมองเห็น น้ำ แสง ไฟ และอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อใหม่ที่หลากหลายและบูรณาการ เพื่อให้ไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้น แต่ยังมองเห็นและสัมผัสได้อีกด้วย

ภาพที่ 2-5 Ryoichi Kurokawa การออกแบบดนตรีแบบมองเห็นได้

(<https://www.ryoichikurokawa.com/>)

การออกแบบดนตรีแบบมองเห็นได้ของนักดนตรีญี่ปุ่น Ryoichi Kurokawa ใช้เลเซอร์และการฉายภาพมาแสดงเสียง รังสีทะลุผ่านชั้นอากาศและกระจายบนหน้าจอ กลายเป็นแสงที่มีความหลากหลายมากมาย

การมองเห็นของเสียง (Sound visualization) คือการแปลงเสียงให้เป็นสัญลักษณ์ภาพ และใช้เสียงเพื่อบรรลุการออกแบบและการสร้างแบรนด์ ใช้เสียงในการกระตุ้นรูปแบบการเคลื่อนไหวสองและสามมิติ ให้เสียงกลายเป็นปรัชญาการออกแบบอย่างหนึ่ง ผ่านการมองเห็นของเสียง เราสามารถนำเสนอลักษณะและการเคลื่อนไหวของเสียงในรูปแบบการมองเห็นแบบภาพ ช่วยให้ผู้คนเข้าใจและสัมผัสถึงคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของเสียงอย่างสังหรณ์ใจมากขึ้น การมองเห็นของเสียงสามารถใช้ได้ในหลายสาขา รวมถึงดนตรี การวิเคราะห์เสียง ศิลปะทางเสียง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการแสดงออกและสื่อสารเสียงอย่างสร้างสรรค์อย่างหนึ่งแล้วยังสามารถช่วยให้ผู้คนค้นพบรูปแบบ จังหวะและโครงสร้างในเสียงอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ผ่านการมองเห็นของเสียง เราสามารถแปลงโลกแห่งเสียงนามธรรมให้เป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ เพื่อเสนอวิธีการรับรู้และการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้คน

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีพื้นที่

แนวคิดเรื่องพื้นที่ในขอบเขตของสังคมศาสตร์มีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสาขาของชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นผลผลิตจากสังคมอีกด้วย แต่พื้นที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ผลผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการผลิตของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นกำลังการผลิตหรือการผลิตซ้ำของสังคมอีกด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างระเบียบทางสังคมในปฏิบัติ ล้วนมีลักษณะพิเศษด้านโครงสร้างที่ Giddens กล่าวถึง ขณะเดียวกัน พื้นที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมถูกสร้างขึ้นร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับพื้นที่ได้ก่อให้เกิดพื้นที่ ในฐานะบุคคลสำคัญของการวิจัยเชิงพื้นที่ Henri Lefebvre นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ทำลายภาพประทับของภววิสัย ความนิ่งเฉย นามธรรม และการวิจิตรก่อดัวเป็นแนวคิดสามประการ (a conceptual triad) ได้แก่ การปฏิบัติเชิงพื้นที่ (Spatial practice) ความเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ (Representational space) และความเป็นตัวแทนของพื้นที่ (representational space) (Hermann Minkowski, 1885)

ทฤษฎีพื้นที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาเช่น ปรัชญา ฟิสิกส์ จิตวิทยา และศิลปะ จากการศึกษาวิชาเหล่านี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่า พื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำรงอยู่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดที่มีประสบการณ์ทางอวัสัยและมีความหมายทางจิตวิทยาอีกด้วย บนพื้นฐานดังกล่าว จะดำเนินการสำรวจการประยุกต์ใช้ในงานศิลปะหมึกใหม่เพิ่มเติม และเสนอเป็นมุมมองใหม่ เพื่อให้ศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ การอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะหมึกใหม่ผ่านทฤษฎีพื้นที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้จากประเด็นต่อไปนี้

1. **เค้าโครงเชิงพื้นที่:** ในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดหมึกใหม่ ศิลปินสามารถทำลายข้อจำกัดด้านพื้นที่ของภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิม และแสดงผลลัพธ์ทางภาพที่สมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้นผ่านการจัดการทางทฤษฎีที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การบีบอัดพื้นที่ ความเกินจริง และความคลาดเคลื่อน เพื่อสร้างพื้นที่ของภาพที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการปะทะ

2. **การแสดงออกของภาพ:** ในงานศิลปะภาพวาดหมึกใหม่ ศิลปินสามารถสร้างภาพที่มีความหมายแฝงและเสน่ห์ของหมึกที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการทำความเข้าใจพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงความอ่อนเข้มของสีหมึก และความโค้งงอของเส้น ซึ่งถูกมาใช้เพื่อแสดงความรู้สึกด้านมิติและความเป็นพื้นที่ของวัตถุ

3. **การสร้างจินตภาพทางศิลปะ:** ในภาพวาดหมึกจีนแบบใหม่ พื้นที่ไม่เพียงแต่เป็นสื่อของภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนของจินตภาพทางศิลปะอีกด้วย ศิลปินสามารถสร้างจินตภาพทางศิลปะที่มีความหมายลึกซึ้งและความหมายแฝงได้ผ่านการทำความเข้าใจพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การผสมผสานระหว่างความจริงเสมือนและความจริง ความหนาแน่นและความเบาบาง ทำให้เสนอบรรยากาศเชิงพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและห่างไกล

4. **ความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ:** ในงานศิลปะหมึกใหม่ พื้นที่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบระหว่างองค์ประกอบรูปภาพ ศิลปินสามารถทำให้ภาพสะท้อนและเชื่อมโยงถึงกันผ่านการประมวลผลของพื้นที่ และก่อตัวเป็นพื้นที่โดยรวม ตัวอย่างเช่น ใช้เส้นทแยงมุม เส้นรัศมี และโครงสร้างเชิงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบภาพ

ตารางที่ 2-3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพื้นที่ในงานจิตรกรรมหมึกแบบใหม่

มิติ	คำสำคัญ
การจัดวางพื้นที่	ทำลายข้อจำกัด การบีบอัด การเน้น การเหลื่อม พื้นที่ว่าง
การแสดงผลภาพ	มิติความลึก ระดับความเข้มของหมึก เส้นโค้ง ความคมชัดของแสงเงา
การสร้างบรรยากาศ	การผสมผสานระหว่างของจริงและของว่างเปล่า ความหนาแน่น ความเว้งว่าง ความลึกซึ้ง
ความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ	ความสัมพันธ์ เส้นทแยงมุม เส้นรังสี การสะท้อนของภาพ

2. ทฤษฎีสัญศาสตร์

ทฤษฎีสัญศาสตร์ดำรงอยู่ตลอดและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสาขาวัฒนธรรม สังคมและสุนทรียศาสตร์ ซึ่งภายในนั้น Charles Sanders Peirce นักทฤษฎีวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ในการวิจัยด้านสุนทรียภาพและศิลปะ เพื่อเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในสาขาเหล่านี้ (Charles Sanders Peirce, 1900)

ทฤษฎีสัญศาสตร์ของ Peirce ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสามประการได้แก่ สัญญะ (Sign) วัตถุ (Object) และผู้ตีความ (Interpretant) เขาคิดว่า สัญญะคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัตถุ ผู้ตีความคือการตีความและความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์โดยผู้ชมหรือผู้รับ ทฤษฎีนี้มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์สัญลักษณ์และภาพในผลงานศิลปะ ตลอดจนจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผลงาน

ในสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีสัญศาสตร์ของ Peirce เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะและวัตถุ ซึ่งนี้หมายความว่า ความหมายและแนวคิดที่ศิลปินพยายามจะสื่อสารสามารถทำความเข้าใจได้ผ่านการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ ประกอบไปด้วย ภาพ สี รูปร่างและองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ในด้านสุนทรียศาสตร์ งานศิลปะสามารถตีความและทำความเข้าใจได้หลายวิธี เนื่องจากภูมิหลังของผู้ชม วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ สัญศาสตร์ของ Peirce ยังเน้นความเป็นสัญลักษณ์ กล่าวคือ สัญลักษณ์สามารถแสดงความหมายและสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ ในด้านสุนทรียศาสตร์ สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์การอุปมา สัญลักษณ์และแนวคิดเชิงนามธรรม ศิลปินมักใช้สัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความคิดและแนวคิดของ Peirce มาเป็นกรอบในการตีความสัญลักษณ์เหล่านั้น (Charles Sanders Peirce, 1900)

หากต้องการ Charles Sanders Peirce ในการวิจัยภาษาศิลปะของหมึกใหม่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การวิเคราะห์ไอคอน (Icon): ระบุองค์ประกอบไอคอนในภาพวาดหมึกใหม่ นั่นคือสัญลักษณ์ที่คล้ายกับวัตถุที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากรูปร่าง เส้นหรือเฉดสีของหมึก ตัวอย่างเช่น ทิวทัศน์ เมฆ ดอกไม้และนก โดยสามารถถ่ายทอดความเข้าใจและการแสดงออกของ Ye Jianxin (叶建新) ที่มีต่อธรรมชาติ ผ่านความคล้ายคลึงกันของภาพ

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ (Index): การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในภาพวาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุที่เป็นตัวแทนผ่านการเชื่อมโยงทางกายภาพและความสัมพันธ์แบบเหตุและผล ตัวอย่างเช่น ทิศทางและกำลังของพู่กันอาจบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวของลม และเฉดสีของหมึก และอาจบ่งบอกถึงระยะห่างของพื้นที่ วิธีการเหล่านี้คือวิธีการของศิลปะหมึกใหม่ใช้สำหรับการแสดงความรู้สึกของพื้นที่และความมีชีวิต (Dynamic)

การวิเคราะห์สัญลักษณ์ (Symbol): วิจัยสัญลักษณ์ในภาพวาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตามนิสสัยทางวัฒนธรรมหรือข้อกำหนดทางสังคม ในภาพวาดหมึกจีน องค์ประกอบมากมายเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ต้นสนที่สื่อถึงจิตวิญญาณของอายุยืนยาวและความอดทน ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนนุ่มถ่อมตนและความเข้มแข็ง เพื่อวิเคราะห์ว่าศิลปะหมึกใหม่จะสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวคิดปรัชญาเฉพาะได้อย่างไร

เมื่อนำการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เหล่านี้กับงานออกแบบ จะสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบความรู้ในภาษาศิลปะออกมาได้ กล่าวคือ องค์ประกอบทางสัญลักษณ์ที่สำคัญเช่น ไอคอน ตัวบ่งชี้และสัญลักษณ์สามารถสังเคราะห์ออกมาได้จากผลศิลปะที่เป็นตัวแทนของภาพวาดหมึกใหม่ และแปรเปลี่ยนเป็นจุดความรู้ เพื่อใช้ในการสร้างองค์ความรู้ เมื่อสร้างการจำแนกความรู้ องค์ประกอบเชิง สัญลักษณ์เหล่านั้นสามารถนำมาใช้เพื่อจำแนกและสรุปความรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งประเภทจุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไอคอนถูกจัดเป็นความรู้ตามสัญลักษณ์ จุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์จะถูกนำมาเป็นความรู้ทางวัฒนธรรม

วิธีการจัดการความรู้ดังกล่าวสามารถช่วยในการจัดระเบียบและทำความเข้าใจสัญลักษณ์ในภาษาศิลปะของ Ye Jianxin สืบค้นความตั้งใจและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปะของศิลปินในเชิงลึกเพิ่มเติม ผ่านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัญลักษณ์และการจัดการความรู้ ความรู้ในผลงานศิลปะหมึกใหม่ จึงสามารถบูรณาการและเผยแพร่ได้ดียิ่งขึ้น และทำให้มีความหมายและคุณค่าต่อผู้ชมและนักวิจัยมากขึ้น

ตารางที่ 2-4 การวิเคราะห์สัญลักษณ์

มิติการวิเคราะห์	คำสำคัญ	ตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในน้ำหมึกเงินร่วมสมัย
สัญลักษณ์ ภาพเหมือน (Icon)	ความเหมือน, การจำลอง, รูปธรรม	ภูเขา น้ำ ดอกไม้, นก
สัญลักษณ์ชี้หน้า (Index)	เหตุและผล, การชี้, การ เคลื่อนไหว	ลม ฟน ความใกล้-ไกล
สัญลักษณ์ตาม ข้อตกลง (Symbol)	วัฒนธรรม การเปรียบเทียบ การสื่อความหมาย	ต้นสน = อายุยืน ไผ่ = ความอ่อนนุ่มถ่อมตน
การจัดประเภท ความรู้	ความรู้เชิงภาพ, ความรู้เชิง กระบวนการ ความรู้เชิง วัฒนธรรม	องค์ประกอบภาพ เทคนิคการสร้างสรรค์ เนื้อหาทางวัฒนธรรม
การจัดการและ เผยแพร่ความรู้	การสกัดความรู้ การจัด ประเภท การเผยแพร่	สกัดสัญลักษณ์ สร้างระบบความรู้

3. ทฤษฎีการวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์

Edmund Burke นักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้เสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความงามและประสบการณ์ทางสุนทรียภาพขึ้นในศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสาขาสุนทรียศาสตร์ ในหนังสือ “หลักการของความงาม” (A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful) (1757) ของ Burke ได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ Burke ได้ดำเนินการสำรวจแก่นทางอารมณ์ของความงามและความสูงส่งเป็นหลัก รวมถึงอารมณ์เหล่านั้นส่งผลต่อประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและผลงานศิลปะได้อย่างไร เขาเชื่อว่าความงามเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความนุ่มนวล ความกลมกลืน และความสมมาตร ในขณะที่ความสูงส่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับความกลัว ความยิ่งใหญ่และความไม่สม่ำเสมอ ทฤษฎีของเขาเน้นความสำคัญในการประเมินอารมณ์และความรู้สึก (Edmund Burke, 1755)

Burke เชื่อว่าความงามและความสูงส่งเป็นอารมณ์ทางสุนทรียภาพสองประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งของและประเภทที่แตกต่างกัน ความงามกับความนุ่มนวล ความกลมกลืน ความสมมาตรและความใกล้ชิด โดยมักปรากฏในวัตถุที่สงบ อ่อนโยน กระตือรือร้นและน่าปิติยินดี (Feng Yuwei, 2015) ความสูงส่งนั้นสัมพันธ์กับความกลัว ความยิ่งใหญ่และความไม่สม่ำเสมอ

ซึ่งมักพบในวัตถุที่ทำให้เกิดความน่าเกรงขามและความประหลาดใจ Burke เชื่อว่าวัตถุแห่งความงาม มักจะมีสีสันที่นุ่มนวล รูปร่างที่กลมกลืนและโครงสร้างที่สมมาตร คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เกิดอารมณ์ที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ชม และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอิทธิพลของสี โดยเชื่อว่าสีที่นุ่มนวลและกลมกลืนมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ที่งดงาม Burke เน้นถึงความสำคัญของอารมณ์ในประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์ (Han Zhenjiang, 2015) เขาเชื่อว่า ประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ และการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเป็นตัวกำหนดการประเมินผลด้านความงามและความประณีตของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ อารมณ์จึงมีความสำคัญในการประเมินด้านสุนทรียภาพ (Han Zhenjiang, 2015)

ทฤษฎี “สุนทรียภาพทางอารมณ์” (Affective Aesthetics) เสนอโดย Isaac D.Crouch นักปรัชญาชาวอเมริกันสมัยใหม่มีความเข้าใจร่วมกับ Burke (saac D. Crouch, 2010) ทฤษฎีนี้เน้นถึงความสำคัญของอารมณ์และประสบการณ์ทางอารมณ์ในงานศิลปะและสุนทรียภาพ รวมถึงผลงานศิลปะสามารถตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างไร สุนทรียภาพทางอารมณ์เชื่อว่า มีการสะท้อนทางอารมณ์ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะ และการตอบสนองทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับอารมณ์ที่แสดงออกในผลงาน เสียงสะท้อนเหล่านี้สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทฤษฎีสุนทรียภาพทางอารมณ์ของ Isaac D.Crouch ได้แนะนำการวิเคราะห์สุนทรียภาพเชิงอารมณ์ในสาขาสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญด้านอารมณ์ของผู้ชมในการชื่นชมศิลปะ ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อให้เข้าใจว่าศิลปะกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างไร และจะสามารถโต้ตอบกับผลงานศิลปะได้อย่างไร

การใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ของ Burke เพื่อให้ได้รูปแบบแนวคิดและภาษาทางศิลปะของภาพวาดหมึกใหม่และศิลปะบนเซรามิกของ Ye Jianxin

1. การวิเคราะห์ความงามและความสูงส่งในงานศิลปะหมึกใหม่

สังเกตภาพวาดหมึกใหม่อย่างละเอียด วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและหัวข้อใดที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของความงามที่ Burke อธิบายไว้เช่น องค์ประกอบที่กลมกลืน เส้นที่ละเอียด สี (หรือสีหมึก) ที่มีความสมดุล ขณะเดียวกันก็สำรวจว่ามีการแสดงออกของความสูงส่งในผลงานหรือไม่ เช่น การพรรณนาถึงภูเขาและแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ พื้นผิวน้ำที่สั่นสะเทือน หรือการแสดงพลังและความสัมผัสของพู่กันและการตัดกันอย่างรุนแรง

2. การสังเคราะห์แนวคิดและภาษาทางศิลปะ

จากผลการวิเคราะห์ แนวคิดหลักทางศิลปะในผลงานศิลปะภาพวาดหมึกใหม่ได้รับการสังเคราะห์ เช่น ความงามแห่งธรรมชาติ ความกลมกลืนและความสมดุล การผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย ขณะเดียวกัน สรุปลงภาษาศิลปะที่ Ye Jianxin ใช้ในผลงานของเขา รวมถึงสัมผัสของพู่กัน การใช้หมึก และการจัดการพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์

4. ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อใหม่

คำว่า “สื่อใหม่” มาจากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ค.ศ. 1967) โดย P.Goldmark ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยี Columbia Broadcasting System (CBS) ต่อมา E. Rostow ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิเศษของประธานาธิบดีด้านนโยบายการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา ยังได้ใช้คำว่า “สื่อใหม่” (New Media) ในหลาย ๆ รายงานของเขาต่อประธานาธิบดีนิกสัน (ค.ศ. 1969) ด้วยเหตุนี้ คำว่า “สื่อใหม่” จึงได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในส่วนของนิยามของคำว่าสื่อใหม่นั้น ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศมีความคิดเห็นที่ต่างกันในช่วงแรก ๆ UNESCO ได้ให้นิยามของสื่อใหม่ไว้ว่า สื่อใหม่คือสื่อออนไลน์ ขณะเดียวกันสื่อใหม่ถูกกำหนดให้เป็น “สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นพื้นฐาน” (Zhang Ning, 2021)

ในสาขานี้ การผสมผสานระหว่างการวาดภาพด้วยหมึกและเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำเสนอรูปแบบการแสดงผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิดีโออาร์ต (Video art) ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพ การจัดการ และการตัดต่อ เพื่อนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์และผลลัพธ์ของการวาดภาพด้วยหมึกในรูปแบบพลวัต ทำให้ผู้ชมชื่นชมเสน่ห์ของการวาดภาพด้วยหมึกได้อย่างรอบด้าน และหลายมุมมอง ศิลปะเชิงโต้ตอบช่วยให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผ่านการสัมผัส เสียง การเคลื่อนไหว และวิธีการอื่น ๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพวาดหมึกและบรรลุผลถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและผู้ชม (Zhang Jiongiong, 2017)

ตัวอย่างเช่น ผลงาน “Rainbow” (彩虹) ของศิลปินชื่อดัง Xu Zhen (徐震) ผสมผสานการวาดภาพด้วยหมึกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพและศิลปะเชิงโต้ตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของการวาดภาพด้วยหมึกในสาขาศิลปะร่วมสมัย ในงานศิลปินใช้เครื่องฉายภาพเพื่อนำเสนอภาพวาดหมึกต่อหน้าผู้ชม ขณะเดียวกันก็จับการแสดงผลและการเคลื่อนไหวของผู้ชมผ่านกล้อง และใช้ข้อมูลนี้เป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในผลงานแบบเรียลไทม์ (Realtime) ด้วยวิธีนี้ ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบระหว่างผู้ชมและศิลปินในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การวาดภาพด้วยหมึกแบบดั้งเดิมมีชีวิตชีวาขึ้น

นอกจากนี้ ศิลปินบางคนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแยกส่วน จัดระเบียบใหม่ และนวัตกรรมกระบวนการสร้างสรรค์ของการวาดภาพด้วยหมึก ตัวอย่างเช่น ผลงาน “วงจรมึก” ของ Li Datong ใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพวาดหมึกลงบนพื้น เพื่อให้ผู้ชมเหยียบและถูด้วยเท้า ทำให้ภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิมนำเสนอเอฟเฟกต์ภาพใหม่ระหว่างการโต้ตอบ วิธีการรวมการวาดภาพด้วยหมึกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ไม่เพียงแต่ให้ความเป็นไปได้สำหรับนวัตกรรมในงานศิลปะแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังทำให้การวาดภาพด้วยหมึกได้รับการเผยแพร่และมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางมากขึ้นในสาขาศิลปะร่วมสมัย

การวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศิลปะหมึกใหม่และการประยุกต์ศิลปะหมึกใหม่ในสื่อใหม่ โดยวัตถุประสงค์การวิจัยของส่วนนี้คือ

1. ทำความเข้าใจภูมิหลังการวิจัยและความก้าวหน้าของการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และรับสถานะการวิจัยในปัจจุบันในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ค้นหาการศึกษาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทบทวนและสรุปผลเป็นงานวิจัยที่เป็นตัวแทนและเชื่อถือได้มากที่สุด
3. ค้นหาส่วนของงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงและนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
4. ค้นหาช่องโหว่และข้อบกพร่องในการวิจัยก่อนหน้านี้ เพื่อนำมาขยายและปรับปรุงในงานวิจัยนี้

关注指数 (AI)

ภาพที่ 2-6 แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาของภาพวาดหมึกใหม่ (Wan Shan, 2024)

จนถึงค.ศ. 2024 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพวาดหมึกใหม่ที่สามารถค้นคว้าได้บน อินเทอร์เน็ตของจีนจะอยู่ที่ประมาณ 20 งานวิจัย ซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่มากนักในสาขาการวิจัยศิลปะ จะเห็นแนวโน้มความสนใจลดลงตั้งแต่ค.ศ. 2016 สาเหตุของการลดลงนี้คือก่อนค.ศ. 2016 ภาพวาด หมึกใหม่อาจเป็นสาขาการวิจัยที่ค่อนข้างใหม่และได้รับความนิยม เมื่อเวลาผ่านไป นักวิจัยอาจเริ่ม อิ่มตัวกับการวิจัยในสาขานี้ หรืออาจหันไปสนใจรูปแบบหรือหัวข้อทางศิลปะอื่น ๆ ยังมีการวิจัย ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หมึกใหม่ในสื่อใหม่ แต่ทิศทางการวิจัยนี้ยังคงเป็นนวัตกรรมและ มีอนาคต ผู้วิจัยเลือกงานวิจัย 3 ชิ้น โดยมีหลักการคัดเลือกคือ

1. มีความเชื่อถือได้และเป็นตัวแทน โดยมีดัชนีผลกระทบด้านการอ้างอิง (Impact Factor) มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

2. ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลและวัสดุจากการศึกษาต่าง ๆ

3. มีคุณค่าในการอ้างอิงสำหรับงานวิจัยนี้

ท้ายสุด ผู้วิจัยได้เลือกงานวิจัยจำนวน 3 ชิ้นดังต่อไปนี้

(1) “การเห็นความรู้สึกที่แท้จริงในโลกอันดงาม – การสนทนาเกี่ยวกับภาพวาดทิวทัศน์ หมึกใหม่ของ Ye Jianxin” ของ Fan Di'an (范迪安)

Fan Di'an เชื่อว่าภาพวาดทิวทัศน์ของ Ye Jianxin มีลักษณะพิเศษของ “โลกที่ทรงพลัง” และแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดและพัฒนาการของจิตวิญญาณของภาพวาดทิวทัศน์แบบดั้งเดิมของจีน ผลงานของ Ye Jianxin มักใช้พู่กันอันดงามและเทคนิคการสร้างแบบจำลองอันประณีตเพื่อแสดง ความงดงามและความลึกของทิวทัศน์ ขณะเดียวกันยังถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ของศิลปินด้วย

ในบทความ เขาได้อภิปรายถึงปรัชญาทางศิลปะของ Ye Jianxin และเชื่อว่า Ye Jianxin สนับสนุน “ภาพทิวทัศน์ต้องมีอารมณ์” ผลงานของเขาไม่เพียงสร้างภูมิทัศน์ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ ยังถ่ายทอดอารมณ์และความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ อีกด้วย

บทความนี้ได้ให้คุณค่าด้านการวิจัยเกี่ยวกับผลงานของ Ye Jianxin ซึ่งเป็นศิลปินที่เป็น ตัวแทนของศิลปะหมึกแบบใหม่ และการวิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์และสุนทรียศาสตร์ในนั้นล้วนมี คุณค่ามากสำหรับงานวิจัยนี้ ขณะเดียวกัน บทความนี้ก็เป็นบทความที่เชื่อถือได้ในสาขาศิลปะหมึก ใหม่ ที่สามารถนำเสนอมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับศิลปะหมึกใหม่ได้ในระดับหนึ่งซึ่งสามารถนำมา เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทิศทางของการวิจัยนี้ได้ ในทางกลับกัน บทความนี้ยังสามารถขุดเจาะการ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบที่ขาดในงานวิจัยนี้ได้อีกด้วย

(2) “ศิลปะแบบไร้หมึกของ Xu Bing: แก่นของศิลปะและการสร้างใหม่ของภาษา”

ของ Fan Di'an

บทความนี้อภิปรายถึงแก่นของศิลปะและการสร้างใหม่ของภาษาของผลงานไร้หมึกของ Xu Bing (徐冰) จากมุมมองของปรัชญาศิลปะ บทความนี้เชื่อว่าผลงานไร้หมึกของ Xu Bing ไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายและนวัตกรรมสำหรับเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็น การปรับความคิดและสร้างรูปแบบภาษาศิลปะและรูปแบบการแสดงออกอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความคิดสร้างสรรค์และความคิดอันลึกซึ้งของศิลปิน

บทความนี้สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงด้านกรณีศึกษาสำหรับงานวิจัยนี้ โดยสังเกตและ วิเคราะห์ว่าศิลปินภาพวาดหมึกดำเนินการทดลองกับวัสดุหมึกชนิดใหม่อย่างไร ซึ่งคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ และอ้างอิงสำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่ได้วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหา เฉพาะแต่กลับเป็นเหมือนรายงานการสำรวจขนาดใหญ่ โดยส่วนมากเป็นการบรรยายเนื้อหา และมีการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย เช่นนั้นแล้ว งานวิจัยนี้จะให้ความสนใจกับข้อบกพร่องเชิงวิเคราะห์ของ บทความนี้ขณะที่ศึกษาในส่วนของ การสำรวจเพื่อให้การวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น

(3) จากภาษาวัตถุ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปจนถึงวิธีการรับรู้และสาขาของปัญหา:

อภิปรายมุมมองของ “ภาพวาดหมึกใหม่” ของ Hu Bin (胡斌)

บทความนี้พยายามเริ่มต้นจากความคิดเห็นของนักวิจารณ์ศิลปะเกี่ยวกับแนวคิด เอกลักษณ์ สถานการณ์ และวิวัฒนาการของการวาดภาพด้วยหมึกจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้อภิปรายสู่การวาดภาพด้วยหมึก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบด้วย แนวความคิด “ภาพวาดจีน” ไปจนถึง “ภาพวาดด้วยหมึก” และ “การทดลองหมึก” และเบาะแสสำหรับการสร้างสรรค์จากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและ แนวความคิดไปจนถึงการกลับไปสู่แนวความคิดที่หลากหลายและแรงจูงใจทางวัฒนธรรมในความ ดั้งเดิม ด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวาทกรรมเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของ “ภาพวาดหมึก ใหม่” ในที่สุดเราก็สามารถเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของมันได้ ตั้งแต่การอภิปรายเกี่ยวกับ เทคนิคการแสดงออก ภาษาที่เป็นทางการ ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม ไปจนถึงการศึกษาวิธีการรับรู้และสาขาปัญหา

บทความนี้สามารถให้คุณค่าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาตลาดสิ่งแวดลอมที่ศิลปะหมึกใหม่ในปัจจุบันต้องเผชิญ การประยุกต์ใช้ที่พยายามและการวิเคราะห์ลักษณะของหมึกใหม่และวัสดุใหม่ใน ประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียงงานวิจัย ขนาดเล็กและไม่ได้เจาะลึกในการวิจัยการจำแนกประเภทและการวิเคราะห์เอกลักษณ์และค่านิยม เช่นนั้นแล้วงานวิจัยนี้จะช่วยชดเชยในส่วนนี้และเติมเต็มช่องว่างของการวิจัยเชิงลึก

สรุป : ตามที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษาเนื้อหาของบทนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมและภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ โดยในประการแรก ผู้วิจัยได้รับข้อมูลแนวคิดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ทำให้การวิจัยมีข้อมูลเบื้องต้นในการรองรับ ประการที่สอง นักวิจัยยังได้รับทฤษฎีและแนวคิดที่ค่อนข้างครอบคลุม ซึ่งทำให้การวิจัยในบทต่อ ๆ ไปมีการรองรับโดยทฤษฎีและนโยบาย ประการที่สาม ผู้วิจัยได้รับรู้สถานการณ์วิจัยในปัจจุบันสำหรับสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้ส่วนที่ใช่ในการอ้างอิงหรือนำไปใช้จากบทความหลายบทที่เป็นตัวแทน และในขณะเดียวกันก็ทำการตรวจสอบข้อบกพร่องและทำการแก้ไขด้วย

บทที่ 3

การศึกษาผลงานของศิลปินหมึกจีนรุ่นใหม่และการสร้างสรรค์ผลงาน

ภูมิหลัง

ถ้ากล่าวถึงภาพวาดจีน เรามักจะต้องกล่าวถึงคำสำคัญคำหนึ่ง กล่าวคือ "ภาพวาดหมึกจีน" ในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาช่วงหนึ่ง ภาพวาดจีนใช้พู่กันเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 หลิวกั๋วซงของไต้หวันได้สนับสนุนนวัตกรรมของภาพวาดหมึกจีน โดยเขาได้นำเสนอ "การปฏิบัติศิลปะภาพวาดหมึกจีน" "ความสำคัญของพู่กัน" และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างสุนทรียภาพแบบใหม่ให้กับภาพวาดหมึกจีน ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ที่กล่าวถึงมีจุดเริ่มต้นหลัง "การปฏิวัติวัฒนธรรมจีน" โดยได้เริ่มต้นจากบทความ "สิ่งที่ผมได้เห็นในภาพวาดจีน" ของหลี่เสี่ยวซาน ในปี ค.ศ. 1985 นักวิจารณ์สมัยปัจจุบันเห็นด้วยในแนวคิดของ "ภาพวาดหมึกจีน" มากกว่า "ภาพวาดจีน" เลยทำให้ได้ค่อย ๆ เผยแพร่ออกไป การทดแทนนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดั้งเดิมของ "ภาพวาดจีน" ในบางประการ แนวคิด "ภาพวาดจีน" เป็นการเน้นย้ำวัฒนธรรมและศิลปะในพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมและศิลปะของตะวันตก โดยมีลักษณะเฉพาะด้านภาษาและนัยยะทางปัญญาของภาพวาดจีนดั้งเดิมอยู่ด้วย สิ่งนี้จะเป็นข้อจำกัดศิลปินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อ ภาษา และคุณค่า เนื่องจากความต้องการนี้ ในวงการศิลปะจึงมีปากเสียงที่ให้ "ภาพวาดหมึก" แทนที่ "ภาพวาดจีน" เกิดขึ้น

แต่จาก "ภาพวาดจีน" กลายเป็น "ภาพวาดหมึกจีน" นั้น ดูจากภายนอกเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วได้เปลี่ยนจาก "วัฒนธรรม" เป็น "วัสดุ" แนวคิด "ภาพวาดหมึกจีน" สอดคล้องกับบทบาททางศิลปะในปัจจุบัน ทำให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ยังคงมีความเป็นเฉพาะตัว ไม่ว่าในด้านเทคนิค ภาษา วิธีการ แสดงออก หรือการสะสมของนัยยะและความรู้ ล้วนแตกต่างจาก "ภาพวาดจีน" มาก ภาพวาดหมึกจีนดูเหมือนจะเป็นเพียงปัญหาด้านวัสดุ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว เนื่องจากการเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ศิลปินภาพวาดหมึกแนวใหม่จึงกล้าตัดทิ้งแนวคิดแบบดั้งเดิม ทำให้ความเปลี่ยนแปลงด้านภาษาตลอดจนจิตวิญญาณมีความเป็นไปได้มากขึ้น (Hu Bin, 2020)

และมีนักวิจารณ์บางคนให้ความสำคัญกับปัญหาด้านจิตวิญญาณของภาพวาดหมึกจีน เช่น เย่เจี้ยนซินเห็นว่า "มองภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่เป็นการทดลองรูปแบบใหม่ของจิตวิญญาณทางภาพวาดหมึกจีน หลัก ๆ แล้วอิงจากจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่หรือได้เผยแพร่ออกของผลงานประเภทนี้ แต่ไม่ใช่วิธีการสร้างสรรค์โดยละเอียดของภาพวาดหมึกจีน" นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นเกี่ยวกับ

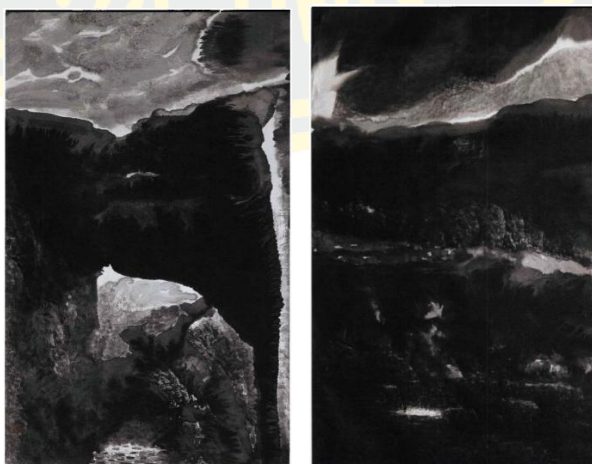
"จิตวิญญาณของภาพวาดหมึกจีน" ในภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมว่า "ในขอบเขตอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ สุนทรียภาพที่ยั่งยืนที่สุดคือการแสดงออกของจิตวิญญาณ" จิตวิญญาณแบบนี้คือ "จิตวิญญาณแนวใหม่" ที่ทะลุขอบเขตดั้งเดิม และผสมผสานมนุษยนิยมสมัยใหม่ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางเข้าไป จริง ๆ แล้วมีหลายคนไม่ยอมมองภาพวาดหมึกจีนเป็นเพียงวัสดุ แต่ได้มองว่าวัสดุนี้แสดงให้เห็นถึงนัยยะทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่ง หวังว่าจะได้เชื่อมโยงกับเส้นชีวิตทางจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมด้วยวัสดุนี้ และในขณะที่เดียวกันได้เพิ่มเนื้อหาใหม่และการสำรวจใหม่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และคุณค่าในปัจจุบัน

หลังจากย้าย "ภาพวาดจีน" ไปเป็น "ภาพวาดหมึกจีน" แล้ว ด้วยการใช้ภาพวาดหมึกจีนในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงมีนักวิจารณ์ให้นิยามกับ "ภาพวาดหมึกจีน" อย่างต่อเนื่อง เช่น "แนวใหม่" "ร่วมสมัย" "ทดมอง" "ทันสมัย" "เมืองทันสมัย" "แนวคิด" เป็นต้น แต่คิดว่าคงไม่มีแนวคิดไหนที่เกิดความขัดแย้งมากมายเท่า "ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่" (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาพวาดหมึกจีนทดลอง) แต่สำหรับขอบเขตและและวัตถุประสงค์ของ "ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่" ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกัน นักวิชาการด้านการวิจัยเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็น "แนวคิดที่เคลื่อนไหวที่มีการพัฒนาและไม่แน่นอน" รวมไปถึงสำรวจการทดลองภาพวาดหมึกจีนที่เป็นนามธรรมและไม่เป็นนามธรรม แต่เมื่อผ่านกาลเวลาไปกลับเบี่ยงเบนไปจากความหมายดั้งเดิมและกลายเป็นคำนิยามของภาพวาดหมึกจีนนามธรรมโดยทั่วไปแล้ว "ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่" ที่รู้จักกัน จะหมายถึงภาพวาดหมึกจีนที่เป็นนามธรรมในปลายปี ค.ศ. 1990 โดยนักวิจารณ์ได้ใช้แนวคิดของ "ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่" และ "การทดลองภาพวาดหมึกจีน" ไปต่อ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของปรากฏการณ์การวาดภาพหมึกจีนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และการรับรู้ที่แตกต่างกันได้นำไปสู่รูปแบบและระบบของการพัฒนาภาพวาดหมึกจีนอีกด้วย

ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่สามารถสรุปได้เป็นสามด้าน อันได้แก่ ภาพวาดหมึกจีนที่แสดงออกโดยเน้นการสำรวจจิตวิญญาณ ภาพวาดหมึกจีนแบบนามธรรมที่เน้นการทดลองภาษา และการวาดภาพหมึกจีน "แบบไม่เป็นทางการ" ที่ใช้แนวคิดสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนลักษณะของภาพวาดหมึกจีนในแง่แสดงออกนั้นมีอัตลักษณ์ดังนี้ การสร้างรูปแบบที่แปลกประหลาด การผสมผสานของสีเส้น วิธีการวาดที่เปิดกว้างทำให้เกิดการดูตึงสายตาที่แข็งแกร่ง เมื่อพูดถึงการวาดภาพหมึกจีนแบบนามธรรม วิวัฒนาการแบ่งออกเป็นสามทิศทาง ได้แก่ การวาด หมึก และการประกอบ

วิเคราะห์ผลงานของเย่เจี้ยนซิน

ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ของเย่เจี้ยนซินมีความอลังการและเป็นธรรมชาติ ภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำของเย่เจี้ยนซินตระหนักถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณของภาพวาดหมึกจีน และยังเข้าใจแนวคิดหลักของ"จิตวิญญาณ"และ"ลมปราณ"ในภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำมากเป็นพิเศษ ในผลงานเขานำ"ลมปราณ"ผสมเข้าไปในภาพ จึงได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำ อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงบุคลิกและนิสัยในตัวอย่างชัดเจน ในระหว่างที่เรียนรู้ภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำได้ทำความเข้าใจและยกระดับวิชาแบบดั้งเดิมนี้จากระดับ"เครื่องมือ"ไปยังระดับ "จิตวิญญาณ" "ชุดผลงานจิตวิญญาณภูเขา"ที่เย่เจี้ยนซินสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 1990 เป็นชุดผลงานที่เป็นตัวแทนมากที่สุด ในผลงานที่แบ่งแยกสีขาวดำอย่างชัดเจนและอลังการของเขา ประกอบด้วยจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมอันล้ำลึก ในภาพไม่มีการวาดที่ดูไม่เข้ากันหรือเด่นกว่าบริเวณอื่น แต่ดูเสมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวและมีความมีชีวิตชีวา บนพื้นฐานนี้ เขายังได้ผสมผสานความละเอียดอ่อนเข้ามาในผลงาน ทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น ในด้านจัดองค์ประกอบภาพ เย่เจี้ยนซินไม่ได้ใช้องค์ประกอบคลาสสิกแบบดั้งเดิมและลักษณะเฉพาะของภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำ แต่ได้ใช้ภาพแนวขวาง แนวขนาน แนวกระจาย และแนวรวบรวมเป็นส่วนใหญ่ แม้กระทั่งยังมีการใช้บางอย่างที่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการวาดภาพภูเขาและแหล่งน้ำ รูปภาพมักใช้การเปรียบเทียบระหว่างกว้างใหญ่ กระจัดกระจายและ หนาแน่น นำวัตถุที่อยู่ในเปอร์สเปกทิฟโฟกัสวางในเปอร์สเปกทิฟแบบกระจายหรือในองค์ประกอบแนวระนาบ ขยายความรู้สึกรวมของทิวทัศน์ในภาพวาด เสริมสร้างบรรยากาศทางอารมณ์อย่างมาก เส้นหลักในผลงานบางชิ้นของเขามักจะเอียงออกจากมุมล่างของภาพ ทะยานตรงสู่เมฆและท้องฟ้าราวกับมีดตัดผ่านท้องฟ้า โครงสร้างของภาพดูน่าตื่นตาตื่นใจ (Fan Dian, 2020)

ภาพที่ 3-1 ชุดผลงานจิตวิญญาณภูเขาของเย่เจี้ยนซิน

(<http://pai.meishujia.cn/app/252-view-27750.shtml>)

ภาพที่ 3-2 ชุดผลงานภูเขาและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเย่เจี้ยนซิน
(<http://pai.meishujia.cn/app/252-view-27750.shtml>)

การวิเคราะห์ผลงานของเถียนหลี่หมิง

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของรูปแบบภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ บนพื้นฐานที่เรียนรู้และดูดซึมปรัชญาและแนวคิดสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมของจีนโบราณแล้ว เถียนหลี่หมิงยังได้ผสมกับแนวความคิดที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะเฉพาะตัวของเขา และคืนสู่ต้นกำเนิดของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม คุณสมบัติที่โดดเด่นทุกประการในผลงานของเถียนหลี่หมิงล้วนสามารถค้นพบต้นกำเนิดที่สอดคล้องกันในสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมของจีนโบราณและภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม "วิธีการวาดแบบล้อมหมึก" ที่เขาสร้างขึ้นแสดงให้เห็นถึง "ไฟเบลอ" ในด้านภาพวาดหมึกจีน เป็นแสงทางจิตวิญญาณประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะธรรมชาติกับมนุษย์ ได้กล่าวถึง "จิตใจ" ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งเป็นการสืบทอดสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมของจีนโบราณ เพื่อมุ่งเน้นชีวิตในแบบศิลปะ การแสดงออกหลัก ๆ ของรูปแบบศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ของเถียนหลี่หมิง จะแสดงให้เห็นในแนวคิดด้านสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ นวัตกรรมทางเทคนิค และการแสดงออกทางศิลปะในผลงาน โดยในผลงานของเขาเราสามารถได้เห็นการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่ เผยให้เห็นถึงรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์

ประการแรก ในการเลือกหัวข้อในการวาด ผลงานของเถียนหลี่หมิงเน้นทิวทัศน์ธรรมชาติ ภาพบุคคลและวัตถุหนึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวาด เขาถนัดในการสังเกตความงามของธรรมชาติ วาดภูเขา แหล่งน้ำ ดอกไม้ และทิวทัศน์อื่น ๆ ได้เสมือนจริง ในด้านภาพบุคคล เขาเน้นการแสดงออกอารมณ์ภายในของตัวละคร โดยใช้เส้นเรียบง่ายและสีที่สง่าเพื่อวาดโครงร่างและลักษณะของตัวละคร ในผลงานวัตถุหนึ่ง เถียนหลี่หมิงจะใช้สิ่งของที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเป็นวัตถุในการวาด ใช้วิธีการจัดองค์ประกอบที่แปลกใหม่และสีสันทึ่มแอม แสดงถึงความสวยงามของวัตถุหนึ่ง

ในด้านเทคนิค เถียนหลี่หมิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างกล้าหาญ นำเทคนิคการวาดของภาพวาดหมึกจีนรูปแบบดั้งเดิมผสมผสานกับวิธีการวาดของสมัยปัจจุบัน เขาค้นเคยกับการใช้ส้บัตหมึก ส้บัตสี และเทคนิคต่าง ๆ ทำให้ภาพมีสีสันทากหลายมากขึ้น และในขณะเดียวกันเขายังได้ใช้เทคนิคโครอสคูโร เทคนิคทัศนียภาพและเทคนิคอื่น ๆ ผสมผสานเข้าไปในภาพวาดหมึกจีน ให้ภาพมีความเป็นมิติมากขึ้น ในด้านการใช้พู่กัน เถียนหลี่หมิงเน้นความราบรื่นและน้ำหนักของเส้น ทำให้เส้นมีสไตล์ของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม และยังมีความเรียบง่ายของศิลปะสมัยใหม่อีกด้วย การใช้สีของเถียนหลี่หมิงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจน การมักจะใช้สีพื้นและสีตัดกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อแสดงอารมณ์และความหมายที่เฉพาะเจาะจงในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ในผลงานภาพบุคคลของเขา สีน้ำเงินขนาดใหญ่บ่งบอกถึงโลกในใจที่สงบและลึกซึ้ง ส่วนสีเหลืองสว่างบ่งบอกถึงนิสัยที่อบอุ่นและ

ร่าเริงแจ่มใส จากการแสดงความหมายผ่านสี เถียนหลี่หมิงได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเข้าไปในผลงาน เกิดความร่วมอารมณ์กัน

ภาพที่ 3-3 เถียนหลี่หมิง “ปาติลาจารย์”

(<https://yangbo.cctv.com/2022/06/22/ARTI6uuwvtRzawqNLI7o36E220622.shtml>)

ภาพที่ 3-4 เถียนหลี่หมิง "สี่เขียว" (<http://hb.dzwww.com/p/pbYYxTihDG9.html>)

การใช้สีของเถียนหลี่หมิงเน้นการผสมผสานระหว่างสีและหมึก บนพื้นฐานของภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิม การแทรกซึมและการผสมผสานระหว่างสีและหมึกกลายเป็นรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์ การผสมผสานแบบนี้ทำให้ผลงานมีความเป็นมิติและการแบ่งชั้นอย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันยังขยายขอบเขตการแสดงสีของภาพวาดหมึกจีนอีกด้วย ในผลงานของเถียนหลี่หมิง เราสามารถเห็นการผสมผสานกันระหว่างหมึกและสี กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่มีสไตล์แบบดั้งเดิมและสไตล์สมัยใหม่ (Liu Yuanjiang, 2021)

นอกจากนี้ การใช้สีของเถียนหลี่หมิงให้ความสำคัญกับภาพเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยเฉพาะการใช้สีเขียว สีส้ม สีส้มอ่อน ความสว่าง ความมืด ระดับความบริสุทธิ์ของสี และความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบอื่น ๆ ในผลงานของเขา ทำให้สร้างประสบการณ์การมองเห็นที่มีจังหวะชนิดหนึ่ง จังหวะของสีแบบนี้ทำให้ผลงานมีความงามแบบเคลื่อนไหว ในขณะที่ผู้ชมดูผลงาน สามารถรับรู้ถึงความเปลือยเปลีนทางการมองเห็น

ภาพที่ 3-5 เถียนหลี่หมิง"ภาพนภาพและชลธาร"

(<http://hb.dzwww.com/p/pbYyxTihDG9.html>)

วิเคราะห์ผลงานของสวีปิง

สวีปิงเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงของวงการศิลปะร่วมปัจจุบันของจีน ผลงานของเขาขยายไปทั้งในด้านการวาดภาพ รูปปั้น อนุสรณ์ การถ่ายรูปลักษณ์และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ในการออกแบบผลงาน สวีปิงได้ลองใช้สื่อใหม่และเทคนิคมากมาย เพื่อใช้มุมมองและแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดความขัดแย้งกับสังคมยุคใหม่ ผลงานของเขา "เกาก่าง" และชุดผลงาน "ปิงซาน" ล้วนแสดงถึงการปรับโครงสร้างใหม่และนวัตกรรมของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม ในปี ค.ศ. 2004 สวีปิงได้เป็นศิลปินประจำถิ่นที่สถาบันการศึกษาเบอร์ลินอเมริกา และได้รับคำเชิญจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเยอรมนี ที่ให้ไปจัดนิทรรศการผลงานส่วนตัว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ของสะสมมากถึง 90% ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ถูกทหารของสหภาพโซเวียต ย้ายไปที่สหภาพโซเวียต สิ่งที่เหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์มีเพียงรูปของงานศิลปะที่สูญหายไปบางอย่าง สวีปิงอยากสร้างผลงานใหม่ที่ผสมผสานกับประวัติศาสตร์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงเลือกรูปของภาพวาดโบราณที่สูญหายไปสามชิ้นมาเป็นตัวอย่าง และทำการสร้างสรรค์ใหม่

ภาพที่ 3-6 ผลงานของสวีปิง 1 (<https://art.icity.ly/events/wj0eqbp>)

ภาพที่ 3-7 ผลงานของสวีปิง 2 (<https://art.icity.ly/events/wj0eqbp>)

"เรื่องราวในเบื้องหลัง" ภาพที่แสดงออกให้เห็นไม่ใช่การผสมผสานสีทางวัตถุเพื่อจำลองผลลัพธ์แบบสามมิติ (แสงเงา ความมีมิติ เป็นต้น)แต่ประกอบกันโดยการปรับจูนรวมแสง พูตอีกนัยหนึ่งคือ : ศิลปินผสมแสงในอากาศ ส่วนแสงได้กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ และถูกบันทึกผ่านแผ่นกระจกฝ้าที่ตัดแบ่งพื้นที่ ส่วนประโยชน์ของแผ่นกระจกใสนี้ก็เสมือนเป็นแผ่นตัดแสงในอากาศ "เรื่องราวในเบื้องหลัง"สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการวาดภาพด้วยแสงรูปแบบหนึ่ง "การวาดภาพด้วยแสง"ประเภทนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการวาดภาพตะวันตกที่อิงจากพื้นฐานของสีและการแบ่งความมืด ความสว่าง แต่เหมาะสมกับภาพวาดจีนที่เน้นจินตนาการเป็นหลัก ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพวาดตะวันออกและตะวันตกกับธรรมชาติ (Li Yanping, 2022)

ภาพที่ 3-8 “เรื่องราวในเบื้องหลัง 1” แบบร่าง © สำนักงานของสวี่ปิง

ภาพที่ 3-9 TAG พิพิธภัณฑศิลป์ปะซีไห่ “เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง” สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
(<http://www.tagartmuseum.com/cn/category/article-list/detail!article-011>)

ภาพที่ 3-10 สวีปิง “เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพเขียนอีโนภูเขาชีวของโรงงานพลาสติกปักกิ่งหมายเลข 3” รูปตอนทำงาน © สำนักงานของสวีปิง
(<http://www.tagartmuseum.com/cn/category/article-list/detail!article-011>)

หวังสื่อหมิงที่เลียนแบบงานภาพวาดของคนโบราณนั้น ภาพวาดภูเขาและแหล่งน้ำของเขา ห่างไกลจากภูเขา แหล่งน้ำและธรรมชาติจริงไปเรื่อย ๆ แต่สวีปิง ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ จึงได้ เจอจุดเชื่อมต่อระหว่างภาพวาดจีนและธรรมชาติ อย่างที่เขาพูดว่า "เรื่องราวในเบื้องหลัง" สะท้อนให้เห็นว่าภาพวาดจีนและธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์แบบไหน" (Zheng Miao, 2022)

ภาพที่ 3-11 ราชวงศ์เป่ย์ซ่ง หวังเซิน “ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง”
(<https://www.douyin.com/note/7252328058005261580>)

ภาพที่ 3-12 TAG พิพิธภัณฑ์ศิลปะซีไห่ “เรื่องราวในเบื้องหลัง : ภาพยอดเขาที่ทับซ้อนกันของแม่น้ำเยียนเจียง” สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
(<http://www.tagartmuseum.com/cn/category/article-list/detail!article-011>)

ภาพที่แสดงออกในการออกแบบผลงานทางศิลปะของสวีปิง ไม่ใช่การผสมผสานสีทางวัตถุ เพื่อจำลองผลลัพธ์แบบสามมิติ (แสงเงา ความมีมิติ เป็นต้น) แต่ประกอบกันโดยการปรับจูนรวมแสง พุดอีกนัยหนึ่งคือ : ศิลปินผสมแสงในอากาศ ส่วนแสงได้กระจกระบายอยู่ในพื้นที่ และถูกบันทึกผ่านแผ่นกระจกฝ้าที่ตัดแบ่งพื้นที่ ส่วนประโยชน์ของแผ่นกระจกฝ้านี้ก็เสมือนเป็นแผ่นตัดแสงในอากาศ และผลงานของสวีปิงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการวาดภาพด้วยแสงรูปแบบหนึ่ง "การวาดภาพด้วยแสง" ประเภทนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการวาดภาพตะวันตกที่อิงจากพื้นฐานของสีและการแบ่งความมืด ความสว่าง แต่เหมาะสมกับภาพวาดจีนที่เน้นจินตนาการเป็นหลัก ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพวาดตะวันออกและตะวันตกกับธรรมชาติ

จากการสร้างสรรค์ของสวีปิง ภาพนี้จึงมีรูปลักษณ์ใหม่และหลากหลาย กิ่งก้านที่ยื่นออกมาจากด้านข้างเป็นสิ่งชี้ให้ผู้ชมไปค้นพบความเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังของภาพวาดสองมิตินี้ที่ดูเหมือนจะธรรมดา ของเสียหลากหลายที่วางกองไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ ภายใต้อิทธิพลของแสง ได้กลายเป็นทิวทัศน์ในอุดมคติที่มองเห็นได้จากด้านหน้า ไม่เพียงเท่านั้น รูปภาพภูเขาและแหล่งน้ำที่เป็นมิติรูปนี้ก็ได้เกิดเป็นฉากกัน ซึ่งเข้ากันได้ดีกับภูเขาและแหล่งน้ำที่อยู่นอกห้อง เดินอ้อมจากผลงานไป จะเจอทิวทัศน์ใหม่อีกแหล่งหนึ่ง

แนวคิดการออกแบบของผลงาน : ในภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมใช้ภูเขาและแหล่งน้ำเป็นหลัก รูปแบบการดูแบบดั้งเดิมสามารถดูได้ด้วยตาของผู้ดูเท่านั้น รูปแบบค่อนข้างจะโดดเดี่ยว ฉะนั้นคิดว่าจะใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในภาพวาดหมึกจีน เช่น แหล่งน้ำ ภูเขา และนก ใช้ข้อมูลเสียงขององค์ประกอบเหล่านี้ และใช้รูปแบบของ touchdesigner เพื่อทำการออกแบบเสียงที่สามารถมองเห็น (Sound visualization) ได้ และในขณะที่ผู้ชมเคลื่อนไหวตัวหน้าภาพวาด ควบคู่ไปกับปุ่ม arduino สามารถทำให้ภาพวาดมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์

นำภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิมมาผสมผสานกับรูปแบบการมองเห็นของเสียง (Sound visualization) เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะแบบใหม่ ผ่านการผสมผสานระหว่างคลื่นเสียงและพู่กัน วาดภาพหมึกจีนแล้ว สามารถแปลงจังหวะ โทณเสียงและอารมณ์เป็นการแสดงออกทางการมองเห็น อันเป็นเอกลักษณ์ รูปแบบศิลปะที่บูรณาการกันแบบนี้ไม่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินทางสายตาแก่ผู้ชมแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ของเสียงได้อีกด้วย เราสามารถสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างเสียงและการมองเห็นจากภาพวาดหมึกจีนในรูปแบบเสียง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ การปฏิบัติดังกล่าว

สรุป

จากการวิจัยเนื้อหาของบทนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลและเนื้อหาของศิลปินที่เป็นตัวแทนของ ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ที่ค่อนข้างครบถ้วน โดยใช้ศิลปินที่เป็นตัวแทนของภาพวาดหมึกจีนและ ศิลปินที่ทดลองวัสดุใหม่ที่ไร้พุงกันและไร้หมึกเป็นจุดตัดเข้าไป จากนั้นผู้วิจัยได้สำรวจความเป็นมา วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบันของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ และเพื่อให้ได้ รูปแบบการแสดงออกของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยด้านหมึก สี เส้น องค์ประกอบ และวัสดุทั้งห้าด้านนี้ สุดท้ายนี้ ในด้านหัวข้อของภาพวาด ผู้วิจัยได้สำรวจบรรยากาศภูมิ หลังของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่และสัญลักษณ์ทางสุนทรียภาพอย่างละเอียด เผยให้เห็นนัยยะทาง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันหลากหลาย

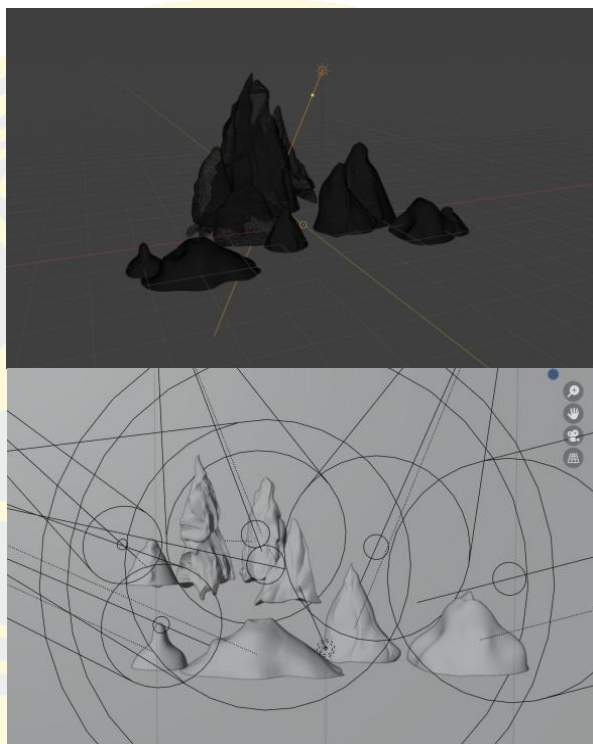
แนวคิดในการสร้างสรรค์: การกำหนดแนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน “Samsara Trace” มีที่มาจากการผสมผสานศิลปะ ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ศิลปะหมึกจีนในฐานะตัวแทนสำคัญ อย่างหนึ่งของศิลปะจีนดั้งเดิมมีรากฐานทางวัฒนธรรมและมีคุณค่าทางสุนทรียะที่ลึกซึ้ง ผลงาน สามารถสื่อความหมายแฝงในระดับลึกซึ้ง ทั้งในแง่ธรรมชาติ อารมณ์ความรู้สึก และแนวคิดเชิงปรัชญาผ่านการไหลและการซึมของน้ำหมึก อย่างไรก็ตาม ด้วยพัฒนาการของยุคสมัย ศิลปะหมึกจีน แบบดั้งเดิมกลับต้องเผชิญความท้าทายในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในยุคปัจจุบันและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจนำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนศิลปะภาพวาดหมึกจีนสู่รูปแบบที่ทันสมัย และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ แสดงความงามของศิลปะหมึกจีนดั้งเดิมไปพร้อมๆ กับการมีปฏิสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้ชมได้

1. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์: การสร้างโมเดลดิจิทัลและการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “Samsara Trace” การสร้างโมเดลดิจิทัลและการ เรนเดอร์แบบเรียลไทม์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ผลงานเป็นจริง อันดับแรก Blender ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโมเดล 3 มิติได้ถูกนำมาใช้สร้างแบบจำลองภูเขาและทิวทัศน์ ธรรมชาติในผลงานนี้ โดยใช้ Blender สร้างโมเดลดิจิทัลเพื่อเป็นพื้นฐานของภูเขาและองค์ประกอบ ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งโมเดลเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของภูเขาและสายน้ำที่พบได้ใน ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม และใช้โครงสร้างแบบสามเหลี่ยมในการแสดงคุณลักษณะเชิงนามธรรม ของรูปทรงเรขาคณิต ด้วยวิธีการสร้างโมเดลเช่นนี้ ผลงานจึงสามารถแสดงลักษณะเฉพาะของ “เทคนิคขุนผา” ที่พบในภาพวาดหมึกจีน (หมายถึง เทคนิคการวาดเส้นหรือแต้มหมึกเพื่อแสดง ลักษณะเฉพาะของภูมิทัศน์ธรรมชาติในภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิม โดยเน้นการแสดงพื้นผิวและความมี

ชีวิตชีวาของภาพเป็นสำคัญ) โดยเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบเชิงเรขาคณิตแบบร่วมสมัยเข้าไป วิธีการเช่นนี้ทำให้รูปทรงเรขาคณิตของภูเขาได้รับการนำเสนอผ่านระบบดิจิทัลและยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวและโต้ตอบในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 3-13 ภาพต้นแบบโมเดลภูเขาที่สร้างด้วยโปรแกรม Blender

2. ปฏิสัมพันธ์ด้วยเสียง: การใช้เสียงแบบเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมเอฟเฟกต์หมึกจีน

หลังจากสร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โมเดลจะถูกนำไปยังโปรแกรม

TouchDesigner เพื่อทำการเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ TouchDesigner เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบ

Node-based ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยซอฟต์แวร์นี้จะใช้ระบบ

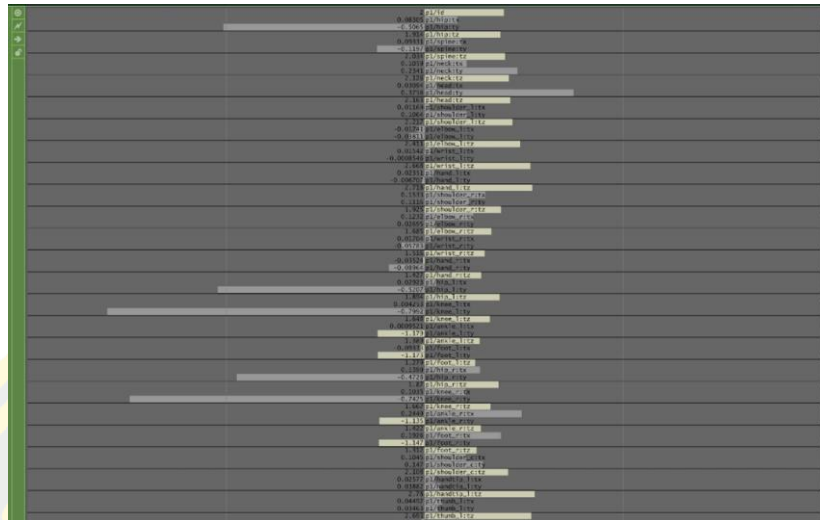
อนุภาค (Particle System) ในการจำลองการไหลและการแผ่ขยายของหมึก ในกระบวนการนี้

เซ็นเซอร์ Kinect ทำหน้าที่จับข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ชม แล้วแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น

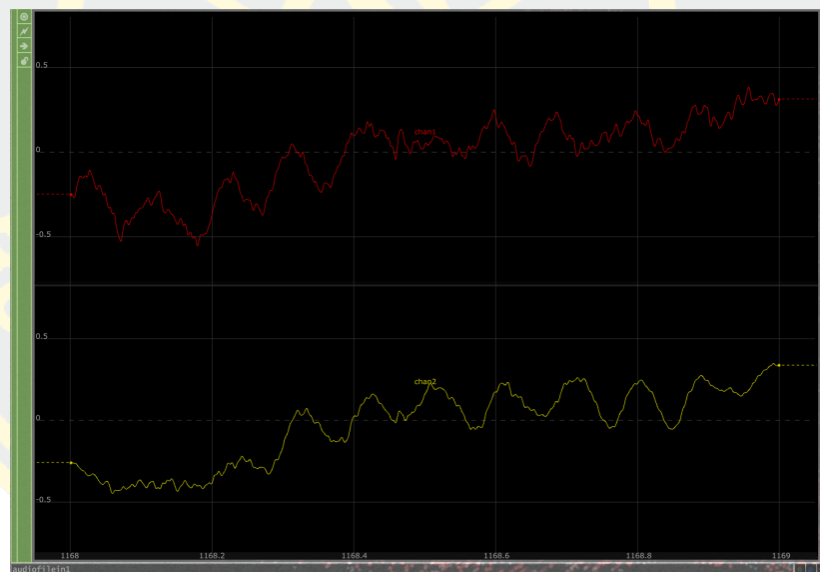
พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของอนุภาคหมึก ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้ชมขยับมือหรือ

เคลื่อนไหว รูปทรงและทิศทางของการเคลื่อนไหวของอนุภาคหมึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหว

ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเป็นเอฟเฟกต์หมึกแบบโต้ตอบที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

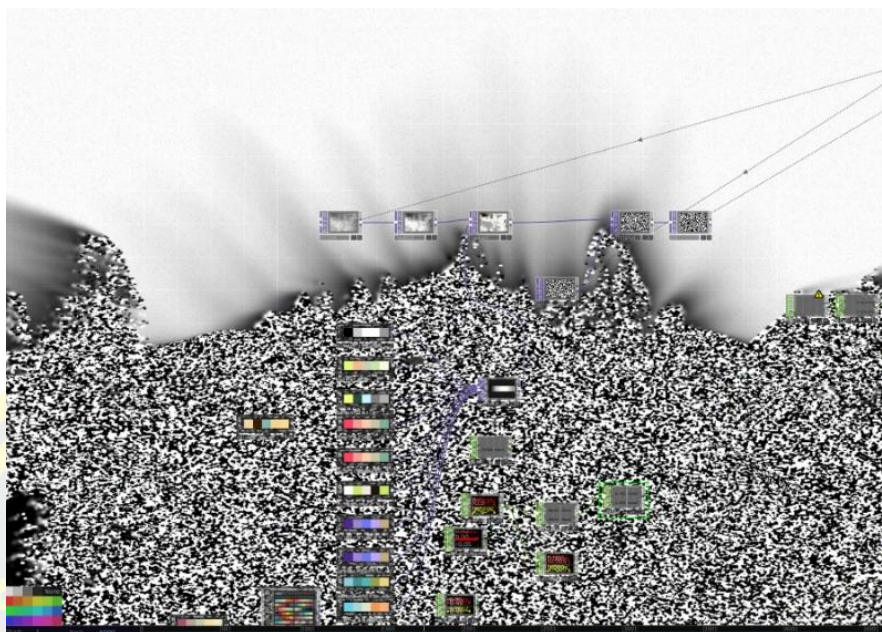

ภาพที่ 3-14 การเขียนโค้ดเพื่อเรนเดอร์อนุภาคใน TouchDesigner

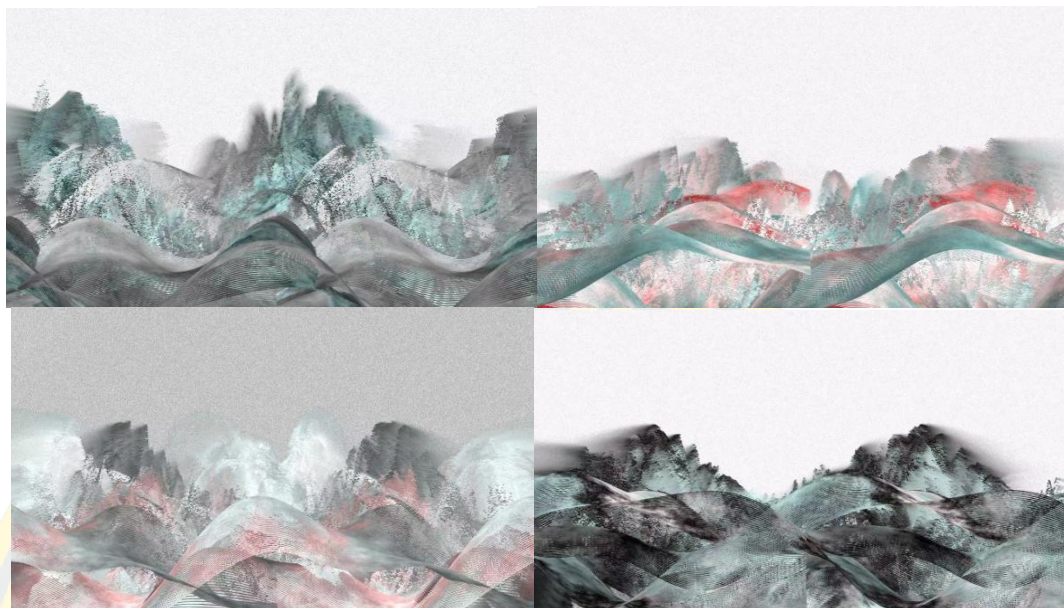
ภาพที่ 3-15 การตอบสนองของ TouchDesigner ภายใต้ระลอกคลื่นเสียง

ปฏิสัมพันธ์ด้วยเสียงส่งผลโดยตรงต่อเอฟเฟกต์ทางสายตาของผลงาน ในกระบวนการสร้างสรรค์ สัญญาณเสียงที่ถูกจับโดยไมโครโฟนจะถูกแปลงเป็นพารามิเตอร์ที่ควบคุมอนุภาคของน้ำหมึก เมื่อเสียงจากสภาพแวดล้อมหรือเสียงพูดของผู้ชมถูกบันทึกเข้ามา ระดับเสียงและความถี่จะถูกวิเคราะห์และส่งผลการแสดงออกของน้ำหมึกแบบเรียลไทม์ เช่น เสียงที่มีความถี่ต่ำจะทำให้การแผ่ขยายของน้ำหมึกช้าลง และสีของหมึกจะเข้มขึ้น ในขณะที่เสียงที่มีความถี่สูงจะเร่งให้อนุภาคของน้ำหมึกเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ทำให้น้ำหมึกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3-16 สัญญาณเสียงที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวของการแยกโครงสร้างโมเดลภูเขา

การเพิ่มเสียงเข้าไปทำให้การแสดงผลของผลงานไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ด้านการมองเห็นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเสริมความสามารถในการโต้ตอบทางด้านการได้ยิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเสียงกับเอฟเฟกต์ทางสายตาทำให้การนำเสนอของผลงานมีความหลากหลายและมีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น สามารถมอบประสบการณ์การดื่มด่ำแบบครบทุกมิติให้กับผู้ชม นอกจากระบบอนุภาคแล้ว โปรแกรม TouchDesigner ยังมีฟังก์ชันการเรนเดอร์ภาพที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถผสมผสานระบบอนุภาคเข้ากับเอฟเฟกต์ของน้ำหมึก ทำให้เกิดลักษณะของการไหลและการซึมที่ปรากฏในภาพวาดหมึกจีน เทคนิคดังกล่าวทำให้การแสดงผลของหมึกในผลงานไม่ได้เป็นเพียงภาพนิ่งธรรมดาอีกต่อไป แต่สามารถสร้างภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมได้แบบเรียลไทม์

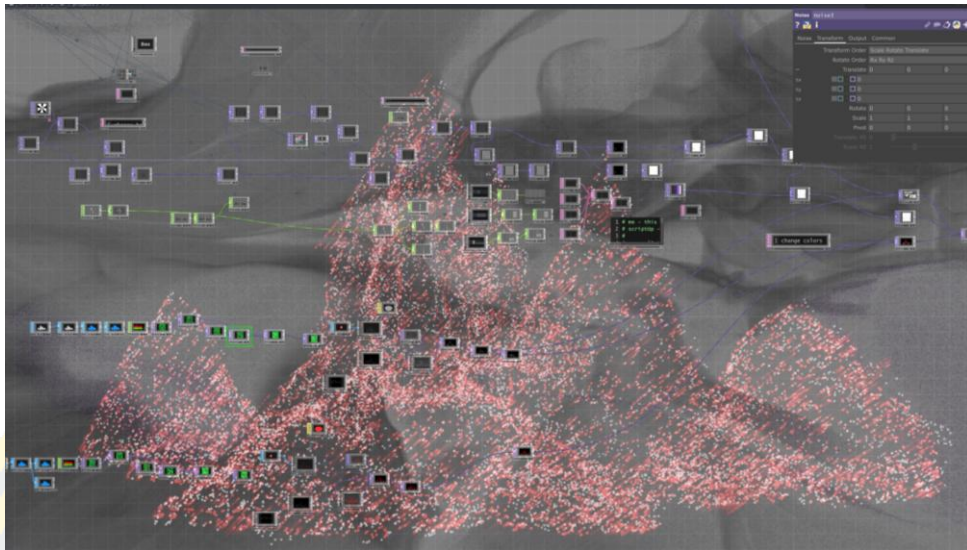

ภาพที่ 3-17 ภาพบันทึกหน้าจอแสดงการตอบสนองของสีในสภาวะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน

การผสมผสานระหว่างเสียงกับภาพทำให้ผลงานไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์เชิงโต้ตอบทางสายตาเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการตอบสนองทางการได้ยินเข้ามาด้วย ปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้ผลงานมีชีวิตชีวาและมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้ชมไม่เพียงแต่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะของผลงานได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของเสียงอีกด้วย วิธีการเช่นนี้ทำให้เสียงและการเคลื่อนไหวทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยเสริมให้เอฟเฟกต์ของหมึกมีมิติและมีความเคลื่อนไหวที่เด่นชัดยิ่งขึ้น

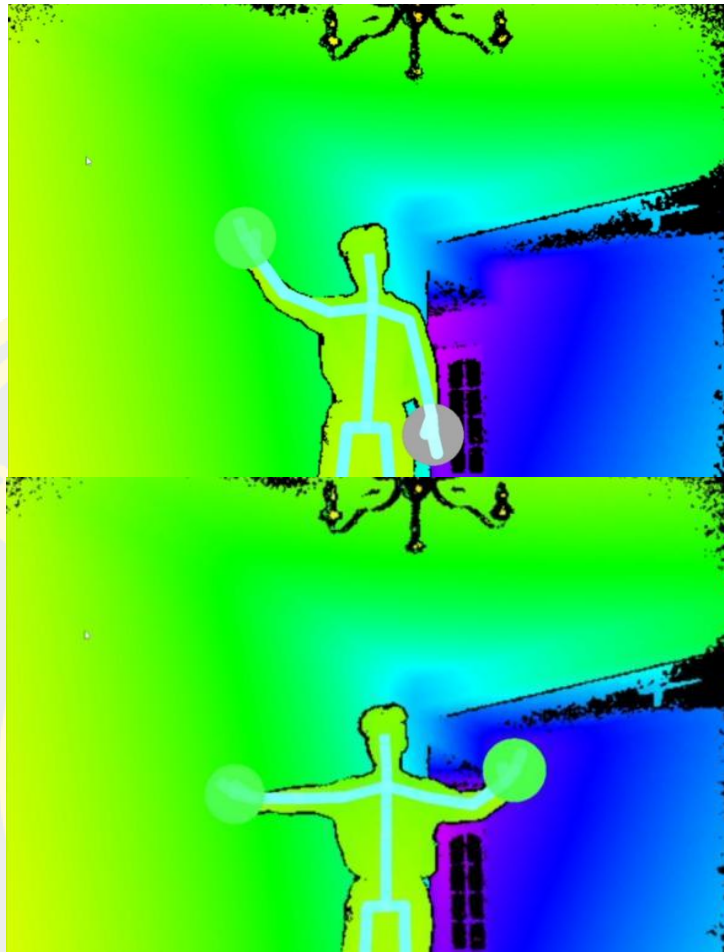
3. ปฏิสัมพันธ์ด้านการเคลื่อนไหว: ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของผู้ชมกับเอฟเฟกต์ของหมึก

ปฏิสัมพันธ์ผ่านการเคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน “Samsara Trace” เซ็นเซอร์ Kinect มีบทบาทในการจับข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ชม และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นสัญญาณที่ใช้ควบคุมอนุภาคหมึก การเคลื่อนไหวของผู้ชม เช่น การโบกมือหรือการเดินสามารถส่งผลโดยตรงต่อการแสดงผลของหมึกบนหน้าจอ ทุกพฤติกรรมของผู้ชมสามารถกระตุ้นให้อนุภาคของหมึกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป ทั้งรูปทรง ความเร็วในการแผ่ขยาย และระดับความเข้มของหมึกล้วนถูกกำหนดโดยการเคลื่อนไหวของผู้ชมแบบเรียลไทม์

ภาพที่ 3-18 แผนภาพแสดงการจับคู่ข้อมูลโครงกระดูกจากโปรแกรม Kinect ไปยังจุดยอดของโมเดลแบบเคลื่อนไหว

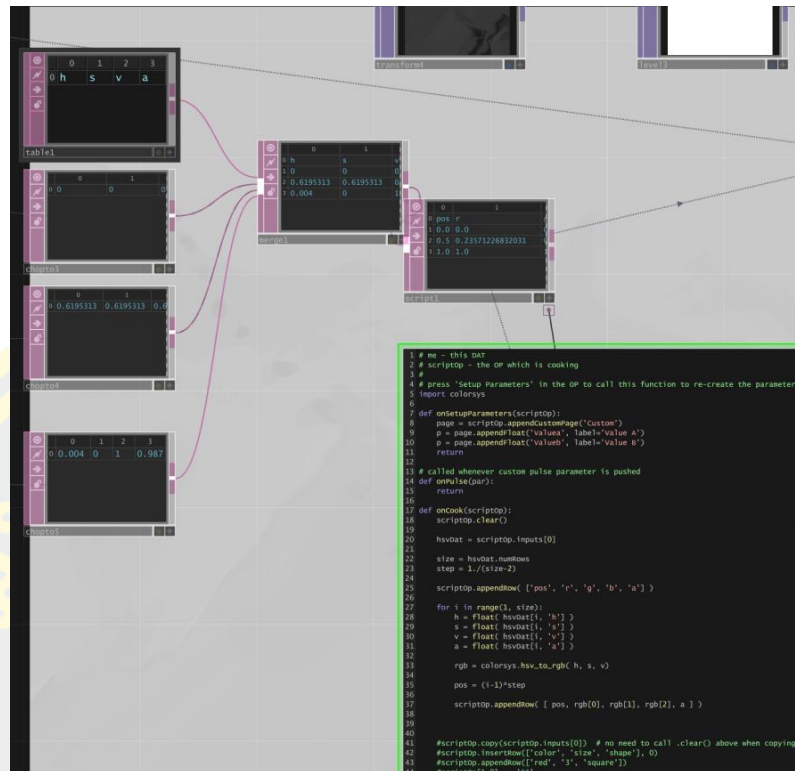
ด้วยกลไกปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ ผลงานไม่ได้พึ่งพาเพียงเจตนาของศิลปินเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมของผู้ชมทำให้ทุกครั้งที่การจัดแสดงกลายเป็นประสบการณ์สร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การเคลื่อนไหวของผู้ชมแต่ละคนส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกของหมึก ทำให้ทุกครั้งที่ผลงานถูกจัดแสดงมีความแตกต่างจากครั้งอื่น ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของผู้ชมแต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์ เอฟเฟกต์ของหมึกที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้งจึงไม่สามารถทำซ้ำได้ ความไม่สามารถคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ส่งผลให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน แทนที่จะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น

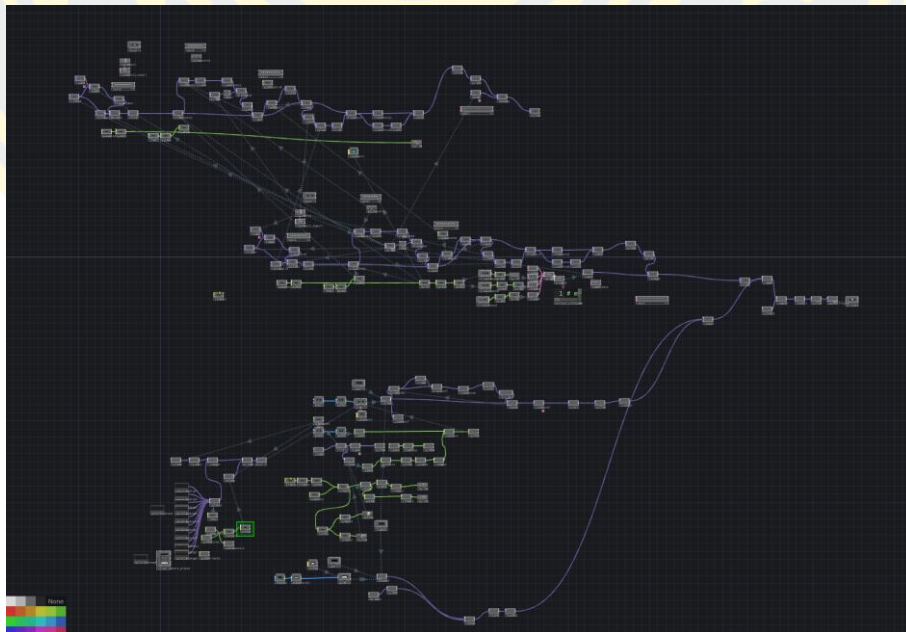
ภาพที่ 3-19 แผนที่ความร้อนแสดงการจับการเคลื่อนไหวของผู้ชมด้วยโปรแกรม Kinect

4. การสร้างลายฝีแปรงของพู่กัน: การนำองค์ประกอบเชิงสุ่มและความน่าจะเป็นเข้ามาใช้

ในผลงาน “Samsara Trace” มีการให้คำนิยามให้กับวิธีการสร้างลายฝีแปรงแบบดั้งเดิม โดยใช้ระบบอนุภาคและอัลกอริทึมเสียงรบกวน (noise algorithm) ในโปรแกรม TouchDesigner ทำให้การสร้างลายฝีแปรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงมือวาดของศิลปินอีกต่อไป แต่ถูกแปลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความน่าจะเป็น รูปทรงของฝีแปรงพู่กันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ชม ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้ชมกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้ภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพที่แสดงออกมา

ภาพที่ 3-20 ภาพหน้าจอของโหนดอัลกอริทึมการสร้างลายผีแปรของฟุ้งัน

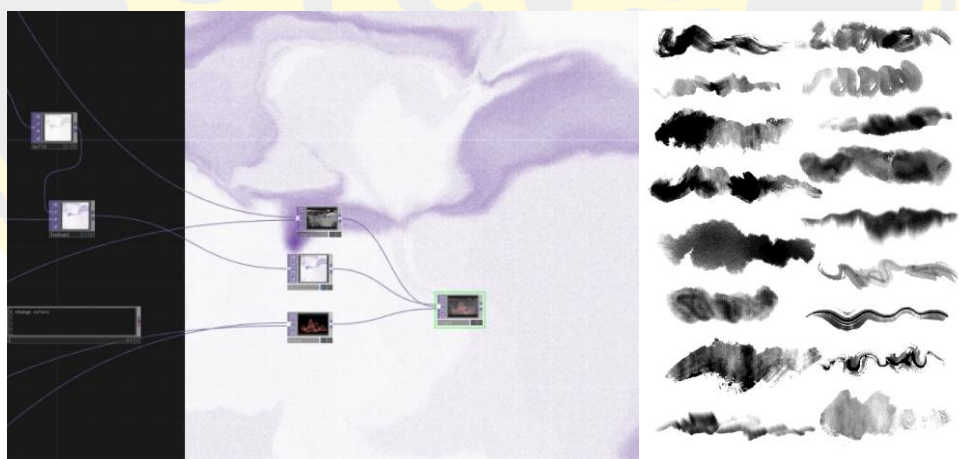
ภาพที่ 3-21 ภาพบันทึกหน้าจอของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแบบโหนด (Node-based Programming)

กระบวนการสร้างสรรค์โดยละเอียด มีดังนี้

1. การสร้างลายฝีแปรงของพู่กันแบบสุ่ม: รูปทรงฝีแปรงของพู่กันถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ชม ซึ่งจะไม่นับอยู่กับเจตนาที่ศิลปินกำหนดไว้ล่วงหน้า พฤติกรรมของผู้ชมแต่ละคนมีบทบาทชี้ขาดต่อการสร้างภาพวาดหมึกจีน ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและไม่สามารถคาดเดาได้

2. การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนไหว: ความเร็วในการกระจายและรูปทรงของหมึกถูกกำหนดโดยข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น เสียง แสง เป็นต้น) แบบเรียลไทม์ผ่านเซ็นเซอร์อินฟราเรด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อการแสดงออกของหมึกจีน ทำให้ลายเส้นที่ปรากฏเต็มไปด้วยการสุ่มและความไม่แน่นอน

3. การผสมผสานระหว่างเสียงกับการสร้างลายฝีแปรงของพู่กัน: หลังจากนำเทคโนโลยีเสียงเข้ามา การสร้างลายฝีแปรงของพู่กันของผลงานถูกควบคุมโดยเสียง ข้อมูลเสียงจากสภาพแวดล้อมหรือเสียงพูดของผู้ชมจะถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และแปลงเป็นพารามิเตอร์ เช่น ระดับเสียงและความถี่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบอนุภาคและการสร้างภาพหมึกจีน ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติของการเปลี่ยนแปลงแบบเคลื่อนไหวให้กับผลงาน

ภาพที่ 3-22 ภาพเปรียบเทียบระหว่างลายฝีแปรงของพู่กันที่สร้างด้วยอัลกอริธึมในผลงานกับลายพู่กันแบบดั้งเดิมที่วาดด้วยมือ

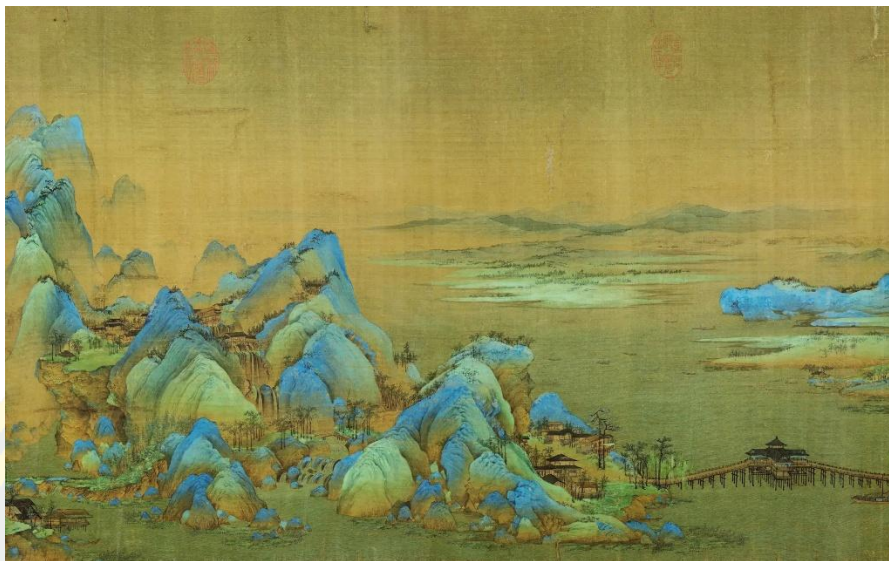
5. สี: การเปลี่ยนแปลงของสีแบบเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

แม้ว่าผลงาน “Samsara Trace” จะพยายามรื้อสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของศิลปะภาพวาดหมึกจีนขึ้นใหม่ แต่ภาษาภาพของผลงานยังคงมีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออก ซึ่งการผสมผสานและความขัดแย้งนี้ปรากฏเด่นชัดเป็นพิเศษในกลยุทธ์ด้านสี ผลงานไม่ได้ใช้โทนสีขาว ดำ และเทาแบบดั้งเดิมของศิลปะหมึกจีน แต่เลือกใช้สีเส้นที่มีความอิมพัลส์สูง เช่น สีเขียวอมฟ้า สีม่วงแดง และสีส้มเหลือง เพื่อเพิ่มความรู้สึกทันสมัยให้กับผลงาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสีในเชิงพลวัตยังคงสอดคล้องกับแนวคิดหลักของศิลปะหมึกจีนที่ว่า “พลังแห่งจิตวิญญาณ”

ภาพที่ 3-23 ภาพเปรียบเทียบขอบเขตสี RGB ในผลงานกับเม็ดสีแร่ธาตุที่ใช้กันทั่วไป

ด้วยโมดูลวงจร HSL ในโปรแกรม TouchDesigner สีในผลงานจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของการเคลื่อนไหวของผู้ชม เมื่อผู้ชมเดินช้า ๆ ภาพจะค่อย ๆ แสดงโทนสีเขียวอมฟ้า ซึ่งให้ความรู้สึกที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศแบบจิตรกรรมโบราณ “ภาพพันลี้แห่งขุนเขาและสายน้ำ” แต่เมื่อผู้ชมเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โทนสีแดงและม่วงจะเริ่มปะทะกัน ก่อให้เกิดความเข้มข้นทางสายตาที่ทรงพลังและสร้างแรงกระทบอันรุนแรงต่อการรับรู้ทางศิลปะ

ภาพที่ 3-24 ภาพพันลี้แห่งขุนเขาและสายน้ำ ของหวังซีเมิ่ง ค.ศ. 1113

การเปลี่ยนแปลงของสีแบบเคลือบไหมมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมของผู้ชม ผลงานสามารถผสมผสานศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเชิงภาพได้อย่างลงตัวผ่านการไล่เฉดสีแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้มีความรู้สึกที่ร่วมสมัยและสร้างแรงกระแทกทางสายตาอย่างเข้มข้น ทำให้ผลงาน “Samsara Trace” ค้นพบจุดสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างความเป็นดั้งเดิมและความทันสมัย

สรุป: การผสมผสานและนวัตกรรมในกระบวนการสร้างสรรค์

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน “Samsara Trace” เป็นการผสมผสานศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ โดยมีการบูรณาการกลไกเชิงโต้ตอบ การเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ และการควบคุมด้วยเสียง จนเกิดเป็นผลงานศิลปะหมึกจีนดิจิทัลที่มีมิติหลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์สูง ซึ่งความงามตามแนวสุนทรียศาสตร์ของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมยังคงได้รับการรักษาไว้ แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ศิลปะแขนงนี้มีรูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ชมไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ ส่งผลให้รูปแบบสุดท้ายของผลงานเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คำหลัก/พฤติกรรม	กลไกกระตุ้น	การเปลี่ยนแปลง ใบภาพหมึกจีน	ประสบการณ์ของผู้ชม
โนกมือ	Kinect ตรวจจับ การเคลื่อนไหวของ	สร้างลายฟุ้งๆแบบ เรียลไทม์ แล่งหมึก ที่กระจายและเวินขาว	รู้สึกมีส่วนร่วม เหมือนกำลัง“วาด ภาพในอากาศ”
เดินเคลื่อนไหว	ตรวจจับต้นฟง การเคลื่อนไหวที่ ข่องผู้ชม	ล่งก่ประกนทุบักกน ในกาฟหมึกเบลยีน แปลงตามด้านห้ง	การสำรวจแบบด้นดำ รู้สึกเหมือน “เข้าไปอยู่ใบภาพวา”
พูด / ออกเสียง	ไมโครโฟนบันทึก เสียง และประมวล ผลด้วยระบบ เสียงในภาพ	ลายหมึกกระจาย ตามกบเสียง เกิดเป็นรอยหมึก ฟุ้งหรือเบลอ	ความรู้สึกร่วนทาง ประสาถูปล้เบือน “เสียงลาบารวดาตฟใต้”
เสียงสภาพแวดล้อม ตื้น เสียงพิทัก	ตรวจจับเสียง สภาพแวดล้อม แบบเรียลไทม์	จ้งหะของหมึกใน ภาพเบเลียนโบ สีเข้บหรือจางตารุดบ	รู้สึกวา“ผลงานบียัด” และมีการหายใจ ได้
เขียน / ติ่ง	ระบบประมวลผล ข้อมูลจากหลาย คนฟัวบกัน	หมึกเคลื่อนไหวอย่างช้ ๆ แล่งกระจาย ดาบรรอบธาตี	เหมาะกับการ“รับชมร่าง ลงบ”รู้สึกถึงควา เบบและจดจาบบ ลงบ

ภาพที่ 3-25 ตารางผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ชมในผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงานภาพวาดหมึกจีนดิจิทัลเชิงโต้ตอบ

ในภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม วิธีการสร้างพื้นที่ของภาพจะเน้นประสบการณ์การชมที่ “สามารถเที่ยวชมและอยู่อาศัยได้” โดยมักใช้เทคนิคมุมมองกระจาย และการเว้นที่ว่าง ทำให้ภาพมีความเคลื่อนไหวและแฝงด้วยปรัชญา ทว่าเมื่อเข้าสู่บริบทศิลปะร่วมสมัย ศิลปินไม่ได้พึงพอใจเพียงกับรูปแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมอีกต่อไป หากแต่ใช้พื้นที่เป็นภาษาสำคัญในการแสดงออกเชิงแนวคิดและการสำรวจโครงสร้างใหม่ ๆ

ในผลงานร่วมสมัยเหล่านี้ พื้นที่ไม่เพียงแสดงออกในฐานะการจัดวางทางสายตาเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงการสร้างความสัมพันธ์ในมิติทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และสังคมไปพร้อมกัน อีกทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพก็มักถูกกำหนดให้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เฉพาะตัว กลายเป็นรหัสทางสายตา เช่น องค์ประกอบอย่างร่างกาย หน้าต่าง กรอบประตู พื้นที่สีดำ ฯลฯ ล้วนสามารถสื่อความหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการกดทับ การเฝ้ามอง หรือพรมแดนภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน วิธีการผสมผสานโครงสร้างพื้นที่เข้ากับความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ได้ขยายขอบเขตของภาษาการแสดงผลออกในศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม และสร้างระบบภาพร่วมสมัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของผลงานเหล่านี้ศิลปะร่วมสมัยอย่างเป็นระบบ บทนี้จะอ้างอิงวิธีวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและศักยภาพทางวัฒนธรรมของงานศิลปะเหล่านี้

บทนี้จะวิเคราะห์ผลงานโดยเริ่มจากสองมุมมอง ได้แก่ โครงสร้างพื้นที่และความหมายเชิงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งประเมินผ่านกรอบแนวคิด SWOT เพื่อศึกษาว่าศิลปินใช้ภาพในการสร้างรูปแบบการรับชมใหม่ บทบาททางวัฒนธรรม และกลยุทธ์ด้านสุนทรียศาสตร์อย่างลึกซึ้งได้อย่างไร

ภูมิหลังในการสร้างสรรค์

ในบริบทของศิลปะร่วมสมัย การแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะดั้งเดิม ศิลปะภาพวาดหมึกจีน ในฐานะส่วนประกอบสำคัญของศิลปะดั้งเดิมจีน ก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจาก “ภาพวาดแบบนิ่ง” แบบดั้งเดิม ไปสู่ “ประสบการณ์เชิงโต้ตอบ” การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเครื่องมือและรูปแบบของการสร้างสรรค์ศิลปะเท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิธีการแสดงผลออกของศิลปะและรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ชม ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีดิจิทัล ภาพวาดหมึกจีนจึงไม่ได้เป็นเพียงการ

แสดงออกแบบหนึ่งที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่มันได้กลายเป็นศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมิติและรูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์

ด้วยวิธีการนี้ ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดิจิทัลจึงไม่ได้เพียงรักษาแก่นสำคัญทางจิตวิญญาณและรากฐานทางวัฒนธรรมของศิลปะดั้งเดิมไว้เท่านั้น แต่ยังขยายพื้นที่ใหม่ในการแสดงออกอีกด้วย ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์แบบนิ่งเฉย แต่ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในผลงาน “Samsara Trace” การไหลซึมและการกระจายตัวของหมึกถูกเข้ารหัสใหม่ด้วยเทคโนโลยี ทำให้สามารถโต้ตอบกับผู้ชมแบบเรียลไทม์ และสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระบวนการนี้อาศัยเทคนิคการจำลองของไหล (Fluid Simulation) ระบบอนุภาค (Particle System) และการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) โดยอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ชมจะบันทึกพฤติกรรมและแปลงเป็นพารามิเตอร์เพื่อปรับการไหลและการกระจายของหมึก ส่งผลให้ลวดลายหมึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยทุกการเคลื่อนไหวของผู้ชมส่งผลโดยตรงต่อการแสดงผลของผลงาน กลไกปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยเสริมประสบการณ์การดื่มด่ำของผู้ชมอย่างมาก ทำให้พวกเขาเปลี่ยนจากผู้ชมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ โดยทุกการเคลื่อนไหวจะส่งผลต่อการนำเสนอสุดท้ายของผลงาน ทำให้เกิดประสบการณ์ทางสายตาที่เป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถทำซ้ำได้ นอกจากนี้ การตอบสนองแบบเคลื่อนไหวของหมึกสามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวและอารมณ์ของผู้ชมได้ เช่น การเคลื่อนไหวที่ช้าจะสร้างเอฟเฟกต์การไล่ระดับสีที่นุ่มนวล ขณะที่ การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอาจทำให้หมึกกระเซ็นอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผลงานในระดับที่ลึกซึ้งผ่านกระบวนการโต้ตอบ ประสบการณ์ศิลปะแบบใหม่นี้ ไม่เพียงทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสความงามของการไหลเวียนของหมึกได้โดยตรง แต่ยังขยายขอบเขตของการแสดงออกในศิลปะหมึกจีน ทำให้ศิลปะรูปแบบนี้มีชีวิตชีวาและสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยใหม่

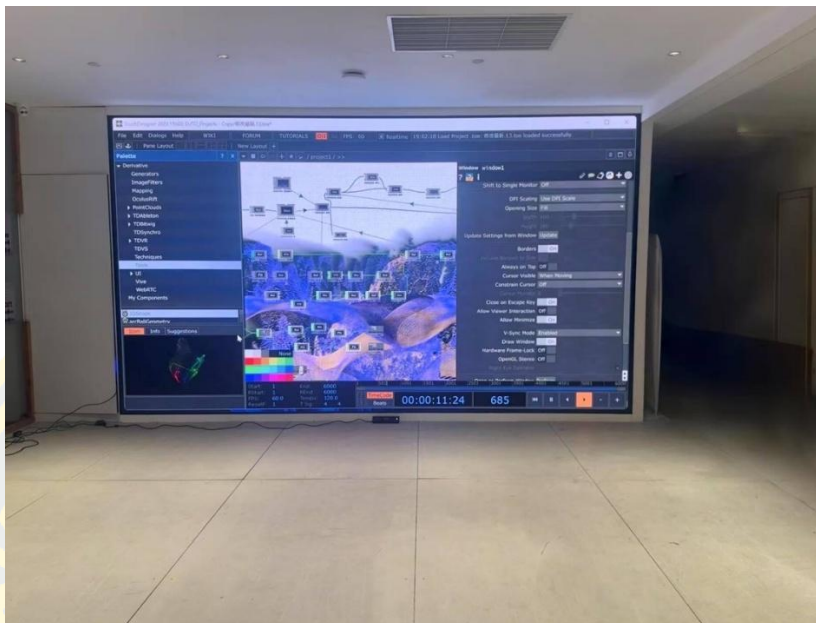
การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์กับผู้ชม

ผลงาน “Samsara Trace” เป็นผลงานศิลปะหมึกจีนแบบดิจิทัลเชิงโต้ตอบที่ผู้ชมสามารถดื่มด่ำเข้าไปในผลงานได้ การเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผลงาน ทุกครั้งที่ผู้ชมขยับแขนหรือเดินผ่าน หน้าจอจะแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวของหมึกที่มีชีวิตชีวา รูปทรงของน้ำหมึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้ชมและเสียงต่างๆ ในสภาพแวดล้อมโดยรอบ ก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลงานนี้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับลักษณะเฉพาะ

ดั้งเดิมของหมึกจีน จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของศิลปะภาพวาดหมึกจีน ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์ผลงานเท่านั้น แต่ยังคงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย การนำเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์เข้ามาช่วยให้ผู้ชมสามารถใช้การเคลื่อนไหว ตำแหน่ง และความเร็วของตนเองเพื่อส่งผลโดยตรงต่อการไหลและการกระจายของหมึก สร้างเอฟเฟกต์ทางสายตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลไกนี้ช่วยสร้าง “ความรู้สึกของการควบคุม” ในประสบการณ์ทางศิลปะ ซึ่งหมายความว่า ผู้ชมสามารถมองเห็นผลกระทบของการกระทำของตนเองที่มีต่อผลงาน ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกมีบทบาทเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ชมเปลี่ยนจากผู้ชมแบบธรรมดาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ “การควบคุม” ของผู้ชมที่แท้จริงนั้นยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความแม่นยำของระบบตอบสนองทางเทคโนโลยี วิธีการรับรู้ของแต่ละบุคคล และความชัดเจนของตรรกะในการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตสามารถใช้การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงการออกแบบเชิงโต้ตอบเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงอิทธิพลของตนเองต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้โดยตรง ส่งผลให้ประสบการณ์ทางศิลปะมีความดื่มด่ำและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์นี้ทำให้แต่ละนิทรรศการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยรักษาความมีชีวิตชีวาของผลงานศิลปะ

นวัตกรรมหลักของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การที่ผลงานไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมซ้ำอีกครั้ง แต่เป็นการทำให้ศิลปะภาพวาดหมึกจีนกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและศิลปะเชิงโต้ตอบ การเคลื่อนไหวของน้ำหมึกในผลงานไม่เพียงแสดงถึงความลื่นไหลและการแทรกซึมแบบหมึกจีนดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังผสมรวมอิทธิพลจากเสียง ทำให้ผลงานมีความรู้สึกที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมนี้ ผลงานจึงสามารถผสมผสานรูปแบบศิลปะดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน สร้างสรรค์เป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่ทั้งสะท้อนถึงความงามของศิลปะหมึกจีนดั้งเดิม และยังเติมเต็มไปด้วยความทันสมัย ในด้านการนำเสนอทางสายตา ผลงานสามารถจำลองการไหลและการกระจายตัวของหมึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้เจตสีของหมึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างอิสระระหว่างความทึบและโปร่งใส ถ่ายทอดจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมหมึกจีนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การใช้พื้นที่ว่างยังช่วยสร้างมิติของพื้นที่ ทำให้ภาพดูมีจังหวะและความต่อเนื่องส่งผ่านบรรยากาศอันลึกซึ้งของศิลปะตะวันออก นอกจากนี้ ผลงานยังผสมผสานลายเส้นของฝีแปรงแบบเคลื่อนไหว ทำให้การแสดงออกของหมึกมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น จำลองความละเอียดอ่อนของจังหวะการลากพู่กัน การหลอมรวมเชิงนวัตกรรมนี้ช่วยให้ศิลปะหมึกจีนก้าวข้ามข้อจำกัดของความเป็นภาพนิ่ง เพิ่มมิติของเวลาและการโต้ตอบ ทำให้ผู้ชมดื่มด่ำไปกับความงามของการไหลเวียนของหมึกจีน และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย

ภาพที่ 4-1 ภาพมุมมองกว้างบริเวณพื้นที่จัดแสดงผลงานและจุดที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอ

1. ทำไมต้องมีการผสมผสานศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมกับสื่อดิจิทัล

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนมาตั้งแต่โบราณกาล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางศิลปะ ศิลปะแขนงนี้ไม่ใช่เพียงรูปแบบหนึ่งของศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดแนวคิดเชิงปรัชญา ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคมยุคใหม่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบการแสดงผลของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมได้แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมในยุคปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการสร้างสรรค์ ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานของศิลปะหมึกจีนดั้งเดิมจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ศิลปินร่วมสมัยให้ความสนใจและขบคิดอยู่เสมอ

การผสมผสานศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับสื่อดิจิทัลถือเป็นการตอบสนองต่อประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น การหลอมรวมในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการขยายขอบเขตด้วยวิธีการทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในภาษาทางศิลปะและวัฒนธรรมด้วย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ ทำให้ศิลปะหมึกจีนก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปิดพื้นที่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ในแง่ของการปฏิสัมพันธ์และความเคลื่อนไหว การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้รูปแบบการแสดงผลของศิลปะหมึกจีนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาพนิ่งบนกระดาษอีกต่อไป แต่กลายเป็นผลงานที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ และมีเอฟเฟกต์เชิงเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ได้โดยตรง

ตารางที่ 4-1 การเปรียบเทียบระหว่างศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมและศิลปะหมึกจีนดิจิทัล

มิติการเปรียบเทียบ	ศิลปะภาพหมึกจีนดั้งเดิม	ศิลปะภาพหมึกดิจิทัล
บริบททางวัฒนธรรม	เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีน สื่อถึงปรัชญาและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์	พัฒนาและขยายรูปแบบการแสดงผลของศิลปะบนพื้นฐานของภาพหมึกดั้งเดิม
รูปแบบการนำเสนอ	ใช้กระดาษ ใช้น้ำหมึก และแสดงผลแบบนี้	ใช้หน้าจอดิจิทัล เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว และการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
เทคนิคที่ใช้	พู่กัน น้ำหมึก กระดาษเสียน	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น เซอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การมีส่วนร่วมของผู้ชม	ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมอย่างเฉยๆ	ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับงานศิลปะและมีผลต่อการแสดงผล
การแสดงผลทางศิลปะ	อาศัยฝีมือและการซึมของหมึกเพื่อแสดงถึงความงามของธรรมชาติ	ผสมผสานเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล เพื่อเพิ่มมิติที่ลึกซึ้งและความหลากหลาย
ช่องทางการเผยแพร่	พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และการสะสมส่วนตัว	สื่อดิจิทัล นิทรรศการออนไลน์ และพื้นที่ประสบการณ์เสมือนจริง

2. สุนทรียภาพที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนในฐานะศิลปะที่มีประวัติยาวนาน แนวคิดทางสุนทรียะของศิลปะประเภทนี้ได้หยั่งรากลึกอยู่ในปรัชญาและวัฒนธรรมตะวันออก “ความว่างเปล่า” “จังหวะทางศิลปะ” และ “การเว้นพื้นที่ว่าง” ในภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมได้ก่อให้เกิดภาษาทางสุนทรียะที่มีลักษณะเฉพาะ ภาษานี้เน้นย้ำที่ “พลังแห่งจิตวิญญาณ” กล่าวคือ ใช้การไหล การซึมผ่าน และการแผ่ขยายของหมึกจีน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความหมายแฝงทางจิตวิญญาณภายในภาพมากกว่าการแสดงผลในเชิงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างผิวเผิน แนวคิดนี้เมื่อมองอย่างผิวเผินอาจดูขัดแย้งกับแนวคิดในศิลปะดิจิทัล เช่น “พื้นที่เสมือนจริง” “ภาพดิจิทัล” และ “การมีปฏิสัมพันธ์” แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์และการเคลื่อนไหวของศิลปะหมึกจีนแบบดิจิทัลนั้นแท้จริงแล้วคือการตีความใหม่ในยุคปัจจุบันของหลักการ “ความมีชีวิตชีวา” ในศิลปะหมึกจีนดั้งเดิม

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมมักให้ความสำคัญกับความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยเน้นแนวคิดเรื่อง “ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ขณะที่ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดิจิทัลใช้วิธีการทางเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงความลึกลับของธรรมชาติเข้ากับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ก่อให้เกิดรูปแบบการแสดงออกที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น หมึกไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่เพียงบนผืนผ้าใบหรือกระดาษอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นสื่อกลางที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ และมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการเช่นนี้ ศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดิจิทัลจึงไม่เพียงแต่สืบทอดความหมายแฝงทางสุนทรียะของหมึกจีนแบบดั้งเดิมไว้เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มมิติใหม่ ๆ กับการแสดงออกอีกด้วย

ผลงาน “Samsara Trace” เป็นผลผลิตที่เกิดจากการผสมผสานดังกล่าว โดยผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เพียงรักษา “เสน่ห์แห่งหมึก” และ “พลังแห่งจิตวิญญาณ” ของศิลปะหมึกจีนเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตและการมีส่วนร่วมแบบโต้ตอบลงไปอีกด้วย ส่งผลให้รูปแบบการแสดงออกของศิลปะหมึกจีนค้นพบจุดสมดุลใหม่ระหว่างความเป็นดั้งเดิมกับความทันสมัย

3. ที่มาของชื่อผลงาน “Samsara Trace”

ชื่อผลงาน “Samsara Trace” มีที่มาจากนิทานของ “ร่องรอยแห่งวัฏสงสาร” สื่อถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์กับการจางหายและเกิดขึ้นใหม่ของน้ำหมึก ซึ่งร่วมกันก่อให้เกิดร่องรอยอันเป็นนิรันดร์ ชื่อดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนถึงแนวคิดเรื่อง “วัฏสงสาร” ในพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวงจรและความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบของชีวิตอีกด้วย การจางหายและเกิดใหม่ของหมึกก็เปรียบเสมือนชีวิตและประสบการณ์ของมนุษย์ที่คอยทิ้งร่องรอยไว้ตลอดกาลเวลา และร่องรอยเหล่านี้ก็จะได้รับการสืบทอดต่อไปในวงจรชีวิตใหม่ ซึ่งผลงานแสดงให้เห็นถึงการต่อเนื่องและการเกิดใหม่ของชีวิตจนกลายเป็นร่องรอยทางสายตาที่ดำรงอยู่อย่างนิรันดร์ผ่านเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของหมึกในลักษณะนี้

ผลงาน “Samsara Trace” ได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับวัฒนธรรม และมนุษย์กับเทคโนโลยีผ่านการแสดงออกเชิงเคลื่อนไหวของหมึก ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถสร้าง “ร่องรอย” ของตนเองที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของตนเองทั้งการเคลื่อนไหวและเสียง ซึ่งจะปรากฏอยู่บนหน้าจอ ร่องรอยเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่อย่างถาวร แต่จะค่อย ๆ เลื่อนหายไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับกระบวนการแห่งวัฏสงสาร ตัวผลงานเองก็ไม่มี “ร่องรอย” ที่ดำรงอยู่อย่างนิรันดร์ แต่จะเปลี่ยนแปลงและเลื่อนหายไปตามการมีส่วนร่วมแต่ละครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสายธารแห่งกาลเวลา

ภาพที่ 4-2 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

ภาพที่ 4-3 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

ภาพที่ 4-4 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

ภาพที่ 4-5 ภาพผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

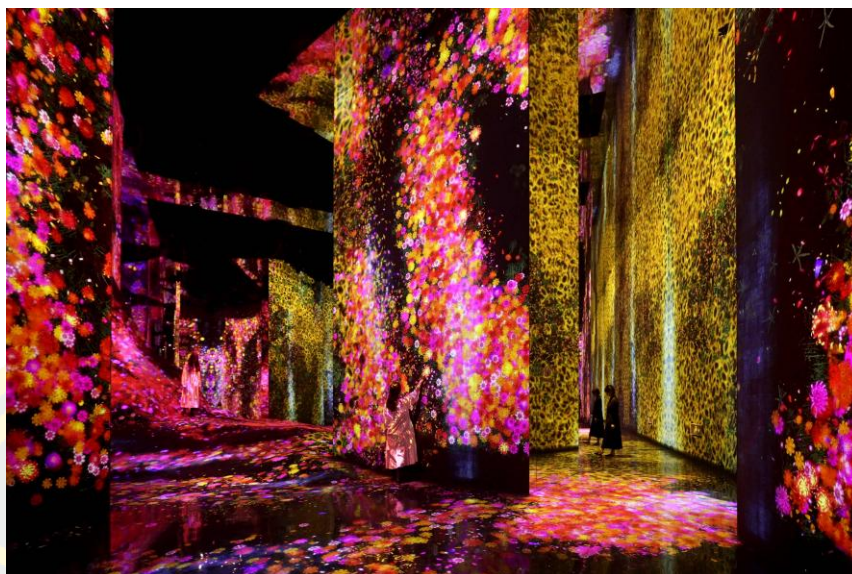

ภาพที่ 4-6 QR Code แสดงผลงาน “Samsara Trace” (Wan Shan, 2025)

4. การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับศิลปะภาพวาดหมึกจีน

เทคโนโลยีดิจิทัลได้นำความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการแสดงออกของศิลปะภาพวาดหมึกจีน โดยทลายข้อจำกัดของสื่อดั้งเดิม ผลงาน “Samsara Trace” ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีแปลงการไหล การซึมผ่าน และการแผ่ขยายของหมึกไปสู่แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ชมจนเกิดเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย การแสดงออกแบบนิ่งของหมึกจีนแบบดั้งเดิมจึงถูกแทนที่ด้วยความเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น แต่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน

ตัวอย่างเช่น ผลงานของกลุ่มศิลปินแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่าง TeamLab เช่น ผลงาน “Flower and People” ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ชมส่งผลต่อองค์ประกอบต่างๆ ภายในภาพ เป็นการเพิ่มความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ทางศิลปะ ในผลงานประเภทนี้ การมีส่วนร่วมของผู้ชมสามารถเปลี่ยนแปลงภาพที่แสดงผลได้โดยตรง ทำให้เกิดประสบการณ์ทางศิลปะที่แตกต่างจากรูปแบบศิลปะดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง

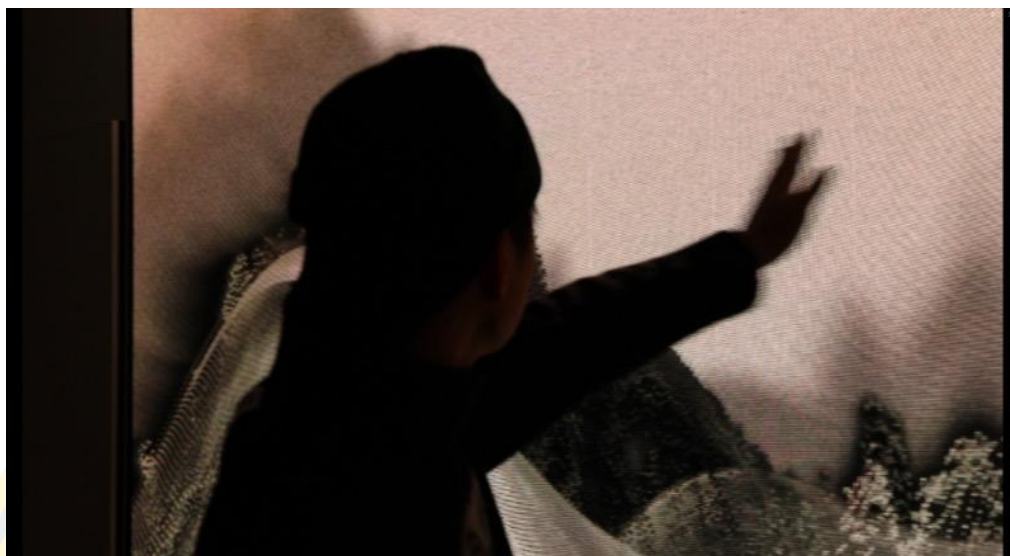

ภาพที่ 4-7 นิทรรศการของ TeamLab (<https://art.team-lab.cn>)

การผสมผสานข้ามศาสตร์ในลักษณะนี้ได้เติมพลังชีวิตใหม่ให้กับศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม ทำลายขีดจำกัดทางกายภาพของศิลปะแบบดั้งเดิม และทำให้ศิลปะภาพวาดหมึกจีนไม่ได้แสดงเพียงแต่ความงามแบบนิ่งอีกต่อไป แต่สามารถนำเสนอประสบการณ์ทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์และการตอบสนองด้วยเสียง ผลงาน “Samsara Trace” ได้นำแนวคิดเช่นนี้ไปประยุกต์ใช้กับศิลปะภาพวาดหมึกจีน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานหมึกจีนเชิงโต้ตอบที่โดดเด่นด้วยความรู้สึกที่ทันสมัยอย่างชัดเจน

ภาพที่ 4-8 ภาพเอฟเฟกต์เชิงโต้ตอบของผลงาน “Samsara Trace”

ภาพที่ 4-9 ภาพเอฟเฟกต์เชิงโต้ตอบของผลงาน “Samsara Trace”

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์: การแสดงออกทางศิลปะและคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

ในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 ประเภท ประเภทแรกคือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งดำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านสุนทรียศาสตร์ การวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม และการวิเคราะห์ปฏิกริยาของผู้ชม จากการวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้านทำให้เกิดความเข้าใจผลงานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการแสดงออกทางศิลปะ ความหมายทางสังคม และผลกระทบของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผลงาน

เพื่อให้การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่สอง ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผลงานได้อย่างรอบด้านผ่าน 4 มิติ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ SWOT ไม่เพียงสามารถระบุคุณค่าและศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาที่ผลงานอาจเผชิญในอนาคต

ตารางที่ 4-2 วิวัฒนาการทางสังคมของศิลปะหมึกจีน

ยุคสมัย	ลักษณะสำคัญ	อิทธิพลที่เกิดขึ้น
ศิลปะภาพหมึกดั้งเดิม	เน้นภาพเขียนของนักปราชญ์และลายอักษรจีน มุ่งเน้นการฝึกฝนตนเอง	วงการศิลปะค่อนข้างปิดกั้นและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชนชั้นสูง
ศิลปะภาพหมึกสมัยใหม่	ผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัย เน้นสื่อใหม่และการทดลองข้ามศาสตร์	แนวคิดทางศิลปะเปิดกว้างขึ้น แต่ยังคงอาศัยความเข้าใจในระดับหนึ่ง
ศิลปะเชิงโต้ตอบ	เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ผู้ชมกลายเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ	ศิลปะภาพหมึกแบบโต้ตอบ

1. การวิเคราะห์ด้านสุนทรียภาพ: แนวคิดทางสุนทรียะที่อยู่เบื้องหลังผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงาน “Samsara Trace” ไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนผ่านของศิลปะหมึกจีนสู่ยุคดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการตีความใหม่เกี่ยวกับแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ของศิลปะหมึกจีน ศิลปะหมึกจีนมีชื่อเสียงในด้าน “พลังแห่งจิตวิญญาณ” ซึ่งเน้นการใช้การไหล การซึมซับ และการแผ่ขยายของหมึกเพื่อถ่ายทอดพลังแห่งธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ผลงานไม่ได้พึ่งพาเพียงคุณสมบัติการไหลและการซึมซับของหมึกจีนแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ได้ใช้ระบบอนุภาคที่สร้างแบบเรียลไทม์และกลไกเชิงโต้ตอบมาเสริมสร้างให้ศิลปะหมึกจีนมีความสามารถในการแสดงออกที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ลายฝีมือของพู่กันและสีส้นไม่ได้มีหน้าที่เพียงเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสายตาเท่านั้น แต่ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสั่นไหวและการเปลี่ยนแปลงของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม ศิลปะหมึกจีนให้ความสำคัญกับความว่างเปล่าและการเว้นพื้นที่ว่าง แต่ในศิลปะหมึกจีนแบบดิจิทัล ผลงานถูกออกแบบให้เปลี่ยนแปลงเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ความชั่วขณะ” และ “ความเป็นนิรันดร์” ของศิลปะหมึกจีน ทุกครั้งที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน รูปแบบของผลงานจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความรู้สึกถึง “กระแสแห่งกาลเวลา” ที่ไม่เป็นเส้นตรงและไม่มีรูปแบบตายตัว

1.1 การวิเคราะห์ตามทฤษฎีพื้นที่

จากมุมมองของทฤษฎีพื้นที่ ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมสร้างขอบเขตการมองเห็นแบบสองมิติที่ “ผสานความว่างและความจริงเข้าด้วยกัน” โดยพื้นที่ในภาพมักถูกแสดงออกอย่างมีนัยผ่านเทคนิคการเว้นที่ว่าง ระยะใกล้ไกล และพลังแห่งลมหายใจ (ชี่ยูน) ขณะที่ในผลงาน “Samsara Trace” พฤติกรรมการโต้ตอบของผู้ชมได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างพื้นที่ พื้นที่เสมือนกลายเป็น “สนามปฏิบัติการของพฤติกรรม” ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเปิดให้มีส่วนร่วม พื้นที่เช่นนี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว แต่เป็นพื้นที่ที่ไหลเวียนและเกิดขึ้นแบบพลวัตตามกาลเวลา เสียง และการเคลื่อนไหว สะท้อนถึงการสร้าง “ความรู้สึกของสถานที่” ขึ้นใหม่ภายใต้บริบทของยุคดิจิทัล

1.2 การวิเคราะห์จากทฤษฎีสัญศาสตร์

ในเชิงสัญศาสตร์ องค์ประกอบอย่าง “ภูเขา” “น้ำ” “เมฆ” และ “ร่องรอยหมึก” ในภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมล้วนเป็นตัวแทนของนัยเชิงวัฒนธรรมและปรัชญา เป็นการทำให้แนวคิด “ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์” ในลัทธิขงจื้อและเต๋าเป็นรูปธรรม ขณะที่ในผลงาน “Samsara Trace” สัญลักษณ์เหล่านี้ได้ถูกเข้ารหัสใหม่ ตัวอย่างเช่น ร่องรอยของหมึกปรากฏในรูปของอนุภาคที่ไหลเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของภูเขาและสายน้ำแบบรูปธรรมอีกต่อไป แต่กลายเป็นระบบสัญลักษณ์ของพลังชีวิตและการไหลเวียนของจิตสำนึก ภาพที่ไม่มั่นคงซึ่งถูกกระตุ้นโดยเสียงหรือการเคลื่อนไหว สื่อถึงการแสดงออกเชิงปรัชญาร่วมสมัยของ “ความไม่เที่ยง” และ “วิภูสงสาร” ซึ่งเน้นย้ำความหมายเชิงปรัชญาที่แฝงอยู่ในชื่อผลงาน “Samsara Trace” ได้อย่างลึกซึ้ง

แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์นี้สะท้อนถึงการตั้งคำถามต่อรูปแบบการแสดงออกแบบ “นิ่ง” ของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการยกระดับประสบการณ์ของผู้ชม จากการรับชมแบบนั่งดูการมีส่วนร่วมแบบเคลื่อนไหว การแสดงออกของหมึกจีนไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ที่ศิลปินสื่อสารไปในทิศทางเดียวอีกต่อไป แต่กลายเป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม การเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ชมถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นการช่วยผลักดันให้ผลงานก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของศิลปะ

ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ผลงาน “Samsara Trace” จากทฤษฎีสัญศาสตร์

หัวข้อการวิเคราะห์	หมึกจีนดั้งเดิม	Samsara Trace	การเปลี่ยนแปลงเชิงสุนทรียะ
สื่อ	หมึก / กระดาษสา	อนุภาค / อัลกอริธึม / ปฏิสัมพันธ์	จากวัสดุจริงสู่ดิจิทัล ขยายพรมแดนสื่อ
แนวคิดด้านพื้นที่	พื้นที่สองมิติ / ช่องว่าง / ความใกล้ไกล	พื้นที่โดนามิก / ปฏิสัมพันธ์ / สร้างร่วม	พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม
การแสดงเวลา	นิ่ง / เวลาเชิงเส้น	ไม่เป็นเส้นตรง / เปลี่ยนแปลงตามเวลา	จากภาพนิ่งสู่ประสบการณ์แบบเวลาร่วม
ภาษาสัญลักษณ์	ภูเขา / น้ำ / หมึก	พลังงาน / จิตสำนึก / การเวียนว่าย	เปลี่ยนจากธรรมชาติสู่สัญลักษณ์ทางปรัชญา
บทบาทของผู้ชม	ผู้ชมแบบพาสซีฟ	ผู้มีส่วนร่วม / สร้างงานร่วม	เปิดโอกาสให้ผู้ชมเป็นผู้สร้างผลงาน
เป้าหมายทางสุนทรียะ	พลังชีวิต / ความว่าง / อารมณ์	ความเปลี่ยนแปลง / การเกิดขึ้น / ร่วมสมัย	รักษารากฐานจีนพร้อมใส่กลิ่นอายเทคโนโลยี

2. การวิเคราะห์เชิงสังคมและวัฒนธรรม: การเชื่อมโยงระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย

ผลงาน “Samsara Trace” ไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนผ่านของศิลปะหมึกจีนสู่ความเป็นสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรมของชนชั้นนำมาอย่างยาวนาน ถือเป็นรูปแบบศิลปะชั้นสูงที่มักเชื่อมโยงกับกลุ่มปัญญาชนและชนชั้นสูงในสังคม อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตของศิลปะดิจิทัล กำแพงทางวัฒนธรรมแบบชนชั้นนำนี้ค่อยๆ ถูกทำลายลง ชีตจำกัดในการเข้าถึงศิลปะลดลง ทำให้กลุ่มผู้ชมงานศิลปะขยายกว้างขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น

รูปแบบของศิลปะเชิงโต้ตอบของผลงาน “Samsara Trace” ไม่เพียงแต่ขยายกลุ่มผู้ชมศิลปะหมึกจีนจากเดิมที่จำกัดอยู่ในหมู่ผู้สนใจศิลปะแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้ชมในระดับที่กว้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลบเลือนความสัมพันธ์แบบตายตัวในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะระหว่าง “ศิลปิน—ผลงาน—ผู้ชม” ผ่านการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยี ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารอีกต่อไป แต่กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ทุกครั้งที่ผลงานถูกจัดแสดงและได้รับการสัมผัส ล้วนเป็นผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนโดยพฤติกรรม เสียง และการเคลื่อนไหวของผู้ชม วิธีการนี้ทำให้ผลงานสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมในเชิงสังคมและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ชมยุคใหม่สามารถมีส่วนร่วมในศิลปะได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ศิลปะหมึกจีนพัฒนาไปจาก

รูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม สู่รูปแบบที่มีความเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์ และมีลักษณะทางสังคมและการแบ่งปันมากยิ่งขึ้น

3. การวิเคราะห์ปฏิริยาของผู้ชม: ความหลากหลายของการมีส่วนร่วมและ

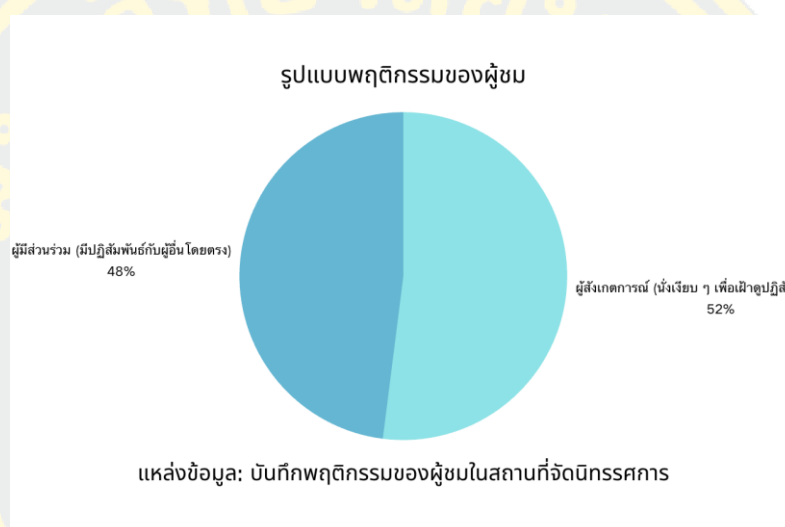
ข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วมของผู้ชมในผลงาน “Samsara Trace” ไม่ได้เป็นเพียงแค่การชื่นชมศิลปะทางสายตาเท่านั้น แต่ยังคงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะด้วย การใช้เซ็นเซอร์ Kinect ที่จับการเคลื่อนไหวของผู้ชมแบบเรียลไทม์ ทำให้พฤติกรรมของผู้ชมกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้ผลงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่ผู้ชมเดิน เคลื่อนไหวมือ หรือเปล่งเสียง การแสดงออกของหมึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมนั้น ๆ ความสามารถในการโต้ตอบในลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แนบแน่นระหว่างตนเองกับผลงานศิลปะ

ระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ผู้ชมจากช่วงอายุและภูมิหลังอาชีพที่แตกต่างกัน แสดงออกถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์การรับรู้ที่หลากหลาย กลุ่มผู้ชมวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะผู้ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน พวกเขาเข้าใจกลไกปฏิสัมพันธ์ของเซ็นเซอร์ Kinect ได้อย่างรวดเร็ว และมีปฏิสัมพันธ์อย่างกระตือรือร้นผ่านการโบกมือ เดินไปรอบๆ และแม้กระทั่งลองใช้เสียงเพื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของหมึก พวกเขาเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ตีความที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะ ขณะที่ผู้ชมวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะสังเกตมากกว่ามีส่วนร่วมโดยตรง พวกเขาเลือกยื่นดูการเปลี่ยนแปลงของผลงานจากระยะไกล และสัมผัสเสน่ห์ของการไหลเวียนของหมึกผ่านปฏิสัมพันธ์ของผู้อื่น ในแง่ของกลุ่มอาชีพ ผู้ชมที่ทำงานด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และศิลปะ แสดงความสนใจอย่างมากต่อกลไกปฏิสัมพันธ์ของผลงานและต้องการสำรวจหลักการทางเทคนิคเบื้องหลัง ในทางกลับกัน นักวิจัยด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมและผู้ที่มีใจปรัชญาเซนมุ่งเน้นไปที่บรรยากาศความงามแบบตะวันออกที่ถ่ายทอดผ่านผลงาน พวกเขาพยายามสัมผัสจิตวิญญาณแห่งปรัชญาหมึกจีนผ่านการเปลี่ยนแปลงระหว่างความว่างและความทึบ เพื่อค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งของแนวคิดเชิงปรัชญาในศิลปะแบบนี้

ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ปฏิริยาของผู้ชมมีความหลากหลาย ผู้ชมบางส่วนแสดงออกถึงความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน พวกเขาโต้ตอบกับผลงานอย่างกระตือรือร้นและเพลิดเพลินไปกับความสุขที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์นี้ ขณะที่ผู้ชมอีกส่วนหนึ่งกลับมีแนวโน้มที่จะรับชมอยู่เงียบ ๆ พวกเขาเลือกที่จะสังเกตปฏิสัมพันธ์ของผู้อื่น และสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของผลงานจากมุมมองของผู้ชมภายนอก ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในผลงานศิลปะของผู้ชมที่แตกต่างกัน และยังเผยให้เห็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสหลายประการที่มีอยู่ในผลงาน “Samsara Trace” อีกด้วย

จากผลการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดแสดงนิทรรศการ พบว่า ประมาณ 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าผลงานชิ้นนี้มี “ความล้ำยุค” ขณะที่ 55% ของผู้ชมเชื่อมโยงผลงานเข้ากับ “ภาพวาดภูมิทัศน์” หรือ “ความเป็นเซน” ข้อเสนอแนะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้ผลงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย แต่รากฐานทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของศิลปะหมึกจีนก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในจิตใจต่า่านักของผู้ชมโดยรวม นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้ชมกับตัวผลงานยังสร้างบทสนทนาทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 4-10 ผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ชม (Wan Shan, 2025)

4. วิธีการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ SWOT

เพื่อให้การวิเคราะห์มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อประเมินผลงาน “Samsara Trace” อย่างครอบคลุมทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม จึงได้นำการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการศึกษาผลงานเชิงลึก การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผลงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินความหมายและบทบาทของผลงานในแวดวงศิลปะร่วมสมัยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

จุดแข็ง (Strengths)

1. ความเป็นนวัตกรรม: การผสมผสานศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ทำให้ผลงานสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม สร้างสรรค์เอฟเฟกต์ทางสายตาและประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์

2. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์สูง: ผลงานสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ชม ทำให้การแสดงออกของหมึกมีชีวิตชีวาและหลากหลาย ส่งผลให้ทุกครั้งที่จัดแสดงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

3. ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ (Immersive Experience): การผสมผสานระหว่างเสียงและภาพ ระบบอนุภาคที่สามารถสร้างแบบเคลื่อนไหว และเทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยสร้างความรู้สึกดื่มด่ำให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสูง: ผลงานอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซ็นเซอร์ Kinect และระบบเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาด้านอุปกรณ์หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค

2. มีอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับบางกลุ่มผู้ชม: ผู้ชมบางส่วนอาจไม่คุ้นเคยกับรูปแบบศิลปะเชิงโต้ตอบ ทำให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ความรู้สึกร่วมมีส่วนร่วมกับผลงานลดลง

โอกาส (Opportunities)

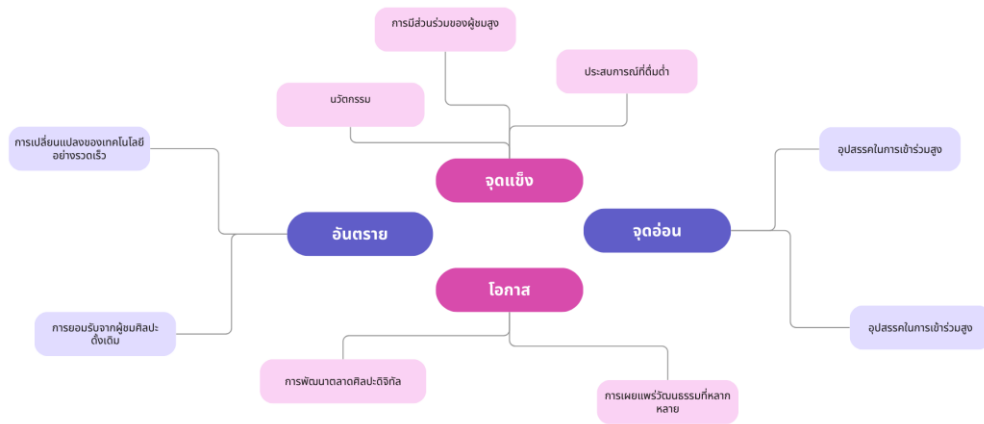
1. การพัฒนาของตลาดศิลปะดิจิทัล: ด้วยการขยายตัวของศิลปะดิจิทัลในระดับโลก ผลงานมีโอกาสได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการและตลาดที่กว้างขึ้น ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายมากขึ้น

2. การเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างหลากหลาย: ลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ของผลงานช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้สามารถข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)

1. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี: เทคโนโลยีในศิลปะดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจล้าสมัยได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและความสามารถในการปรับตัวของผลงาน

2. การยอมรับของผู้ชมที่ชื่นชอบศิลปะแบบดั้งเดิม: ผู้ชมบางส่วนอาจไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนผ่านของศิลปะหมึกจีนสู่รูปแบบดิจิทัลได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปะแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจไม่เปิดรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในงานศิลปะ

ภาพที่ 4-11 การวิเคราะห์ SWOT

สรุป จากการวิเคราะห์ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นที่และองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ ผู้วิจัยไม่เพียงได้ก้าวข้ามกรอบวิธีการรับชมแบบดั้งเดิมของภาพวาดหมึกจีนในเชิงรูปแบบเท่านั้น หากยังสร้างภาษาภาพที่มีพลังการแสดงออกในบริบทร่วมสมัยในเชิงความหมายขึ้นมาใหม่ พื้นที่ไม่ใช่เพียงการขยายของทิวทัศน์อีกต่อไป แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะทางจิต เช่น ความกดดัน ความแตกแยก และการใคร่ครวญตนเอง ขณะเดียวกัน วัตถุและโครงสร้างในภาพก็ได้รับการกำหนดความหมายทางวัฒนธรรมใหม่ กลยุทธ์ในการผสมพื้นที่และสัญลักษณ์เช่นนี้ ทำให้ผลงานมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับบริบทร่วมสมัย

โดยสรุป จากการฉายภาพศิลปะหมึกจีนในมิติที่หลากหลาย ทำให้สามารถมองเห็นความหมายอันลึกซึ้งของศิลปะแขนงนี้ในสังคมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นการขยายขอบเขตของศิลปะผ่านเทคโนโลยี การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผู้ชมกับผลงาน หรือการส่งเสริมบทสนทนาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสังคม ศิลปะหมึกจีนยังคงอยู่ในกระบวนการสำรวจและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการนี้ ศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางในการแสดงออกส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสืบทอดทางวัฒนธรรม ในอนาคต ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางศิลปะ ศิลปะหมึกจีนจะมีพื้นที่ในการพัฒนาและเติบโตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาจิตวิญญาณของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่โดยใช้การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อศึกษาแนวทางการนำศิลปะสื่อใหม่มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสืบสานและพัฒนาความหมายแฝงของศิลปะแขนงนี้ในยุคดิจิทัล ในบทนี้จะสรุปเนื้อหาและผลลัพธ์สำคัญของงานวิจัยและการสร้างสรรค์อภิปรายความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยและการสร้างสรรค์ในอนาคต

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาและการสร้างสรรค์ในงานนี้มุ่งเน้นไปที่จิตวิญญาณดั้งเดิมและการพัฒนาแบบร่วมสมัยของภาพวาดหมึกจีน ซึ่งนำไปสู่ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

1. การเปรียบเทียบและสรุปเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่กับภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิม

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการวิเคราะห์กรณีศึกษา งานวิจัยนี้ได้สรุปพัฒนาการและรูปแบบการแสดงออกของภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิมและภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ โดยสรุป ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมเน้นจังหวะพู่กันและหมึก ตลอดจนความหมายเชิงลึก มุ่งเน้นความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ขณะที่ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยก้าวข้ามข้อจำกัดของเทคนิคและสื่อ โดยผสมผสานเข้ากับภาษาศิลปะสมัยใหม่ ทำให้การแสดงออกมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งศิลปะรูปแบบใหม่นี้ยังคงสืบทอดจิตวิญญาณของศิลปะดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อวัฒนธรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย สะท้อนแนวทางของนวัตกรรมและการพัฒนาภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิม มี “พู่กันและหมึก” เป็นแก่นหลัก สะท้อนแนวคิด “มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน” ในปรัชญาจีน โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ ขณะที่ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของเทคนิคและแนวคิดแบบดั้งเดิม โดยรับเอาภาษาทัศนศิลป์ของศิลปะสมัยใหม่มาใช้ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายในแง่ของแนวคิด สื่อ และวิธีการแสดงออก งานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่า แม้ภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่จะสืบทอดจิตวิญญาณดั้งเดิมของศิลปะแขนงนี้ แต่ขณะเดียวกันก็มีการตอบสนองต่อบริบททางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนถึงทั้งความต่อเนื่องและนวัตกรรมของวัฒนธรรม

2. สรุปบริบทการพัฒนาของศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยและศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม

ศิลปะภาพวาดหมึกจีนได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมไปสู่ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยผ่านหลายช่วงเวลา สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแนวคิดทางศิลปะ เทคนิค และสื่อ

1) ยุคหมึกจีนโบราณ (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช - ศตวรรษที่ 19)

ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับ “พู่กันและหมึก” เป็นแกนหลัก เน้นแนวคิด “ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ” และการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านองค์ประกอบของบรรยากาศของภาพ จนพัฒนาเป็นแนวคิดสำคัญ เช่น ภาพภูมิทัศน์ ภาพดอกไม้และนก ภาพบุคคล พร้อมทั้งแตกแขนงออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ จิตรกรรมลายเส้นประณีต และจิตรกรรมแบบอิสระ

ภาพที่ 5-1 “ภาพลั่วเสินฟู่”ของกู่ข่ายจื่อ ค.ศ. 220–280 สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก
(<https://baike.baidu.com/item/洛神赋图/817364>)

2) ช่วงสำรวจสู่ยุคใหม่ (ปลายศตวรรษที่ 19 - กลางศตวรรษที่ 20)

ภายใต้อิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมและสมัยใหม่จากตะวันตก ศิลปะหมึกจีนมีการปฏิรูปในด้านองค์ประกอบภาพ สี และมุมมองเชิงทัศนียภาพ ส่งผลให้เกิดสำนักศิลปะ เช่น กลุ่มศิลปะไห่ไฟ และสำนักหลิงหนาน ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคนิคจีนและตะวันตก ผลักดันให้ศิลปะหมึกจีนเข้าสู่แนวทางศิลปะสมัยใหม่

ภาพที่ 5-2 ภาพ“พักผ่อนใต้ร่มไม้” ของเกา ฉีเฟิง ราวปี ค.ศ. 1900
(<https://www.163.com/dy/article/JRMBU3US0521BMH5.html>)

3) ช่วงทดลองศิลปะหมึกจีนยุคใหม่ (ทศวรรษ 1950 - 1980)

ศิลปินเริ่มก้าวข้ามข้อจำกัดของเทคนิคฟู่กันและหมึกแบบดั้งเดิม โดยนำแนวคิดของศิลปะนามธรรมและศิลปะเชิงแสดงออก (Expressionism) มาใช้ พร้อมทั้งทดลองสื่อและวัสดุใหม่ ๆ เช่น การใช้วัสดุผสม และเทคนิคหมึกสีหนัก เพื่อแสวงหาวิธีการนำเสนอศิลปะหมึกจีนในบริบทของศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่ 5-3 ภาพ “โลกนี้อยู่ไหน (3)” ของหลิวกั๋วซง ค.ศ. 1969
(<http://www.zhuokearts.com/auction/art/30542270.shtml>)

4) ช่วงพัฒนาของศิลปะหมึกจีนร่วมสมัย (ทศวรรษ 1980 - ปัจจุบัน)

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยี ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของสื่อดั้งเดิม โดยผสมผสานเข้ากับศิลปะจัดวาง วิดีโออาร์ต และเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดรูปแบบศิลปะที่เน้นการปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกเชิงแนวคิด ซึ่งถือเป็นการพัฒนาไปสู่ศิลปะข้ามสื่อจากรากฐานศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 5-4 ภาพ “ยา”ของไซ่ กั๋วเฉิง ค.ศ. 2012 ผลงานหมึกจีนประยุกต์กับดินปืน
(https://www.baidu.com/link?url=WS_Ido3iUKwvpv5gmyS5UilHObbZUCeAEDAi6AH-qzMkVxCuJpTwcdVPHf31ZXFa0iEHE1ig7nF8gFeoyAELFoK&wd=&eqid=9a7723110006d43800000006681b5059)

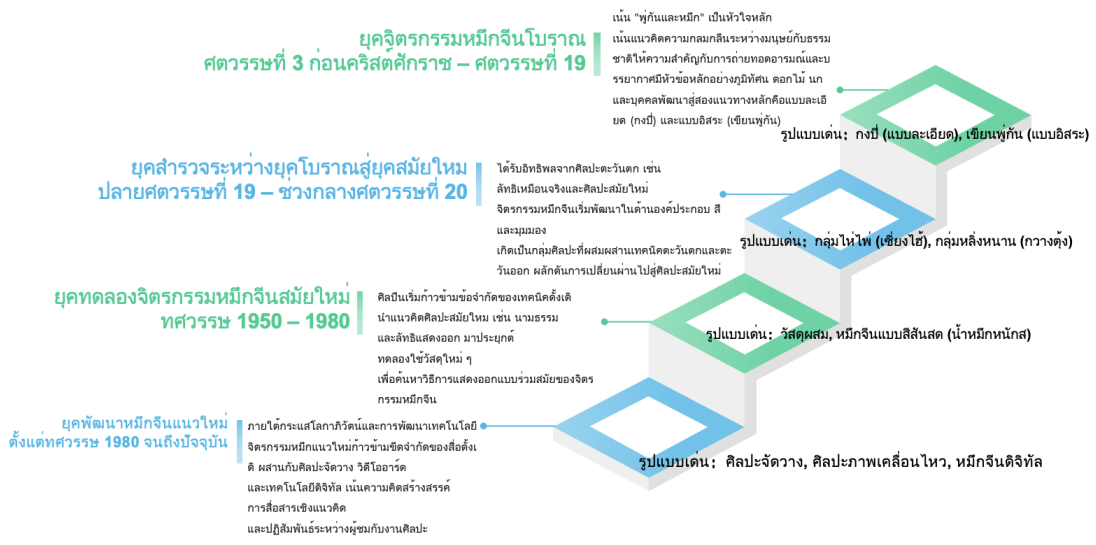
โดยสรุป ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยยังคงสืบทอดจิตวิญญาณของศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสื่อและรูปแบบการแสดงออก แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและความร่วมสมัยของศิลปะหมึกจีน

3. การแสดงออกของจิตวิญญาณภาพวาดหมึกจีนในบริบทร่วมสมัย

งานวิจัยนี้ใช้ผลงานของเย่เจี้ยนชินและเถียนหลี่หมิงเป็นกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายเชิงจิตวิญญาณและการแสดงออกทางศิลปะในภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ ศิลปินเย่เจี้ยนชิน มีการใช้ภาษาพู่กันและหมึกในรูปแบบนามธรรม เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สสารกับจิตวิญญาณ อีกทั้งยังเน้นการตีความแนวคิด “จิ้งหะแห่งสุนทรียะ” ของภาพวาดทิวทัศน์จีนแบบดั้งเดิมในบริบทสมัยใหม่ ส่วนศุลปินเถียนหลี่หมิง มีการใช้โทนสีอ่อนและการจัดองค์ประกอบภาพแบบเรียบง่ายเพื่อสื่อถึงความเมตตาแบบมนุษยนิยมและความงดงามของสรรพชีวิตในธรรมชาติ ผลงานของทั้งสองศิลปินแสดงให้เห็นว่า ศิลปะภาพวาดหมึกจีนร่วมสมัยไม่เพียงแต่สืบทอดแก่นแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ยังเปิดรับภาษาศิลปะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ศิลปะแขนงนี้มีความหมายข้ามกาลเวลาและสามารถดำรงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน

4. การสร้างสรรค์ผลงานจากเทคโนโลยีสื่อใหม่

งานวิจัยนี้ทดลองนำโปรแกรม TouchDesigner และเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว Kinect มาผสมผสานในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เพื่อสำรวจรูปแบบการแสดงออกของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ในสื่อใหม่ ในด้านหนึ่ง มีการใช้เทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นภาพ เพื่อนำเสียงจากธรรมชาติ (เช่น เสียงลม เสียงน้ำ) มาแปรเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหว สร้างสรรค์บรรยากาศของภาพวาดทิวทัศน์จีนแบบดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ในอีกด้านหนึ่ง มีการใช้ Kinect ในการจับการเคลื่อนไหวของผู้ชม ทำให้ภาพสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม สร้างความสัมพันธ์แบบ “มนุษย์กับภาพ” และ “มนุษย์กับธรรมชาติ” วิธีการสร้างสรรค์ในรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่ก้าวข้ามข้อจำกัดของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมที่เป็นสองมิติและไร้การเคลื่อนไหว แต่ยังทำให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน เปิดโอกาสให้พวกเขาสัมผัสจิตวิญญาณของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ผ่านประสบการณ์แบบเคลื่อนไหว พร้อมทั้งขยายขอบเขตของการแสดงออกในบริบทร่วมสมัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ภาพที่ 5-5 แผนภาพลำดับพัฒนาการของศิลปะหมึกจีน (Wan Shan, 2025)

การอภิปรายผลการวิจัย

การสร้างสรรคในงานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นภาพและเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์เชิงเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อขยายรูปแบบการแสดงผลของศิลปะภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมในสองมิติ ได้แก่ มิติของการรับรู้ทางการได้ยินและการเคลื่อนไหว ในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผลงานสามารถถ่ายทอดทัศนียภาพของภาพวาดทิวทัศน์แบบเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาแก่นแท้ของจิตวิญญาณภาพวาดหมึกจีน ซึ่งอยู่ในแนวคิด “การผสมผสานระหว่างความเสมือนจริงและความสมจริง” และ “บรรยากาศแห่งจินตนาการที่กว้างไกล” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ Kinect ในการจับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและสร้างภาพทิวทัศน์แบบเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ทำให้ศิลปะภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิมได้รับองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์หลายมิติทางประสาทสัมผัส ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและผลงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รูปแบบนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่สืบทอดมิติเชิงปรัชญาของศิลปะภาพวาดหมึกจีน แต่ยังช่วยเติมเต็มชีวิตชีวาให้แก่ศิลปะแขนงนี้ พร้อมทั้งทำให้เกิดการแปลความหมายศิลปะแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่ในบริบทร่วมสมัย บนพื้นฐานของผลการวิจัย ผู้วิจัยจะขยายการอภิปรายผลในประเด็นต่อไปนี้

1. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและวงวิชาการ

งานวิจัยนี้นำเทคโนโลยีสื่อใหม่มาขยายขอบเขตของศิลปะหมึกจีนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่สำคัญทั้งในแวดวงสังคมและวิชาการ

1) ในมิติทางสังคม งานวิจัยนี้ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมในรูปแบบร่วมสมัย ทำให้สอดคล้องกับบริบททางสุนทรียศาสตร์และวิธีการปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นภาพและการปฏิสัมพันธ์ผ่านการเคลื่อนไหว ทำให้ศิลปะหมึกจีนก้าวข้ามข้อจำกัดของภาพนิ่ง และมอบประสบการณ์ทางศิลปะที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นแก่ผู้ชม แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการรับรู้และความสนใจของสาธารณชนต่อศิลปะดั้งเดิม แต่ยังส่งเสริมการนำศิลปะหมึกจีนไปประยุกต์ใช้ในสื่อดิจิทัล ศิลปะสาธารณะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ให้กับการพัฒนาแนวร่วมสมัยของศิลปะหมึกจีน

2) ในมิติทางวิชาการ งานวิจัยนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับรูปแบบการแสดงออกของศิลปะหมึกจีน และขยายแนวทางการศึกษาศิลปะหมึกจีนดิจิทัลโดยการผสมผสานเทคโนโลยีจัดการเคลื่อนไหว Kinect การสร้างภาพแบบเคลื่อนไหว และวิธีการสื่อใหม่อื่น ๆ งานวิจัยนี้ได้สำรวจแนวทางการบูรณาการระหว่างศิลปะหมึกจีนและเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานเชิงทฤษฎีและตัวอย่างเชิงปฏิบัติให้กับศิลปะดิจิทัล การวิจัยวัฒนธรรมเชิงภาพ และการพัฒนาทางเทคนิคของศิลปะหมึกจีน ขณะเดียวกัน งานวิจัยนี้ยังปูทางให้ศิลปะหมึกจีนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อเกิดใหม่ เช่น เมตาเวิร์ส (Metaverse) VR และ AR ส่งเสริมการบูรณาการศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย ในบริบทของการบูรณาการข้ามสาขาวิชา

โดยสรุป งานวิจัยนี้ไม่เพียงเป็นการสำรวจนวัตกรรมดิจิทัลของศิลปะหมึกจีน แต่ยังเป็นแนวทางอ้างอิงที่มีคุณค่าสำหรับการนำเสนอวัฒนธรรมดั้งเดิมในบริบทสมัยใหม่ การบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยี และทิศทางการพัฒนาศิลปะในอนาคต

2. ผลกระทบต่อแวดวงวัฒนธรรม ศิลปะ และอุตสาหกรรม

งานวิจัยนี้นำเทคโนโลยีสื่อใหม่มาขยายขอบเขตของศิลปะหมึกจีนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อหลายภาคส่วน

1) การสืบทอดและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม

งานวิจัยนี้มีการผสมผสานองค์ประกอบทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิม ทำให้ศิลปะแขนงนี้มีชีวิตชีวาในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นภาพและเทคนิคปฏิสัมพันธ์แบบเคลื่อนไหว ศิลปะหมึกจีนจึงสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและส่งเสริมการเผยแพร่และพัฒนาศิลปะหมึกจีนในบริบทของยุคสมัยใหม่

2) การยกระดับประสบการณ์ทางศิลปะ

งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์แบบเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำของผู้ชม ทำให้ผู้ชมเปลี่ยนจากการรับชมแบบทั่วไปไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น และสามารถโต้ตอบกับผลงานศิลปะได้โดยตรง รูปแบบนวัตกรรมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มแนวทางการนำเสนอศิลปะหมึกจีน แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาในด้านนิทรรศการศิลปะ พื้นที่ศิลปะสาธารณะ และศิลปะเชิงประสบการณ์แบบดื่มด่ำ ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

3) การประยุกต์ใช้และการพัฒนาในอุตสาหกรรม

ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการศิลปะดิจิทัล ศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ แอนิเมชัน เกมดีไซน์ และสาขาอื่นๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของการบูรณาการศิลปะดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ งานวิจัยยังมอบแนวทางการปรับปรุงระบบดิจิทัลให้กับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ เพื่อช่วยให้เนื้อหาทางวัฒนธรรมสามารถนำเสนอผ่านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยสรุป งานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการพัฒนาศิลปะหมึกจีนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ แต่ยังผลักดันนวัตกรรมเชิงปฏิบัติในการบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลึกในด้านวัฒนธรรม วิชาการ และอุตสาหกรรมในหลายระดับ

3. การวิเคราะห์ปฏิริยาของผู้ชมและประสิทธิผลของการสร้างสรรค์

ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ผู้ชมแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและให้ความสนใจในระดับสูง ผู้ชมส่วนใหญ่โต้ตอบกับผลงานผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อสัมผัสกระบวนการสร้างภาพทิวทัศน์แบบเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้สึกร่วมดื่มด่ำและมีส่วนร่วม ขณะที่ผู้ชมบางส่วนเลือกที่จะเฝ้าดูอย่างเงียบ ๆ โดยให้ความสนใจกับจังหวะและการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของแนวทางสุนทรียภาพที่แตกต่างกัน ในด้านเทคนิค การผสมผสานระหว่างการจับการเคลื่อนไหวของโปรแกรม Kinect กับการแปลงเสียงเป็นภาพเป็นไปอย่างลงตัว ภาพเคลื่อนไหวมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติ และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ชมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยยกระดับพลังการแสดงออกเชิงโต้ตอบของศิลปะหมึกจีน ผลงานนี้สามารถรักษาจิตวิญญาณของหมึกจีนไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ได้นำรูปแบบการโต้ตอบผ่านสื่อใหม่เข้ามา ส่งผลให้ขอบเขตของศิลปะดั้งเดิมขยายออกไปอย่างมีนัยสำคัญ

งานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สื่อใหม่กับศิลปะหมึกจีน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีความประณีตยิ่งขึ้นและการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชมในงานสร้างสรรค์ในอนาคต

4. ข้อบกพร่องที่มีอยู่

แม้ว่าผลงานจะประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมทางรูปแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แต่ยังมีช่องว่างในการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะในเชิงลึก

-ข้อจำกัดทางเทคนิค: ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นยังขาดความละเอียดในรายละเอียดบางส่วน ทำให้ยังมีความแตกต่างจากความประณีตและจังหวะของหุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิม

-ความลึกซึ้งทางอารมณ์ในการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์: แม้ว่าโปรแกรม Kinect จะสามารถจับการเคลื่อนไหวของผู้ชมเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวและเพิ่มองค์ประกอบของการโต้ตอบ แต่กลไกการปฏิสัมพันธ์ยังไม่ได้จับเน้นประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ชมอย่างลึกซึ้ง และยังไม่สามารถสะท้อนแก่นแท้เชิงจิตวิญญาณของศิลปะภาพวาดหมึกจีนได้อย่างเต็มที่

-การสำรวจการผสมผสานในหลายมิติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นภาพ และภาพทิวทัศน์แบบเคลื่อนไหวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ทำให้ยังไม่สามารถรวมการรับรู้ทางการได้ยิน การมองเห็น และการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ การวิจัยและการทดลองเพิ่มเติมยังคงจำเป็นเพื่อทำให้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแบบหลายมิติสามารถช่วยเสริมการแสดงผลของศิลปะภาพวาดหมึกจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยและการสร้างสรรค์ในงานวิจัยนี้ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาและการสร้างสรรค์ในอนาคตมีดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้วิจัย

- การศึกษาด้านเทคโนโลยีในเชิงลึก: ในอนาคต ควรศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR), ความจริงเสริม (AR) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวและการสร้างภาพด้วยระบบอัจฉริยะที่ก้าวหน้าขึ้น เพื่อเพิ่มพลังในการแสดงผลและความละเอียดของภาพวาดหมึกจีนแบบเคลื่อนไหว

- การศึกษาเชิงอารมณ์ของศิลปะเชิงโต้ตอบ: ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบเชิงโต้ตอบกับประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ชมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สืบค้นว่ากลไกปฏิสัมพันธ์ที่ประณีตยิ่งขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ได้อย่างไร

- การผสมผสานบริบททางวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี: ควรให้ความสำคัญกับการผสมผสานปรัชญาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเข้ากับภาษาทางเทคโนโลยีร่วมสมัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นศิลปะในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลงานสามารถสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่กว้างขวางและมีคุณค่าทางวิชาการในระดับสูง

2. ข้อเสนอแนะสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์

- ให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างความดั้งเดิมและความร่วมสมัย: ในกระบวนการสร้างสรรค์ ควรยึดถือจิตวิญญาณของศิลปะภาพวาดหมึกจีนเป็นแกนหลัก หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเพียงเพื่อความสวยงามภายนอก แต่ควรทำให้ผลงานสามารถถ่ายทอดความหมายทางวัฒนธรรมและปรัชญาของศิลปะหมึกจีน ได้อย่างแท้จริง

- ยกย่องความเป็นศิลปะในการออกแบบเชิงโต้ตอบ: เมื่อนำเทคโนโลยีอย่าง Kinect มาใช้ในการออกแบบเชิงโต้ตอบควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของผู้ชมกับภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้กระบวนการโต้ตอบเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหล พร้อมทั้งเพิ่มมิติทางอารมณ์และความหมายทางศิลปะ

- ขยายขอบเขตของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส: ควรทดลองผสมผสานเสียง การเคลื่อนไหว และการมองเห็นเข้าด้วยกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) เพื่อสร้างประสบการณ์จิตกรรมภูมิทัศน์แบบเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกสมจริงและมีอรรถรสมากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมสามารถสัมผัสกับศิลปะได้ในหลายมิติ

- เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือข้ามศาสตร์: การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อใหม่มักต้องอาศัยความร่วมมือเชิงลึกระหว่างศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและศิลปะ ศิลปินนักสร้างสรรค์ควรเสริมสร้างความร่วมมือกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบเชิงโต้ตอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันพัฒนาการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

3. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนและภาครัฐ

บนพื้นฐานของการศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อใหม่กับศิลปะหมึกจีน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาวัฒนธรรมในระดับชุมชนและนโยบายทางวัฒนธรรมของภาครัฐ ดังต่อไปนี้

1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ภาครัฐสามารถเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ นำเสนอเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบโต้ตอบ เช่น เทคโนโลยีเสริมจริง (AR) ความจริงเสมือน (VR) และศิลปะที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI-generated art) เพื่อให้ศิลปะหมึกจีนดั้งเดิมมีช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของประชาชน

2) ส่งเสริมการบูรณาการศิลปะสาธารณะเข้ากับศิลปะสื่อใหม่

ควรสนับสนุนให้มีการติดตั้งงานศิลปะหมึกจีนแบบโต้ตอบในพื้นที่สาธารณะ โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพแบบเคลื่อนไหวและประสบการณ์ศิลปะเชิงสัมผัส เพื่อให้วัฒนธรรมดั้งเดิมกลมกลืนกับชีวิตในเมืองยุคใหม่ ตัวอย่างเช่น ติดตั้งงานศิลปะหมึกจีนแบบโต้ตอบในจัตุรัสเมือง สวนสาธารณะ และสถานีรถไฟใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถโต้ตอบกับผลงานศิลปะผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนในศิลปะสาธารณะ แต่ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5-6 ผลงานแอนิเมชันหมึกจีน “จักรวาลคือใจฉัน (6)” ของหลิน จวิ้นถึง ค.ศ. 2023 จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะแห่งชาติไต้หวัน

(<https://www.cafa.com.cn/cn/research/details/8332413>)

3) สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะสื่อใหม่

ภาครัฐและหน่วยงานด้านการศึกษาสามารถส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันศิลปะเปิดหลักสูตรที่บูรณาการศิลปะสื่อใหม่เข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทั้งความสามารถด้านศิลปะและทักษะด้านเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเฉพาะทาง เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถทดลองและพัฒนาศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยในรูปแบบใหม่ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือข้ามสาขาวิชา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในแวดวงศิลปะดิจิทัล

4) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ภาครัฐสามารถออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ศิลปะหมึกจีนแบบสื่อใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ แอนิเมชัน การออกแบบเกม และนิทรรศการดิจิทัล แนวทางนี้จะช่วยส่งเสริมการผสมผสานศิลปะหมึกจีนเข้ากับเทคโนโลยีและเชิงพาณิชย์ได้อย่างลึกซึ้ง กระตุ้นนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม ทำให้ภาครัฐสามารถเปิดโอกาสให้ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยพัฒนาไปสู่รูปแบบการดำเนินงานในตลาดเชิงพาณิชย์ และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและส่งเสริมระดับนานาชาติ

สนับสนุนให้ภาครัฐและสถาบันวัฒนธรรมร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์ของศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยในรูปแบบดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การจัดนิทรรศการศิลปะสื่อใหม่ระดับนานาชาติและการประชุมด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางศิลปะกับนานาชาติประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ศิลปะหมึกจีนร่วมสมัยได้รับการยอมรับในบริบทวัฒนธรรมนานาชาติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของวัฒนธรรมจีนในการเผยแพร่สู่ระดับโลก

ภาพที่ 5-7 นิทรรศการของประเทศจีนจีน ในมหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิส ครั้งที่ 60 ปี 2024 “หอคอยกระดาศเซวียน” ของจู่ จินสือ (บางส่วนของผลงาน)

(<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1796994381468148860&wfr=spider&for=pc>)

6) จัดตั้งกลไกการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บและอนุรักษ์ศิลปะหมึกจีนแบบดั้งเดิมในรูปแบบดิจิทัล จัดตั้งฐานข้อมูลศิลปะหมึกจีนระดับชาติ เพื่อให้ทรัพยากรศิลปะแบบดั้งเดิมสามารถถูกเก็บรักษาอย่างถาวรและเปิดให้ประชาชนและนักวิจัยสามารถเข้าถึงได้ ขณะเดียวกัน ภาครัฐสามารถสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์นำเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมาใช้พัฒนานิทรรศการเสมือนจริง หรือโครงการศิลปะเชิงโต้ตอบ เพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจศิลปะหมึกจีนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มากขึ้น

จากมาตรการข้างต้น ชุมชนและภาครัฐสามารถร่วมมือกันผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลในศิลปะหมึกจีน ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพิ่มพูนศักยภาพเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) และมอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นแก่สาธารณชน

สรุป

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของศิลปะภาพวาดหมึกจีนภายใต้บริบทของสื่อใหม่ ผ่านการวิจัยเชิงทฤษฎีและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม TouchDesigner และ Kinect เป็นเทคโนโลยีหลักในการทดลองนำเสนอศิลปะภาพวาดหมึกจีนในรูปแบบใหม่ ผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงเคลื่อนไหวและการแปลงเสียงเป็นภาพ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่สำหรับการสืบทอดและพัฒนาศิลปะดั้งเดิมในยุคดิจิทัล แม้ว่างานวิจัยและการสร้างสรรค์ในงานวิจัยนี้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ได้วางรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาศิลปะภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ในสื่อใหม่ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาแนวคิดทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง การผสมผสานศิลปะภาพวาดหมึกจีนดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสื่อใหม่จะยิ่งเพิ่มศักยภาพและควมมีชีวิตชีวาให้กับศิลปะแขนงนี้ และอาจกลายเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของงานศิลปะร่วมสมัย

บรรณานุกรม

- Du Yiping. (2017). On the Development and Direction of New Ink Painting in the Contemporary Context. *Beauty and Era*, 07, 14-15.
doi:10.16129/j.cnki.mysdz.2017.07.005
- Du, S. H. (2019). What is ink painting: What significance does the emergence of "new ink" hold? *Art Observation*, (5), 24-25. <https://doi.org/CNKI:SUN:MSGC.0.2019-05-013>
- Eberhardt, D. M. (2018). Language shift and identity: Exploring factors which condition identity when a traditional language is lost. *Manusya: Journal of Humanities*, 21(2), 35.
- Fan, D. A. (2015). Majestic earth reveals true feelings: Reading Ye Jianxin's ink landscape. *Ceramics Science and Art*, (5), 44-46.
<https://doi.org/10.13212/j.cnki.csa.2015.05.026>
- Fan Dian. (2009). Majestic Land Reveals True Spirit: Reading Ye Jianxin's Ink Landscape Paintings. <https://doi.org/10.14131/j.cnki.rbzqk.2005.02.014>
- Guo, S. Y. (2019). Imprints of a transformative era: Four perspectives on viewing the "Chinese New Ink Painting Exhibition 1978-2018." *Public Relations World*, (2), 73-79.
<https://doi.org/CNKI:SUN:GGSJ.0.2019-02-023>
- Hu Bin. (2020). From Material Language and Cultural Identity to Cognitive Patterns and Problematic Fields? - Discussing the Perspective of "New Ink Painting". *Journal of Fine Arts*, 04, 4-11.
- Jia, F. Z. (2014). Light at the end of the tunnel: The path to contemporary new ink painting. *Literary Research*, (1), 145-151. <https://doi.org/CNKI:SUN:WYYJ.0.2014-01-017>
- Lin, J. (2023). Returning to nature: Tian Liming's new expressionist ink practice. *Chinese Art Research*, (1), 138-144. <https://doi.org/CNKI:SUN:YJMS.0.2023-01-020>
- Liu, J. Z. (2023). The application of mixed media in contemporary ink painting and its analysis of "accidentalism." *Ethnic Arts Journal*, (1), 132-139.
<https://doi.org/10.13767/j.cnki.cn64-1011/j.2023.01.010>
- Liu, S., & Akleman, E. (2015). Chinese ink and brush painting with reflections. *ACM*

- SIGGRAPH 2015 Posters, (pp. 1-1). <https://doi.org/10.1145/2787626.2792613>
- Liu Yuanjiang. (2021). The Artistic Realm of Tian Liming: Appreciating the Spiritual World and Contemporary Value of Tian Liming's Boneless Figure Paintings. *Chinese Calligraphy and Painting*, 10, 102-107.
- Lv, S. H. (2023). The application of mixed media and its painting in contemporary Chinese art: A case study of Xu Bing's work. *Beauty and Times (Middle)*, (2), 111-113. <https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysdz.2023.02.007>
- Qian Xing. (2017). A Discussion on the Integration of Traditional Art and New Media Art. *China Newspaper*, 16, 69-70. doi:10.13854/j.cnki.cni.2017.16.036
- Wang, S. J. (2020). The contemporary transformation of traditional ink language: Starting from Tian Liming's figure painting. *Cultural Industry*, (36), 55-56. <https://doi.org/CNKI:SUN:WHCC.0.2020-36-023>
- Xiao, W. (2024). Exploring the aesthetic characteristics and painting concepts of ink painting. *Beauty and Times (Middle)*, (5), 12-14. <https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysdz.2024.05.036>
- Yokochi, S., & Okada, T. (2005). Creative cognitive process of art making: A field study of a traditional Chinese ink painter. *Creativity Research Journal*, 17(2-3), 241-255. <https://doi.org/10.1080/10400419.2005.9651482>
- Zeng, M. L. (2024). The application of mixed media in the representation of ink painting imagery. *Jia Ying Literature*, (9), 126-128. <https://doi.org/CNKI:SUN:JYWX.0.2024-09-039>
- Zhang, B. (2018). "New ink painting" from the perspective of modern self-validation. *Journal of Yibin University*, (7), 74-81. <https://doi.org/10.19504/j.cnki.issn1671-5365.2018.07.011>
- Zhang Da Qian. (2021). Transformation of Chinese Painting: The Birth of New Ink Painting. *Chinese Art Research*, 02, 174-176.
- Zhang, X. L. (2021). Modern transformation of Chinese painting: The birth of new ink painting. *Chinese Art Research*, (2), 174-175. <https://doi.org/CNKI:SUN:YJMS.0.2021-02-031>
- Zhang, Y. (2012). Addressing international scholars' misunderstandings of the development of modern and experimental ink painting in China. *Oriental Art*,

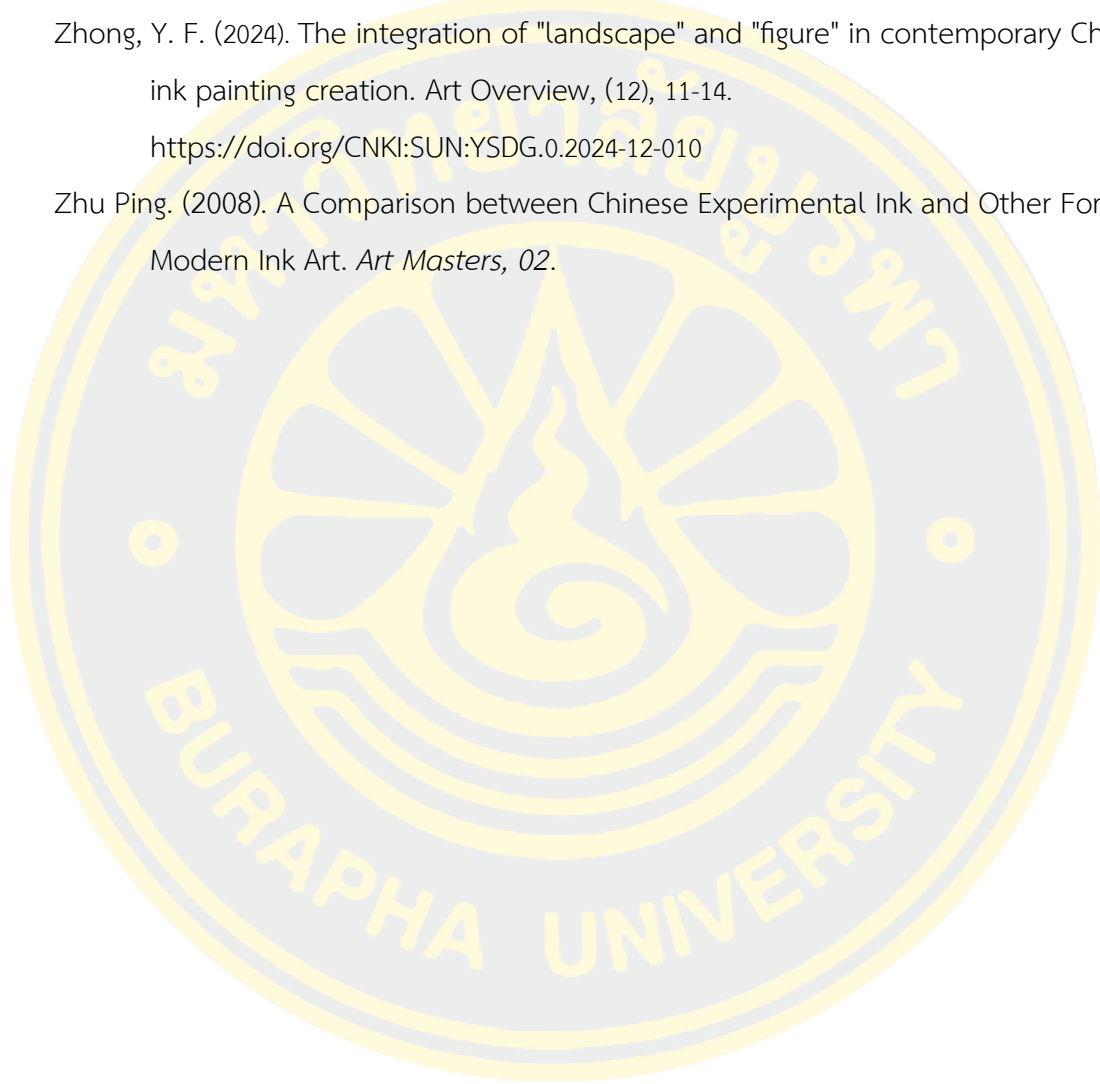
(11), 125-127. <https://doi.org/CNKI:SUN:DFYS.0.2012-11-032>

Zheng Miao & Li Yanping. (2022). Research on the Intervention of Eastern Ink Language in Spatial Art Forms: A Case Study of Xu Bing's Installation Art. *Architecture and Culture*, 09, 257-259. doi:10.19875/j.cnki.jzywh.2022.09.082

Zhong, Y. F. (2024). The integration of "landscape" and "figure" in contemporary Chinese ink painting creation. *Art Overview*, (12), 11-14.

<https://doi.org/CNKI:SUN:YSDG.0.2024-12-010>

Zhu Ping. (2008). A Comparison between Chinese Experimental Ink and Other Forms of Modern Ink Art. *Art Masters*, 02.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสารราชการ

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำเนา

ที่ IR84-201/2567

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย : G-HU185/2567

โครงการวิจัยเรื่อง : จิตวิญญาณและเทคนิคของภาพวาดหมึกจีนแนวใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดหมึกสีสื่อใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย : Ms.SHAN WAN

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก (สารนิพนธ์/ งานนิพนธ์/ : รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย
วิทยานิพนธ์/ ศึกษานิพนธ์)

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีพิจารณา : Exemption Determination Expedited Reviews Full Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form)
- แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

วันที่หมดอายุ : วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลงนาม นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ

(นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความ

No. AJRC2024/4

Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist
College, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, 51 M.2, Raikhing, Samphran,
Nakhon Pathom, 73210, Thailand

December 13, 2024

Subject The result of the response to the article published in the Asia Pacific Journal of Religions and Cultures

Dear Wan Shan, Pitawat Somtai

We are pleased to inform you that your paper entitled “**Traditional Ink Painting's Contemporary Expression: Study on the Artistic Language, Aesthetic Orientation, and Development Strategies of Chinese New Ink Painters**” coded **ThaiJo 2586-9019** for publication in the Asia Pacific Journal of Religions and Cultures endorsed its quality by the TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) in quality assessment of the academic journal in the index of the 4th Round for the second time awarded TCI Tier 2 in the 1st January 2020 to the 31st December 2024.

In this regard, the editorial committee delightfully to inform you that your article has been satisfactorily passed 3 Peer Reviews from the internal and external Double-blind Peer Reviews. Also, your article has been reviewed by the editorial committee members and endorsed for publication in the Journal of **Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, Vol. 9, No. 1 (January-June 2025)**. As such, upon the editorial committee has checked its completeness in detail and published; you may follow, read and download the complete issue from <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc>.

Looking forward to good collaboration,

Best regards,

(Asst.Prof.Dr. Yota Chaiworamankul)

Chief Editor

Asia Pacific of Journal of Religions and Cultures

Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
Mobile: +66 94 986 9334
Online Publication (E-ISSN 2586-9019)
Web site: <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc/index>

ภาคผนวก ข
เครื่องมือการวิจัย

แบบสัมภาษณ์ศิลปินและผู้ประกอบการด้านหมึกจีนและหมึกจีนสมัยใหม่

คำชี้แจง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาหมึกจีน เทคนิคสำคัญและลักษณะทางศิลปะของหมึกจีนดั้งเดิมและหมึกจีนสมัยใหม่ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสื่อใหม่ การสัมภาษณ์ออกแบบโดยผู้นำการศึกษาหมึกจีน ผู้การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมการสืบทอดและสถานะการศึกษาหมึกจีนในประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาหมึกจีนสมัยใหม่และการรวมกับศิลปะสื่อใหม่ โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย

1. เกียน หลี่หมิง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาพวาดจีน มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศไทยจีน
2. สวี ปิง ศิลปินร่วมสมัยรองผู้อำนวยการสถาบันศิลปะกลาง
3. เย่ เจี้ยนซิน ศิลปินออกแบบเครื่องเคลือบจีนชั้นนำ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการสื่อสารศิลปะ

ประธานสำนักพิมพ์ "Art Market"

ข้อคำถามในการสัมภาษณ์ดังนี้

ข้อ	คำถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1: เกียน หลี่หมิง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาพวาดจีน มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศไทยจีน	
1	กรุณาบอกเล่าประวัติศาสตร์ของหมึกจีน
2	กรุณาอธิบายการเปลี่ยนแปลงสไตล์ศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน
3	กรุณาอธิบายสถานะปัจจุบันของการเผยแพร่หมึกจีนในปัจจุบัน
4	คุณคิดว่าการเผยแพร่หมึกจีนสมัยใหม่ในตลาดปัจจุบันมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด
5	เมื่อมีผู้เยี่ยมชมการศึกษาหมึกจีนในวันปกติ คุณจะแนะนำแนวคิดหมึกจีนสมัยใหม่อย่างไร
6	องค์ประกอบสำคัญที่คุณคิดว่าจำเป็นในการควบคุมศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่คืออะไร
7	ถ้าในอนาคตต้องการทดลองรวมหมึกจีนสมัยใหม่กับศิลปะสื่อใหม่ คุณจะทำอย่างไรในฐานะตัวแทนของศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 : สวี ปิง ศิลปินร่วมสมัยรองผู้อำนวยการสถาบันศิลปะกลาง	
1	กรุณาอธิบายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่
2	ในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐบาลมีวิธีการเผยแพร่หมึกจีนสมัยใหม่อย่างไรบ้าง
3	กรุณาอธิบายการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมของเทคนิคและแนวคิดหมึกจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน
4	ในฐานะกลุ่มสังคม คุณจะสร้างรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ของศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่อย่างไร
5	คุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะหมึกจีนสมัยใหม่อย่างไร
6	คุณจะคาดการณ์การแก้ไขปัญหาอย่างไร

ข้อ	คำถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 เย่ เจียนจิน ศิลปินออกแบบเครื่องเคลือบจีนชั้นนำ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการสื่อสารศิลปะ ประธานสำนักพิมพ์ "Art Market"	
1	กรุณาอธิบายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับรูปแบบสื่อใหม่ของศิลปินดั้งเดิม
2	คุณคิดว่าการรวมหมึกจีนสมัยใหม่กับรูปแบบการเผยแพร่วัสดุใหม่สามารถทำได้ในรูปแบบใดบ้าง
3	คุณคิดว่าการทดลองรวมศิลปะหมึกจีนดั้งเดิมกับสื่อใหม่จะทำให้งานสอนของคุณดีขึ้นหรือไม่? เพราะเหตุใด
4	คุณคิดว่าการทดลองสื่อใหม่และวัสดุใหม่มีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด
5	คุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับการทดลองและการเผยแพร่รูปแบบใหม่ของหมึกจีนสมัยใหม่

BUU-IRB Approved
16 Aug 2024

<https://youtu.be/bw0mhODcCZI>

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Wan Shan
วัน เดือน ปี เกิด	14 Feb 1995
สถานที่เกิด	Henan
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Beijing
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน	Program Manager of Art Study Abroad Institutions
ประวัติการศึกษา	Master-Royal College of Art
รางวัลหรือทุนการศึกษา	Master's Scholarship £ 50000

