

การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและศิลปะจีนเพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ - ภาพประกอบสมัยสุโขทัยและ
ราชวงศ์หยวนและซ่งของจีน

SHAOHAN ZONG

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและศิลปะจีนเพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ - ภาพประกอบสมัยสุโขทัยและ
ราชวงศ์หยวนและซ่งของจีน

SHAOHAN ZONG

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Combining Thai and Chinese Culture and Art to Create Visual Art Works - Illustration
Sukhothai Period and China's Yuan and Song Dynasties

SHAOHAN ZONG

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

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ SHAOHAN ZONG ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

..... ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ สินธุ์ภาค)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวานันท์)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวายสุวรรณ)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิหวัศ แจ่มเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

63920071: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
 คำสำคัญ: งานศิลปะในสมัยสุโขทัย, งานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง,
 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

SHAOHAN ZONG : การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและศิลปะจีนเพื่อสร้างผลงาน
 ทัศนศิลป์ - ภาพประกอบสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนและซ่งของจีน. (Combining Thai and
 Chinese Culture and Art to Create Visual Art Works - Illustration Sukhothai Period and
 China's Yuan and Song Dynasties) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ปิติวรรณ สมไทย, ศุภ
 ฤกษ์ คณิตวานันท์ ปี พ.ศ. 2567.

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างสมัย
 สุโขทัยในประเทศไทยกับราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน และสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
 ที่ใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง สำนวจรูปแบบ
 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในสมัยสุโขทัยของประเทศไทยกับราชวงศ์หยวน
 และซ่งของประเทศจีน โดยสำรวจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบทางศิลปะ
 เพื่อหาความเป็นไปได้ในการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม โดยกระบวนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล
 เอกสาร วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะจีนและไทย วิเคราะห์เอกลักษณ์ทางศิลปะ กำหนดขอบเขตของ
 การสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า งานศิลปะในสมัยสุโขทัยมีการ
 แสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาและประเพณีทางวัฒนธรรม องค์ประกอบทางศิลปะไทย เช่น
 สถาปัตยกรรม พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น แสดงให้เห็นความสำคัญของศาสนาพุทธใน
 วัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสื่อแห่งการแสดงออกทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง
 ค่านิยมและความเชื่อของสังคมไทยอีกด้วย ในขณะที่งานศิลปะในช่วงราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน
 มีการวาดภาพและศิลปะกึ่งภาพทวารดินเผา โดยรูปแบบและเนื้อหาของภาพวาดจะแสดงออกถึง
 เอกลักษณ์ของการมีชีวิตชีวาและความหลากหลาย ส่วนศิลปะกึ่งภาพทวารดินเผาถือเป็นผลงานชิ้น
 เอกของศิลปะการทหารของจีนโบราณ องค์ประกอบทางศิลปะของทั้งสองยุคต่างขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใน
 วัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม โดยการผสมผสาน
 องค์ประกอบทางศิลปะของสมัยสุโขทัยในประเทศไทยและราชวงศ์หยวนและซ่งในประเทศจีน และ
 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ช่วยพัฒนาวงการศิลปะและส่งเสริมการเผยแพร่และความซาบซึ้งใน
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

63920071: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; M.F.A. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: Artworks of the Sukhothai period in Thailand, Artworks of the Yuan-Song period in China, Artwork creation

SHAOHAN ZONG : COMBINING THAI AND CHINESE CULTURE AND ART TO CREATE VISUAL ART WORKS - ILLUSTRATION SUKHOTHAI PERIOD AND CHINA'S YUAN AND SONG DYNASTIES. ADVISORY COMMITTEE: PITIWAT SOMTHAI, SUPARIRK KANITWARANUN, Ph.D. 2024.

The main objective of this study is to study the identity of culture and art between the Sukhothai period of Thailand and the Yuan-Song period of China's visual artworks. and create visual art works that use cultural elements from the Sukhothai period and the Yuan-Song period. By exploring the artistic elements of these two periods, this study aims to investigate the interplay between them and explore the potential for cross-cultural fusion. By analyzing artistic identity Define the scope of creativity and creation of visual arts. The results of the study found that, the Sukhothai period represents the zenith of Thai art, with its artistic works emphasizing the expression of religious beliefs and cultural traditions. Artistic elements in Thailand, such as temple architecture, Buddha statues, and murals, vividly showcase the significance of Buddhism in Thai culture. These works serve as a medium for religious expression and reflect the values and belief systems of Thai society. Simultaneously, the Yuan-Song period of China is regarded as a golden age in Chinese art history, with a focus on painting. which a lively and diverse range of forms and subjects, The artistic elements of both periods reached their pinnacle within their respective cultures, providing rich source material for cross-cultural fusion. By combining the artistic elements of the Sukhothai period in Thailand and the Yuan-Song period in China, it offers a fresh perspective and inspiration for creating visually meaningful works of art.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและศิลปะจีนเพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ - ภาพประกอบสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนและซ่งของจีน” สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมหัวข้อ แนวคิด การเขียน ไปจนถึงขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ภานุ สรวายสุวรรณอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ช่วยสั่งสอนให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนการสอนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณผู้แปลและทีมล่ามทุกคน ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่คอยดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ขอขอบคุณความช่วยเหลือและสนับสนุนของทุกคนที่ทำให้งานวิจัยของข้าพเจ้า ดำเนินสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคน

ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจข้าพเจ้ามาโดยตลอด ทำให้ข้าพเจ้ามีความหนักแน่นที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายในการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ บพกาณี คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยมาตลอด

SHAOHAN ZONG

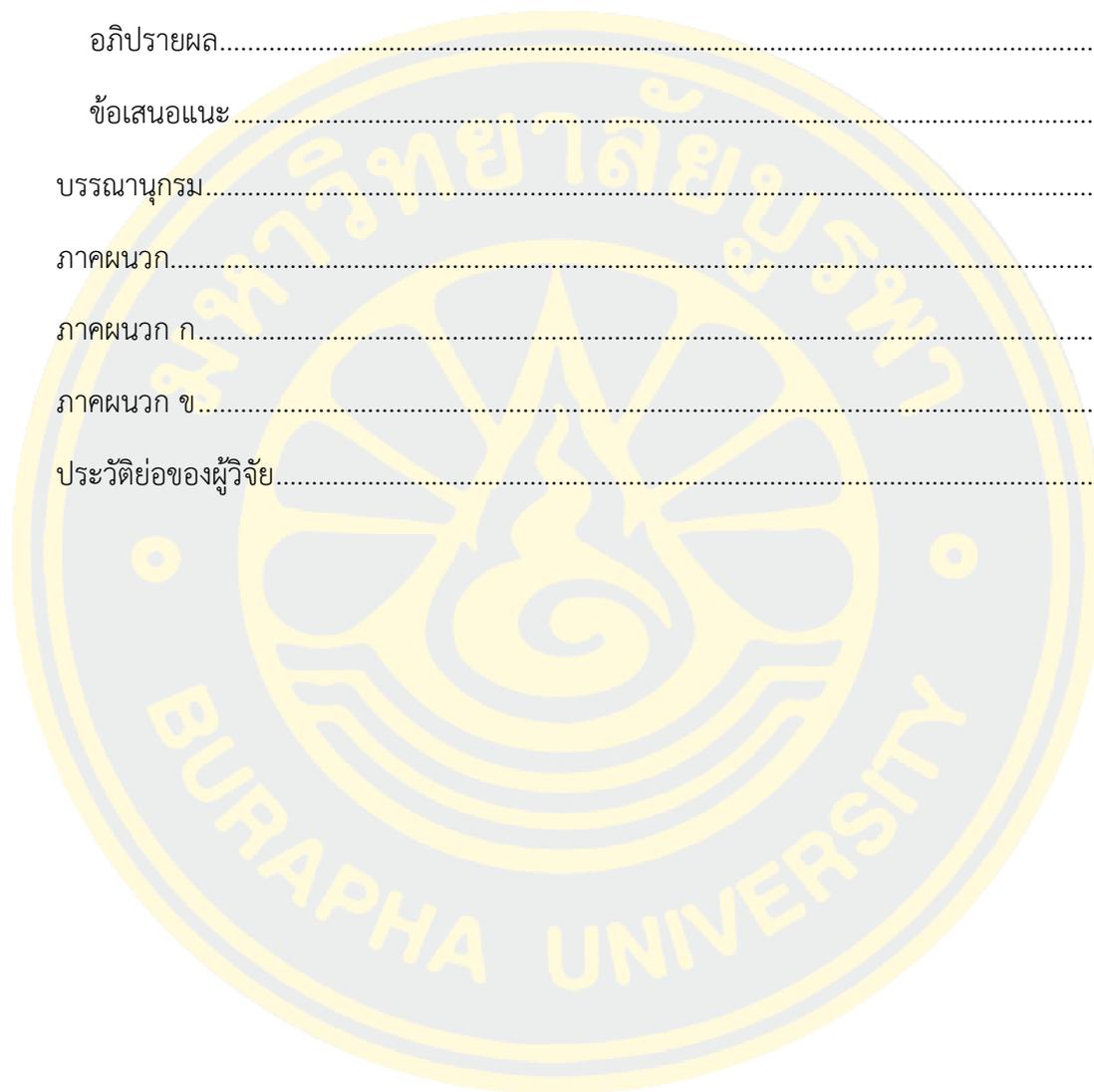
สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย.....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย.....	3
กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	3
ขอบเขตการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย.....	5
วิธีการวิจัย.....	5
กระบวนการวิจัย.....	6
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย.....	7
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.....	8
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-จีน.....	8
1. กำเนิดศาสนาพุทธ.....	9
2. ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย.....	10
3. ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศจีน.....	10
4. อิทธิพลของศาสนาพุทธ.....	12

งานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย	13
1. อิทธิพลของงานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย	13
2. ที่มาและเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธไทย	17
3. ที่มาและเอกลักษณ์ของงานลายไทย	18
4. เอกลักษณ์ศิลปะลายไทย	19
5. เอกลักษณ์ลายไทย.....	21
ผลงานพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ช่งและหยวน.....	22
1. อิทธิพลของศาสนาพุทธต่อจิตรกรรมสมัยราชวงศ์ช่ง	26
2. ประวัติศาสตร์และลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังวัดจีน	27
3. ลักษณะและอิทธิพลของงานศิลปะภายในวัดพุทธในสมัยราชวงศ์ช่ง.....	29
4. ลักษณะและอิทธิพลของงานศิลปะภายในวัดในสมัยราชวงศ์หยวน.....	30
5. ลักษณะลวดลายในสมัยราชวงศ์ช่ง.....	31
6. การสืบทอดและวิวัฒนาการของลวดลายในสมัยราชวงศ์ช่ง	32
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	35
การวิเคราะห์ผลงานศิลปะสมัยสุโขทัยในประเทศไทย	35
1. ลักษณะเด่นของงานศิลปะไทยในสมัยสุโขทัย	37
2. ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทยในสมัยสุโขทัย	37
3. ลักษณะเด่นของผลงานพุทธศิลป์ไทยในสมัยสุโขทัย	38
การวิเคราะห์ผลงานศิลปะจีนในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ช่ง	39
1. ลักษณะเด่นของผลงานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ช่ง.....	41
2. ลักษณะเด่นของจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ช่ง.....	42
3. ลักษณะงานพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ช่ง.....	43
แนวคิดของผลงาน	44
การสร้างสรรค์ผลงาน	45

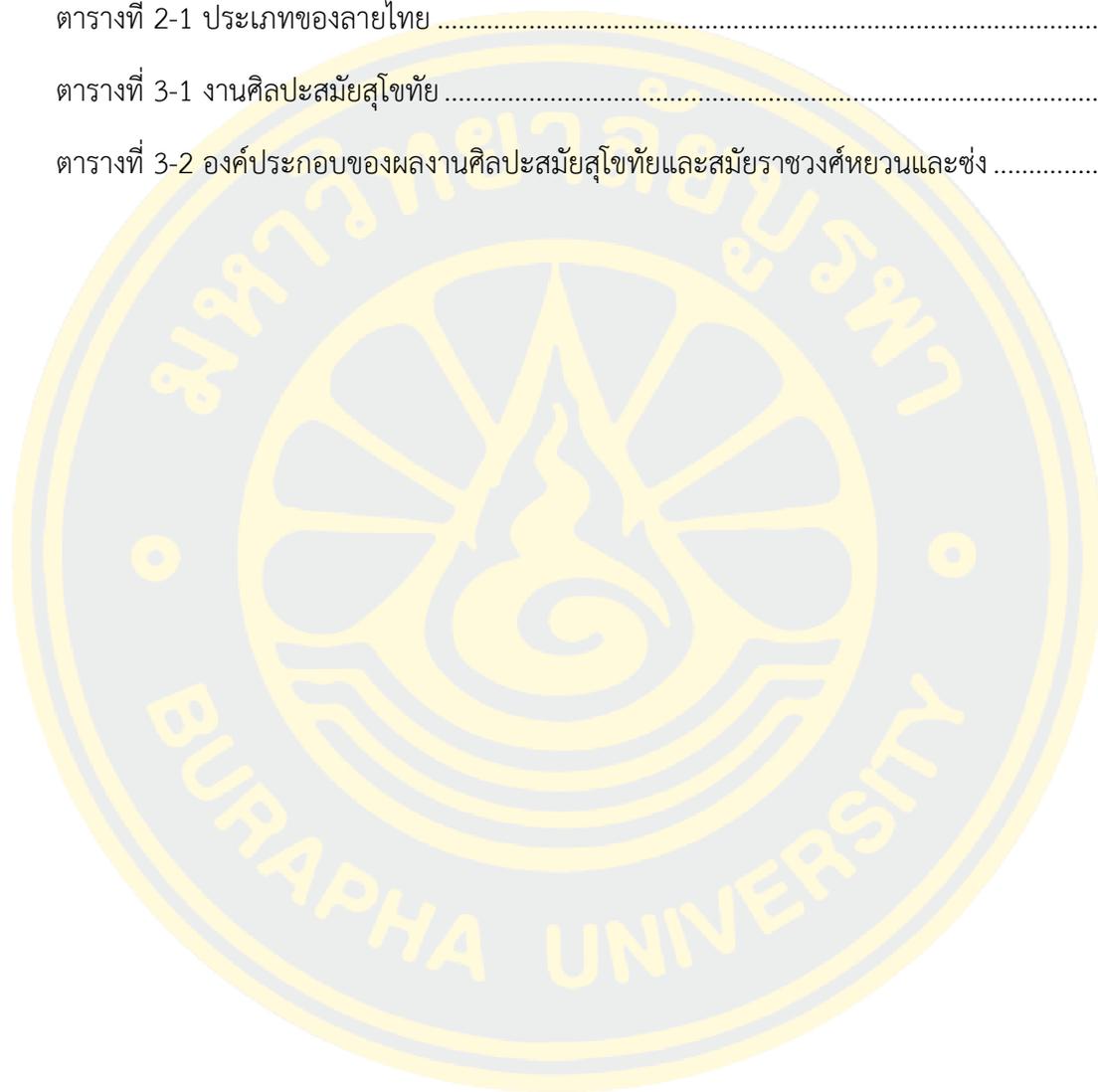
1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์.....	45
2. รูปแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์.....	46
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์	47
4. เทคนิคการสร้างสรรค์	48
5. การสร้างสรรค์ผลงาน.....	49
บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลงาน.....	62
ผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหิมิก”	62
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ	63
2. การวิเคราะห์สี	64
3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย	65
ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”	65
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน	66
2. การวิเคราะห์สี	67
3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย	67
ผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”	68
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน	69
2. การวิเคราะห์สี	69
ผลงาน “การพบพระพุทธเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำหลานชาน”	70
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน	71
2. การวิเคราะห์สี	72
3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย	73
สรุปผลการสร้างสรรค์.....	73
1. การบูรณาการเนื้อหาและรูปแบบ.....	73
2. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์.....	74

3. การสะท้อนคุณค่าหลายมิติ	74
บทที่ 5 สรุปลวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.....	76
สรุปลวิจัย.....	76
อภิปรายผล.....	76
ข้อเสนอแนะ	78
บรรณานุกรม.....	80
ภาคผนวก.....	84
ภาคผนวก ก.....	85
ภาคผนวก ข.....	88
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	104

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1 ประเภทของลายไทย	20
ตารางที่ 3-1 งานศิลปะสมัยสุโขทัย	36
ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบของผลงานศิลปะสมัยสุโขทัยและสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง	44

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย.....	4
ภาพที่ 2-1 ปางลีลา.....	14
ภาพที่ 2-2 พระเดิน.....	15
ภาพที่ 2-3 ปางลีลา.....	16
ภาพที่ 2-4 อุบาสิกา.....	17
ภาพที่ 2-5 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (ลายทอง).....	19
ภาพที่ 2-6 "สีสันแห่งสถาปัตยกรรมไทยพุทธ" การออกแบบลวดลายโปสเตอร์.....	20
ภาพที่ 2-7 วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง.....	21
ภาพที่ 2-8 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์ประทับบนดอกบัว.....	24
ภาพที่ 2-9 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้น.....	24
ภาพที่ 2-10 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์แห่งราชวงศ์หยวน.....	25
ภาพที่ 2-11 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์นั่งในท่าดอกบัวแห่งราชวงศ์ซ่งตอนใต้.....	25
ภาพที่ 2-12 รูปปั้นปรมาจารย์โบราณ "เจี๋ยซือ" แห่งราชวงศ์ซ่งใต้.....	26
ภาพที่ 2-13 ภาพหญิงสาวสวยในราชวงศ์ซ่งใต้.....	27
ภาพที่ 2-14 จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรศาสนาในประเทศจีน.....	29
ภาพที่ 2-15 ภาพ "พระอรหันต์ห้าร้อย" แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ – วัดโตโกกุจิประเทศญี่ปุ่น.....	30
ภาพที่ 2-16 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์จากราชวงศ์หยวน – พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษ.....	31
ภาพที่ 2-17 ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งในการตกแต่งแบบร่วมสมัย.....	33
ภาพที่ 2-18 ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งในการตกแต่งแบบร่วมสมัย.....	34
ภาพที่ 3-1 ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”.....	61

ภาพที่ 4-1 พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหิมาลัย.....	63
ภาพที่ 4-2 ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”	66
ภาพที่ 4-3 ผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”	68
ภาพที่ 4-4 ผลงาน “การพบพระพุทธเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำทลนชาน”	71

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ประเทศไทยแต่เดิมรู้จักกันในชื่อสยาม (Siam) ตั้งอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนและเป็นประเทศเมืองพุทธที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุโขทัย (ค.ศ. 1238 - 1349) ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 13 โดยราชวงศ์ที่ถือกำเนิดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างหลังราชวงศ์อังกอร์ (Phramaha, 2016) และนับเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์ไทย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของราชวงศ์สุโขทัยทำให้ศิลปะยุคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดตลอดระยะเวลา 200 ปี ศิลปะการปั้นในยุคนี้ยังคงสืบทอดรูปแบบของศิลปะทวารวดี (Dvaravati) แสดงให้เห็นถึงมรดกของศิลปะคลาสสิกแบบคุปตะในอินเดียได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ยุคศิลปะคลาสสิก” ของประเทศไทย (Sawitree, 2013) ขณะเดียวกัน หลังพุทธศตวรรษที่ 5 ประเทศไทยเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปจนพบเห็นได้มากในสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางลีลา (walking Buddha) ไม่เพียงแต่มีสัดส่วนที่ได้มาตรฐาน ท่วงท่าที่สง่างาม และสูงเท่านั้น ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในอริยาบถเดินโดยพระบาทซ้ายก้าวไปข้างหน้า พระบาทขวายกส้นพระบาทขึ้นเล็กน้อยเสมอ จึงเป็นที่มาของชื่ออริยาบถดังกล่าว (Dawn, 2018) พระพุทธรูปปางลีลามีความแตกต่างกับพระพุทธรูปทรงอื่น ๆ เป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสรรคผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ในยุคสมัยสุโขทัย (Anne, 2017) ทั้งนี้พระพุทธรูปปางลีลาไม่เพียงแต่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่และปรากฏมากในประเทศไทย แต่ยังมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ของประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน (Elizabeth, 2011)

จิตรกรรมจีนดั้งเดิมนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและประสบความสำเร็จอย่างมาก ยุคราชวงศ์ถังและชงนั้นถือเป็นยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองที่สุด โดยไม่เพียงแต่เป็นยุคที่มีทฤษฎีศิลปะที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังมีฝีมือที่ดีที่สุดอีกด้วย สมัยราชวงศ์ชงเป็นต้นมา อิทธิพลจากการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมส่งผลให้พัฒนาการของจิตรกรรมจีนชะลอตัวลง ในช่วงเวลานั้น แม้ว่าจะมีภาพวาดทิวทัศน์ ภูเขาลูกและแม่น้ำคล้ายราชวงศ์หยวน ภาพวาดดอกไม้และนกคล้ายสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงภาพวาดวรรณกรรมบางเรื่องที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ แต่ผลงานกลับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ภาพพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและชงยังคงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและร่ำรวยในสมัยนั้นและมักจะถูกรวมเข้ากับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ในยุคดังกล่าว นิกายเซนกลายเป็น

นิกายหลักของพุทธศาสนา ทั้งนี้เป็นนิกายที่เน้นการทำสมาธิและการทำสมาธิที่หนักบวชส่วนใหญ่ นับถือ นอกจากนี้ วรรณกรรม ศิลปะและปรัชญาพุทธได้รับการเผยแพร่และศึกษาอย่างกว้างขวางเช่นกัน การก่อสร้างวัดทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศิลปะ อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งนั้นต่างกันอย่างมาก ในสมัยราชวงศ์หยวน ชนชั้นปกครองได้ยกเลิกระบบการสอบคัดเลือกขุนนาง บัณฑิตต้องอาศัยอย่างสิ้นโตษ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของการสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระมากขึ้นจึงนำไปสู่การพัฒนาพุทธศิลป์ที่หลากหลาย (Zhao, 2023) ขณะเดียวกัน ชนชั้นปกครองนับถือพุทธศาสนานิกายทิเบตในฐานะศาสนาประจำชาติ บัณฑิตและข้าราชการในสมัยนั้นไม่สนใจในพุทธศาสนา ประชาชนยึดถือธรรมเนียมดั้งเดิม (Li et al., 2022) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง พุทธศิลป์มีความก้าวหน้าและเกิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งในด้านประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และภาพเขียนพู่กัน ตัวอย่างเช่น ศิลปะประติมากรรมถ้ำพุทธซึ่งถือกำเนิดในอินเดียผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนเพื่อสร้างรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรมอินเดีย - จีน (Kyung, 2022) โดยสรุปแล้ว วัฒนธรรมพุทธของจีนและความสำเร็จทางศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางศาสนา วัฒนธรรม และสังคม (Wang, 2018) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการพัฒนาวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนทำให้ความคิดและวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยส่งอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลด้านศาสนาและแนวคิดวัฒนธรรมของจีนที่มีต่อคนไทย ในปัจจุบัน ความคิดวัฒนธรรมจีนได้กลืนเข้ากับวิถีชีวิตของชาวไทยในท้องถิ่น ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจพัฒนาการและคุณลักษณะของพุทธศาสนาในประเทศจีนและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทำให้วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสามารถแสดงออกในแง่มุมต่างๆ มากยิ่งขึ้นด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม

งานวิจัยฉบับนี้จะทำการสำรวจความหมายแฝงทางวัฒนธรรมของราชวงศ์หยวนกับราชวงศ์ซ่งและสมัยสุโขทัยผ่านการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม ศึกษาการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินและชนเผ่าต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะด้วยมุมมองทางวิชาการ รวมถึงศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของศิลปะในแง่ของกระบวนการพัฒนาและความสมบูรณ์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องและสืบทอดผลงานศิลปะของทั้งสองช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการอภิปรายการวิจัยทางวิชาการ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและองค์ประกอบสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ต่อไป

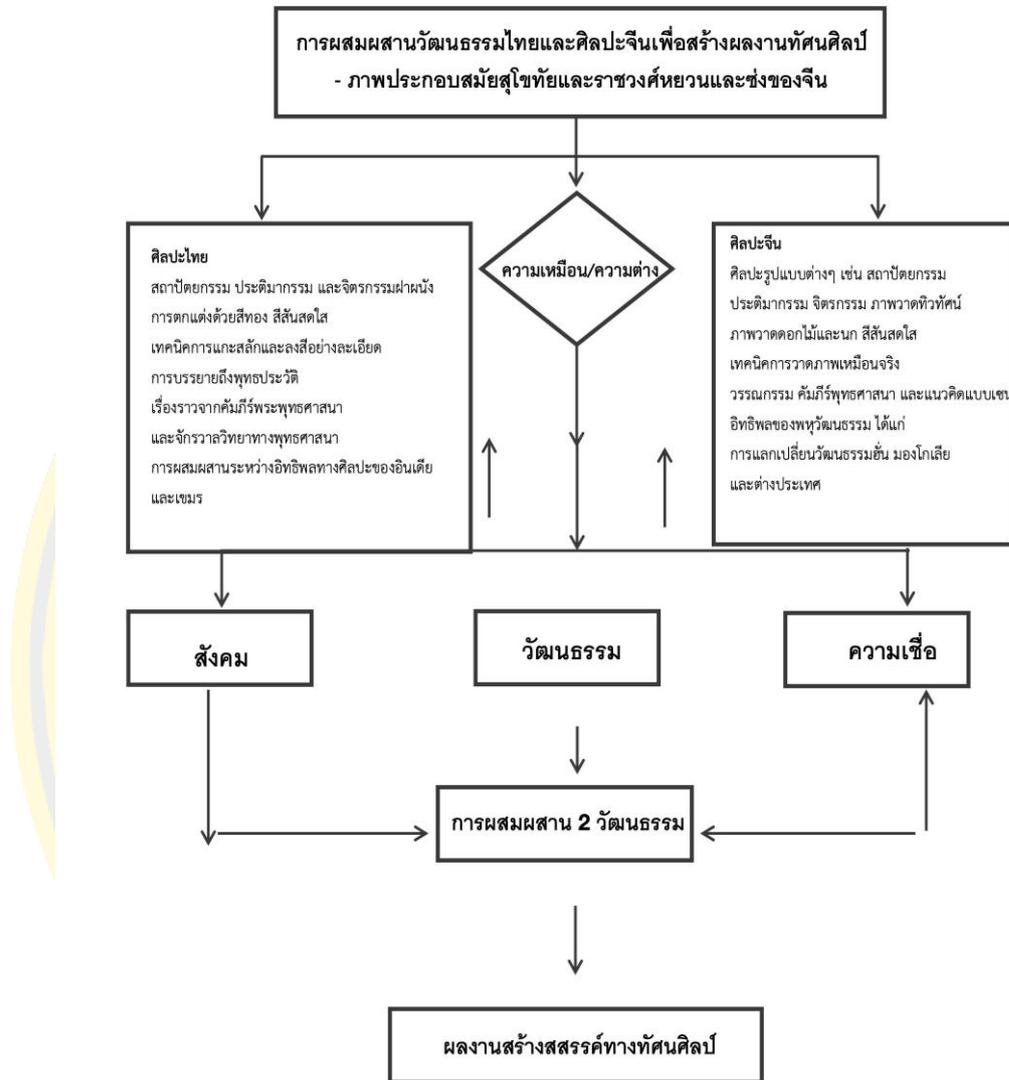
วัตถุประสงค์การวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจศิลปะวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยในประเทศไทยและราชวงศ์จีนในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน ตลอดจนศึกษาความเชื่อมโยงและอิทธิพลซึ่งกันและกันของสองราชวงศ์ดังกล่าว โดยจะทำการวิเคราะห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมและผลงานศิลปะของทั้งสองช่วงเวลา เพื่อทำความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดและคุ้มครองวัฒนธรรม ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างสมัยสุโขทัยในประเทศไทยกับราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน
2. วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ชีวิต และศิลปะของประเทศไทยและจีน ตลอดจนสำรวจอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่เชื่อมโยงประกอบทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง ส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ศิลปะภาพประกอบ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคล้ายคลึงกันระหว่างจิตรกรรมสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์ซ่งในประเทศจีนและจิตรกรรมสมัยสุโขทัยในประเทศไทย เพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ รูปแบบและค่านิยม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

1. วิเคราะห์จิตรกรรมสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค แก่นเรื่อง ประเพณี และนวัตกรรมของงานจิตรกรรม
2. วิเคราะห์จิตรกรรมสมัยสุโขทัย โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค แก่นเรื่อง ประเพณี และนวัตกรรมของงานจิตรกรรม

3. เปรียบเทียบกิจกรรมของทั้งสองยุคสมัย ทั้งความคล้ายและความต่างเพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองยุค

ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการศึกษานี้ครอบคลุมประเทศจีนและประเทศไทยโดยเฉพาะสาขาการวิจัยของจีน ได้แก่ ภาพวาดจากราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน ส่วนสาขาการวิจัยในประเทศไทยจะเป็นภาพเขียนสมัยสุโขทัย

ขอบเขตด้านเวลา ช่วงเวลาศึกษาได้แก่ ราชวงศ์หยวนและซ่งในประเทศจีนและสมัยสุโขทัยในประเทศไทย ทั้งนี้ตรงกับช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-14 ของประเทศจีน และตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งครอบคลุมยุครุ่งเรืองและจุดสูงสุดของราชวงศ์สุโขทัยในประเทศไทย

ขอบเขตด้านการออกแบบ วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์ทางทฤษฎีและกรณีศึกษาซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบพิเศษบางประการของลวดลายศิลปะ โดยยึดพุทธศิลป์เป็นวัตถุวิจัยหลักรวมถึงการสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และให้มุมมองใหม่ๆ ต่อศิลปะระหว่างวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย

เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทยได้ดีขึ้น อันมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาศิลปะระหว่างวัฒนธรรมและเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยและสร้างสรรค์ในอนาคต โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ การศึกษานี้สามารถอธิบายประเด็นต่อไปนี้ได้

1. เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานศิลปะสมัยสุโขทัยของไทยและราชวงศ์หยวนและซ่งของจีน
2. จะแสดงออกมาในรูปแบบศิลปะใด
3. สร้างสรรค์ภาพประกอบทางศิลปะที่ผสมผสานระหว่างสมัยสุโขทัยของไทยกับราชวงศ์หยวนและซ่งของจีนและสืบทอดในรูปแบบสมัยใหม่

วิธีการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้จะใช้การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ภาพและกรณีศึกษาทำการวิจัยเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งในประเทศจีนและสมัยสุโขทัยในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวิจัย มีวิธีการวิจัยหลักที่ใช้ในการศึกษาดังนี้

1. การทบทวนวรรณกรรม ขั้นแรก ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารประวัติศาสตร์ศิลปะ การศึกษาทางโบราณคดี และการศึกษาวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสร้างภูมิหลังทางทฤษฎีของวัฒนธรรมและศิลปะของทั้งสองยุคและให้ข้อมูลพื้นฐานในสาขาวิชานี้

2. การวิเคราะห์ภาพ: การวิจัยจะเน้นไปที่งานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง และสมัยสุโขทัย ทั้งนี้ศึกษาสไตล์ เทคนิค ธีม และสัญลักษณ์ของงานศิลปะผ่านการวิเคราะห์ภาพโดยละเอียด เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างทั้งสองสมัย

3. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม: เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของทั้งสองสมัย สำหรับกรณีศึกษานั้นจะเลือก จากงานศิลปะหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เราวิเคราะห์ผลงานเหล่านี้ได้ละเอียดมากขึ้น ทั้งในด้านของประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่อไป

กระบวนการวิจัย

การวิจัยเริ่มต้นจากมุมมองของการบูรณาการและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของจีนและไทย เพื่อต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างจุดร่วมระหว่างวัฒนธรรม เพื่อสัมผัสและสำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยค้นคว้าหนังสือ วารสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของวัฒนธรรมจีนและไทยให้มากที่สุด ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและไทยอย่างลึกซึ้ง

ขั้นตอนที่ 2: วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะจีนและไทย จากข้อมูลที่ได้รับในขั้นตอนแรก ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะจีนและไทย วางรากฐานในการวางแผนและกำหนดขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของทัศนศิลป์วัฒนธรรมจีนและไทย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและศิลปะจีนและไทย

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ กำหนดรูปแบบทางศิลปะและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในการนำเสนออย่างชัดเจน เพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์ภายใต้การวิจัยและกรอบการทำงานที่มีอยู่ ตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านี้จะสร้างระบบที่เป็นรูปธรรมที่สามารถสืบทอดการบูรณาการวัฒนธรรมจีนและไทยได้

ขั้นตอนที่ 4: สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ จากขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะจีนและไทย การสร้างสรรค์ผลงานจะดำเนินการตามข้อกำหนดของข้อมูล

เอกสารและกรอบแนวคิดเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงประเด็นของการบูรณาการทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย

พุทธศิลป์ หมายถึง พุทธศิลป์สมัยสุโขทัย โดยรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิมที่ใช้บันทึกเรื่องราวและคำสอนทางพุทธศาสนา

ประติมากรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา หมายถึง งานศิลปะที่ปรากฏบนพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย และในสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งในประเทศจีน รวมถึงประติมากรรมและจิตรกรรมฝาผนัง ผลงานเหล่านี้มักสื่อถึงความเชื่อและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ครอบคลุมศิลปะไทย จีน และพุทธศิลป์

ศิลปะลวดลาย หมายถึง ศิลปะภาพพิมพ์เป็นรูปแบบศิลปะที่แสดงสัญลักษณ์และลวดลาย มักใช้เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ประจำชาติและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในการศึกษาี้ เราอภิปรายเกี่ยวกับศิลปะลวดลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสมัยสุโขทัยในประเทศไทย และราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะ อธิบายความหมายและคุณค่าของลวดลายจากมุมมองทางวัฒนธรรม

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาผลงานศิลปะจีนและไทยของนั้น ผู้วิจัยจะทำการศึกษาศิลปะยุคราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวนตามลำดับ ทั้งนี้ทัศนศิลป์ของจีนเจริญสูงสุดในสองราชวงศ์ดังกล่าว ส่วนทัศนศิลป์ของไทยจะยึดสมัยราชวงศ์สุโขทัยเป็นหลัก โดยความเกี่ยวข้องกันของทั้งสองสมัยนี้สะท้อนออกมาในบริบทของทัศนศิลป์ ทั้งนี้การถ่ายทอดทัศนศิลป์ในอดีตและทัศนศิลป์ในปัจจุบันออกมาผ่านจิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ง่ายและน่าสนใจ ผลงานทัศนศิลป์ที่ใช้ในงานวิจัยได้ทำการคัดเลือกผลงานชิ้นเอกและสัญลักษณ์ของทัศนศิลป์ในประเทศจีนและไทยเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในภาพเหล่านี้ งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของทัศนศิลป์ในประเทศจีนและประเทศไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ของทัศนศิลป์ของทั้งสองประเทศ ผู้เขียนได้ทำการทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-จีน

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ผู้คนในประเทศนับถือมากที่สุด ศาสนาพุทธส่งผลต่อความคิดของผู้คนอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านวิถีชีวิต การสื่อสาร การเดินทางและอื่น ๆ ของคนไทยนั้นล้วนแต่มีกลิ่นอายของศาสนาพุทธแฝงอยู่ พุทธศิลป์เป็นศิลปะที่ถือกำเนิดและพัฒนาบนพื้นฐานของพุทธศาสนา เป็นรูปแบบการแสดงออกทางวัตถุของจิตวิญญาณทางศาสนา ดังนั้น หากต้องการทำความเข้าใจพุทธศิลป์ในช่วงเวลาดังกล่าวของจีนและไทยต้องทราบบทบาท สถานะและอิทธิพลของพระพุทธรูปของทั้งสองประเทศ จึงจะสามารถทำความเข้าใจกับพุทธศิลป์บนพื้นฐานความเข้าใจทางพุทธศาสนาได้ ในบทนี้ผู้วิจัยจะทำการสำรวจและศึกษาต้นกำเนิดของพระพุทธรูปธรรมถึงลักษณะ อิทธิพลของงานศิลปะและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากพระพุทธรูปเข้ามาในประเทศไทยก่อนพุทธศิลป์

ความแตกต่างในช่วงเวลาการเผยแพร่เข้ามาของพุทธศาสนาส่งอิทธิพลต่อภูมิหลังทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศต่างกัน ประกอบกับการหลอมรวมเข้ากับประเพณีท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อพุทธศิลป์ได้เผยแพร่มาสู่พื้นที่ซึ่งมีรากฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดความรุ่งโรจน์และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน เพื่อศึกษาว่าศิลปินท้องถิ่นของจีนและไทยผสมผสานสุนทรียศาสตร์ของ

ประเทศเข้ากับศาสนาได้อย่างไร ควบคู่กับความเข้าใจในพระไตรปิฎก เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรสรสรรค์ ผลงานพุทธศิลป์ที่หล่อหลอมไปกับคุณลักษณะประจำชาติ ทำให้ผลงานพุทธศิลป์หยั่งรากลึกซึ้งในประเทศ ใช้ประเพณีอันดีงามของประเทศเป็นรากฐานและซึมซับอิทธิพลจากต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อทำให้เกิดการบูรณาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สุตทำยสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจแก่ประเพณีทางวัฒนธรรมของจีนและไทย (Bedelova et al., 2014)

แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพและความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาสะท้อนออกมาผ่านภาพวาด ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปะอื่น ๆ ทำให้ศิลปะของทั้งสองประเทศมีความหลากหลายมากขึ้น และยังสะท้อนถึงแนวคิดสุนทรียภาพและคุณค่าทางสังคมของยุคสมัยนั้น ๆ

การเผยแพร่เข้ามาของพุทธศาสนาส่งอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนทั้งสองประเทศในทุกด้าน อีกทั้งก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างสองประเทศ พุทธศิลป์มีประวัติศาสตร์การพัฒนานับยาวนาน โดยแต่ละช่วงเวลามีรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะและจุดเด่นที่ต่างกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมตะวันตกนั้นได้รับอิทธิพลจากสองวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียก่อน กล่าวคือ วัฒนธรรมอินเดีย และวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมอินเดียเรียกได้ว่าเป็น “มารดาแห่งวัฒนธรรม” ส่วนวัฒนธรรมจีนเป็น “บิดาแห่งวัฒนธรรม” ของประเทศไทย พุทธศิลป์ไทยพัฒนาตลอดมาประวัติศาสตร์อันยาวนานของการเผยแพร่แนวความคิดทางพุทธศาสนา เมื่อผนวกกับศิลปะจากหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้พุทธศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวของประเทศจีนและประเทศไทย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลจากวัฒนธรรมพุทธและพุทธศิลป์ของทั้งสองประเทศ

1. กำเนิดศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดมาจากสิทธัตถะโคตม หรือที่เรียกว่า พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา (เจียง, 2019) ต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นประเด็นถกเถียงมาโดยตลอด นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเกิดจากการบูชาสฤป ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่ามต้นกำเนิดมาจากพระป่า (Qing, 2017) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดได้ท้าทายมุมมองเหล่านี้ และเสนอว่าการละเลยอำนาจทางการเมืองและสังคมในจินตนาการทางวิชาการของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทำให้ต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกายมหายานกลายเป็นคำถาม (Luo, 2023) การพัฒนาของศาสนาพุทธในยุคแรกและหลักคำสอนก็เป็นประเด็นของการถกเถียงเช่นกัน การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของหนังสือตำราแรกสุดเปิดเผยเส้นทางดั้งเดิมของการฝึกสมาธิที่สอนโดย

พระพุทธรูปเจ้า (Sonia, 2009) มุมมองใหม่ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเข้าใจถึงความกระจ่างแก่พระพุทธรูปเจ้า การตรัสรู้ และการฝึกสมาธิขั้นสูง

2. ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย

ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทยสามารถสืบย้อนไปประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย การกำเนิดและพัฒนาของศาสนาพุทธในประเทศไทยมีช่วงสำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

การเผยแพร่ในยุคแรก: สมัยก่อนประเทศไทยตั้งอยู่ที่ทางแยกของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีปฏิสัมพันธ์กับการเผยแพร่วัฒนธรรมและศาสนาของประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิด แต่เดิมคนไทยมีความเชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งประเทศอินเดียในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช เป็นหนึ่งในผู้ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ ตามตำนาน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งทูตไปยังประเทศไทยเพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม บันทึกทางประวัติศาสตร์ของยุคนี้มีจำกัด ดังนั้นจึงยังมีประเด็นถกเถียงในรายละเอียดบางประการ เส้นทางการพัฒนามีดังนี้

1. อาณาจักรน่านจ้าว: อาณาจักรน่านจ้าว (คริสต์ศตวรรษที่ 7 - 13) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในยุคแรกๆ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้รับเอาศาสนาพุทธและส่งเสริมการเผยแพร่และพัฒนาภายใต้การปกครองของเขา อาณาจักรน่านจ้าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศูนย์กลางศาสนาพุทธ เช่น อินเดียและศรีลังกา มีส่วนช่วยน้อมนำคำสอนทางพุทธศาสนาให้กับประเทศไทย

2. อาณาจักรศรีวิชัย: อาณาจักรศรีวิชัย (คริสต์ศตวรรษที่ 13 - 18) เป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยและเป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนา ในช่วงเวลานี้ วัฒนธรรมศาสนาพุทธได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์อย่างมาก การศึกษาและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง อาณาจักรศรีวิชัยมีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์และการพัฒนาของศาสนาพุทธในประเทศไทย

3. เอกลักษณ์ของพุทธศิลป์ไทย: พุทธศิลป์ไทยก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในระหว่างการพัฒนา เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม เทศกาล เป็นต้น วัดในประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และพระพุทธรูปอันวิจิตรงดงาม ซึ่งมักได้รับบทบาทสำคัญในพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่างๆ ประเทศไทยยังมีเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง เช่น สงกรานต์ และยี่เป็ง ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวพุทธไทย

3. ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศจีน

ต้นกำเนิดของศาสนาพุทธในประเทศจีนสามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช นั่นคือ สมัยจั้นกั๋วและสมัยราชวงศ์ฉินตอนต้นของประเทศจีน พระพุทธศาสนาจาก

อินเดียได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน การเผยแผ่ของศาสนาพุทธมีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมจีน ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการกำเนิดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนมีดังต่อไปนี้

1. การเผยแผ่ในช่วงแรก: ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกผ่านเส้นทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเส้นทางสายไหม กล่าวไว้ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช พระมหากัสสปะ พระภิกษุจากมหาติฐะในอินเดียเป็นผู้นำเอาหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศจีนและสร้างประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกๆ ศาสนาพุทธยังไม่ได้หยั่งรากในประเทศจีนได้ทันที แต่ค่อยๆ เติบโตในศตวรรษต่อมา

2. ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก: การเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศจีนค่อยๆ แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 1 - 3) ในช่วงเวลานี้ พระคัมภีร์ของศาสนาพุทธเริ่มได้รับการแปลเป็นภาษาจีน วัดและเจดีย์ทางพุทธศาสนาก็เริ่มถูกสร้างขึ้นในประเทศจีน จักรพรรดิฮั่นหมิงผู้โด่งดังแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 58-75) ได้ส่งทูตไปอินเดียเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนอีกขั้น

3. ยุคทวารวดี: ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกก้าวในช่วงราชวงศ์ใต้และราชวงศ์เหนือของจีน (ค.ศ. 420-589) มีการก่อตั้งสำนักพุทธหลายแห่งขึ้นและวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศจีน ความวุ่นวายทางวัฒนธรรมและสังคมในช่วงราชวงศ์เหนือและใต้ยังกระตุ้นให้คนบางกลุ่มแสวงหาการปลอบโยนทางจิตวิญญาณและความอยู่รอด ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงสามารถดึงดูดผู้ติดตามได้มากขึ้น

4. ความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ถัง: ความมั่งคั่งของศาสนาพุทธในประเทศจีนอยู่ในช่วงราชวงศ์ถัง (ปีค.ศ. 618-907) ผู้ปกครองและชนชั้นสูงทางสังคมของราชวงศ์ถังสนับสนุนศาสนาพุทธอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมการก่อสร้างและการแปลคำสอนทางพระพุทธศาสนาในวงกว้าง เจดีย์ห่านป่าใหญ่อันโด่งดังเป็นหนึ่งในตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถัง นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงเช่น พระถังซำจั๋งในราชวงศ์ถังที่ไปอินเดียเพื่อรับพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากเป็นภาษาจีนซึ่งมีส่วนช่วยในการเผยแผ่และพัฒนาศาสนาพุทธในประเทศจีนอย่างมาก

5. การพัฒนาในเวลาต่อมา: ศาสนาพุทธดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดประวัติศาสตร์จีน ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในประวัติศาสตร์จีน ศาสนาพุทธไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และปรัชญาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศาสนาพุทธยังคงเคยโดนกดขี่และทำลายในช่วงความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมในประวัติศาสตร์จีน

4. อิทธิพลของศาสนาพุทธ

4.1 อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศไทย

ความเจริญรุ่งเรืองและการเผยแผ่ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยอย่างมาก สามารถตรวจสอบอิทธิพลนี้ได้จากปัจจัยสำคัญหลายประการ ประการแรก พระพุทธเจ้าผู้สถาปนาพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการสืบค้นและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา เต็มพลังให้กับศาสนาพุทธในประเทศไทย และจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงและพิจารณาอย่างดุเดือดในหมู่พระภิกษุและประชาชน (อารีวรรณ et al., 2005) ประการที่สอง ศาสนาพุทธนำเสนอกฎแห่งกรรม เน้นความสำคัญของการกระทำของแต่ละบุคคล และกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ทฤษฎีนี้ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด และทำให้คนมองว่าคนตายอยู่ร่วมกับคนเป็น จึงส่งผลต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยอย่างมาก(เบอร์นาร์ด, 2016) ตั้งแต่สมัยโบราณ ศาสนาพุทธในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และได้กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย ในฐานะศาสนาประจำชาติของประเทศไทย ศาสนาพุทธได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับสังคมไทย และมีอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรม ศิลปะดั้งเดิม ระบบการศึกษา และแนวคิดธรรมาภิบาลทางสังคมของประเทศไทย คำสอนและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถูกบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตทุกแง่มุมในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นในความเชื่อและพฤติกรรมของผู้คน

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 การกระจายของศาสนาพุทธในประเทศไทยได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วย การเติบโตของชุมชนผู้อพยพชาวไทยในต่างประเทศ การขยายกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งความสนใจในพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น (พัฒนา, 2010) ทำให้อิทธิพลของศาสนาพุทธในประเทศไทยไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ระดับโลก เป็นสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สุดท้าย ศาสนาพุทธในประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายของโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์ ความเชื่อพื้นบ้าน และการนำพระพุทธศาสนาไปสู่เชิงพาณิชย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย (พัชนี, 2017) โลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการดำเนินและการพัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ส่งผลให้พระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

4.2 อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีต่อประเทศจีน

ประวัติศาสตร์การนำศาสนาพุทธเข้ามาสู่จีนสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นได้ ในสมัยจักรพรรดิหมิงแห่งราชวงศ์ฮั่น (ประมาณปีคริสตศักราช 67) พุทธศาสนาเข้ามาสู่จีนเป็นครั้งแรก และเป็นที่ยอมรับในชื่อ "ลัทธิชิว" พุทธศาสนาเข้ามาเป็นครั้งแรกในประเทศจีน รวมถึงพื้นที่ทิเบต และต่อมาได้แพร่กระจายไปยังสถานที่อื่นๆ ผ่านทางมณฑลกานซู อย่างไรก็ตาม เวลาแนะนำที่แน่นอนนั้นยากที่จะระบุเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของราชวงศ์ฮั่นของจีนในขณะนั้น

หลังจากที่พุทธศาสนาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับประเทศจีนก็ค่อยๆรวมเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ในช่วงราชวงศ์ เว่ยและจิ้น สงครามยังคงดำเนินต่อไปและจำนวนประชากรผันผวนอย่างรุนแรง

คำสอนของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะกฎแห่งกรรมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานี้ และมีบทบาทต่อความมั่นคงของระเบียบสังคม นอกจากนี้ยังช่วยให้ศาสนาพุทธก้าวข้ามความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิม รวมถึงความเชื่อในลัทธิเต๋าบางอย่างในประเทศจีน วางรากฐานสำหรับการบูรณาการวัฒนธรรมจีน ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าส่งเสริมการหลอมรวมทางหลักคำสอนศาสนาของภาคเหนือและภาคใต้ ในขณะที่การพัฒนาของสำนักหยางเฉิงก็ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นปกครองด้วย ในช่วงเวลานี้ ขุนนางของราชวงศ์มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางศาสนา ส่งผลให้ศาสนาพุทธเผยแผ่อย่างรวดเร็วและเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีน เมื่อเวลาผ่านไป ศาสนาพุทธในประเทศจีนมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เกิดนิกายขึ้นมามากหลายนิกาย โดยนิกายเซนกลายเป็นนิกายที่เป็นตัวแทนมากที่สุด ตามมาด้วยนิกายเทียนไท่และนิกายฮวาเหยียน นิกายเซนได้ซึมซับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจีนจำนวนมากในระหว่างที่เผยแพร่ในประเทศจีน และกลายเป็นกระแสหลักของศาสนาพุทธในประเทศจีน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทิ้งรอยประทับไว้ในประวัติศาสตร์ศาสนาของจีน และมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศจีนอย่างมาก

ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในประเทศจีนมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและเข้มข้น เช่นเดียวกับศาสนาพุทธในประเทศไทยที่แทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคประวัติศาสตร์ต่างๆ และหล่อหลอมโฉมหน้าศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศมีบทบาทสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา โดยเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับค่านิยมทางสังคม จริยธรรม และระบบความเชื่อ

งานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย

1. อิทธิพลของงานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย

งานพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและศิลปะไทยอย่างมาก สมัยนี้ถือเป็นยุคทองของศิลปะไทย ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลปะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและศาสนาไทย ในช่วงเวลานี้ งานศิลปะมีคุณค่าทางศาสนามากมาย เชื่อกันว่าสามารถสะสมบุญกุศลทางจิตวิญญาณและบรรลุการเกิดใหม่และปรินิพพานตามอุดมคติ (ชาติรี, 2019) ผลงานศิลปะในยุคนี้มีความเชื่อทางศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง สะท้อนถึงการแสวงหาจิตวิญญาณของสังคมไทย การผลิตงานศิลปะในสมัยกรุงเก่า ทั้งรูป วัตถุ และงานศิลปะ ได้กระตุกจากแนวคิดการทำบุญ เชื่อกันว่าการบริจาควัตถุเหล่านี้สามารถสะสมบุญกุศล ช่วยให้เกิดใหม่ตามอุดมคติและ

บรรลุนิพพานได้ในที่สุด (Peter, 2017) ความเชื่อนี้ผลักดันให้มีการผลิตและสร้างสรรค์พุทธศิลป์จำนวนมาก (ภาพที่ 2-1)

ภาพที่ 2-1 ปางลีลา

หมายเหตุ. จาก *ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท* (หน้า 198), สำนักพิมพ์วัฒนธรรมทางศาสนา, 2002.

ในช่วงศตวรรษที่ 14 - 15 ภูมิภาคของสุโขทัยและเชียงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและสะท้อนการแย่งชิงตำแหน่งกษัตริย์ในท้องถิ่นและระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การสืบทอดวัดทางพระพุทธศาสนา (Anne, 2007) ศิลปะไทยโดยเฉพาะพุทธศิลป์มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 1,500 ปี และได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและกัมพูชา (Reginald, 2004) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ค.ศ. 1350-1767) ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยมีการพัฒนาอย่างมาก ได้รับการประเมินใหม่และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ไกรฤกษ์, 1997)

ภาพที่ 2-2 พระเดิน

หมายเหตุ. จาก “การวิจัยต้นกำเนิดของพระเดินในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย,” โดย จ้าวหลิง

ประมาณค.ศ.1300 ประเทศไทยถูกปกครองโดยราชวงศ์สุโขทัยอันโด่งดัง ช่วงเวลานี้ ถือเป็นจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุโขทัยในสมัยสุโขทัย ความเข้มแข็งและรากฐานทางวัฒนธรรมในประเทศมีการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะในด้านพุทธศิลป์ ศิลปะพระพุทธรูปในยุคนี้มีบทบาทสำคัญในศิลปะไทย พระพุทธรูปเหล่านี้มีพระวรกายอันทรงงามและประณีต จึงถูกเรียกว่า "พระพุทธรูปไวยโรจนะ" พระพุทธรูปเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์สูง โดยมีเอกลักษณ์ต่างๆ เช่น พระพักตร์กลมที่เรียกว่า “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” พระเกศาเล็กที่วิจิตรงดงามดจเปลวไฟ พระพุทธรูปเหล่านี้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของพุทธศิลป์ในสมัยนั้น สะท้อนถึงยุคสมัยและความเชื่อ ขณะเดียวกันการอุปถัมภ์ของราชวงศ์ทำให้งานศิลปะเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขัตติย์ที่จะรวมอำนาจเข้าด้วยกัน งานพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัยผสมผสานอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียและกัมพูชาแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรมและสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนและบูรณาการวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยายังได้รับการประเมินใหม่และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ในสมัยนี้ ประติมากรรมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและเขมร ซึ่งรวมถึงลักษณะทั่วไป เช่น ดอกบัวบนศีรษะ หน้าเหลี่ยม ปากกว้าง และคิ้วหนา ประติมากรรมเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยศาสนา ดึงดูดผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม (ภาพที่ 2-3) ในขณะเดียวกัน อาคารและวัดทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็ทำตามสไตล์ของสมัยนี้เช่นกัน โดยแสดงให้เห็นหลังคาหนาที่บและรายละเอียดที่หรูหรา งานสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าเจดีย์และพระพุทธรูปในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์เถรวาทซึ่งแพร่หลายในประเทศไทย

ดังนั้นพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยจึงถือเป็นจุดสูงสุดของวัฒนธรรมไทย ผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งลักษณะทางศาสนาแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของสมัยนั้น พระพุทธรูปและงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย และทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นต่อไป ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม ดังนั้นงานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยจึงมีบทบาทสำคัญในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยและวงการศิลปะต่อไป

ภาพที่ 2-3 ปางลีลา

หมายเหตุ. จาก *ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท* (หน้า 198), สำนักพิมพ์วัฒนธรรมทางศาสนา, 2002.

ดังนั้นพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยจึงถือเป็นจุดสูงสุดของวัฒนธรรมไทย ผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งลักษณะทางศาสนาและแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในสมัยนั้น พระพุทธรูปและงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย หลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นต่อไป มา ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม ดังนั้น

ผลงานพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยจึงมีบทบาทสำคัญในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยและวงการศิลปะต่อไป

2. ที่มาและเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธไทย

จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยมีประวัติอันยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ประเพณีนี้มีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มั่งคั่งของประเทศไทย (ศตวรรษที่ 14 - 18) ซึ่งเป็นช่วงที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนาถูกรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมของวัด จิตรกรรมวัดไทยมักแสดงพุทธประวัติ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ คำสอน และสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา โดยมีหัวข้อที่ดึงมาจากคำสอนและประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้เป็นที่รู้จักในด้านแนวทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ โดยผสมผสานสีเส้นที่สดใสและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อรวบรวมแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 2-4 อุบาสิกา

หมายเหตุ. จาก *ความรู้เรื่องความหลุดพ้น: คำสอนของฆราวาสชาวไทย*, โดย คี นันนยนต์, 1995, สำนักพิมพ์ธรรมดา.

ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ใช้สีสัญลักษณ์ เช่น สีทอง แดง เขียว และน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธ จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้เป็นที่รู้จักในด้านแนวทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ โดยผสมผสานสีเส้นที่สดใสและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อรวบรวมแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ใช้สีเชิงสัญลักษณ์ เช่น สีทอง แดง เขียว และน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความเป็นสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา จิตรกรรมฝาผนังวัดไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในมุมมองทางศาสนาและศิลปะ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเผยแพร่หลักธรรมและคำสอนทางพุทธศาสนา ในขณะที่เดียวกันก็เป็นสถานที่สำหรับสาวกในการแสวงหาการปลอบใจและฝึกสมาธิ ทักษะการวาดภาพของจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมนี้ได้รับการสืบ

ทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปรมาจารย์จิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ทางวิชาชีพมาหลายทศวรรษ ทำให้มั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องของจิตรกรรมฝาผนัง

3. ที่มาและเอกลักษณ์ของงานลายไทย

3.1 ที่มาของงานลายไทย

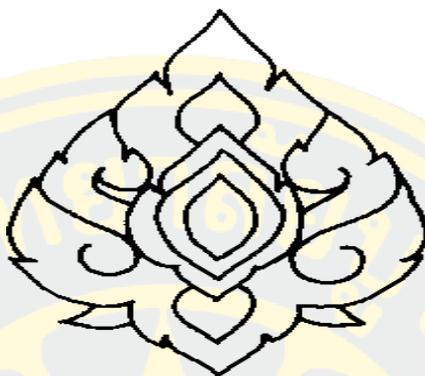
จิตรกรรมฝาผนังไทยยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะลายไทยอีกด้วย จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มักพรรณนาถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าและจักรวาลวิทยา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจทางศาสนาและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ศิลปะลายไทย (มิเชล, 2007) จิตรกรรมฝาผนังไทยที่เก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนไปได้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียและเขมร การใช้สีในจิตรกรรมฝาผนังเริ่มมีสีสันทันมากขึ้นตามกาลเวลา โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงเทพฯ (พิบูล, 2012) จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ไม่เพียงส่งเสริมประเพณีทางศิลปะไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับลวดลายและสีสันทันของลายไทยอีกด้วย

ผลงานลายไทยแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีต้นกำเนิดที่สามารถสืบย้อนกลับไปถึงเส้นและรูปทรงเรขาคณิตเมื่อหลายล้านปีก่อน งานศิลปะเหล่านี้สะท้อนถึงความเคารพต่อโลกธรรมชาติและความเข้าใจในจักรวาลและความลึกซึ้งของคนไทย งานลายไทยได้แก่ ต้นไม้ สัตว์และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดมีองค์ประกอบลายเส้นที่ประณีตที่สร้างลวดลายออกมาได้อย่างน่าทึ่ง

เมื่อเวลาผ่านไป ศิลปะลายไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นทแยงมุมบรรจบกันจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม เช่น ลวดลายปัญญาและลวดลายในภาษาอินเดีย ลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงใช้กันอย่างแพร่หลายในงานศิลปะการตกแต่งเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตทางสังคมอีกด้วย แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคและยุคสมัยต่างมีอิทธิพลต่อการสร้างลวดลาย ดังนั้นเราจึงเห็นลวดลายสไตล์ต่างๆ เช่น ลายยุโรป ลายอียิปต์ และลายอินเดีย ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและศาสนาของตน ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของผลงานลวดลายศิลปะเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างประเพณีทางศิลปะของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (ลายทอง) ยังเป็นต้นแบบของศิลปะลายไทยและมักใช้ทองคำเป็นส่วนหลัก รูปทรงได้มาจากความเป็นไปได้ต่างๆ ประกอบด้วยองค์ประกอบธรรมชาติ เช่น ดอกบัว หู เปลวไฟ และใบไม้ (ภาพที่ 2-5) ลวดลายดั้งเดิมเหล่านี้เป็นที่รู้จักในตำนานงานฝีมือที่ประณีตและอัตลักษณ์สุนทรียศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ มักเรียกกันว่า "ลายทอง" ลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเคารพต่อธรรมชาติและวิถีชีวิต

ของคนไทย ในแต่ละยุคสมัย ลวดลายเหล่านี้แสดงถึงคุณค่าทางสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเพิ่มระดับและความหลากหลายให้กับประเพณีศิลปะไทย

ภาพที่ 2-5 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (ลายทอง)

4. เอกลักษณะศิลปะลายไทย

ศิลปะลายไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานอิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรม ลวดลายเหล่านี้มักสะท้อนถึงองค์ประกอบทางศาสนา ธรรมชาติ และวัฒนธรรมไทย หัวข้อทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ทั่วไปในงานศิลปะลวดลาย สะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดลวดลายต่างๆ พืช สัตว์ และสัตว์น้ำมักกลายเป็นองค์ประกอบของลวดลาย ทำให้ผลงานมีพลังและมีชีวิตชีวา ศิลปะลายไทยมีชื่อเสียงในด้านสีสันสดใส มักใช้สีต่างๆ เช่น สีแดง สี ส้ม สีเขียวมรกต และสีทองในผลงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่น ขณะเดียวกันลวดลายแบบดั้งเดิม เช่น ลายขมวดกันหอย หัวกระหนก ลายขมวดม้วน เป็นต้น ก็ยังถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในลายไทย สะท้อนถึงการสืบทอดและความหลากหลายของวัฒนธรรม การสร้างลวดลายเหล่านี้มักต้องใช้ทักษะงานฝีมือขั้นสูง รวมถึงเทคนิคการเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก จิตรกรรมและฉักทอ ศิลปะลายไทยแสดงถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณี ขณะเดียวกันก็แสดงออกอย่างประณีตในงานศิลปะและหัตถกรรม

ตารางที่ 2-1 ประเภทของลายไทย

ประเภทของลายไทย	ลายไทยที่แสดงถึงวัฒนธรรม
ประเภทธรรมชาติ	วัฒนธรรมข้าวไทย
ประเภทวิถีชีวิตและประสบการณ์	วัฒนธรรมดอกบัวไทย
ประเภทผลงานวรรณกรรม	วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความงาม
ประเภทความเชื่อและศาสนา	ลวดลายที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม
รูปทรงเรขาคณิต	รูปแบบในนวนิยาย

ศิลปะลายไทยเป็นศิลปะแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นที่รู้จักในด้านเทคนิคการตัดกระดาษและลวดลายการทออันประณีต ลวดลายเหล่านี้มักได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย เช่น หมากrukไทย และความเชื่อท้องถิ่น (สุวิทย์, 2015) ศิลปะลายไทยมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการตกแต่งในงานมงคล งานเทศกาล และพิธีกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะรูปแบบนี้สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย โดยแต่ละภูมิภาคมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (ภาพที่ 7) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าทอได้แพร่หลายไปทั่วประเทศและแตกต่างกันไปตามอุดมการณ์ ความเชื่อและประเพณีของแต่ละภูมิภาค ศิลปะลายไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยจิตรกรรมฝาผนังไทยที่เก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 13 เมื่อเวลาผ่านไป ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย เขมร และตะวันตก งานจิตรกรรมไทยได้พัฒนาไปสู่รูปแบบประจำชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ปรวิวัฒน์, 2022) ศิลปะรูปแบบนี้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของประเทศไทย ในขณะที่เดียวกันก็สะท้อนถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค

ภาพที่ 2-6 "สีสันแห่งสถาปัตยกรรมไทยพุทธ" การออกแบบลวดลายโปสเตอร์

ศิลปะลายไทยแสดงถึงเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย แสดงให้เห็นถึง ประเพณีทางศิลปะที่หลากหลาย อีกทั้งความเข้าใจในคุณค่าและความเชื่อดั้งเดิม ศิลปะลายไทยมี บทบาทสำคัญในสังคมไทยทุกระดับและยังคงได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

ภาพที่ 2-7 วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง

หมายเหตุ. จาก วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง, โดย นิดดา หงษ์วิวัฒน์, 2002, แสงแดดกรุ๊ป.

5. เอกลักษณะลายไทย

ลายไทยที่มีเส้น ภาพ โครงสร้าง แสงและเงาอันเป็นเอกลักษณ์ นำเสนอสุนทรียศาสตร์ที่มี เอกลักษณะอันมีเสน่ห์ สุนทรียศาสตร์เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงมรดกอันล้ำลึกของวัฒนธรรมไทย เท่านั้น แต่ยังมอบความงามทางศิลปะที่ก้าวข้ามธรรมชาติและวิถีชีวิตให้กับผู้ชมอีกด้วย คุณสมบัติ ด้านสุนทรียศาสตร์มีดังนี้

1. ความสวยงามของเส้น: ความเป็นเอกลักษณ์ของลายไทยอยู่ที่การใช้เส้นอย่างประณีต เส้นตรง เส้นยาว เส้นสั้นและการผสมสีต่างๆ รวมกันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของลวดลาย เส้นเหล่านี้สร้างลวดลายที่มีสีสันและมีชีวิตชีวา ซึ่งเส้นโค้งก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เส้นโค้งจะมีลักษณะ โค้งมนหรือบิดเป็นเกลียว ดึงดูดสายตาของผู้ชมไปที่ใจกลางของลวดลาย การใช้เส้นนี้มีความสำคัญ ทางสุนทรียอย่างลึกซึ้งและเติมเสน่ห์ทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับลายไทย

2. ความสวยงามของภาพ ลายไทยมีภาพหลากหลายแบบ จะเป็นแบบยาวหรือกว้างก็ได้ ความหลากหลายนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในภาพสองมิติเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ภาพสามมิติอีกด้วย ลวดลายไทยสร้างภาพพื้นผิวและสามมิติผ่านการใช้อ็องค์ประกอบเว้าและนูนอย่างชาญฉลาดและมีมิติ

ที่ชัดเจน การใช้สีในลวดลายก็ละเอียดอ่อนมาก ไม่เพียงใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างและความมืดเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อบ่งชี้และปรับสมดุลความสัมพันธ์เชิงพื้นที่สองมิติอีกด้วย การใช้สีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มระดับการมองเห็นของลวดลายเท่านั้น แต่ยังทำให้ลวดลายมีความสวยงามอีกด้วย

3. ความสวยงามของโครงสร้าง ลายไทยไม่ได้จำกัดแค่การลงสีและการตกแต่ง แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างที่มีขนาดและปริมาตรต่างๆ ได้ด้วย รูปแบบเหล่านี้สามารถจัดเรียงและรวมเข้าด้วยกันได้หลายวิธี และไม่จำกัดเพียงองค์ประกอบรูปแบบเดียว ลวดลายพุกชา (สีและลวดลายแบบไทยดั้งเดิม) ถูกนำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างด้วยจังหวะและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และการผสมผสานและตัดกันของลวดลายเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพในการมองเห็นลวดลายอีกด้วย

4. ความงดงามของแสงและเงา ศิลปะลายไทยใช้แสงและเงาอย่างชำนาญ การจัดลำดับความสำคัญของวัตถุในลวดลายเป็นอวัธวิสัยไม่ใช่ภาวิสัย ลวดลายเหล่านี้ถ่ายทอดความหมายและอารมณ์อันลึกซึ้งผ่านการใช้แสงและเงา ทำให้เกิดการกระตุ้นจังหวะในศิลปะ การแสดงแสงและเงาในลายไทยไม่เพียงเป็นการเลียนแบบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่นำประสบการณ์สุนทรีย์แห่งลวดลายแก่ผู้ชมอีกด้วย

ผลงานพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน

พุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนได้รับการพัฒนาและอิทธิพลอย่างมาก ศาสนาพุทธและวรรณกรรมพัฒนาอย่างรวดเร็วในสมัยราชวงศ์ถัง ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรมและอักษรวิจิตรก็มีความก้าวหน้าอย่างมากเช่นกัน (Li, et al., 2023) ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน นักบวชนิกายเซนซึ่งเป็นพระภิกษุในลัทธิเถรวาทในลัทธิวัชรยานไม่อยู่ในกรอบ กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในงานศิลปะและเป็นตัวแทนของคุณสมบัติอันล้ำค่าของพุทธศาสนานิกายเซน ราชวงศ์หยวนซึ่งปกครองโดยชนกลุ่มน้อยได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับสร้างสรรคงานศิลปะอย่างเสรีมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนที่หลากหลาย (Dorothy, 2008) นอกจากนี้ ราชวงศ์เซี่ยตะวันตกซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมยังได้นำพุทธศิลป์ทิเบตมาใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพุทธศิลป์ของราชวงศ์หยวนอย่างมาก การพัฒนาของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนสร้างท้าทายต่อแนวคิดดั้งเดิมในด้านวิชาการจีน ประวัติศาสตร์ศิลปะ และการศึกษาในนิกายเซน

พุทธศิลป์สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนมีเอกลักษณ์หลายประการ วรรณกรรมและศิลปะทางศาสนาพุทธในสมัยราชวงศ์ถังมีความก้าวหน้าอย่างมาก วรรณคดีจินตภาพและกลอนเซนก็ได้รับความนิยม ราชวงศ์หยวนซึ่งปกครองโดยชนกลุ่มน้อยได้สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสร้างสรรคงานศิลปะที่เสรีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาในงานศิลปะที่หลากหลาย ศิลปะของราชวงศ์หยวนได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธในทิเบต และมีความคล้ายคลึงกับพุทธศิลป์ทิเบต ในด้านองค์ประกอบและการตกแต่ง

นักบวชนิกายเซนซึ่งเป็นพระภิกษุในลัทธิเถรวาทในเรื่องพฤติกรรมการณ์ไม่อยู่ในกรอบ กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในงานศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน และเป็นตัวแทนของคุณสมบัติอันล้ำค่าของพุทธศาสนานิกายเซน ดังนั้น พุทธศิลป์บนผืนผ้าของสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงตอนต้นจึงนำเสนอสไตล์ทิเบตที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมทิเบต

ผลงานศิลปะของราชวงศ์ซ่งและหยวนมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ศิลปะจีนอย่างมาก ช่วงเวลานี้ขึ้นชื่อในด้านจิตรกรรม อักษรวิจิตรและการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ยอดเยี่ยม ซึ่งความสำเร็จนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในยุคประวัติศาสตร์ต่อมา รูปแบบของจิตรกรรมราชวงศ์ซ่งและหยวนเน้นความสมจริงและเทคนิคที่ละเอียดอ่อน และยังคงมีอิทธิพลจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง และกลายเป็นกระแสหลักของจิตรกรรมจีน ในขณะเดียวกัน จิตรกรชื่อดังหลายท่านได้หยิบยกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นข้อมูลการอ้างอิงที่มีคุณค่าสำหรับทฤษฎีภาพวาดจีนแบบดั้งเดิมในเวลาต่อมา อักษรวิจิตรยังเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน ผลงานของช่างอักษรวิจิตรที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของอักษรวิจิตรในเวลาต่อมาและกลายเป็นศิลปะอักษรวิจิตรคลาสสิก นอกจากนี้ ศิลปะผลิตภัณฑ์เซรามิกยังถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน ผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบหู่เหยาและเครื่องเคลือบเกอเหยาถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองของศิลปะเซรามิกของจีน จิตรกรและช่างอักษรวิจิตรชื่อดังหลายคนได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาอีกด้วย ในขณะเดียวกัน พระคัมภีร์และจารึกบางข้อในวัดพุทธก็เขียนด้วยอักษรวิจิตรที่สวยงาม สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของอักษรวิจิตรในการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ศิลปะเซรามิกยังได้รับการส่งเสริมโดยพุทธศาสนา และวัดพุทธบางแห่งก็ใช้เครื่องเคลือบชั้นดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปและเครื่องบูชา

ภาพที่ 2-8 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์ประทับบนดอกบัว
หมายเหตุ. จาก ราชวงศ์ซ่งเหนือ - พิพิธภัณฑ์เมืองเหมียนจู่ มณฑลเสฉวน

ภาพที่ 2-9 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้น
หมายเหตุ. จาก ราชวงศ์ซ่งเหนือ - พิพิธภัณฑ์ฉางซิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง

ภาพที่ 2-10 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์แห่งราชวงศ์หยวน
หมายเหตุ. จาก พิพิธภัณฑ์เมืองหลวงกรุงปักกิ่ง

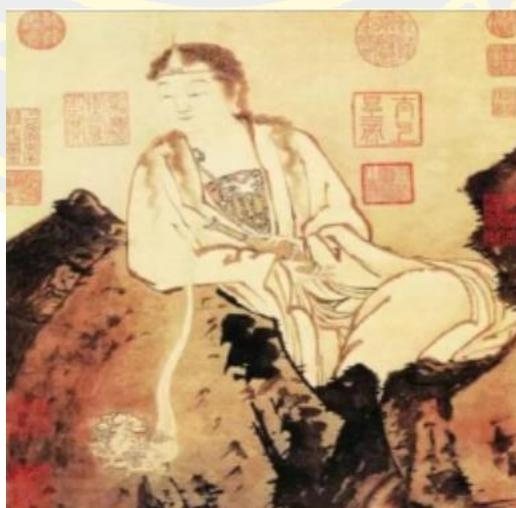
ภาพที่ 2-11 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์นั่งในท่าดอกบัวแห่งราชวงศ์ซ่งตอนใต้
หมายเหตุ. จาก พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

ในที่สุด จิตรกรและกวีได้นำหัวข้อทางพุทธศาสนาใส่ไปในผลงานของพวกเขา ทำให้เกิดงานศิลปะที่เปี่ยมไปด้วยวรรณกรรมและศาสนา สรุปคือ ผลงานศิลปะของราชวงศ์ซ่งและหยวนสะท้อนให้เห็นตำแหน่งที่สำคัญของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านสังคมและศิลปะในสมัยนั้นมีส่วนสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและการสืบทอดศิลปะวัดพุทธ

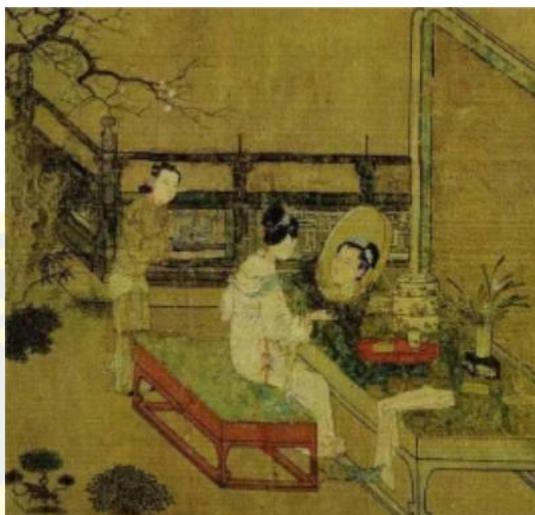
1. อิทธิพลของศาสนาพุทธต่อจิตรกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง

ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์ซ่งอย่างมาก ซึ่งอิทธิพลนี้ได้ครอบคลุมสาขาศิลปะมากมาย ประกอบด้วยงานประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรมและอักษรวิจิตร ในช่วงราชวงศ์ซ่ง เช่นได้กลายเป็นศาสนาพุทธนิกายที่ได้รับความนิยมและหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมพื้นเมืองของจีน โดยมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อวัฒนธรรมจีน (Gulzhan et al., 2014)

ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนิกายเซนในสมัยราชวงศ์ซ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อวงการจิตรกรรม กวีและจิตรกรแห่งราชวงศ์ซ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาพุทธนิกายเซน แสวงหาสไตล์ศิลปะที่เรียบง่ายและแหวกแนว สไตล์นี้ค่อยๆ กลายเป็นกระแสหลักของจิตรกรรมจีน แนวคิดของเซนเน้นย้ำถึงความสงบสุขและความตื่นรู้ แนวคิดเหล่านี้ยังแสดงออกมาในจิตรกรรมของราชวงศ์ซ่งด้วย เนื่องจากศิลปินพยายามถ่ายทอดความเข้าใจภายในผ่านงานศิลปะของพวกเขา นอกจากนี้พระภิกษุและปรมาจารย์ลัทธิเต๋ายังเลือกสถานที่และวางแผนพื้นที่ของวัด บ้าน และสุสานอย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้างของอาคารและภูมิทัศน์ของราชวงศ์ซ่ง สถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบศาสนาพุทธยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปะในยุคนั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อศิลปินในการจัดการลายเส้นและโครงสร้าง

ภาพที่ 2-12 รูปปั้นปรมาจารย์โบราณ "เจี่ยซือ" แห่งราชวงศ์ซ่งใต้
หมายเหตุ. จาก พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกัวง-ไทเป

ภาพที่ 2-13 ภาพหญิงสาวสวยในราชวงศ์ซ่งใต้
หมายเหตุ. จาก พิพิธภัณฑ์บอสตัน สหรัฐอเมริกา

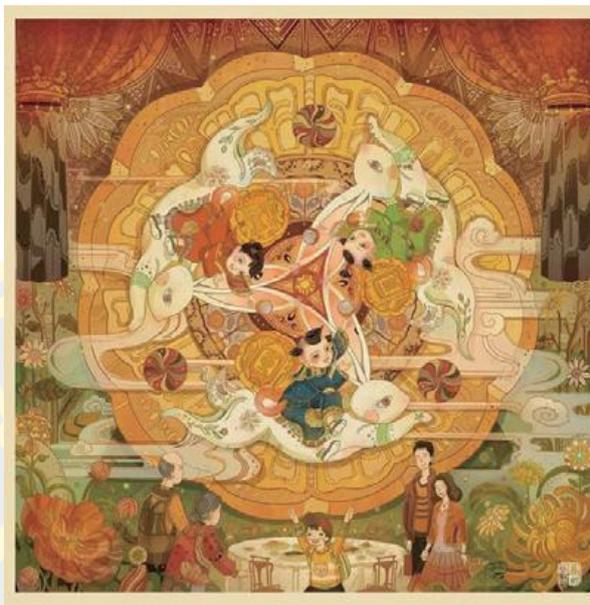
ศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญในภูมิทัศน์วัฒนธรรมของศิลปะราชวงศ์ซ่ง ไม่เพียงส่งเสริมการพัฒนาจิตรกรรมและศิลปะรูปแบบอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกแนวคิดใหม่ๆ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้กับประเพณีวัฒนธรรมของจีนอีกด้วย แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของศาสนาพุทธสะท้อนให้เห็นในงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง ทำให้จิตรกรรมของจีนมีสีสันมากขึ้น แม้ว่าผลงานจิตรกรรมของศิลปินชื่อดังในราชวงศ์ซ่งจะหายาก แต่จิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าบางชิ้นของราชวงศ์ซ่งยังคงสามารถพบได้ในที่ราบสูงในมณฑลกานซู ผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงสังคม ศาสนา และรูปแบบทางศิลปะในสมัยนั้น ได้ทั้งโบราณวัตถุอันมีค่าไว้สำหรับศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเซนในสมัยราชวงศ์ซ่ง

2. ประวัติศาสตร์และลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังวัดจีน

จิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปแบบศิลปะทางพุทธศาสนาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน รูปแบบการวาดที่เก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อประมาณ 2 ปีก่อนคริสตกาล ธิคริสตศักราชที่ 2 ได้ปรากฏประเพณีทางศาสนาทั่วประเทศจีนรวมถึงพื้นที่ทอดยาวจากมณฑลเสฉวนไปจนถึงมณฑลซินเจียง หนึ่งในนั้นโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดบางส่วนอยู่บนเส้นทางสายไหม ทั้งนี้โบราณวัตถุเหล่านั้น ได้แก่ ถ้ำโมเกา ภูเขาไมจี งานแกะสลักหินหยิงกั๋งในหยุนกั๋งมณฑลชานซี ฯลฯ อย่างถ้ำหลงเหมินก็มีจิตรกรรมฝาผนังอันอุดมสมบูรณ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังประเภทนี้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์สุ่ยและราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 581-907) และยังคงพัฒนาต่อมาถึงปัจจุบัน หัวข้อของการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝา

ผนังก็มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำกัดเพียงการวาดภาพบุคคลหรือเรื่องราวทางพุทธศาสนาอีกต่อไป ภาพจิตรกรรมฝาผนังเริ่มมีภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ต้นไม้จากสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น ดอกไม้ ต้นไผ่ และสัตว์นานาชนิด ความหลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศจีน รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดจีนได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของภูมิภาค โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แบบภาคเหนือและแบบภาคใต้ สถาปัตยกรรมของวัดภาคเหนือมีลักษณะเด่นคืออารามและรูปปั้น แสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โอ้อ่า วัดเหล่านี้มักจะสื่อสถานะและความเชื่อผ่านจิตรกรรมฝาผนัง สถาปัตยกรรมของวัดทางภาคใต้มีลักษณะเด่นคือจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีสัตว์ลึกลับเป็นหลัก สถาปัตยกรรมประเภทนี้เน้นความเป็นศิลปะและความงามของสวน

จิตรกรรมฝาผนังถือเป็นส่วนสำคัญของพุทธศาสนาของประเทศจีนซึ่งสั่งสมประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่เพียงแต่เป็นความเพื่องฟูทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศจีนอีกด้วย (Shi et al., 2022) ภูมิทัศน์ทางศิลปะวัดและความต้องการของผู้บริโภคนิยมจีนก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมของวัด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและการหลอมรวมความต้องการด้านจิตวิญญาณเข้ากับภูมิทัศน์สมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การออกแบบสมัยใหม่สามารถช่วยรักษาแก่นแท้และความน่าสนใจของภูมิทัศน์วัดจีนและยังสามารถเพิ่มคุณค่าได้อีกด้วย (Yang, 2017) เทคโนโลยีการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัมถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และปกป้องจิตรกรรมฝาผนังโบราณ โดยให้ข้อมูลสเปกตรัมโดยละเอียดสำหรับการวิเคราะห์เม็ดสี การแยกลดทอน การปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ และการฟื้นฟูจิตรกรรมฝาผนังเสมือนจริง (Gao et al., 2023) ศิลปะจิตรกรรมฝาผนังแบบจีนดั้งเดิม เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดฟาโ้ว เป็นมรดกอันล้ำค่าของอารยธรรมจีนซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะและการวิจัยที่ยอดเยียม (Feng, 2008) ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในวัดชนบททางตอนเหนือของมณฑลส่านซีได้บรรยายภาพของเทพที่ใช้พลังเพื่อช่วยผู้คน โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสวรรค์ โลก และมนุษย์ (Samerchai, 2015)

ภาพที่ 2-14 จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปศาสนาในประเทศจีน

หมายเหตุ. จาก “วิเคราะห์ความงามของจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปศาสนาในประเทศจีน,” โดย เหม่า จิงอี้, 2014, วารสารนวัตกรรมการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 17.

3. ลักษณะและอิทธิพลของงานศิลปะภายในวัดพุทธในสมัยราชวงศ์ซ่ง

ลักษณะและอิทธิพลของงานศิลปะภายในวัดในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก พุทธศาสนาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ วรรณกรรมและศิลปะทางพุทธศาสนาก็มีพัฒนาการก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Eungi, 2022) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง งานศิลปะของวัดพุทธมักเน้นย้ำถึงสุนทรียศาสตร์แห่งสมาธิและความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขอบเขตทางแนวคิดของพุทธศาสนานั้นก้าวข้ามชีวิตทางโลก พระพุทธรูปมักจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม และความสุข ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังแสดงออกถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งมีลักษณะของนามธรรมและสมาธิ โดยมักใช้เส้นและสัญลักษณ์ที่เรียบง่ายเพื่อแสดงถึงความคิดที่ลึกซึ้ง งานศิลปะเหล่านี้ถ่ายทอดแก่นทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนานิกายเซนผ่านรูปแบบทางศิลปะ และมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของผู้ชมเป็นอย่างมาก งานศิลปะภายในวัดในสมัยราชวงศ์ซ่งยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคนิคและความสร้างสรรค์ การแกะสลักไม้ การแกะสลักหิน การหล่อทองแดง และเทคนิคอื่นๆ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตพระพุทธรูป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงงานฝีมือระดับสูง

นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนังของวัดพุทธในสมัยราชวงศ์ซ่งมักใช้สีที่หลากหลายและเทคนิคการวาดภาพอันวิจิตรบรรจงเพื่อให้สามารถสื่อความหมายและนำดึงดูดยิ่งขึ้น (Kim, 2022) อีก

ประการหนึ่ง ราชวงศ์ซ่งยังก่อตั้งวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ เช่น วัดไป๋หม่า ซึ่งผสมผสานแนวคิดทางพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมจีน (Liu, 2023) รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดเหล่านี้มีเอกลักษณ์และสมบัติทางศิลปะ ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอิทธิพลในสมัยนั้น (Tong, et al., 2021) การวิเคราะห์ประติมากรรมภายในวัดพุทธสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวัสดุและเทคนิคที่ใช้ได้ ซึ่งช่วยในการอนุรักษ์และบูรณะประติมากรรมภายในวัดพุทธได้อีกด้วย

ภาพที่ 2-15 ภาพ "พระอรหันต์ห้าร้อย" แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ – วัดโตโกกุจิประเทศญี่ปุ่น

4. ลักษณะและอิทธิพลของงานศิลปะภายในวัดในสมัยราชวงศ์หยวน

ผลงานของวัดพุทธในราชวงศ์หยวนของจีนนั้นมีลักษณะพิเศษ พุทธศิลป์ในยุคนี้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีสีสันเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประติมากรรมและจิตรกรรมฝาผนังของพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์หยวนมีชื่อเสียงในด้านงานฝีมืออันประณีตและการสื่อความผ่านงานศิลป์ งานศิลปะเหล่านี้แกะสลักด้วยความละเอียดสูงทั้งในด้านรูปแบบและโครงสร้าง พร้อมด้วยเส้นที่เรียบง่ายแต่มั่นคง และสัดส่วนที่สมมาตรจนน่าทึ่ง สีที่ใช้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวน ภาพจิตรกรรมมักใช้สีสดใสและการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อให้ผลงานมีชีวิตชีวาและน่าหลงใหลยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2-16 เครื่องเคลือบลายครามรูปปั้นพระโพธิสัตว์จากราชวงศ์หยวน – พิพิธภัณฑ์วิกตอเรีย แอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษ

งานศิลปะภายในวัดในสมัยราชวงศ์หยวนมักถ่ายทอดเรื่องราวและคำสอนจากคัมภีร์พระไตรปิฎก หัวข้อของงานศิลปะเหล่านี้ครอบคลุมพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน พระโพธิสัตว์และผู้พิทักษ์ ฯลฯ ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบ สติปัญญา และอำนาจเหนือธรรมชาติผ่านงานศิลปะเหล่านี้ พุทธศิลป์ในยุคนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาและการตกแต่งวัดเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อยุคหลังๆ เป็นอย่างมากอีกด้วย

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของงานศิลปะภายในวัดพุทธในสมัยราชวงศ์หยวนสะท้อนให้เห็นผ่านการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชนเผ่าฮั่น ชนเผ่ามองโกลเลีย และเอเชียตะวันตก อิทธิพลของวัฒนธรรมอันหลากหลายนี้ทำให้พุทธศิลป์ของราชวงศ์หยวนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความหลากหลายและความเปิดกว้างของสังคมจีนในขณะนั้น มรดกทางศิลปะในช่วงเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องวิวัฒนาการและการพัฒนาของพุทธศิลป์ของจีนซึ่งมีผลอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนอย่างมาก

5. ลักษณะลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง

ราชวงศ์ซ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของศิลปะในประวัติศาสตร์จีน ลวดลายในสมัยนี้ก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขา ศิลปะลวดลายในยุคนี้ยังคงสืบทอดองค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนโบราณ แต่ในด้านสุนทรียภาพ หัวข้อธรรมชาติ เทคนิคใหม่ ๆ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเองก็มีความก้าวหน้าอย่างมาก ลวดลายของราชวงศ์ซ่งไม่เพียงแต่เป็นการตกแต่งเท่านั้น แต่ยังมี ความหมายแฝงทางวัฒนธรรม ศาสนา และสัญลักษณ์ สะท้อนถึงแนวคิดสุนทรียศาสตร์และทัศนคติของสังคมในขณะนั้น ลักษณะของลวดลายของราชวงศ์ซ่งมีดังต่อไปนี้:

1. การสืบทอดและวิวัฒนาการขององค์ประกอบดั้งเดิม: ในสมัยราชวงศ์ซ่ง องค์ประกอบลวดลายเงินโบราณ เช่น ลายเมฆ ลายมังกร และลายฟินิกซ์ ยังคงถูกนำมาใช้และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ องค์ประกอบดั้งเดิมเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ อำนาจ และความโชคดี และได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเพณีวัฒนธรรมจีน

2. การแสวงหาสุนทรียศาสตร์: เมื่อเทียบกับยุคก่อน ๆ รูปแบบลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งให้ความสำคัญกับการแสวงหาสุนทรียภาพมากขึ้น ช่วงนี้มีมุมมองที่ว่าจะแสวงหางานฝีมือในระดับที่สูงขึ้นและลวดลายที่ประณีตยิ่งขึ้น เพื่อให้ลวดลายมีความประณีตขึ้นไปอีก

3. การบูรณาการหัวข้อธรรมชาติ: ในสมัยราชวงศ์ซ่ง รูปแบบลวดลายหัวข้อธรรมชาติเริ่มถูกนำเข้ามาสร้างสรรค์ศิลปะ มีลวดลายเด่น ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ป่าเขา ลำธารและปลา ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและการสรรเสริญต่อความงามของธรรมชาติ

4. การสร้างสรรค์งานฝีมือ: ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการสร้างสรรค์งานฝีมือแบบใหม่ ๆ เช่น เทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบสีฐานเครื่องลายคราม เทคนิคนี้ช่วยให้ลวดลายปรากฏบนพื้นผิวเครื่องเคลือบได้ประณีตยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มความสมบูรณ์ของสีและความหลากหลายของลวดลายอีกด้วย

5. อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม: การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งได้รับอิทธิพลจากอิทธิพลต่างชาติในระดับหนึ่ง องค์ประกอบตกแต่งสไตล์อิสลามยังคงถูกผสมผสานเข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะของจีน เพิ่มความหลากหลายของลวดลายยิ่งขึ้น

ลักษณะเด่นเหล่านี้ได้หล่อหลอมกลายเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง และสะท้อนถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ของสังคมในขณะนั้น ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของสังคมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนศิลปะให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกอันมีค่าในประวัติศาสตร์ศิลปะของจีน และยังคงมีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและงานศิลปะในอนาคต

6. การสืบทอดและวิวัฒนาการของลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง

รูปแบบลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งมีอิทธิพลสืบต่อมาจนถึงรุ่นหลัง และทิ้งร่องรอยไว้บนประวัติศาสตร์ศิลปะของจีน หากมองในหลายด้าน ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในยุคหนึ่ง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญและเป็นแนวทางสำหรับศิลปะในยุคหลังอีกด้วย โดยมีอิทธิพลดังนี้:

1. การสืบทอดและการพัฒนาลวดลายในสมัยราชวงศ์หยวน: ราชวงศ์หยวนเป็นราชสมัยต่อมาจากราชวงศ์ซ่ง รูปแบบและองค์ประกอบของลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งยังคงสืบทอดและพัฒนาในราชวงศ์หยวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องลาย ลวดลายบนเครื่องลายครามของราชวงศ์หยวน สืบทอดรูปแบบและสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของราชวงศ์ซ่ง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นช่วยรักษาความสอดคล้องกันของศิลปะลวดลายเซรามิกจีน และวางรากฐานให้ราชวงศ์หมิงและชิงในเวลาต่อมา

2. การเปลี่ยนแปลงในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง: ในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรูปแบบลวดลายของจีน แม้ว่าลวดลายในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงจะยังคงได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ซ่ง แต่ก็มีจุดเด่นของตนเช่นกัน ลวดลายสีน้ำเงินและสีเขียวบนเครื่องลายครามในสมัยราชวงศ์หมิง ลวดลายหลากสีล้วนในสมัยราชวงศ์ชิงแสดงถึงแนวโน้มของสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่แนวโน้มเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง หัวข้อธรรมชาติและองค์ประกอบลวดลายสมัยราชวงศ์ซ่งยังคงมีบทบาทสำคัญต่อลวดลายเซรามิกในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

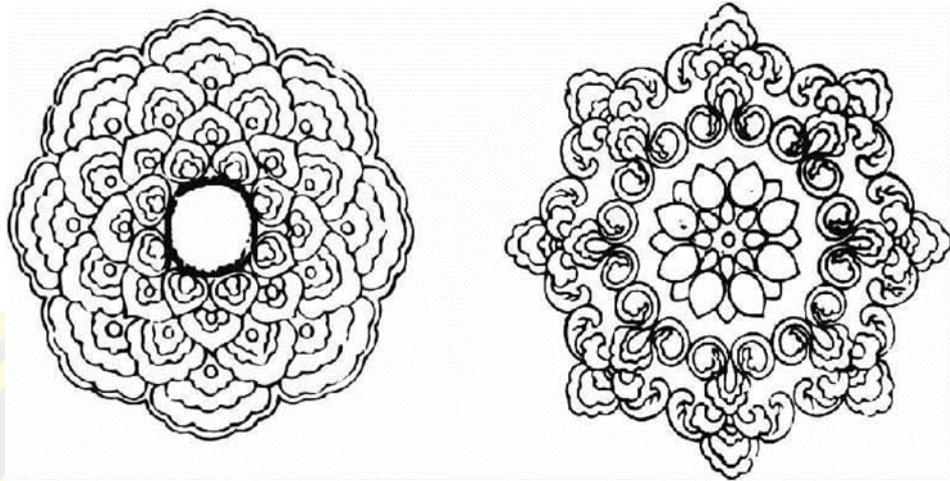
3. วิวัฒนาการของแฟชั่นในยุคปัจจุบัน: ลวดลายของจีนก็มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันเช่นกัน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ลวดลายของจีนได้เกิดการปฏิวัติแฟชั่นเรื่อยมา ในช่วงเวลานี้องค์ประกอบของลวดลายแบบดั้งเดิมได้ถูกผสมผสานกับลวดลายแบบตะวันตกเพื่อสร้างรูปแบบลวดลายใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงแฟชั่นนี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากรูปแบบการลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งในระดับหนึ่ง

4. อิทธิพลต่อศิลปะร่วมสมัย: ลวดลายศิลปะจีนร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง นักออกแบบและศิลปินสมัยใหม่มักดึงองค์ประกอบจากลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งมารวมไว้ในการตกแต่งและการออกแบบร่วมสมัย (ดังภาพที่ 2-17) การรื้อฟื้นความดั้งเดิมนี้ช่วยรักษาประเพณีลวดลายของจีนให้คงอยู่และมีชีวิตชีวาในงานศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่ 2-17 ลวดลายในสมัยราชวงศ์ซ่งในการตกแต่งแบบร่วมสมัย

หมายเหตุ. จาก “การประยุกต์ลวดลายแบบดั้งเดิมในการออกแบบกราฟิกสมัยใหม่,” *ทฤษฎีการตกแต่งสมัยใหม่*, 2015, (03), หน้า 125.

ภาพที่ 2-18 ลวดลายในสมัยราชวงศ์ช่งในการตกแต่งแบบร่วมสมัย
 หมายเหตุ. จาก “การประยุกต์ลวดลายแบบดั้งเดิมในการออกแบบกราฟิกสมัยใหม่,” *ทฤษฎีการตกแต่งสมัยใหม่*, 2015, (03), หน้า 133.

สรุป

จากงานวิจัยด้านทัศนศิลป์จีนข้างต้น ทำให้ทราบว่าทัศนศิลป์จีนโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์หยวนและช่ง ราชวงศ์หยวนได้สืบทอดทัศนศิลป์ของราชวงศ์ช่ง ทัศนศิลป์โบราณทั้งหมดต่างก็ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้น ซึ่งทัศนศิลป์มีความหลากหลายและมีนวัตกรรมหลายรูปแบบ ทัศนศิลป์แต่ละงานมีวิธีการพัฒนาของตัวเอง ด้วยความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอารยธรรมและระดับสติปัญญาของผู้คน การสร้างสรรค์และการจัดแสดงทัศนศิลป์จึงมีมากขึ้น ทัศนศิลป์ในปัจจุบันได้พัฒนาโดยอาศัยการสืบทอดประเพณีโบราณและผสมผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลังจากได้รับการสืบทอดด้านทัศนศิลป์ในสมัยสุโขทัย ทัศนศิลป์ในไทยได้ใช้พุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการแสดงวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ไทยสู่สายตาชาวโลก นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการพัฒนาแบบคู่ของสังคมและวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ต่อมาจึงได้เกิดลวดลายไทยขึ้น วัฒนธรรมของพุทธศาสนาจึงถูกนำมาใช้ในงานศิลปะของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

จากการวิจัยเชิงเอกสารก่อนหน้า ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ผู้วิจัยจะสรุปทัศนศิลป์ของจีนและไทยเป็นอันดับแรก หลังจากรวบรวมปัจจัยและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งของจีนโบราณและสมัยสุโขทัยของไทยแล้ว จึงใช้ผลสรุปจากการศึกษาทัศนศิลป์ไทย-จีนในช่วงเวลาเดียวกันของผู้วิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และนำเสนอในรูปแบบของผลงานภาพประกอบ

การวิเคราะห์ผลงานศิลปะสมัยสุโขทัยในประเทศไทย

พุทธศาสนาไทยและพุทธศิลป์ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์โดยประชาชนไทยมาอย่างยาวนาน พระพุทธศาสนามีความความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับประเทศนี้นับตั้งแต่มีการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย และกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฝังลึกเข้าไปในใจกระดูก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล พระราชวงศ์ หรือประชาชนทั่วไปต่างก็ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อสูงสุดของตนเองและปฏิบัติตนอย่างสุดความสามารถตามหลักธรรมคำสอน

พุทธศิลป์มาพร้อมกับพุทธศาสนาที่เข้ามาหยั่งรากลึกและแตกหน่อภายในไทย ภายใต้อิทธิพลและผลกระทบของศิลปะรูปแบบต่างๆ ก่อตัวขึ้นเป็นรูปแบบศิลปะที่มีถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเปิดกว้าง กล้าที่จะซึมซับเอารูปแบบศิลปะต่างๆ และเก่งด้านการสร้างสรรค์ พระพุทธรูปและวัดวาอารามเหล่านี้สวยงามและประณีต ถ่ายทอดบุคลิกที่อ่อนโยนและคุณงามความดีของชนชาติไทย

ในประเทศที่มีปัจจัยทางพุทธศาสนาที่แข็งแกร่งเช่นนี้ การพัฒนาทางศิลปะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างอิสระโดยปราศจากอิทธิพลของศาสนา ในความเป็นจริงศิลปินไทยจำนวนมากต่างผสมผสานแนวคิดทางพุทธศาสนาเข้ากับการสร้างสรรค์ของตนเองโดยจิตสำนึก การวาดภาพหัวข้อทางศาสนาโดยตรง หรือใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ แท้จริงแล้วแสดงให้เห็นถึงสถานะอันสูงส่งของพุทธศาสนาในความคิดของประชาชนไทย การปฏิบัติตัวตามแนวทางพุทธศาสนาเป็นจิตสำนึกประเภทหนึ่ง และการพัฒนาทางศิลปะก็ต้องการการบูรณาการอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เช่นกัน

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางศาสนาอันเข้มข้นของผลงานศิลปะในสมัยสุโขทัยของประเทศไทยอย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะในยุคนี้ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ผลงานศิลปะ และภาพวาด ซึ่งแต่ละชิ้นต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังแสดงในตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 งานศิลปะสมัยสุโขทัย

ประเภท	ลักษณะเด่น
สถาปัตยกรรม	มีขนาดใหญ่โตและการตกแต่งที่งดงามปราณีต ใช้สีทองและสีสันสดใส ผสมผสานระหว่างคำสอนทางพุทธศาสนาและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย
ประติมากรรม	แสดงภาพลักษณ์ของพระพุทธรเจ้าและเทพเจ้าองค์อื่นๆในพุทธศาสนา มีฝีมือแกะสลักที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าที่น่าเกรงขามและท่าทางที่สวยงาม
ผลงานศิลปะ	เน้นหัวข้อทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนา คำสอน และสัญลักษณ์ ใช้สีสันเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์
จิตรกรรม	มีเทคนิคและรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมและลึกซึ้ง สีสันสดใส มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของพระพุทธรเจ้า เรื่องราวและจักรวาลทางพุทธศาสนา
สไตล์การวาดภาพ	ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียและเขมร จากนั้นค่อยๆพัฒนามาเป็นรูปแบบของไทย
การใช้สี	สีสดใสเช่น ทอง, แดง, เขียว, น้ำเงิน
การนำเสนอรายละเอียด	เน้นการจับภาพองค์ประกอบเล็กๆ เช่น ลายเสื้อผ้า และการแสดงออกทางสีหน้า
การแสดงออกทางศาสนา	สื่อถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมหรือแสวงหาแรงบันดาลใจ

1. ลักษณะเด่นของงานศิลปะไทยในสมัยสุโขทัย

สถาปัตยกรรม: สถาปัตยกรรมวัดไทยในสมัยสุโขทัยแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการและการตกแต่งที่ประณีต โดยทั่วไปมักใช้สีทองและสีสดใสเพื่อเน้นความถึงศักดิ์สิทธิ์ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ล้วนผสมผสานหลักคำสอนของพุทธศาสนาและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย

ประติมากรรม: ประติมากรรมในสมัยสุโขทัยมักจะเป็นรูปของพระพุทธรเจ้าและเทพเจ้าองค์อื่นๆในศาสนาพุทธ มีฝีมือการแกะสลักที่ยอดเยี่ยม มีการแสดงออกทางสีหน้าที่น่าเกรงขามและท่าทางที่สวยงาม

ผลงานศิลปะ: ผลงานศิลปะเหล่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลัก พรรณนาเรื่องราว บทเรียน และสัญลักษณ์จากคัมภีร์พุทธศาสนา เป็นการผสมผสานแก่นแท้ของศิลปวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม และใช้สีสันเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา

2. ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทยในสมัยสุโขทัย

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสมัยสุโขทัย มีชื่อเสียงในด้านเทคนิคอันประณีตและรายละเอียดที่หลากหลาย โดดเด่นด้วยรูปแบบการวาดภาพ การใช้สี การนำเสนอรายละเอียด การแสดงออกทางศาสนาตลอดจนการสืบทอดของศิลปิน ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มักแสดงถึงชีวิตของพระพุทธรเจ้า เรื่องราวในพุทธศาสนา และจักรวาลของพุทธศาสนา มีสีสันสดใสและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จับถึงแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

1. วิวัฒนาการของรูปแบบจิตรกรรม: ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยสุโขทัยเป็นการสืบทอดอิทธิพลของศิลปะอินเดียและเขมร เมื่อเวลาผ่านไปจึงค่อยๆพัฒนามาเป็นรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของไทย ภาพจิตรกรรมฝาผนังเริ่มปรากฏตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบสาม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียและเขมรในครั้งแรก ต่อมาจึงค่อยๆพัฒนามาเป็นรูปแบบศิลปะของไทยเอง

2. การประยุกต์ใช้สีที่หลากหลาย: ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ขึ้นชื่อในเรื่องสีที่สดใส เช่น สีทอง แดง เขียว น้ำเงิน เป็นต้น สีเหล่านี้มักใช้เพื่อเน้นองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องราว เช่น รูปพระพุทธรเจ้า หรือฉากในตำนาน การประยุกต์ใช้สีจะช่วยให้ผลงานมีชีวิตชีวาและดึงดูดสายตามากขึ้น

3. รายละเอียดพิถีพิถัน: รายละเอียดในภาพจิตรกรรมฝาผนังมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ศิลปินให้ความสำคัญกับการจับภาพองค์ประกอบเล็กๆ เช่น ลวดลายบนเสื้อผ้า การแสดงออกทางสีหน้า เครื่องประดับ ฯลฯ โดยรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความลึกและความซับซ้อนให้กับงาน ทำให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวและคำสอนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

4. การแสดงความหมายทางศาสนา: ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผลงานศิลปะ แต่ยังมี ความหมายทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมและคำสอนทางพุทธศาสนา ให้สถานที่ในการทำสมาธิและแสวงหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณแก่ชาวพุทธ และใน

ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจแนวคิดและหลักการของศาสนาพุทธมากขึ้น

5. การสืบทอดของศิลปิน: เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยสุโขทัยได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมที่สืบทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมานานหลายทศวรรษ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำของจิตรกรรมฝาผนัง ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความบริสุทธิ์ของศิลปะประเพณีไทยไว้ด้วย

3. ลักษณะเด่นของผลงานพุทธศิลป์ไทยในสมัยสุโขทัย

งานพุทธศิลป์ไทยในสมัยสุโขทัยจะเน้นที่ภาพพระพุทธรูป แก่นคำสอน และความเชื่อในพระพุทธรศาสนา สื่อความหมายทางศาสนาและปรัชญาอย่างลึกซึ้งผ่านงานฝีมืออันประณีตและองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพนับถือต่อพระพุทธรศาสนาของสังคมไทยในขณะนั้น ผลงานเหล่านี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะประเพณีของไทยเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้:

1. ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ มีแสงคล้ายเปลวเพลิงเหนือเศียรพระ มวยผมค่อนข้างเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโค้ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์ประดับรอยยิ้ม และเปลือยไหล่ขวา จีวรห้อยลงมาจากไหล่ซ้ายยันสะดือ ขอบจีวรไม่เท่ากัน และมักอยู่ในอิริยาบถปราบมาร คือการ นั่งขัดสมาธิ วางพระหัตถ์ขวาบนตัก มีพระกรเหมือนวงช้าง และนิ้วทั้งสี่ยาวเท่ากัน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศรีลังกา โดยพระพุทธรูปมักทำ 4 อิริยาบถ ได้แก่ นั่ง สวดมนต์ ยืน และเดิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบทำรอยพระพุทธรบาทซึ่งทำจากรูปปั้นหินและการหล่อทองสัมฤทธิ์ จะเห็นได้ว่างานพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัย จะเน้นลักษณะของพระพุทธรูปผ่านเทคนิคการแกะสลักและวาดภาพอย่างวิจิตรบรรจง พระพุทธรเจ้ามักถูกพรรณนาว่าเป็นบุคคลผู้มีความสงบเยือกเย็นและน่าเกรงขาม ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนล้วนอยู่ในท่าทางที่สง่างามและมีสมาธิ มักแสดงสีหน้าที่สงบนิ่งคล้ายกำลังไตร่ตรอง สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสงบของพระพุทธรเจ้า

2. หัวข้อทางศาสนา: หัวข้อของผลงานเหล่านี้มักได้มาจากคำสอนและพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธรเจ้าและแก่นแท้ของความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งอาจเป็นการบรรยายช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพระพุทธรเจ้า เช่น การสถาปนา ปรีณิพพาน การสั่งสอนสาวก ตลอดจนชาติก่อนของพระพุทธรเจ้าและพระพุทธรเจ้าในอนาคต (พระศรีอริยเมตไตรย) เป็นต้น โดยผลงานเหล่านี้ถ่ายทอดคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นความไม่เที่ยงอนัตตา และกฎแห่งกรรมผ่านภาพและสัญลักษณ์

3. การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์: ผลงานพุทธศิลป์มักใช้องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์เพื่อถ่ายทอดความหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น ดอกบัวมักเกี่ยวข้องกับชีวิตและคำสอนของ

พระพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการตรัสรู้ และเจดีย์ที่แสดงถึงการเผยแพร่และการปกป้องพระพุทธศาสนา องค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้งานมีชั้นและความลึกมากขึ้น

4. องค์ประกอบการตกแต่ง: ผลงานพุทธศิลป์มักมีองค์ประกอบในการตกแต่งที่ประณีตสวยงาม เช่น การตกแต่งเส้นขอบ ดอกไม้ใบหญ้า และลวดลายต่างๆ การตกแต่งเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามให้กับผลงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมอีกด้วย

การวิเคราะห์ผลงานศิลปะจีนในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง

ในประวัติศาสตร์จีน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนมาจนถึงราชวงศ์ซ่ง การจัดตั้งระบอบการปกครองและการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมือง ความขัดแย้งและการรวมกลุ่มกันของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมนั้นมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองในสมัยราชวงศ์หยวนมาจนถึงราชวงศ์ซ่งนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการก่อตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ในสมัยราชวงศ์ถึงตอนปลาย หรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แก่วัฒนาการของศิลปะจีนในด้านของเศรษฐกิจ ในสมัยราชวงศ์ซ่งตอนต้น เกษตรกรรม หัตถกรรม และกิจการต่างๆ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดข้อกำหนดใหม่สำหรับวิวัฒนาการของวัฒนธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้านวิชาการ การพัฒนาศาสนา วรรณกรรม ศิลปะ ตลอดจนสุนทรียศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยอินเดียโบราณช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช และได้รับการเผยแพร่เข้ามาในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น นับตั้งแต่นั้นมาพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อศิลปะคลาสสิกของจีนโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้นกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาพวาดจีน หลังจากที่พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศ วัดพุทธจำนวนมากได้ถูกสร้างขึ้น ทำให้มีพื้นที่มากมายสำหรับการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังในวัด จนกระทั่งพัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง "ภาพวาดจิ๋งเปี่ยน" หนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนา เป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่าได้นำแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์มาสู่ศิลปะการวาดภาพของจีน เป็นแหล่งทรัพยากรแนวคิดในการสร้างสรรค์ใหม่ๆ และส่งเสริมศิลปะการวาดภาพของจีนให้ไปถึงจุดสูงสุด

ในบทนี้จะนำลักษณะเด่นของผลงานศิลปะและจิตรกรรม ลักษณะเด่นของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับผลงานศิลปะในสมัยสุโขทัยที่ละรายการ ดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางศิลปะ อัตลักษณ์ ลักษณะการตกแต่ง ตลอดจนการวิเคราะห์จากหลายมุมมอง เช่น ปัจจัยทางศาสนา การผสมผสานทางวัฒนธรรม สุนทรียภาพทางโลก เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อวินิจฉัยพื้นฐานของงานศิลปะพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของผู้วิจัยได้จริง

ประการแรก ลักษณะเด่นของศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานและอิทธิพลของแต่ละวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมตรงข้าม ทั้งสองราชวงศ์ต่างมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็มีการทับซ้อนกันในบางแง่มุม ต่อไปนี้จะเป็นลักษณะเด่นทางศิลปะบางส่วนที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบศิลปะในราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง:

1. การบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย: ผลงานศิลปะของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในการดูดซับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผลงานทางศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนมีการบูรณาการวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ฮั่นมองโกลเลีย และเอเชียตะวันตก ในขณะที่ลวดลายการตกแต่งในสมัยราชวงศ์ซ่งก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น องค์ประกอบรูปแบบอิสลาม การบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้ได้นำองค์ประกอบและการแสดงออกใหม่ๆ มาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของจีน

2. การสร้างสรรค์เทคนิคใหม่และงานฝีมืออันประณีต: ทั้งราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งต่างมีชื่อเสียงในด้านการสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ และงานฝีมืออันประณีต ผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวนแสดงให้เห็นถึงงานแกะสลักที่มีรายละเอียดสูงและสีสันทันทีสดใส ในขณะที่ลวดลายการตกแต่งในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นก็มีการสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ เช่น เทคนิคเขียนสีได้เครื่องเคลือบ ซึ่งความซับซ้อนทางเทคนิคประเภทนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไปของงานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง

3. การบูรณาการหัวข้อทางธรรมชาติ: ทั้งราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งต่างมีการนำหัวข้อทางธรรมชาติมาบูรณาการกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ภาพจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวนแสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติ โดยมักใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้หรือทิวทัศน์มาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ ในขณะที่ลวดลายการตกแต่งในสมัยราชวงศ์ซ่งจะรวมถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ลวดลายดอกไม้ สัตว์ และพืช ซึ่งหัวข้อทางธรรมชาติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อธรรมชาติของทั้งสองราชวงศ์

4. ความต่อเนื่องและวิวัฒนาการขององค์ประกอบดั้งเดิม: ในสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง องค์ประกอบดั้งเดิมของจีน เช่น ลายมังกร ลายฟีนิกซ์ และลายเมฆ ยังคงถูกนำมาใช้ในงานศิลปะ

องค์ประกอบเหล่านี้ไม่เพียงแต่รักษาความต่อเนื่องของประเพณีทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีวิวัฒนาการระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

1. ลักษณะเด่นของผลงานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง

1.1 ลักษณะเด่นของศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวน

1. บูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: ผลงานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนมีการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ฮั่น มองโกลเลีย และเอเชียตะวันตก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสะท้อนถึงความหลากหลายและความเปิดกว้างของสังคมในขณะนั้น

2. ฝีมือที่ประณีต: งานศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนมีชื่อเสียงในด้านฝีมือที่ประณีต ซึ่งประกอบด้วยงานประติมากรรมและจิตรกรรม งานประติมากรรมมักแสดงให้เห็นถึงการแกะสลักที่มีรายละเอียดสูง ลายเส้นที่เรียบลื่น และสัดส่วนที่ลงตัว

3. สีเส้นที่หลากหลาย: ภาพวาดและงานศิลปะเครื่องเคลือบในสมัยราชวงศ์หยวนมีชื่อเสียงในด้านสีเส้นสดใส และการตกแต่งที่สวยงาม การใช้สีที่หลากหลายทำให้ผลงานมีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

4. อิทธิพลของนิกายเซน: ภาพวาดในสมัยราชวงศ์หยวนได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของเซน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสุนทรียศาสตร์ของการวิปัสสนาและความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ มักแสดงให้เห็นในรูปแบบของนามธรรมและการวิปัสสนาญาณ

5. บูรณาการหัวข้อทางธรรมชาติ: ภาพวาดในยุคนี้มักจะรวมหัวข้อทางธรรมชาติไว้ด้วย เช่น ดอกไม้ ทิวทัศน์ ฯลฯ สะท้อนถึงความเคารพและการยกย่องในความงามของธรรมชาติ

1.2 ลักษณะเด่นของศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง

1. ความต่อเนื่องและวิวัฒนาการขององค์ประกอบแบบดั้งเดิม: ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ยังคงใช้องค์ประกอบตกแต่งแบบดั้งเดิมของจีน เช่น ลายเมฆ ลายมังกร และลายฟีนิกซ์ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ อำนาจ และความโชคดี

2. ยุกระดับการแสวงหาทางสุนทรียภาพ: เมื่อเทียบกับยุคก่อนๆ รูปแบบการตกแต่งในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นจะให้ความสำคัญกับการแสวงหาทางสุนทรียภาพ ช่างฝีมือเองก็แสวงหาเทคนิคในระดับที่สูงขึ้น และรูปแบบลวดลายที่ประณีตมากยิ่งขึ้น

3. บูรณาการหัวข้อทางธรรมชาติ: ในสมัยราชวงศ์ซ่ง เริ่มมีการตกแต่งลวดลายธรรมชาติเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น ดอกไม้ ทิวทัศน์ ปลาและแมลง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบทางธรรมชาติเหล่านี้ได้กลายเป็นลักษณะเด่นของยุคสมัย

4. การสร้างสรรค์เทคนิคใหม่: ลวดลายการตกแต่งในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ เช่น เทคนิคการเคลือบสีได้เครื่องเคลือบ ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอลวดลายการตกแต่งลงบนพื้นผิวของเครื่องเคลือบได้อย่างละเอียดมากขึ้น

2. ลักษณะเด่นของจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง

จิตรกรรมในสมัยราชวงศ์ซ่งจะเน้นความสมจริง ความงาม ธรรมชาติและความรู้สึกของมนุษย์ ในขณะที่ภาพวาดในสมัยราชวงศ์หยวนมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยสีเส้นที่สดใส หัวข้อทางศาสนาและการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีลักษณะเด่นดังนี้

2.1 ลักษณะเด่นของจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวน

1. ความเจริญรุ่งเรืองของจิตรกรรมในพระราชวัง: ในสมัยราชวงศ์หยวน จิตรกรรมในพระราชวังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีจิตรกรที่สร้างผลงานเพื่อถวายให้กับพระราชบิดา โดยเฉพาะ จิตรกรในพระราชวังให้ความสำคัญกับการนำเสนอถึงความสง่างามและอำนาจของราชวงศ์เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปมักใช้พระราชวัง จักรพรรดิ และเจ้าหน้าที่เป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์

2. สีเส้นที่หลากหลายและเทคนิคการวาดภาพด้วยขี้ผึ้งร้อน: จิตรกรรมในสมัยราชวงศ์หยวนมีชื่อเสียงในด้านสีเส้นที่สดใสและวิธีการลงสีด้วยขี้ผึ้งร้อน โดยการใช้ขี้ผึ้งในการลงสีทอง เงิน ทองแดง หรือผงโลหะอื่นๆเข้าไปในผลงาน เพื่อให้งานมีประกายแวววาวเป็นที่น่าสะดุดตา

3. การนำเสนอหัวข้อทางศาสนา: จิตรกรรมภายในวัดพุทธในสมัยราชวงศ์หยวนมักจะนำชีวิตของพระพุทธเจ้า คำสอนทางพุทธศาสนา และเทพเจ้ามาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนถึงให้เห็นถึงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนา ถ่ายทอดแนวคิดของนิกายเซนผ่านสีเส้นและเทคนิคการวาดภาพที่หลากหลาย

4. การบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย: ภาพวาดในสมัยราชวงศ์หยวนมีการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ฮั่น มองโกลเลีย และเอเชียตะวันตก ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมที่หลากหลาย และอิทธิพลของการข้ามวัฒนธรรมเหล่านี้ทำให้มีลักษณะเฉพาะตัว

2.2 ลักษณะเด่นของจิตรกรรมในสมัยราชวงศ์ซ่ง

1. ความสมจริงและความละเอียดปราณีต: ภาพวาดในสมัยราชวงศ์ซ่งจะเน้นความสมจริงและการบรรยายให้เห็นถึงรายละเอียดอันงดงาม โดยศิลปินพยายามนำเสนอความงามของธรรมชาติและอารมณ์ของตัวบุคคลผ่านปลายพู่กัน

2. ความเจริญรุ่งเรืองของภาพวาดทิวทัศน์: ในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นยุครุ่งเรืองของการวาดภาพทิวทัศน์ของจีน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองสำนักหลักคือซ่งเหนือและซ่งใต้ สำนักซ่งเหนือเน้นการ

นำเสนอภาพภูเขาและแม่น้ำอย่างสมจริง ในขณะที่สำนักข่งใต้จะเน้นแนวความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ โดยสื่อความหมายผ่านภาพวาดทิวทัศน์

3. ลีทซิ่งและสวยงาม: จิตรกรรมในสมัยราชวงศ์ซ่งมีรูปแบบที่ลีทซิ่ง ไม่แยแส และงดงาม ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมทางสุนทรียภาพของผู้มีความรู้ชาวจีนในสมัยโบราณ ภาพวาดในยุคนี้มักยึดเอาวรรณกรรมหรือบทกวีเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์โดยเน้นไปที่การแสดงออกของแนวความคิดและอารมณ์ทางศิลปะ

4. การพัฒนาของภาพวาดดอกไม้และนก: การวาดภาพดอกไม้และนกได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่ง ศิลปินใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการวาดภาพดอกไม้และนกชนิดต่างๆ และมักบูรณาการองค์ประกอบทางวรรณกรรมและบทกวีเข้าไปด้วย

3. ลักษณะงานพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย ความนิยม และอิทธิพลอันลึกซึ้งของพุทธศาสนา โดยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนามีการผสมผสานเข้ากับศิลปะหลายแขนง เช่น จิตรกรรม วรรณกรรม ปรัชญา เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเด่นดังนี้:

1. ความเจริญรุ่งเรืองและความหลากหลายของพุทธศาสนา: ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง พุทธศาสนาได้รับการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างกว้างขวางในประเทศจีน วัดพุทธ แม่ชี และวัดเต๋าผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดหลังฝนตก มีนิกายต่างๆ ในพุทธศาสนามากมาย เช่น เซน หัวหยาง ดินแดนบริสุทธิ์ ฯลฯ แต่ละนิกายก็มีระบบความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

2. การเพิ่มขึ้นของนิกายเซน: ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง เซนกลายเป็นหนึ่งในนิกายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนานิกายเซนนั้นมุ่งเน้นไปที่การสำรวจจิตใจตนเอง การทำสมาธิ และการตรัสรู้ คำสอนส่วนมากจะเน้นถึงการสัมผัสวิถีพุทธและการตระหนักรู้ มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมและความคิดของจีน ซึ่งบุคคลที่มีความเป็นตัวแทนของนิกายเซน เช่น พระศากยมุนีและฝิงหยวนจี๋ขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง

3. การบูรณาการวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและการวาดภาพ: ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวัดได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้มักนำเสนอเรื่องราวและคำสอนจากเรื่องราวทางพุทธศาสนา แสดงถึงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาผ่านสีสันที่หลากหลายและเทคนิคการวาดภาพที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากนั้น ผลงานเหล่านี้ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญสำหรับประวัติศาสตร์ศิลปะการวาดภาพของจีนอีกด้วย

4. การบูรณาการของพุทธศาสนาและวรรณกรรม: ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน ผู้รู้หนังสือและเจ้าหน้าที่บางคนยังได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา เช่น การแปลคำอธิบายประกอบพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของหวางอานสือและ “บทเพลงสรรเสริญพระสูตรของพระสังฆราชองค์ที่ 6” ของชินซีจี

5. อิทธิพลการข้ามวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา: วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์หยวนได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่น มองโกเลีย และวัฒนธรรมอื่นๆที่หลากหลาย ซึ่งปฏิสัมพันธ์จากการข้ามวัฒนธรรมเหล่านี้จะเพิ่มพูนความหลากหลายของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ องค์ประกอบของมองโกเลียในวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสมัยราชวงศ์หยวนยังปรากฏให้เห็นในสถาปัตยกรรมและศิลปะภายในวัดอีกด้วย

6. การพัฒนาและการคุ้มครองวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา: ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาไม่เพียงแต่พัฒนาขึ้นในพระราชวังและวัดเท่านั้น แต่ยังสืบทอดกันอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการปกป้องวัดและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวพุทธก็มีความก้าวหน้าอย่างมากเช่นกัน เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม

แนวคิดของผลงาน

ผลงานศิลปะในสมัยสุโขทัยตลอดจนสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งองค์ประกอบที่สกัดได้ดังที่แสดงในตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบของผลงานศิลปะสมัยสุโขทัยและสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง

ประเภท	ลักษณะเฉพาะ
สถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยมีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างสวยงาม ใช้สีทองและสีสดใสสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างคำสอนทางพุทธศาสนาและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย
ประติมากรรม	ประติมากรรมพระพุทธรูปในพระพุทธรูปและเทวรูป มีทักษะการแกะสลักที่ยอดเยี่ยม เป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่สง่างาม
ผลงานศิลปะ	ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่พระพุทธรูปเป็นหลัก ถ่ายทอดเรื่องราว คำสอน และสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาโดยใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์

ประเภท	ลักษณะเฉพาะ
จิตรกรรม	มีเทคนิคและรายละเอียดที่ดีและละเอียดอ่อน สีสดใส รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มีนัยสะท้อนความหมายของพุทธศาสนา
รูปแบบจิตรกรรม	ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียและเขมร ต่อมาก็ค่อยๆ พัฒนาเป็นรูปแบบไทย
การใช้สี	สีสดใส เช่น ทอง แดง เขียว น้ำเงิน
การแสดงออกทางศาสนา	ถ่ายทอดหลักธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมหรือหาแรงบันดาลใจ

การสร้างสรรค์ผลงาน

1. แรغبันดาลใจในการสร้างสรรค

ในด้านกรสร้างสรรคงานศิลปะ ผู้วิจัยได้แรغبันดาลใจจากกรวิเคราะห์และสำรวจโบราณสถานตลอดจนผลงานของศิลปินในจีนและไทยเป็นหลัก จากนั้นจึงบูรณาการกับแนวคิดของตนเอง คัดเลือกประเด็นสร้างสรรค และปรับแก้ยกอย่างต่อเนื่องเพื่อผสมผสานลักษณะทางศิลปะของจีนและไทย ผู้วิจัยได้เรียนรู้มากมายจากเอกสารและรูปภาพในงานวิจัยฉบับนี้ และยังได้แรغبันดาลใจใหม่ๆ ซึ่งช่วยในการสร้างรูปแบบการวาดภาพในปัจจุบันของผู้เขียนเป็นอย่างมาก ศิลปินบางท่านสร้างสรรคผลงานภาพวาดทางพุทธศาสนารูปแบบใหม่ๆ ผ่านการสำรวจอย่างต่อเนื่อง และยังมีกรสร้างสรรคใหม่ๆ ในการวางเค้าโครงภาพ จะเห็นได้จากเนื้อหาภาพวาด ผลงานหลายชิ้นไม่ได้พรรณนาถึงพระพุทเจ้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น การที่ศิลปินผสมผสานแนวคิดบางยกอย่างเข้ากับศาสนา แม้ว่าภาพวาดบางภาพจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา แต่กลับไม่ได้ใช้ภาพของพระพุทเจ้าในการนำเสนอโดยตรง แต่เลือกใช้สภาพแวดล้อมของวัดในการแสดงออกแทน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดของศิลปินไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงยึดแนวคิดของศิลปินเป็นหลัก และไม่ใช่เพียงการนำเสนอพระพุทเจ้าเท่านั้น แต่ในผลงานพระพุทเจ้าจะเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และสถาปัตยกรรม ทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมให้หัวข้องานโดดเด่น กลมกลืน มีความเป็นเอกภาพและรู้สึกถึงความทันสมัย ขณะเดียวกันก็ไม่ขาดความสง่างามและน่าเกรงขามยกอย่างที่พระพุทธรูปควรมี

หากดูอย่างละเอียด จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้บูรณาการพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัย เข้ากับองค์ประกอบการวาดภาพด้วยหมึกในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพประกอบที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางศิลปะ โดยมีศิลปะพระพุทธรูปที่ให้ความรู้สึกถึงศาสนาอย่างลึกซึ้ง และบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสร้างสรรค์ครั้งนี้

ความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาทางพุทธศาสนาและพระพุทธรูปอันสง่างามมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อแนวความคิดของงานนี้ โดยการสร้างสรรค์ครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ผ่านอิริยาบถและการแสดงออกของพระพุทธรูป

ขณะเดียวกัน องค์ประกอบจากภาพวาดหมึกจีนในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งก็ทำให้การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีรูปแบบศิลปะที่เป็นนามธรรมและมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยจะเน้นหัวข้อทางธรรมชาติ การแสดงออกเชิงนามธรรม และการสื่อสารทางอารมณ์ ในระหว่างร่างภาพ ผลงานผู้วิจัยพยายามที่จะบูรณาการคุณลักษณะบางอย่างของภาพวาดหมึกจากราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งเข้ากับภาพประกอบ เพื่อให้งานมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและความลึกซึ้งทางศิลปะมากขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำแหน่งและอิริยาบถของพระพุทธรูป เพื่อสื่อถึงความเคร่งครัดทางศาสนาในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความรู้สึกความสงบจากภายในด้วย นอกจากนี้ ในการสร้างสรรค์ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบของภูมิทัศน์ด้านหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นจะสามารถสะท้อนถึงเนื้อหา เพิ่มขึ้นและสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพประกอบโดยรวม

แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานองค์ประกอบจากสองยุคศิลปะที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างภาพประกอบที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางศิลปะ ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาผู้คนเท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อถึงความเป็นเอกภาพที่กลมกลืนกันระหว่างศาสนาและธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งและสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ให้กับผู้ชม

2. รูปแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์

หัวข้อและรูปแบบของผลงานศิลปะชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้สึกเคร่งครัดทางศาสนาเข้ากับการนำเสนอธรรมชาติที่เป็นนามธรรม ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระตุ้นสะท้อนอารมณ์ และให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งในหมู่ผู้ชมผ่านภาษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสกับความสงบจากภายในและเกิดแรงบันดาลใจหลังจากชื่นชมผลงาน โดยมีแนวคิดมีดังต่อไปนี้:

2.1 แนวคิดหัวข้อ

หัวข้อของผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสองยุคศิลปะ ได้แก่ พุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัยและภาพวาดหมึกในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง ซึ่งการเลือกหัวข้อจะขึ้นอยู่กับ การสำรวจและความเข้าใจในงานศิลปะทั้งสองรูปแบบ ผู้วิจัยตัดสินใจใช้พุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบหลักของหัวข้อในผลงานนี้ เนื่องจากพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญต่อศิลปะในสมัยสุโขทัย เป็นศาสนาที่มีความเป็นตัวแทน แสดงออกถึงจิตวิญญาณและความสงบภายใน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์

2.2 รูปแบบแนวคิด

ในด้านของรูปแบบแนวคิด ผู้วิจัยแสวงหาการผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะจากสองยุคสมัยที่แตกต่างกันเพื่อสร้างภาษาศิลปะที่มีเอกลักษณ์และลึกซึ้ง ประการแรก ได้แรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัย โดยให้ความสำคัญกับพุทธอิริยาบถ การแสดงออก และความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้เราถ่ายทอดความรู้สึกเคร่งขรึมทางศาสนาและความสงบภายในออกมาได้

ประการที่สอง คือการเรียนรู้จากภาพวาดหมึกในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งที่มีการวาดภาพแบบนามธรรมและมีหัวข้อทางธรรมชาติ จากเทคนิคการวาดภาพด้วยหมึก ผู้วิจัยวางแผนที่จะสร้างเส้นและพื้นผิวที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยเน้นความงามตามธรรมชาติและการแสดงออกทางอารมณ์ องค์ประกอบเชิงนามธรรมเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงพระพุทธรูปกับพื้นหลัง ทิวทัศน์ ส่งผลให้ภาพรวมของผลงานมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยนำองค์ประกอบทางศิลปะสมัยสุโขทัยในประเทศไทยและองค์ประกอบทางศิลปะสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งในประเทศจีนมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างภาษาศิลปะที่มีเอกลักษณ์และลึกซึ้ง ก่อนอื่นเราได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย โดยให้ความสำคัญกับการแสดงอิริยาบถ การแสดงสีหน้า และความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกถึงความเคร่งครัดทางศาสนาและความสงบภายในจิตใจ พระพุทธรูปและภูมิทัศน์พื้นหลังทำให้ภาพรวมของผลงานมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากการผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะจากสองยุคที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สื่อถึงจิตวิญญาณทางศาสนาพร้อมทั้งเน้นความงามตามธรรมชาติ

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะในสมัยสุโขทัยและองค์ประกอบทางศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง เพื่อนำเสนอแก่นเรื่องและองค์ประกอบของผลงานนี้ ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์โดยละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาวัดและแรงบันดาลใจ ในระยะแรกของการสร้างสรรค์มีการค้นหาวัดอย่างกว้างขวาง โดยเน้นไปที่ภาพพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยและภาพวาดหมึกในสมัยราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ซ่งเป็นหลัก เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการรวบรวมวัสดุคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อและดึงองค์ประกอบสำคัญจากวัสดุเหล่านี้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 2: การวาดภาพร่าง ใช้ดินสอร่างภาพลงบนกระดาษ สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้คือการกำหนดตำแหน่งและอิริยาบถของพระพุทธรูปให้แม่นยำ ตลอดจนการจัดวางและบรรยากาศของทิวทัศน์พื้นหลัง ในขั้นตอนนี้ มีการพยายามจับภาพความศักดิ์สิทธิ์และความสงบของพระพุทธรูป เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3: ประมวลผลแบบดิจิทัล หลังจากร่างภาพเสร็จแล้ว ภาพร่างจะถูกสแกนและแปลงเป็นดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการปรับแต่งภาพร่าง โดยผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการวาดภาพเพื่อเพิ่มรายละเอียดและความแม่นยำให้กับงาน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเลือกใช้โทนสีอบอุ่นเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเงียบสงบ

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มรายละเอียดแสงและเงา ทำการปรับรายละเอียดของผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเอฟเฟกต์แสงและเงา ผู้เขียนได้เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้งานมีสีสันที่หลากหลาย และมีมิติมากขึ้น เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ทางสายตาให้กับผลงาน ทำให้แสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น

4. เทคนิคการสร้างสรรค์

4.1 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในขั้นตอนสร้างสรรค์

เทคนิคมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ เทคนิคไม่เพียงแต่เป็นสื่อกลางให้ศิลปินแสดงออกทางความคิดและอารมณ์เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลงานออกมาตรงตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้อีกด้วย การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์วาดภาพดิจิทัล โหมดเลเยอร์และการผสม พู่กันและกระดานวาดภาพดิจิทัล การปรับแสงเงาและสี จะช่วยให้การสร้างสรรค์ครั้งนี้สามารถสะท้อนหัวข้อของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ มีการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานสามารถนำเสนอแก่นเรื่องและรูปแบบที่คิดไว้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เทคนิคและวิธีการสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์มีดังนี้ ซึ่งเทคนิคและวิธีการสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์มีดังนี้

ซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัล: การควบคุมเส้นและพื้นผิวที่แม่นยำทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัลระดับมืออาชีพ เทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้สร้างสามารถจำลองผลลัพธ์ของการระบายสีหมึกและเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมอื่นๆ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

โหมตเลเยอร์และการผสม: ใช้ฟังก์ชันโหมตเลเยอร์และการผสมในซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัล เพื่อแบ่งชั้นขององค์ประกอบภาพและการซ้อนทับกันของเอฟเฟกต์ที่มีความซับซ้อน ช่วยให้ผู้สร้างควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าแต่ละส่วนมีลักษณะและการโต้ตอบอย่างไร

การปรับแสงเงา และสี: การปรับเอฟเฟกต์แสงเงา และสีอย่างละเอียดผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จะช่วยเพิ่มความลึกและความสมบูรณ์ให้กับภาพผลงาน ส่งผลให้ผลงานดูมีมิติและแสดงออกได้ดียิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้แปรงและกระดานวาดภาพดิจิทัล: การใช้แปรงและกระดานแบบดิจิทัลในการวาดภาพ ทำให้ผู้สร้างสามารถวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยยังคงความเรียบเนียนและอิสระของเส้น

4.2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวาดภาพ

ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมด เทคนิคการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและการแสดงออกของผลงาน ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้:

การใช้ซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัล: การใช้ซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัลระดับมืออาชีพ ช่วยให้เราสามารถจำลองการระบายสีหมึก การวาดแบบผสานจุดสี และเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมอื่นๆ ได้บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ควบคุมการแสดงออกของเส้นและพื้นผิวได้อย่างแม่นยำ

การปรับโหมตเลเยอร์และการผสม: การใช้ความสามารถของโหมตเลเยอร์และการผสมของซอฟต์แวร์การวาดภาพดิจิทัล ทำให้ผู้สร้างสามารถจัดระเบียบองค์ประกอบภาพเป็นเลเยอร์ และสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับความลึกให้กับภาพผลงาน

การประยุกต์ใช้แปรงและกระดานวาดภาพดิจิทัล: การใช้แปรงและกระดานแบบดิจิทัลในการวาดภาพ ทำให้ผู้สร้างสามารถวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยยังคงความเรียบเนียนและอิสระของเส้น

การจัดการแสงเงาและสีอย่างละเอียด: การปรับประสิทธิภาพแสงเงา และสีอย่างละเอียดผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จะทำให้งานดูน่าดึงดูด ตลอดจนช่วยเน้นมิติและการแสดงออกทางอารมณ์ของหัวข้อ

5. การสร้างสรรค์ผลงาน

สามารถกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาและพุทธศิลป์เป็นสิ่งที่เสริมซึ่งกันและกัน การที่พุทธศาสนาได้รับการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย ดังนั้น งานศิลปะรูปทรงที่แฝงด้วยความหมายทางพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญในประเทศไทยอย่างมากเช่นกัน รูปทรงของพระพุทธรูปได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปและวัดกลายเป็นงานศิลปะรูปทรงที่มีรูปแบบประจำชาติไทย ปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ตามสถาปัตยกรรมและจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกอัน

นำภาคภูมิใจของประเทศไทยและการตกผลึกทางภูมิปัญญาของชาติ ในอดีต ศิลปะพระพุทธรูปของไทยไม่มีลักษณะเฉพาะของประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามของศิลปินรุ่นต่อรุ่น วัฒนธรรมและวิถีคิดแบบดั้งเดิมของไทยจึงค่อยๆถูกบูรณาการเข้ากับศิลปะรูปทรง แม้ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานแต่เส้นทางการสำรวจของศิลปะไม่เคยหยุดนิ่ง สำหรับศิลปะพระพุทธรูปแบบจีน ภายหลังสมัยสืบทอดอาณาจักรของราชวงศ์จิ้นตะวันออก จากการเผยแพร่เข้ามาของพระพุทธรูปอินเดีย ได้มีการนำรูปแบบฐานพระพุทธรูปจากคันธาระในประเทศอินเดียมาใช้อย่างแพร่หลายและกลายเป็นเรื่องธรรมดาในจีนแผ่นดินใหญ่ ในสมัยราชวงศ์หนานเป่ย์เฉาเป็นยุครุ่งเรืองของการพัฒนาทางพุทธศาสนา และเป็นยุครุ่งโรจน์ของพระพุทธรูปแบบจีน ถ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเช่นถ้ำตุนหวง หุยนกั๋ง หลงเหมิน ม่ายจีซาน และวัดปิงหลิง ล้วนถูกขุดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ และศิลปะประติมากรรมของจีนก็เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ผลงานการออกแบบของผู้วิจัยเกิดจากการบูรณาการพระพุทธรูปของไทยและจีนเข้ากับภาพวาดหมึกจีนในสมัยเดียวกัน ภาพวาดทิวทัศน์ของจีนเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่หก เดินทางผ่านราชวงศ์สุ่ยและราชวงศ์ถัง กระทั่งพัฒนามาเป็นรูปแบบการวาดภาพอิสระในสมัยราชวงศ์ซ่ง และมีองค์ประกอบภาพที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างราชวงศ์ซ่งเหนือกับราชวงศ์ซ่งใต้ และราชวงศ์ซ่งใต้ก็เหมือนกับราชวงศ์หยวน นั่นก็คือ เป็นยุคที่การวาดภาพทิวทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในด้านของวิธีการแสดงออกที่หลากหลาย นอกจากนี้รูปแบบและองค์ประกอบภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างไปอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นในผลงานและหนังสือเกี่ยวกับงานจิตรกรรมบางส่วนของศิลปินรุ่นก่อน

ในการพัฒนาของภาพวาดทิวทัศน์จีนร่วมสมัย ผลงานทางจิตวิญญาณของศิลปินถูกสร้างขึ้นจากชีวิต ความรู้ ความคิด วัฒนธรรม บุคลิกภาพ อารมณ์ ฯลฯ ดังนั้นองค์ประกอบลวดลายของภาพวาดทิวทัศน์ที่ปรากฏให้เห็นจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงศตวรรษที่ 20 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกได้ทำลายโครงสร้างที่มั่นคงของลวดลายภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาษาของภาพวาดจีนที่แต่เดิมเป็นรูปแบบเดียวไปสู่รูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 นายหลินเฟิงเหมียนได้สนับสนุนการซึมซับรูปแบบและองค์ประกอบทางศิลปะสมัยใหม่ของชาติตะวันตก เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสร้างระเบียบใหม่ให้กับการวาดภาพในประเทศจีน : "เนื่องจากวิธีการจัดองค์ประกอบทางศิลปะยังขาดการพัฒนา ศิลปะสมัยใหม่ของจีนจึงไม่สามารถแสดงความต้องการทางอารมณ์ได้อย่างอิสระ ดังนั้น เราควรพยายามนำเข้าจุดแข็งของฝั่งตะวันตก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ บรรลุการฟื้นฟูศิลปะของประเทศจีน" (หลินเฟิงเหมียน "อนาคตของศิลปะตะวันออก" ค.ศ.1926) ด้วยเหตุนี้ จึงมีศิลปินจำนวนมากที่อุทิศตนให้กับเส้นทางการสร้างสรรค์ที่บูรณาการระหว่างรูปแบบศิลปะจีนและตะวันตก ภาพวาดทิวทัศน์เป็นรูปแบบการแสดงออกที่ลึกซึ้งแขนงหนึ่งของศิลปะการวาดภาพในจีน โดยมีภาพทิวทัศน์เป็นหัวใจหลัก

ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของภาพวาด โครงสร้างข้อมูลหมายถึงความแตกต่างกันขององค์ประกอบ ภาพต่างๆที่ปรากฏออกมาเช่นรูปร่าง โครงสร้าง ปากกา หมึก สี และแนวความคิดทางศิลปะ ฯลฯ โดยเน้นการรับรู้ทางสายตาและจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการนำเสนอผลลัพธ์ด้านการมองเห็นและสภาวะทางจิตวิทยา

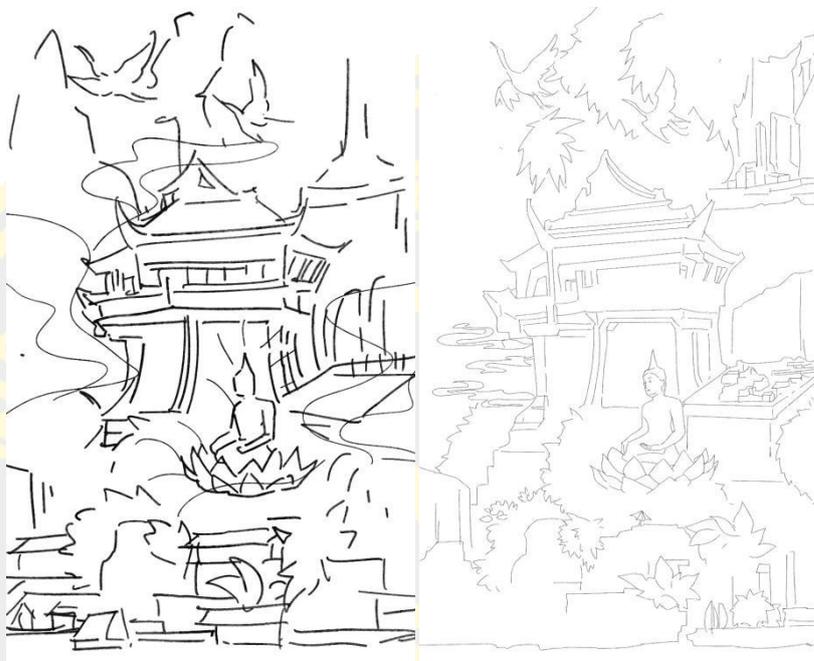
ในปัจจุบันที่มีกระแสนิยมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบภาพที่แปลกใหม่ก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลองเช่นกัน ผู้วิจัยมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนร่วมสมัยในการมองสิ่งต่างๆ ที่สามารถเปิดโลกให้แก่ศิลปินภาพวาดทั่วทุกวันนี้ได้แสดงความสามารถของพวกเขา ในสังคมปัจจุบัน การรับรู้ทางสุนทรียภาพตระหนักถึงรูปแบบความแปลกใหม่ ความแปลกประหลาด และความซับซ้อนของงานศิลปะ และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น ความประหลาดใจ ความตกใจ หรือแม้แต่ความกลัวและความตื่นเต้น เพื่อให้ภาพวาดจินตโดดเด่นท่ามกลางผลงานร่วมสมัยจำนวนมาก รูปแบบของภาพวาดจะต้องแปลกใหม่และยากพอสมควร สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโครงสร้างข้อมูลในใจของผู้ชมกับประสบการณ์การมองเห็นในปัจจุบัน และความตึงเครียดที่เกิดจากความขัดแย้งนี้จะนำไปสู่ประสบการณ์สุนทรียภาพที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สติมาเป็นวิธีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ขาดไม่ได้ในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุไปสู่ภาพทางศิลปะ แสดงให้เห็นถึงความหมายที่แฝงอยู่มากกว่าคำอธิบายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ภาพดูน่าสนใจ

การสร้างสรรค์ของผู้วิจัยในครั้งนี้คือการนำเนื้อหาบางส่วนของภาพวาดจีนมาบูรณาการเข้ากับรูปแบบทางศิลปะที่คล้ายคลึงกันของพระพุทธรูปในจีนและไทย สร้างภาพวาดผสมผสานข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รูปแบบและมุมมองทางศิลปะที่เป็นศูนย์กลาง ในสังคมปัจจุบัน วงการศิลปะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปะทะกันของกระแสด้านความคิดต่างๆ ทำให้ศิลปะรูปแบบต่างๆ ปรากฏขึ้น แม้ว่าศิลปะหลังสมัยใหม่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ศิลปะบนพื้นฐานของพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทย แน่ใจว่าในประเทศไทยซึ่งมีกลิ่นอายความเป็นเมืองพุทธอย่างเข้มข้นนั้น ศิลปินร่วมสมัยต่างๆก็เรียนรู้จากพุทธศิลป์ อีกทั้งยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

5.1 การสร้างภาพร่าง

จึงท้าวแห่งห้าราชวงศ์ระบุนวโน "บันทึกพู่กัน": "หัวใจสำคัญของศิลปะการวาดภาพอยู่ที่ทักษะการวาดภาพ พยายามจินตนาการถึงภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆ และนำด้านที่แท้จริงมาใช้ หากเป็นเรื่องสมมุติ ให้เลือกแสดงด้านที่สมมุติออกมา ถ้าเป็นเรื่องจริง ให้เลือกแสดงด้านที่แท้จริงออกมา และอย่าสับสนระหว่างเรื่องสมมุติกับความเป็นจริง" ทั้งยังสนับสนุนการสังเกตภาพลักษณ์ภายนอกของสิ่งต่างๆ เพื่อศึกษาแก่นแท้ภายในของมัน ทำให้การวาดภาพเป็นทั้งการสร้างสรรค์และการสะท้อนความจริงแท้ของสิ่งต่างๆออกมา ซึ่ง "จริง" ในที่นี้หมายถึงนอกเหนือจากการนำเสนอภาพของ

สิ่งต่างๆที่ปรากฏออกมาแล้ว ยังจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของภูมิทัศน์ธรรมชาติและชีวิต
สร้างภาพสุนทรียภาพที่แสดงออกถึงแก่นแท้ของภูมิทัศน์ธรรมชาติและชีวิต

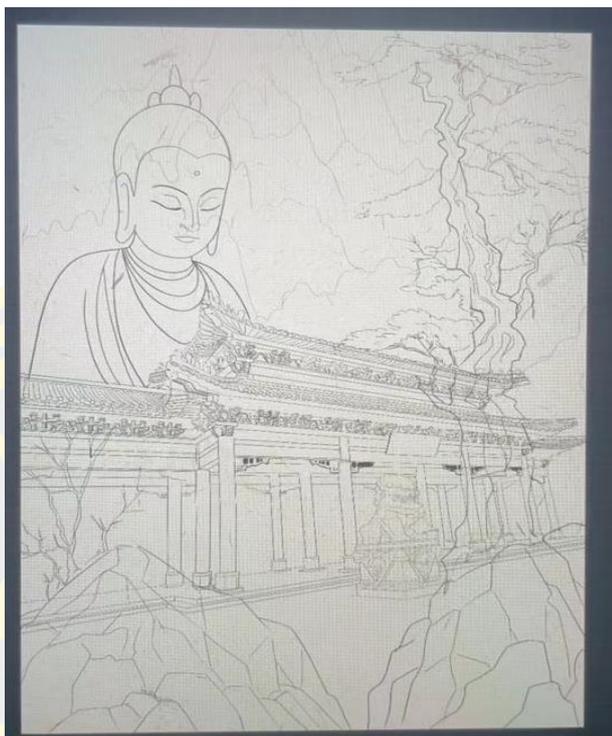

จุดเริ่มต้นแนวคิดของผู้วิจัยคือการจัดองค์ประกอบภาพแบบพาโนรามา จากนั้นค่อยๆ
แยกองค์ประกอบภาพทั้งหมดออกมา โดยใช้รูปแบบการจัดองค์ประกอบภาพแบบตัดส่วนและแบบ
เข้ามุ่มในการแสดงออก ละเว้นองค์ประกอบภาพบางส่วนเพื่อให้หัวข้อของภาพโดดเด่นขึ้นและไม่
ซับซ้อนจนเกินไป มีจุดสำคัญ และจุดจบ โดยจัดองค์ประกอบรูปภาพแบบเข้ามุ่ม ระหว่างร่างภาพ
มีการสร้างและเพิ่มองค์ประกอบภาพขึ้นใหม่ทั้งหมด มีการเพิ่มรูปแบบศิลปะต่าง ๆ เช่น ศาลา น้ำตก
นกกระเรียน และทิวทัศน์ลงในรูปภาพ ซึ่งช่วยขยายแนวความคิดทางศิลปะและยกระดับความ
สวยงามให้กับการวาดภาพทิวทัศน์ ผู้วิจัยเปรียบเทียบและผสมผสานทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีอยู่จริงเข้า
กับลักษณะของพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมา เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และแนวคิด
ส่วนตัวจากภายในของผู้คนออกมาสู่ภายนอก โดยใช้ทิวทัศน์ทางธรรมชาติเป็นสื่อกลางทางศิลปะเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัว ภาพวาดดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้จากการมองเห็น โดย
การบูรณาการระหว่างการมองเห็นสิ่งต่างๆและลวดลายเข้าด้วยกัน ในเวลานี้ ภาพวาดทิวทัศน์
สามารถถ่ายทอดอุดมคติทางสุนทรียภาพของผู้คนได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนมากกว่าภาพวาด
บุคคล กลายเป็นสื่อกลางทางศิลปะที่แม่นยำยิ่งขึ้นในการแสดงจิตวิญญาณแห่งสุนทรียภาพแห่ง
กาลเวลา เนื่องจากจิตสำนึกด้านการรับรู้ทางสุนทรียภาพของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงจุดสำคัญของการวาดภาพที่เปลี่ยนจากการวาดภาพบุคคลไปเป็นการวาดภาพทิวทัศน์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้วิจารณ์บูรณาการรูปแบบศิลปะทั้งสองเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

ในด้านเทคนิคการวาดและการใช้พู่กันจะขยายใหญ่และยาวขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพ ทำให้รูปแบบศิลปะของการวาดภาพด้วยหมึกและพู่กันแบบดั้งเดิมหรือการวาดภาพแบบตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญว่าการก่อตัวและพัฒนาการของรูปแบบการรับรู้เชิงสุนทรีย์ต่อสิ่งรอบตัวนั้นเป็นเหตุผลสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบศิลปะ

ภาพวาดจีนเป็นภาพวาดบทกวีที่แสวงหาแนวความคิดและความงามทางศิลปะของบทกวี ดังนั้น ภาพวาดจีนจึงแสวงหาเสียงสะท้อนทางอารมณ์ร่วมกันระหว่างศิลปินและผู้ชมในบทกวี การสร้างสรรค์ทางศิลปะประเภทนี้มีทั้งรูปแบบการเล่าเรื่อง และการตกแต่งภาพที่ทำให้ชวนคิดและมีความหมายลึกซึ้ง ชูตงไปได้กล่าวถึงภาพวาด "ห้องฟ้าสีครามและหมอกฝน" ของหวังเหว่ยนักกวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังว่า "เมื่อคุณได้ลิ้มรสบทกวีของหวังเหว่ย ภาพในบทกวีจะกลายเป็นภาพที่สวยงาม เมื่อคุณชื่นชมภาพวาดของหวังเหว่ยรูปภาพเหล่านั้นก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์บทกวีที่เข้มข้น" (เดินเล่นในสุนทรียศาสตร์ จงไปหัว สำนักพิมพ์ประชาชนเซี่ยงไฮ้ หน้า 2) จะเห็นได้ว่าภาพวาดและบทกวีของจีนมีลักษณะทางอารมณ์และสุนทรียภาพที่เหมือนกัน เนื่องจากทั้งบทกวีและภาพวาดจำเป็นต้องแสดงอารมณ์ของศิลปินโดยการพรรณนาผ่านภาพทิวทัศน์ และนี่คือสุนทรียภาพของบทกวีและภาพวาดที่แสดงอารมณ์ผ่านทิวทัศน์ ในการสร้างสรรค์ภาพทั้งสอง ผู้วิจัยใช้ภาพวาดหมึกทิวทัศน์แบบดั้งเดิม ภูเขา ก้อนหิน และอาคารต่างๆ ในการพรรณนาถึงทิวทัศน์ ช่วยเติมเต็มจิตใจของผู้คนด้วยดวงตาหลังจากได้เห็นภาพ กวีให้จินตนาการอันไร้ขอบเขตแก่ผู้อ่านโดยการอธิบายผ่านตัวอักษร ในขณะที่จิตรกรภาพวาดทิวทัศน์ได้รับแรงบันดาลใจมากมายมาจากบทกวีทิวทัศน์ และข้อคิดจากการแสดงออกของทิวทัศน์ในธรรมชาติ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีสร้างสรรค์ภาพวาดทิวทัศน์ขึ้นมาใหม่ ในระหว่างการสร้างสรรค์ภาพนี้ภูเขาและก้อนหินถูกใช้เป็นฉากเบื้องหน้า สถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมถูกใช้เป็นฉากตรงกลาง และพระพุทธรูปเป็นฉากมุมมองที่ห่างไกล ในพื้นหลังมีการเพิ่มเติมไม้ ภูเขาที่อยู่ห่างไกลและก้อนเมฆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การมองเห็นที่หลากหลาย หากมองลึกลงไปในรายละเอียดก็จะเห็นสิ่งโตหิน ตัวอักษร สถาปัตยกรรมและลวดลายจีนแบบดั้งเดิม ฯลฯ ในภาพร่างมีการบรรยายลักษณะของต้นไม้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ในคราวเดียว ทำให้ผู้ชมรู้สึกจิตใจสงบไปกับความงามของภาพวาดจีน ภาพลักษณ์ของพระพุทธรูปในมุมมองระยะไกลกลายเป็นจุดศูนย์กลางการมองเห็นของภาพ ทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้น สะท้อนความรู้สึกกลับและยิ่งใหญ่โดยการใช้พู่กันวาดอย่างเรียบง่าย

จากการสำรวจและศึกษาพระพุทธรูปสี่ฟ้ามหาสมัราชวงศ์ซ่งและหยวน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของพระพุทธรูปสี่ฟ้ามหาสมัราชวงศ์ซ่งและหยวน ในการพัฒนาของศิลปะประติมากรรม ศิลปะการตกแต่งเซรามิก และวัฒนธรรมรูปปั้นทางศาสนาในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน ซึ่งครองตำแหน่งสำคัญในประวัติศาสตร์ของเครื่องสี่ฟ้ามหาสมัราชวงศ์ซ่งและหยวน

พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรูปทองคำและทองสัมฤทธิ์ งานแกะสลักหิน งานแกะสลักไม้และจิตรกรรมฝาผนัง ตลอดจนตัวอักษรและภาพวาดพระพุทธรูปในช่วงเวลาเดียวกันสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการและความสำเร็จทางศิลปะของศิลปะพุทธศาสนาแบบจีนตั้งแต่ที่มีความเป็นเทวรูปจนกลายเป็นเหมือนจริง พระพุทธรูปสี่ฟ้ามหาสมัราชวงศ์ซ่งและหยวนไม่เพียงแต่แสดงถึงความสำเร็จสูงสุดของศิลปะประติมากรรมในราชวงศ์ซ่งและหยวนเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างศิลปะเซรามิกและศิลปะทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาทางมนุษยนิยมและสุนทรียภาพทางศาสนาในราชวงศ์ซ่งและหยวนอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 ผู้วิจัยจึงเลือกพระพุทธรูปเซรามิกเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์ โดยในภาพร่างผู้วิจัยได้มีการออกแบบให้พระพุทธรูปมีพระพักตร์อ่อนโยนเป็นรูปไข่ พระนลาฏ (หน้าผาก) กว้าง พระขนงโค้ง พระเนตรแหลมคม พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก เผยให้เห็นใบหน้าที่อ่อนโยนราวกับผู้หญิง

ความเคร่งขรึมและความเคลื่อนไหวของพระพุทธรูปจะลดลง โดยเปลี่ยนเป็นความนิ่งมากขึ้น รูปทรงของพระพุทธรูปโดยรวมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่มั่นคงและสง่างาม ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางด้านสุนทรียภาพให้กับการพัฒนาพระพุทธรูป โดยรูปทรงของพระพุทธรูปนั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและประณีต และมีความใกล้เคียงกับคนจริง

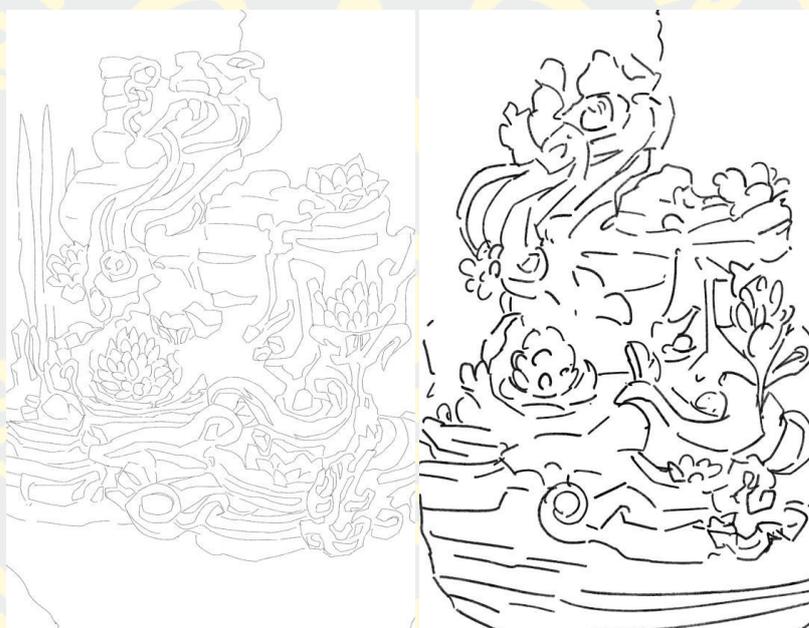

“บทกวีเป็นภาพวาดที่มองไม่เห็น และภาพวาดเป็นบทกวีที่จับต้องได้” กวีนิพนธ์และภาพวาดของจีนมีวัตถุประสงค์เดียวกันและเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งบทกวีทิวทัศน์และการวาดภาพทิวทัศน์มีพื้นฐานมาจากภูเขาและแม่น้ำที่ในวิถีชีวิตจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าฉากทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ของผู้คนเข้าไปในฉากธรรมชาติอีกด้วย กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ทิวทัศน์ทางธรรมชาติเป็นสื่อกลางที่ให้ผู้คนสามารถแสดงอารมณ์ของตนได้ ดังนั้น องค์ประกอบบางอย่างในบทกวี ทิวทัศน์และการวาดภาพทิวทัศน์จึงเป็นสื่อกลางในวรรณคดีและศิลปะมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ภูเขาและน้ำมักกลายเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดทางอารมณ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ ซึ่งจะเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางจิตวิญญาณ

ทฤษฎีภูมิทัศน์ “จิตวิญญาณที่ราบรื่น” ของจง ปิ่งและหวัง เว่ยเชื่อมโยงความงามของทิวทัศน์เข้ากับการแสวงหาจิตวิญญาณของผู้คน เชี่ยวเฮ่อแห่งราชวงศ์ใต้เสนอ “หลักการหกประการของการวาดภาพจีน” เป็นครั้งแรกเพื่อประเมินความสวยงามของภาพวาดจีนในหนังสือเรื่อง “ตำราทฤษฎีศิลปะการวาดภาพ: กุศว่าผืนลู่” และใช้ “หลักมหายใจและจิตวิญญาณ” ถือเป็นพื้นฐานหลักของ “หลักการหกประการ” หิน ดอกไม้ หญ้า และน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “พลัง” ของธรรมชาติใน

จักรวาล คือจิตวิญญาณแห่งชีวิตของภูมิทัศน์ธรรมชาติ ซึ่งการวาดภาพทิวทัศน์ของจีนไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอภาพเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ยังเป็นที่พึงทางจิตวิญญาณของจิตรกรที่ถ่ายทอดผ่านภูมิทัศน์อีกด้วย

ในผลงานชิ้นที่ 4 ของผู้วิจัยจะเห็นว่าผู้วิจัยใช้ทิวทัศน์ ดอกไม้ และพืชในธรรมชาติเป็นวัตถุในการถ่ายทอดผ่านภาพวาด โดยมีการวาดสิ่งที่มีชีวิตออกมาทั้งหมด และใช้มุมมองของจิตวิญญาณมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ สายน้ำที่ไหล แสงและเงาที่สะท้อนผ่านน้ำ ดอกไม้ และต้นไม้ที่ไหลไปตามสายน้ำ ล้วนสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการเคลื่อนไหวและความสงบนิ่ง และถึงแม้ว่ายังคงมีการตกแต่งที่แข็งแกร่ง แต่ในภาพที่มีการไหลของดอกไม้และน้ำก็ได้ทำให้เกิดแนวคิดเชิงสุนทรียภาพที่สร้างเสน่ห์ให้กับการวาดภาพทิวทัศน์

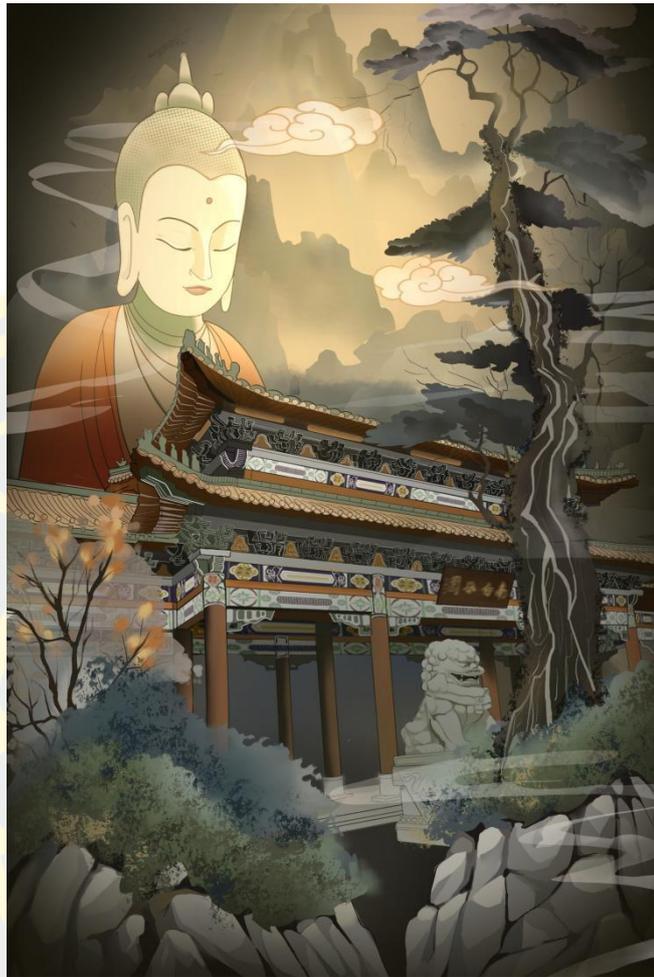
5.2 กระบวนการสร้างสรรค์

ในขณะการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยมุ่งมั่นที่จะสร้างภาพที่ตรงกับความต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ และพยายามที่จะพรรณนาถึงทิวทัศน์ที่แท้จริงที่ได้มองเห็น ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างสรรค์ตามการรับรู้ภูมิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้วยเพื่อที่จะสร้างภาพที่ลงตัวและคล้ายคลึงกับธรรมชาติที่เห็นและสามารถกลมกลืนกับองค์พระพุทธรูปได้ เพื่อถ่ายทอดจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติของผู้วิจัย และนำเสนอมุมมองของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติด้วยภาพที่หลากหลายและซับซ้อน ตลอดจนความหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือจิตวิทยาเชิงลึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ

นักวิชาการชาวอเมริกัน เจมส์ เคฮิลล์ (James Cahill) เชื่อว่า “การวาดภาพก็เหมือนกับการแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดความหมายได้อย่างกว้างขวางผ่านแนวคิดในภาพ โดยตอนที่ศิลปินเลือกแนวคิดหรือรูปแบบของภาพมักจะเป็นการตอบสนองต่อข้อกำหนดบางประการของสังคมที่อาศัยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นข้อกำหนดเฉพาะหรือทั่วไปก็ได้” (Fan Jingzhong, Gao Xindan, 2011)

ภาพทิวทัศน์ในภาพวาดทิวทัศน์เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นนามธรรมอย่างมาก โดยในกระบวนการสร้างสรรค์ สิ่งแรกคือการสังเกตภูมิทัศน์อย่างรอบคอบและเชิงลึก เมื่อคุ้นเคยกับพื้นผิวทางกายภาพและพื้นผิวต่างๆ ของทิวทัศน์จริงแล้วจะสามารถสร้างรูปทรงและคุณภาพของทิวทัศน์ได้อย่างสมจริง ในการวาดรายละเอียดของภาพ ระลอกคลื่นของน้ำและการลดเลี้ยวของภูเขา และหินถ่ายทอดออกมาด้วยพู่กันอันประณีต ต้นสน ต้นหลิว และพืชอื่นๆ ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงเช่นกัน ภาพของนกกระเรียนมีความเคลื่อนไหว ทำให้ภาพโดยรวมมีมิติมากขึ้น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าจิตรกรมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดธรรมชาติอย่างเป็นกลางและสมจริง ในขณะเดียวกัน ในขณะที่ยังใช้ลายเส้นเพื่อสร้างผลงานก็ได้ใช้พู่กันผ่านอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอีกด้วย

รูปแบบศิลปะของผลงานชิ้นที่ 2 เรียบง่าย หรุษรา แต่มีความซับซ้อน ลายเส้นมีความชัดเจน กระชับ และสีต่างๆ ที่เข้ากัน ทำให้เกิดเป็นบรรยากาศเรียบง่ายและสงบ

ผลลัพธ์ของภาพที่เกิดจากสีหมึกของภาพวาดจีนนั้นมีความคลาสสิกที่สุด นอกจากนี้สีของภาพก็ทำให้เกิดบรรยากาศของความลึกซึ้ง ลึกลับ สงบ และเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แห่งปัญญา นอกจากนี้ สีของหมึกยังสามารถมองเห็นเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ ความถ่อมตน และความเรียบง่าย ซึ่งภาพวาดหมึกได้เปลี่ยนจากการวาดพระราชาซึ่งอันงดงามและมีสีสันเป็นภาพวาดหมึกจีนที่เรียบง่าย และสง่างาม นี่เป็นภาพสะท้อนการสังเกตของจิตรกรเกี่ยวกับโลกภายในของตัวเองและได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากภาพวาดจีนสมัยราชวงศ์หยวน

น้ำหมึกเป็นเพียงวิธีการที่จิตรกรใช้เพื่อแสดงความน่าสนใจของฟูกันและหมึก สิ่งที่เป็นปัญหาคือในราชวงศ์หยวนแสวงหาเป็นหลักการสนิยมทางสุนทรียภาพอันหรรษาและความหมายแฝงทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าคือการแสวงหาสนิยมทางสุนทรียภาพอันหรรษาของการวาดภาพด้วยหมึก ซึ่งน้ำหมึกก็ได้เป็นประโยชน์ต่อการแสดงออกทางภาษาของฟูกัน

และหมึกอย่างแท้จริง เนื่องจากแนวคิดหลักในการสนับสนุนการวาดภาพด้วยหมึกในราชวงศ์หยวนคือการ “ใช้การอักษรในการวาดภาพ” และเน้นคุณภาพการเขียน ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของการวาดภาพด้วยหมึกก็ได้สอดคล้องกับรสนิยมทางสุนทรียภาพของผู้คนในสมัยราชวงศ์หยวน และเหตุผลที่พู่กันและหมึกสามารถกลายเป็นแก่นคุณค่าทางสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของการวาดภาพจีนได้นั้นอยู่ที่การฝึกฝนและการทดลองของคนรุ่นหลังเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเทคนิคพู่กันและหมึก

เพราะฉะนั้น แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้สื่อที่ทันสมัยในการสร้างสรรค์ภาพวาด แต่ก็ยังคงมีการศึกษาฝึกฝนและสีของภาพเพื่อตัดแปลงให้เป็นภาพวาดแบบพู่กันจีน เพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดสุนทรียภาพแห่ง “ความน่าสนใจ” โดยยังอยู่บนพื้นฐานเดิม

องค์ประกอบของภาพทั้งหมดเป็นภาพรวมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหลักและรอง เสมือนจริงและเหมือนจริง ระยะใกล้และไกล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดว่าวิธีการวาดภาพทิวทัศน์จะไม่มุ่งเป้าไปที่การสร้างภาพให้เหมือนจริง แต่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฉาก เงา ความเหมือนจริง และความเป็นจริง ภาพวาดทิวทัศน์ด้วยหมึกนำเสนอความสัมพันธ์ของพื้นที่ผ่านเฉดสีของหมึก พื้นที่ว่างในภาพมักเป็นช่องว่างที่มี “พลัง” ของภาพอยู่ ซึ่งมีท้องฟ้า ควัน เมฆ หรือน้ำไหลไหลเวียนอยู่ พื้นที่ที่มีแสงและเงาจะกลายเป็นพื้นที่เสมือน แบบ “ระยะไกล” ที่มองเห็นได้ โยในภาพวาดทิวทัศน์ของจีน “สีขาว” ไม่ได้หมายถึง “ความว่างเปล่า” แต่เป็นรูปแบบของการดำรงอยู่ในระดับของจินตภาพ รูปแบบของภาพวาดจีนมีแนวคิดที่ว่า “รู้สีขาวและคงสีดำ” สีดำแสดงถึงฉากความจริง และสีขาวแสดงถึงฉากเสมือนจริง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาพวาดของผู้วิจัยมีพื้นฐานมาจากภาพวาดจีนดังกล่าวควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แบบผสมผสานบนพื้นฐานความเข้าใจและการศึกษาพระพุทธรูป ซึ่งการผสมผสานระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปเข้ากับเสน่ห์ของทิวทัศน์ธรรมชาติทำให้เราเกิดมุมมองใหม่ ๆ และการสืบทอดรูปแบบใหม่

พระพุทธรูปเซรามิกสีฟ้าอมขาวสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างศิลปะทางพุทธศาสนาและศิลปะเซรามิก พระพุทธรูปเซรามิกสีฟ้าอมขาวสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนไม่เพียงแต่อธิบายถึงวิวัฒนาการของรูปแบบของพระพุทธรูปเซรามิกในยุคกลางเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของยุคที่ศาสนาค่อย ๆ กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือมันไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกทางสังคมภายใต้การพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์โดยรวมในราชวงศ์ซ่งและหยวนอีกด้วย และไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนาในราชวงศ์ซ่งและหยวนเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับประติมากรรมเซรามิกเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจพัฒนาการของเซรามิกสีฟ้าอมขาวในราชวงศ์ซ่งและหยวนอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย

จุดเด่นทางศิลปะที่สำคัญของผลงานชิ้นที่ 3 คือ ชิ้นงานหลักเป็นเซรามิกดินเผาเปล่า ๆ ไม่มีการลงเคลือบ หรือมีลักษณะเป็นภาพวาดสี หรือตกแต่งด้วยเคลือบฟ้ามขาว และใช้เทคนิคการ แสดงออกของสีที่ตัดกัน เพื่อทำให้เกิดเสน่ห์ทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปเซรามิก

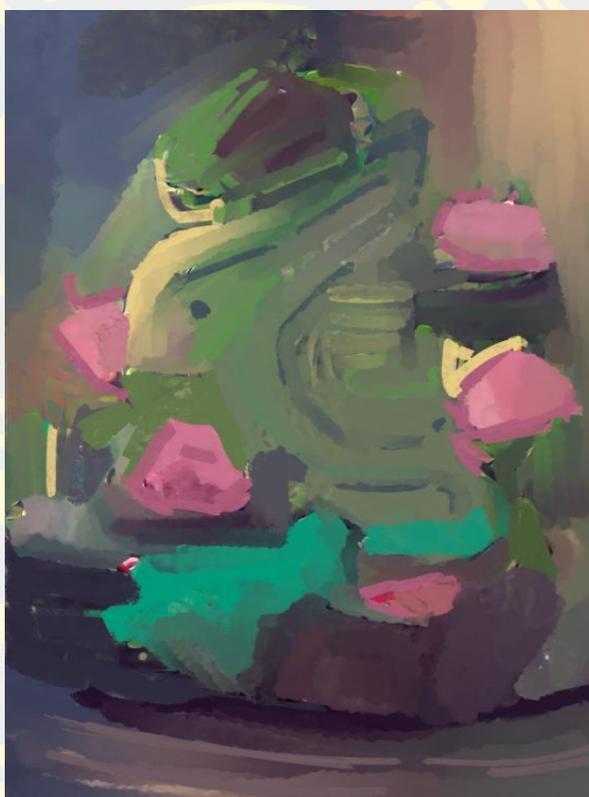
ลักษณะของพระพุทธรูปเซรามิกในภาพคือ มีพระพักตร์เปิด ละเอียดอ่อนและเงียบสงบ พระขนงมีความอ่อนโยนและนุ่มนวล พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม ยาวและกลม พระกรรณยาว พระ อังสาทกและไม่มีเครื่องประดับการตกแต่ง พระศกขมวดเป็นก้นหอย

ในผลงานชิ้นที่ 4 เทคนิคโดยรวมมีความหลากหลาย 2023 ภูเขาและหินโดยรวมมีความ ทยายและเต็มไปด้วยการประดับตกแต่ง และการผสมผสานเข้ากับดอกบัว ซึ่งเต็มไปด้วยจินตภาพ และความน่าสนใจ สัดส่วนของภาพมีภูเขาและโขดหินเป็นส่วนใหญ่ และประดับตกแต่งด้วยดอกบัว วิธีการวาดคือจะลงลายเส้นบางๆ เพื่อร่างและลงสีพาสเทลลงไป โดยหินบนภูเขาเป็นสีเขียว และฐาน ของหินเป็นสีแดงเข้ม ดอกบัวมีลักษณะกลมและเรียบ แผ่ออกเป็นรูปร่างกลม แล้วเติมสีขาวลงไปซึ่งทำ ให้ภาพดอกบัวเกิดสว่างมากยิ่งขึ้น พื้นผิวของน้ำเรียงรายไปด้วยเส้นลายน้ำที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงิน เหลือง ส้ม ทำให้ภาพทั้งหมดเป็นประกายและมีชีวิตชีวา

ผู้วิจัยใช้ภูเขา หิน และน้ำไหลเป็นปัจจัยด้านสุนทรียภาพเฉพาะเพื่อสร้างภาพที่ ครอบคลุมทั้งเวลาและพื้นที่ และเชื่อมโยงพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์แต่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเข้ากับ อารมณ์อันละเอียดอ่อนและเข้มข้นของผู้ชม ใช้“ดวงตาแห่งจิตใจ” มาสะท้อนถึงจิตวิญญาณภายใน ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดเพื่อจุดประกายจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่

แสดงออกถึงอารมณ์ภายในของผู้คนและการได้รับความสะดวกสบายทางจิตวิญญาณเท่านั้น นอกจากนี้ยังให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติด้วยเสน่ห์อันอ่อนเร้นและไม่มีตัวตน ซึ่งทำให้ผู้คนตระหนักและคิดอย่างลึกซึ้ง อุดมคติทางสุนทรียภาพประเภทนี้ที่ไม่ได้แสวงหาความเป็นจริง แต่แสดงออกถึง “การบูรณาการของจิตวิญญาณและความน่าสนใจ” ผ่านการรับรู้ทางจิตวิญญาณของ ความลึกซึ้งและไม่มีตัวตน ซึ่งช่วยให้การสร้างสรรค์ภาพวาดทิวทัศน์สามารถทำลายข้อจำกัดของ “รูปแบบ” ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของ “ภาพบรรยากาศ” ที่อยู่เหนือภาพและฉากต่าง ๆ

ภาพที่ 3-1 ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ” (Shaohan Zong, 2023)

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงาน

ในกระบวนการเผยแพร่อันยาวนานของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลสำคัญต่อวัฒนธรรมทางสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนมาโดยตลอด และถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของวัฒนธรรมของชาติและคุณลักษณะทางจิตวิญญาณ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนาของประเทศไทยได้แสดงออกและเป็นสื่อกลางแห่งจิตวิญญาณของชนชาติไทย ขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงการซึมซับวัฒนธรรมอินเดีย จีน และประเทศอื่นๆ ของชนชาติไทย แต่เมื่อศิลปะทางพระพุทธศาสนาค่อย ๆ ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนก็ค่อย ๆ ได้เปลี่ยนจากความเคร่งขรึมไปสู่ความสวยงาม และด้วยการเผยแพร่และบูรณาการของพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนและไทย ศิลปะสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาจึงค่อย ๆ เจริญรุ่งเรือง ในพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย เรามองเห็นความงามของการบูรณาการระหว่างความเป็นเทพและความเป็นมนุษย์ ในพระพุทธรูปที่มีความสดใสร่าเริงและสง่างาม และในภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและขลัง เราจะเห็นการผสมผสานที่หลากหลายของวัฒนธรรมและภาพวาด แสดงให้เห็นความงดงามของแนวความคิดทางศิลปะ

เพราะฉะนั้น ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 4 ชิ้นของผู้วิจัยจึงมีการใช้องค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนและไทยที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยยึดพระพุทธรูปและความหมายทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง แล้วผสมผสานเข้ากับความเชื่ออันสูงส่งของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการใช้ปูนปั้น เทคนิค และเส้นทิวทางวัฒนธรรมของการวาดภาพจีน เพื่อแสดงออกถึงความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับศาสนาผ่านการใช้องค์ประกอบสมัยใหม่และเทคนิคการวาดภาพแบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและมีความใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเข้าใจพระพุทธศาสนาจากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

ผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก”

เนื้อหาในการออกแบบผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก” มีพื้นฐานมาจากความศรัทธาทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปทองคำผสมผสานกับวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม ภาพโดยรวมมุ่งที่จะสื่อถึงการแสวงหาความปรองดอง ความสงบ และการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณ โดยนำเสนอการบูรณาการระหว่างศาสนาและธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ 4-1 พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก (Shaohan Zong, 2023)

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ

องค์ประกอบของการออกแบบผลงานนี้มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน โดยเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการผสมผสานระหว่างศาสนากับธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในงานมีดังนี้

พระพุทธรูปทองคำ: พระพุทธรูปทองคำเป็นจุดสำคัญของผลงาน แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศรัทธาทางพุทธศาสนา ถูกวาดด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมและมีรายละเอียดมากมาย สื่อถึงจิตใจที่นิ่ง

สงบของพระพุทธเจ้า โดยรูปลักษณะของพระพุทธรูปมีความโดดเด่น แสดงถึงความสงบภายในและสติปัญญา

ทิวทัศน์ภูเขา: ภูเขาอันงดงามทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบพื้นหลัง ซึ่งตัดกับพระพุทธรูปทองคำที่อยู่ด้านหน้าอย่างชัดเจน ลายเส้นที่คดเคี้ยวของภูเขาทำให้ภาพมีความงดงามตามธรรมชาติ ในขณะที่เดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างศาสนากับธรรมชาติ ทิวทัศน์ภูเขาแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความลึกซึ้งของธรรมชาติผสมผสานกับความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาทางพุทธศาสนา

ภาพวาดหมึกสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง: ภาพประกอบนี้ใช้องค์ประกอบดั้งเดิมของภาพวาดหมึกสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งผ่านสีหมึกของภูเขาและทิวทัศน์ที่มีความเคลื่อนไหว องค์ประกอบหมึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมให้กับภาพประกอบ ในขณะที่เดียวกันก็ได้ทำให้แนวคิดเรื่องความกลมกลืน ความสงบ และความสงบภายในชัดเจนมากยิ่งขึ้น สีของหมึกตัดกันอย่างชัดเจนกับพระพุทธรูปทองคำ ซึ่งได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับธรรมชาติชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การผสมผสานระหว่างศาสนากับธรรมชาติ: ผลงานนี้ได้เน้นย้ำถึงการผสมผสานระหว่างศาสนากับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง โดยการผสมผสานพระพุทธรูปทองคำเข้ากับภูเขาอันงดงาม การผสมผสานนี้เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างความศรัทธาและธรรมชาติ ความเชื่อทางพุทธศาสนาและทิวทัศน์ทางธรรมชาติส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของความสงบภายในและคติทางศาสนา

2. การวิเคราะห์สี

สีมีบทบาทสำคัญในภาพประกอบนี้ โดยถ่ายทอดอารมณ์และแนวคิดที่ลึกซึ้งผ่านการเลือกและการผสมผสานสีต่าง ๆ

สีทอง: สีทองเป็นสีหลักในภาพประกอบนี้ แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ปัญญา และความศรัทธาทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปทองคำที่เปล่งประกายเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่เดียวกันความแวววาวของสีทองยังสร้างความแตกต่างอย่างมากกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ชม

สีหมึก: สีหมึกมีบทบาทสำคัญในภาพภูเขา สีนี้สื่อถึงความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและอารมณ์ที่สื่อถึงความสงบ สีของหมึกเน้นให้แนวคิดความกลมกลืน ความสงบ และความสงบภายในชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้สร้างความแตกต่างอย่างมากกับพระพุทธรูปที่มีสีทอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตให้กับผลงานในภาพรวมทั้งหมด

โทนสีธรรมชาติ: สีสันตามธรรมชาติของทิวทัศน์ภูเขา เช่น สีเขียวและสีน้ำเงิน แสดงถึงความงามและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ สีเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ

พระพุทธรูปทองคำ เน้นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ โทนสีเขียวและสีน้ำเงินยังช่วยถ่ายทอดความงามอันเจียบสงบและลึกซึ้งของธรรมชาติอีกด้วย

3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย

ผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก” มีความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ โดยผสมผสานพระพุทธรูปทองคำเข้ากับทิวทัศน์ภูเขาอันงดงามเพื่อนำเสนอความหมายและแนวคิดที่ลึกซึ้ง โดยความหมายหลักของผลงานนี้ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้:

ความกลมกลืนระหว่างศาสนาและธรรมชาติ: การผสมผสานพระพุทธรูปทองคำเข้ากับภูเขาทางธรรมชาติสื่อความหมายถึงการผสมผสานอย่างลงตัวและลึกซึ้งระหว่างศาสนากับธรรมชาติ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันระหว่างความศรัทธากับธรรมชาติ และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงภายในระหว่างความเชื่อทางศาสนาและโลกธรรมชาติ

ความสงบสุขภายใน: พระพุทธรูปทองคำเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความเจียบสงบภายใน ผลงานแสดงถึงความปรารถนาที่จะบรรลุความสงบภายในโดยอาศัยความศรัทธาและการแสวงหาจิตวิญญาณ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการบูชาพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ศรัทธาและการเคารพคำสอนทางพุทธศาสนา

ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”

ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ” มีแนวคิดหลักคือธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางระหว่างพืชธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ และชื่นชมความงามและความล้ำค่าของชีวิต ผลงานนี้นำเสนอฉากธรรมชาติที่มีความกลมกลืนกัน การผสมผสานระหว่างพืชพรรณและโลกใต้น้ำกลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

ภาพที่ 4-2 ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของชนชาติ” (Shaohan Zong, 2023)

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน

องค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนี้ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อสร้างบรรยากาศของชนชาติที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความกลมกลืน

พืชพรรณธรรมชาติ: องค์ประกอบของพืชพรรณในผลงานนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีสีสัน มีทั้งรายละเอียดของใบไม้ ดอกไม้ที่บานสะพรั่ง และต้นไม้อันเขียวชอุ่มที่หลากหลาย ต้นไม้เหล่านี้ได้นำความมีชีวิตชีวามาสู่ผลงาน ในขณะที่เดียวกันก็เน้นย้ำถึงความหลากหลายของชีวิตและพลังของการเติบโตอีกด้วย

สภาพแวดล้อมใต้น้ำ: โลกใต้น้ำในผลงานนี้นำเสนอผ่านแหล่งน้ำที่ใสสะอาด พืชพรรณใต้น้ำ และสิ่งมีชีวิตในน้ำขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมใต้น้ำนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับพืชธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ

ความสัมพันธ์แบบการอยู่ร่วมกัน: ผลงานเน้นการอยู่ร่วมกันและความสมดุลระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ โดยแสดงถึงความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกัน ระบบรากพืชเป็นฐานให้มีความมั่นคง ในขณะที่สิ่งมีชีวิตใต้น้ำช่วยพืชย่อยสลายสารอาหาร ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันในระบบนิเวศ

แสงและสี: การใช้แสงทำให้ผลงานมีสีสันสดใสยิ่งขึ้น ด้วยการหักเหของผิวน้ำ ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึง การเคลื่อนไหวของแสงในสภาพแวดล้อมใต้น้ำ ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขณะที่เดียวกัน การใช้สีก็สื่อถึงความมีชีวิตชีวาของชีวิต ตั้งแต่ความเขียวขจีของพืชไปจนถึงสีน้ำตาลหลากสีของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ทำให้ผลงานในภาพรวมมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ

การสรรเสริญความงามของธรรมชาติ: องค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเป็นการยกย่องความงามของธรรมชาติและชีวิต ด้วยทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยมและการแสดงออกทางอารมณ์ ภาพประกอบทำให้ผู้ชมรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความล้ำค่าของชีวิตและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ทุกรายละเอียดเน้นย้ำถึงการชื่นชมธรรมชาติและความงามของชีวิต

2. การวิเคราะห์สี

สีมีบทบาทสำคัญในผลงานนี้ โดยสื่อถึงอารมณ์ของชีวิตและความงามของธรรมชาติ

สีเขียว: สีเขียวเป็นสีที่โดดเด่นในธรรมชาติ แสดงถึงชีวิต การเติบโต และความเจริญรุ่งเรือง เริ่มต้นไม่ในผลงานส่วนใหญ่เป็นสีเขียว เน้นพลังและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

สีฟ้า: สีฟ้าในสภาพแวดล้อมใต้น้ำแสดงถึงแหล่งน้ำและสื่อถึงความสงบ สีฟ้ายังเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดของชีวิตและความสำคัญของน้ำอีกด้วย

สีทอง: แสงสีทองที่หักเหผ่านน้ำสื่อถึงความล้ำค่าและความศักดิ์สิทธิ์ สีนี้แสดงถึงความล้ำค่าของชีวิตและความงามอันลึกซึ้งของธรรมชาติ

3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย

ความหมายหลักของผลงานนี้ได้แก่

การชื่นชมสรรเสริญชีวิต: ผลงานเน้นการชื่นชมสรรเสริญชีวิตผ่านการแสดงออกของพืชธรรมชาติ สภาพแวดล้อมใต้น้ำ และแสง กระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกซาบซึ้งต่อความล้ำค่าและความหลากหลายของชีวิตอย่างสุดซึ้ง

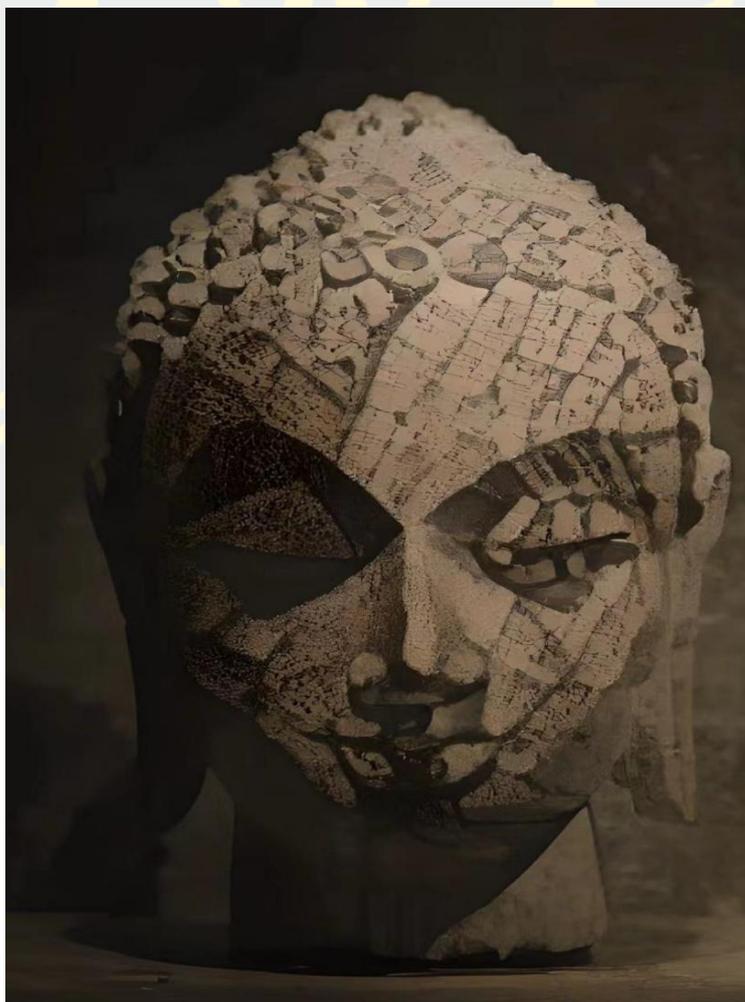
การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในธรรมชาติ: จากการแสดงความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ภาพประกอบได้สื่อถึงความสัมพันธ์ที่กลมกลืนในธรรมชาติ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันและความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

ความเข้าใจในความงามของธรรมชาติ: ผลงานทำให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติผ่านเทคนิคการวาดภาพที่สวยงามและการแสดงออกทางอารมณ์ ผลงานทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ชื่นชมความยิ่งใหญ่และความงามอันลึกซึ้งของธรรมชาติ

การเคารพต่อระบบนิเวศ: ผลงานนี้สะท้อนถึงความเคารพและการปกป้องระบบนิเวศ โดยเตือนให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของความสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ

ผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”

ผลงาน “ภาพประกอบพระพุทธรูปดินเผา” มีรูปบุคคลเป็นแนวคิดหลัก การผสมผสานระหว่างนักรบดินเผาและประติมากรรมยุคไซเรียนแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน ผลงานภาพประกอบนี้สร้างการเล่าเรื่องด้วยภาพที่เต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนำพระพุทธรูปดินเผาและองค์ประกอบประติมากรรมมาไว้ในภาพเดียวกัน

ภาพที่ 4-3 ผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา” (Shaohan Zong, 2023)

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน

ผลงานภาพประกอบนี้สื่อถึงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ผ่านองค์ประกอบทางศิลปะที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมได้ชื่นชมและคิดพิจารณา

พระพุทธรูปดินเผา: พระพุทธรูปดินเผาในภาพแสดงถึงความเคารพและการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมและประวัติศาสตร์โบราณ นำเสนอให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์อันงดงาม

องค์ประกอบประติมากรรม: องค์ประกอบประติมากรรมได้รับการผสมผสานเข้ากับภาพประกอบอย่างชาญฉลาด ช่วยเพิ่มความมีชีวิตทางศิลปะ ประติมากรรมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ

การบูรณาการทางวัฒนธรรม: ภาพประกอบสื่อถึงการแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยการผสมผสานพระพุทธรูปดินเผาเข้ากับองค์ประกอบทางประติมากรรม การผสมผสานนี้เน้นย้ำถึงการผสมผสานระหว่างยุคสมัยและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

วัฒนธรรมราชวงศ์หยวนและซ่ง: มรดกทางวัฒนธรรมจากราชวงศ์หยวนและซ่ง เช่น “พระพุทธรูปดินเผา” ช่วยเพิ่มความลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์ให้กับผลงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง

ความงามแห่งการผสมผสาน: ผลงานเน้นย้ำถึงความงดงามของการผสมผสานที่กลมกลืนระหว่างประวัติศาสตร์และความทันสมัย วัฒนธรรมและศิลปะ แต่ละองค์ประกอบสะท้อนซึ่งกันและกัน สร้างประสบการณ์ทางการมองเห็นที่มีเอกลักษณ์และมีความหมาย

เสียงเรียกร้องของประวัติศาสตร์: พระพุทธรูปดินเผาดูเปรียบเสมือนการเสียงเรียกร้องให้ผู้ชมย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา ให้สัมผัสถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดการข้อยึดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

2. การวิเคราะห์สี

สีทอง: สีทองเป็นสีหลักในผลงานภาพประกอบนี้ แสดงถึงความล้ำค่าและการเคารพต่อประวัติศาสตร์ เน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปดินเผา ตลอดจนความงดงามของอารยธรรมโบราณ

โทนสีโบราณ: ผลงานภาพประกอบนี้ใช้โทนสีโบราณเพื่อสื่อถึงบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงของผู้ชมกับอารยธรรมโบราณ

สีฟ้า: การใช้ฟ้าช่วยเพิ่มความสงบและความลึกซึ้งให้กับผลงาน ในขณะที่เดียวกันก็สะท้อนความลึกกลับของวัฒนธรรมโบราณด้วย

4.3.3 การวิเคราะห์การสื่อความหมาย

ความหมายหลักของผลงานภาพประกอบนี้คือ

การเคารพและการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ผลงานภาพประกอบเน้นถึงการเคารพและการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านพระพุทธรูปดินเผาและองค์ประกอบประติมากรรม ช่วยให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณและการสืบทอดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

การไตร่ตรองและครุ่นคิดเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์: ภาพประกอบกระตุ้นให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองและครุ่นคิดเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เชิญชวนให้ผู้ชมชื่นชมและค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การบูรณาการและการเสริมสร้างซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม: ผลงานภาพประกอบเน้นการบูรณาการที่กลมกลืนระหว่างยุคสมัยและวัฒนธรรมต่างๆ โดยแสดงให้เห็นการบูรณาการและการเสริมสร้างซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม โดยการผสมผสานนี้ทำให้ผู้ชมนี้ถึงความหลากหลายและความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม

ผลงาน “การพบพระพุทธรเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำหลานชาน”

ผลงานภาพประกอบนี้ใช้สถาปัตยกรรมเป็นเนื้อหาหลักของผลงาน โดยมีการผสมผสานระหว่างพระพุทธรูปจากสมัยสุโขทัยและวัดในราชสำนักจีนอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่ายทอดความหมายแฝงทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง

ภาพที่ 4-4 ผลงาน“การพบพระพุทธเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำหลานซาน” (Shaohan Zong, 2023)

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะของผลงาน

องค์ประกอบทางศิลปะของผลงานภาพประกอบนี้ผสมผสานองค์ประกอบสำคัญหลายประการเพื่อสร้างโลกแห่งภาพที่น่าทึ่ง

พระพุทธเจ้าที่น่าเกรงขาม: พระพุทธรูปคือหนึ่งในองค์ประกอบหลักของผลงาน เป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของความเชื่อทางศาสนา ใบหน้าที่เคร่งขรึมและการแสดงออกที่สงบสุขแสดงให้เห็นถึงพลังทางจิตวิญญาณภายใน และช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

วัดในราชสำนักจินอันดงตาม: องค์ประกอบการออกแบบของวัดในราชสำนักจินสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสง่างาม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่หรูหรา เจดีย์อันดงตาม และรายละเอียดอันวิจิตรในผลงานคือการเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัดและเพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศทั้งหมด

การบูรณาการวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์หยวนและซ่ง: องค์ประกอบนี้สื่อถึงความสัมพันธ์อันกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยผสมผสานแนวคิดทางวัฒนธรรมจากราชวงศ์หยวนและซ่งมาไว้ในผลงานภาพประกอบ ผู้ชมสามารถคิดถึงความงดงามของการสืบทอดวัฒนธรรมและการบูรณาการไปพร้อม ๆ กับการชื่นชมงานศิลปะ

การสะท้อนถึงความหลากหลาย: ผลงานภาพประกอบได้เน้นถึงการรวมตัวกันขององค์ประกอบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเน้นความสำคัญของความหลากหลายและความเปิดกว้างทางวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนบนพื้นผ้าใบเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การแสดงออกทางศิลปะที่ลึกซึ้ง: ศิลปินผสมผสานองค์ประกอบของการออกแบบทั้งหมดให้เกิดเป็นภาพผ่านทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยม ทุกรายละเอียดเต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ทางศิลปะให้กับผลงานในภาพรวม

การผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ผลงานภาพประกอบเน้นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมโบราณเข้ากับการแสดงออกทางศิลปะสมัยใหม่ องค์ประกอบนี้แสดงถึงความเคารพและการสืบทอดจากอดีตและปัจจุบัน

2. การวิเคราะห์สี

สีทอง: สีทองเป็นหนึ่งในสีหลักที่ใช้ในผลงานภาพประกอบนี้ ใช้เพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูป สีนี้เป็นสัญลักษณ์ของปัญญา คติและความกระจ่างใสทางจิตวิญญาณ

สีฟ้า: สีฟ้าแสดงถึงความเงียบสงบและการคิดไตร่ตรอง และยังเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำอีกด้วย ในภาพประกอบนี้ สีฟ้าจะปรากฏในสภาพแวดล้อมใต้น้ำ ซึ่งสื่อถึงความงามที่กลมกลืนกันของธรรมชาติ

สีเขียว: สีเขียวเป็นสีหลักขององค์ประกอบของพืช และเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต การเจริญเติบโต และความหลากหลาย สีนี้ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติให้กับภาพประกอบ

สีแดง: สีแดงจะปรากฏในรายละเอียดบางอย่างของภาพ และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความหลงใหล หรือความสำคัญขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม ช่วยเป็นตัวช่วยเพิ่มคอนทราสต์ที่ดีให้กับผลงาน

สีดำและสีเทา: สีดำและสีเทาใช้เพื่อเน้นโครงสร้างขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ช่วยเพิ่มมิติและพื้นผิวของสถาปัตยกรรม

3. การวิเคราะห์การสื่อความหมาย

ความหมายอันลึกซึ้งของภาพประกอบนี้มีดังต่อไปนี้

การสืบทอดและบูรณาการวัฒนธรรม: ผลงานภาพประกอบนี้เน้นคุณค่าของการสืบทอดและบูรณาการวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่สะท้อนถึงอิทธิพลซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน: องค์ประกอบในผลงานสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเน้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติผ่านการหลอมรวมของวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์หยวนและช่ง

ศาสนาและความเชื่อ: พระพุทธรูปที่เครื่องขี้มแสดงถึงพลังภายในและการคติทางจิตวิญญาณของความเชื่อทางศาสนา สะท้อนถึงความสำคัญของความศรัทธาในวัฒนธรรม

ความหลากหลายและการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม: ผลงานภาพประกอบสื่อถึงองค์ประกอบของความหลากหลายและการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กระตุ้นให้ผู้ชมชื่นชมความหลากหลายและแสวงหาจุดยืนที่มีร่วมกัน

การสืบทอดประวัติศาสตร์และความเป็นร่วมสมัย: ด้วยการบูรณาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภาพประกอบพยายามทำให้ผู้ชมเข้าใจอดีตและบูรณาการคุณค่าในอดีตเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัย และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสืบทอดทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

ความยิ่งใหญ่และอลังการของสถาปัตยกรรม: องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแสดงถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความงดงามของความยิ่งใหญ่และอลังการอีกด้วย

สรุปผลการสร้างสรรค์

1. การบูรณาการเนื้อหาและรูปแบบ

ผลงานทั้ง 4 ชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลักของผลงาน โดยผสมผสานพระพุทธรูปพุทธสมัยสุโขทัยเข้ากับภาพวาดทิวทัศน์จากหมึกสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ช่ง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดหลักในการแสวงหาความกลมกลืนและความเจียบสงบ ในด้านเนื้อหา ภาพประกอบแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกบัวด้วยสีหน้าสงบ แสดงถึงพลังภายในและปัญญาแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนา ประกอบเข้ากับภาพวาดทิวทัศน์จากหมึกที่แสดงให้เห็นผ่านยอดเขาที่สูงตระหง่านและปกคลุมไปด้วยหมอกและสายน้ำใส สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอัน

บริสุทธิ์และลึกซึ้งของราชวงศ์หยวนและช่ง รูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันทั้งสองนี้ผสมผสานกัน กลายเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายที่ลึกซึ้ง

2. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

ในกระบวนการสร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยีการวาดภาพดิจิทัลและโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อให้ภาพประกอบมีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น โดยการจำลอง จังหวะ สี แสงและเงาที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ให้รายละเอียดและการมิติที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างโทนสีที่อบอุ่น สร้างบรรยากาศที่สะอาดและสงบอีกด้วย ด้วยการใช้แสงและเงาอย่างชาญฉลาด ทำให้ผลงานภาพประกอบเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบสามมิติระหว่างพระพุทธรูปเจ้าและทิวทัศน์ ทำให้ผลงานทั้งหมดดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น

3. การสะท้อนคุณค่าหลายมิติ

ผลงานครั้งนี้มีทั้งคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพและการศึกษา โดยคุณค่าทางสุนทรียภาพช่วยให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับความงามพร้อมทั้งกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่วนคุณค่าทางการศึกษาคือการถ่ายทอดความคิดและคติของพระพุทธรูปเจ้า อีกทั้งช่วยให้ผู้ชมเกิดการครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตและโลกอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง จากมุมมองของสาขาวิชา ผลงานภาพประกอบนี้มีคุณค่าทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความเคารพต่องานศิลปะดั้งเดิมของศิลปิน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมของประเทศจีนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม และยกระดับความรู้ทางศิลปกรรมและจิตวิญญาณของผู้คน

สรุป

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ใช้เทคนิคทางศิลปะที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดแก่นเรื่องและอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ประการแรก ผู้วิจัยได้ผสมผสานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเข้ากับภาพวาดทิวทัศน์ด้วยหมึกสมัยราชวงศ์หยวน โดยค่อย ๆ วาดภาพแต่ละองค์ประกอบด้วยเครื่องมือวาดภาพดิจิทัล โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ เทคนิคนี้ทำให้พระพุทธรูปและภาพทิวทัศน์อยู่ร่วมกันในภาพเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทางสายตา

ประการที่สอง เพื่อเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเกรงขามของพระพุทธรูป ผู้วิจัยได้ใช้โทนสีทองและเงาเพื่อเพิ่มความเป็นสามมิติให้กับพระพุทธรูป ในขณะเดียวกัน ภาพวาดทิวทัศน์ได้มีการใช้สีเข้มและสว่างเพื่อเน้นการแบ่งชั้นและความมีชีวิตชีวาให้กับภาพ ซึ่งการใช้เทคนิคเหล่านี้ทำให้ภาพน่าสนใจและมีความลึกซึ้งมากขึ้น

ความสำคัญและคุณค่าของผลงานที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้คือเป็นการถ่ายทอดความงดงามของการบรรจบกันของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ โดยการผสมผสานองค์ประกอบจากศิลปะและวัฒนธรรมในยุคสมัยที่แตกต่างกัน โดยเน้นย้ำถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ผลงานยังแสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของศิลปินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งวิธีการสร้างสรรค์เช่นนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้ทวนคิดถึงประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมอบความเพลิดเพลินทางสุนทรีย์ภาพและทางจิตวิญญาณให้กับผู้ชม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะ นั่นคือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้คิดและรู้สึกได้มากกว่าความบันเทิงทางภาพเท่านั้น

บทที่ 5

สรุปผลวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลวิจัย

เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงกันทางศิลปะของจีนและไทย โดยมีรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถค้นพบลักษณะเฉพาะและความหมายแฝงที่หลากหลายได้

เข้าใจอัตลักษณ์ของประเทศไทยและจีนในด้านสังคม วัฒนธรรม ชีวิต ศิลปะ และศึกษาว่าศิลปะมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร ตลอดจนจะสามารถบูรณาการเป็นรูปแบบศิลปะใหม่ๆ ได้อย่างไร

ได้รับผลงานภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างทัศนศิลป์และการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยและจีนเข้าด้วยกัน ประเมินจุดเด่นและจุดด้อย สุดท้ายจึงเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยในประเทศไทยเข้ากับภาพวาดหมึกทิวทัศน์จากราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งในประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดจนความเข้าใจและความซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมเหล่านี้ผ่านภาพประกอบ พุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัยจะเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเคร่งครัดของความเชื่อทางศาสนาผ่านการจัดแสดงองค์ประกอบทางพุทธศาสนาที่มีชีวิตชีวา ขณะเดียวกัน ภาพวาดทิวทัศน์ด้วยหมึกจากสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งก็ได้เพิ่มสีสันให้กับภาพประกอบ สะท้อนให้เห็นการแสดงออกทางธรรมชาติและการแสดงออกทางอารมณ์ การบูรณาการระหว่างรูปแบบศิลปะทั้งสองนี้ แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเน้นถึงความเกี่ยวเนื่องและการบูรณาการระหว่างยุคสมัยและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ภาพประกอบจะช่วยให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาหวนคิดถึงประวัติศาสตร์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

จากผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏให้เห็นคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของพุทธศิลป์ในสมัยสุโขทัย และภาพวาดทิวทัศน์ด้วยหมึกจากสมัยราชวงศ์หยวนและซ่งอย่างชัดเจน การบูรณาการ

ประเภทนี้แสดงถึงความเข้าใจและความซาบซึ้งต่อช่วงเวลาทางวัฒนธรรมและศิลปะที่แตกต่างกัน โดยเป็นการผสมผสานแก่นแท้ของยุคสมัยต่างๆเข้าด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายของงานศิลปะไปอีกหนึ่งก้าว

ในขณะเดียวกัน ผลงานที่ได้รับภายหลังจากการสร้างสรรคก็มีศักยภาพในการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม สื่อถึงคุณค่าและการสืบทอดทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และความเคร่งครัดของพุทธศาสนา ตลอดจนธรรมชาติและอารมณ์ที่เน้นในการวาดภาพทิวทัศน์ของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งผ่านทางรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์ในการสืบทอดและการพัฒนาทางวัฒนธรรม เพื่อเน้นย้ำถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรม ซึ่งฟังก์ชันการศึกษานี้จะช่วยยกระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะของผู้ชม ขณะเดียวกันก็กระตุ้นการคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หากอภิปรายจากมุมมองของการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าการบูรณาการประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดบรรจบกันของสองวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นนวัตกรรมและการสืบทอดทางวัฒนธรรมอีกด้วย

จากการบูรณาการองค์ประกอบทางศิลปะในสมัยสุโขทัยของไทยเข้าองค์ประกอบทางศิลปะในราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งของจีน การสร้างสรรค์ประเภทนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการศิลปะ และกระตุ้นความสนใจของผู้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั่วโลก นอกจากนี้ การบูรณาการข้ามวัฒนธรรมยังสามารถช่วยทำลายอุปสรรคทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคต่างๆได้อีกด้วย และหากอภิปรายจากมุมมองขององค์ประกอบทางศิลปะ ในทั้งสองยุค จะสามารถตระหนักได้ว่าความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์และความต้องการด้านสังคมในยุคต่างๆอีกด้วย โดยในสมัยสุโขทัยของประเทศไทยจะเน้นความเชื่อทางศาสนาและความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ สะท้อนให้เห็นการแสวงหาทางจิตวิญญาณของสังคมในขณะนั้น ในขณะที่ศิลปะในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่งของจีนนั้น จะให้ความสำคัญกับวัสดุและรูปแบบของการนำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาทางสุนทรียภาพและเทคนิคของสังคมในขณะนั้น ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน และยังให้องค์ประกอบที่มีความเป็นไปได้สำหรับการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม

นอกจากนี้ การบูรณาการข้ามวัฒนธรรมยังจำเป็นต้องมีการสำรวจและการปฏิบัติ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการทดลองขั้นเบื้องต้นเท่านั้น จำเป็นต้องมีการวิจัยและการทดลองเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อสำรวจวิธีการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือที่มากขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและนักวิจัยด้านวัฒนธรรม ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในวงกว้าง การบูรณาการข้ามวัฒนธรรมเป็นสาขาที่ซับซ้อนและมีความท้าทาย แต่ก็ยังเป็นสาขาที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่สามารถนำความมีชีวิตชีวาและนวัตกรรมใหม่มาสู่สาขาวัฒนธรรมและศิลปะ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับผลงาน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจศักยภาพและความสำคัญของการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมในสาขาศิลปะ และเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังมีเป้าหมายและข้อจำกัดบางอย่างที่ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ จึงมีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยในอนาคตดังนี้:

การสำรวจและการปฏิบัติ: การวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาเจาะลึกถึงวิธีการบูรณาการองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และองค์ประกอบจากยุควัฒนธรรมและศิลปะให้มากขึ้น จากความร่วมมือและโครงการเชิงปฏิบัติที่แพร่หลาย จึงจะสามารถสำรวจความเป็นไปได้ในการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมที่มากขึ้น

การศึกษาและการประชาสัมพันธ์: เพื่อส่งเสริมการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น สามารถดำเนินการกิจกรรมการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปะ หรือเทศกาลวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้กับสาธารณชน

การสนับสนุนนโยบายทางวัฒนธรรม: รัฐบาลและสถาบันวัฒนธรรมสามารถพัฒนานโยบายและให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการบูรณาการโครงการศิลปะข้ามวัฒนธรรม ซึ่งอาจรวมถึงการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ศิลปินและผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการทำงานร่วมกันทางวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะสำหรับแนวโน้มในอนาคต

ในอนาคต ผู้วิจัยหวังว่าจะมีการวิจัยและการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อผลักดันการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับที่ดีมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมองหาความเป็นไปได้ในการบูรณาการเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันก็สามารถศึกษาวิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพิ่มเติมได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานศิลปะข้ามวัฒนธรรมให้ดีขึ้น เราจึงสามารถศึกษาได้จากประเด็นต่อไปนี้ :

1. การขยายการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรม: การวิจัยในอนาคตสามารถขยายขอบเขตของการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรม รวมประเทศและวัฒนธรรมต่างๆมากขึ้น เพื่อสำรวจปฏิสัมพันธ์และความเหมือนกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับโลก

2. สื่อใหม่และแพลตฟอร์มดิจิทัล: ด้วยการพัฒนาของยุคดิจิทัล ศิลปะและวัฒนธรรมจึงสามารถเผยแพร่และบูรณาการได้ง่ายขึ้น การวิจัยในอนาคตสามารถมุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของสื่อใหม่และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีต่อการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

3. นโยบายวัฒนธรรมและการศึกษา: นโยบายทางวัฒนธรรมและการศึกษาสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมได้ ซึ่งการวิจัยในอนาคตสามารถสำรวจว่ารัฐบาลและสถาบันการศึกษามีการกำหนดนโยบายและหลักสูตรกันอย่างไร เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

4. การสร้างสรรค์งานศิลปะและการปฏิบัติ: การวิจัยภาคปฏิบัติสามารถทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบูรณาการองค์ประกอบทางศิลปะจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีศึกษาของศิลปินข้ามวัฒนธรรม และวิธีที่พวกเขาใช้องค์ประกอบจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์

5. ผลกระทบทางสังคมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: การวิจัยในอนาคตสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่แท้จริงของการบูรณาการข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม และนวัตกรรมทางศิลปะ จากความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของการบูรณาการข้ามวัฒนธรรม จึงจะสามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- Bedelova, G., Myrzabekov, M., Myrzabekova, R., Sabdenova, G., DosbolBaigunakov, & Shulanbekova, G. (2014). Culture and Arts of the Yuan Empire in XIII-XIV Centuries. *Life Science Journal*, 11(11), 614-618.
- Blackburn, A. M. (2007). Writing Buddhist Histories from Landscape and Architecture. Sukhothai and Chiang Mai. *Buddhist Studies Review*, 24(2), 192-215.
- Choi, E. (2022). The Characteristics of the Buddhist Metal Crafts of Heungcheonsa Temple. *Gangjwa Misulsa*, 59(33), 53-69.
- Feng, J. (2008). The Murals of a Village Temple : Heaven, Earth, and People. *Museum Anthropology Review*, 2(1), 31-46.
- Gao, Z., Du, M., Cao, N., Hou, M., Wang, W., Lyu, S. (2023). Application of Hyperspectral Imaging Technology to Digitally Protect Murals in the Qutan Temple. *Heritage Science*, 11(1), 23.
- Gosling, B. (1991). *Sukhothai. Its History, Culture, and Art*. Oxford University Press.
- Inthajakra, L., Prachyapruit, A., & Chantavanich, S. (2016). The Emergence of Communication Intellectual History in Sukhothai and Ayutthaya Kingdom of Thailand. *Social Science Asia*, 2(4), 32-41.
- Jiang, L. (2019). Introspecting to the Modernity of Zen and the Characters of Literati Paintings in Yuan Dynasty. International Conference on Cultural, Education, and Social Sciences Proceedings, 19-23.
- Kim, A. (2022). The Buddhist Temple and Buddhist Painting of Bogwangsa Temple in Paju in 1898. *Mahan.baegje Munhwa*, 39, 302-314.
- Kim, K. N. (2022). A Study on the Influence of the Xi Xia in Buddhist Art of Yuan. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 256-269.
- Kitiarsa, P. (2010). Missionary Intent and Monastic Networks : Thai Buddhism as a Transnational Religion. Sojourn. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 25(1), 94-122.
- klunklin, A., & Greenwood, J. (2005). Buddhism, the Status of Women, and the Spread of HIV/AIDS in Thailand. *Health Care for Women International*, 26(8), 679-694.

- Kraemer, S., & D'Annunzio, S. (2009). Influences of Daoist Philosophy in Chinese Landscape Painting during the Song Dynasty. *Art Philosophy*, 2011.
- Krairiksh, P. (1997). A Reassessment of Thai Art of the Ayutthaya Period. *Oriental Art*, 43(1), 42-49.
- Le May, R. (2004). The Art of South and Southeast Asia. *The Metropolitan Museum of Art*: New York.
- Li, D. & Ma, Y., & Fu, Y. (2023). Characterization of Residues in a Glass Bottle from the Song Dynasty. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 51, 104058. doi: 10.1016/j.jasrep.2023.104058.
- Li, X., Mohd, J., Mohd, Y., Ser, W., Velu, P., & Wang, X. (2022). Background Study of Chinese Buddhist Grotto Statue Art using SLR. *International Journal of Advances in Engineering and Technology*, 11(6), 536-542.
- Liu, S. (2023). The Architectural Style of Ancient Buddhist Temples between China and Thailand: The Baima Temple in Luoyang, China, and the Temple of the Emerald Buddha in Krung Thep Maha Nakhon, Thailand. *Communications in Humanities Research*, 4, 87-103. Doi: 10.54254/2753-7064/4/20220687.
- Luo, Y. (2023). An Exploration of the Buddhism and Daoism Roles of Geomancy in the Song Dynasty. *Religions*, 14(7), 859.
- Malikhao, P. (2017). Thai Buddhism, the Mass Media, and Culture Change in Thailand. *Culture and Communication in Thailand*, 1-16. DOI: 10.1007/978-981-10-4125-9_1.
- Ming, Q. (2017). Chan Buddhism in Literati Culture During the Song Dynasty. *Education and Human Science*, 4(3), 134-142.
- Moore, E. (2011). Dawei Buddhist culture: a hybrid borderland. *Myanmar Historical Research Journal*, 2011, 1-62.
- Nantakorn, P. (2016). Sukhothai Kingdom. The Golden Age of Buddhism. *Journal of Southeast Asian Studies*, 7(2), 123-131.
- Pibool, W. G. (2012). A Trace of Islamic Art in Thai Mosques. *International Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Piriya, M. R. & Narisa, C. B. (2012). *The roots of Thai art*. River Books Press.

- Poolsuwan, S. (2015). Buddhist Murals Illustrating Unusual Features in Temple 36 at Sale and Their Cultural Implications. *The Journal of Burma Studies*, 19(1), 91-112.
- Prakitnonthakan, C. (2019). The Origins of Sukhothai Art as the Thai Golden Age. The Relocation of Buddha Images, Early Ratanakosin Literature and Nationalism. *South East Asia Research*, 27(3), 339-355.
- Rooney, D. (2008). Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. River Books Press.
- Sadsunk, S. (2015). The Pattern Design on Hand-Woven Loincloth, Inspired by Thai Chess. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 63-70.
- Sawitree, W. (2013). Visualizing the Evolution of the Sukhothai Buddha. *Southeast Asian Studies*, 2(3), 559-582.
- Shi, H. & Yi, B. (2022). Fracture Images in Temple Murals for Sacrificial Activities in the Ming and Qing Dynasties in Shanxi. *Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection*, 42(1), 92-97.
- Skilling, P. (2007). For Merit and Nirvana: The Production of Art in the Bangkok Period. *Arts Asiatiques*, 62(2007), 76-94.
- Tong, Y., Cai, Y., Wang, X., Li, Z., Nevin, A., Ma, Q. (2021). Polychrome Arhat Figures Dated from the Song Dynasty (960–1279 CE) at the Lingyan Temple, Changqing, Shandong, China. *Heritage Science*, 9(1), 123.
- Virunanont, P. (2020). Traditional Intricate Paper Cutting Techniques of Southern Thailand.: Background, Beliefs, and Cultural Animation of Thai Buddhist Culture. *International Journal of Southeast Asian Studies*, 11(2), 243-258.
- Visutsak, P., Thathai, N., Jangkorn, S., Bunyakiat, G. (2022). A Visual Dashboard of Thai Weaving Pattern Image Gallery. *Procedia Computer Science*, 191, 3771-3776.
- Wang, X. (2018). A Brief Discussion on the Buddhist Literature and Art of the Tang Dynasty. *International Journal of Social Sciences, Education and Humanities Research*, 1(7), 51-58.
- Wong, D. C. (2008). *The Mapping Of Sacred Space: Images Of Buddhist cosmographies In Medieval China*. Leiden/Boston 2009
- Yang, X. (2017). Landscape Art in Chinese Buddhist Temples. *Studies in Arts and*

Humanities, 3(1), 61-74.

Zhao, X. (2023). Yuan Dynasty Religious Art View. *Art and Performance Letters*, 4(4), 1-8.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสารราชการ

ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำเนา

ที่ IRB4-161/2565

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย : G-HU161/2565

โครงการวิจัยเรื่อง : การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและศิลปะจีนเพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ -
ภาพประกอบสมัยสุโขทัยและราชวงศ์หยวนและช่งของจีน

หัวหน้าโครงการวิจัย : MR.SHAOHAN ZONG

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

หน่วยงานที่สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีพิจารณา : Exemption Determination Expedited Reviews Full Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
2. เอกสารโครงการวิจัยฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
5. เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -
6. เอกสารอื่นๆ ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่หมดอายุ : วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงนาม นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ

(นางสาวพิมพ์พรณ เลิศล้ำ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความ

No. 34/2023

Luangporyai Association
36/21 M.9 Songkanong Sub-
District, Phra Pradaeng
District, Samut Prakan
Province, Thailand 10130

December 8, 2023

ACCEPTANCE LETTER

To, Authors,

Shaohan Zong, Pitiwat Somthai and Suparirk Kanitwaranun

Burapha University, Thailand.

Email: zongshaohanconston@qq.com, pitiwat@buu.ac.th, suparirkk@hotmail.com

Warm Greetings!

It's a great pleasure to inform you that, after the peer review process, your article entitles, "Study of Artworks from the Sukhothai Period in Thailand and the Yuan and Song Periods in China to Create Visual Artworks".

In this regard, three experts (Peer Reviewers) have read the article and the author has edited its according to the recommendations. The editorial team has agreed to accept your article for publication in **International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism ISSN: 2730-3306 (Online)** in **Volume 8 Issue 1 (January – June 2024)**

Thank you for submitting your work to this journal. We hope to receive in future too.

Warm Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chai Ching Tan', is written in a cursive style.

Dr. Chai Ching Tan

Editor in Chief

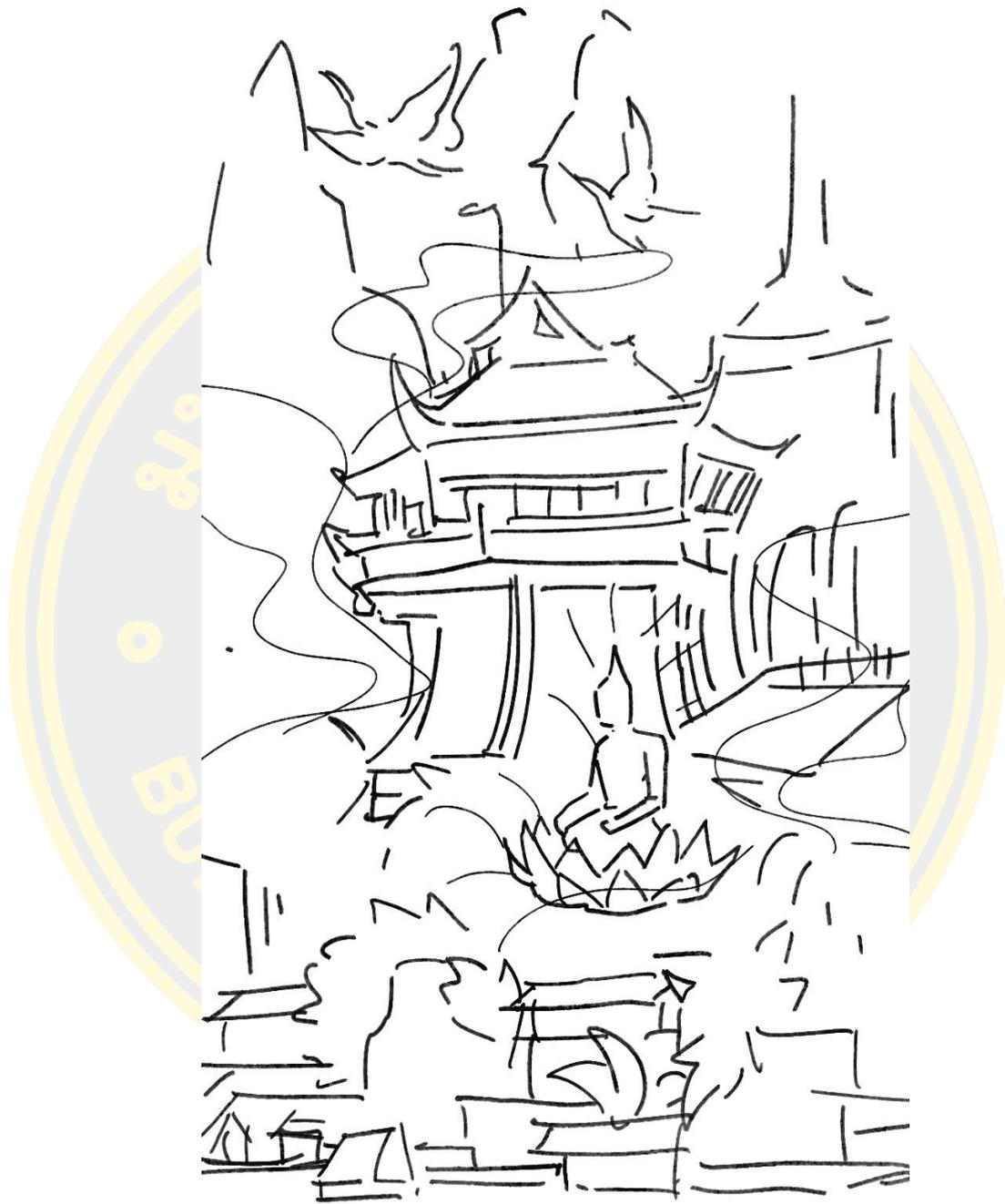
Indexed in TCI Tier 2

Editor in Chief: Dr. Chai Ching Tan Tel. +66 95-351-9969

Assistant Editor: Asst. Prof. Dr. Somchai Damnoen Tel. +66 84 828 2036

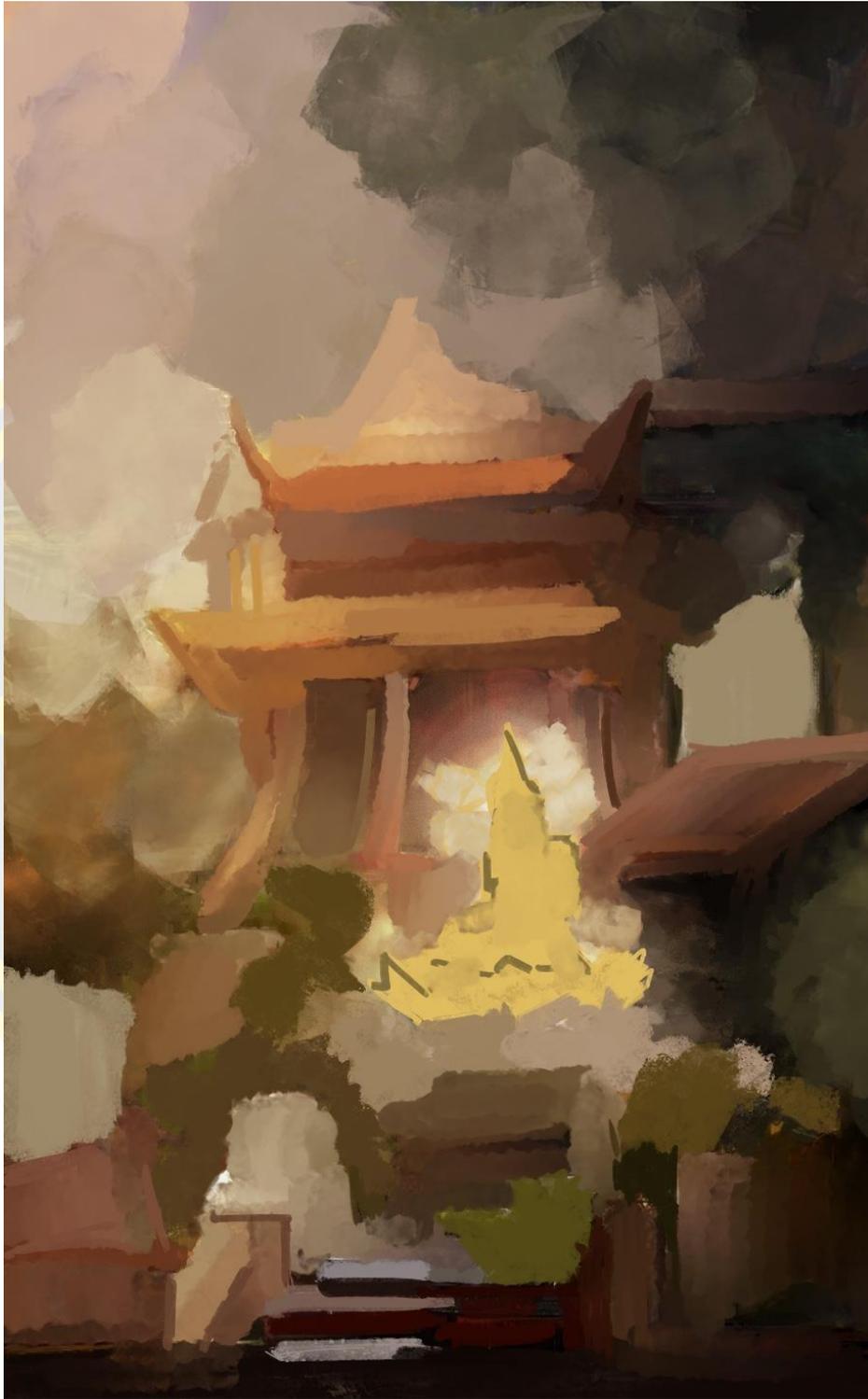
ภาคผนวก ข
ภาพร่างและผลงาน

ภาพร่างผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหิมิก”

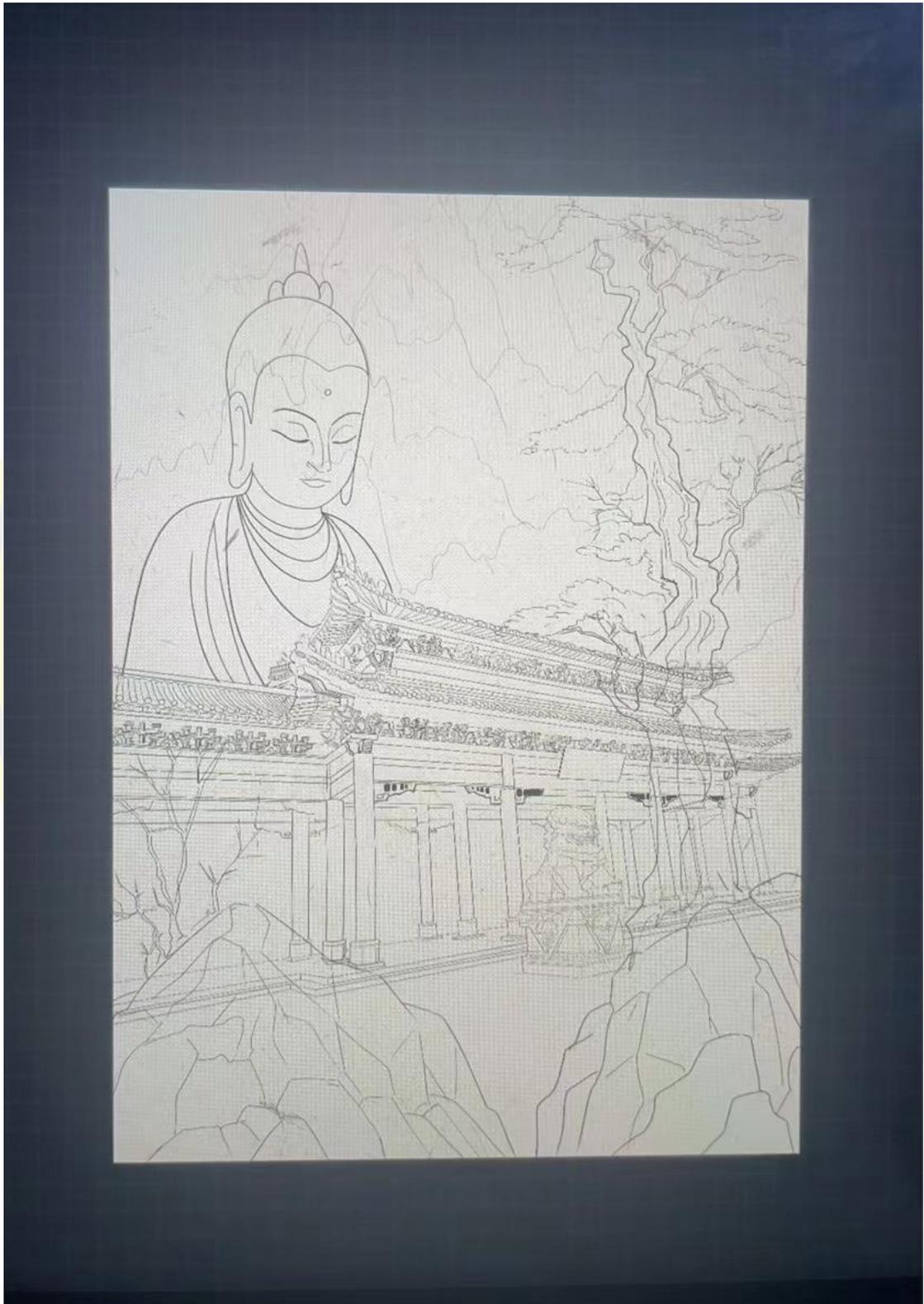
ภาพลายเส้นผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก”

การลงสีผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก”

ผลงาน “พระพุทธรูปทองคำและเทือกเขาหมึก”

ภาพร่างผลงาน “การพบพระพุทธเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำหลานชาน”

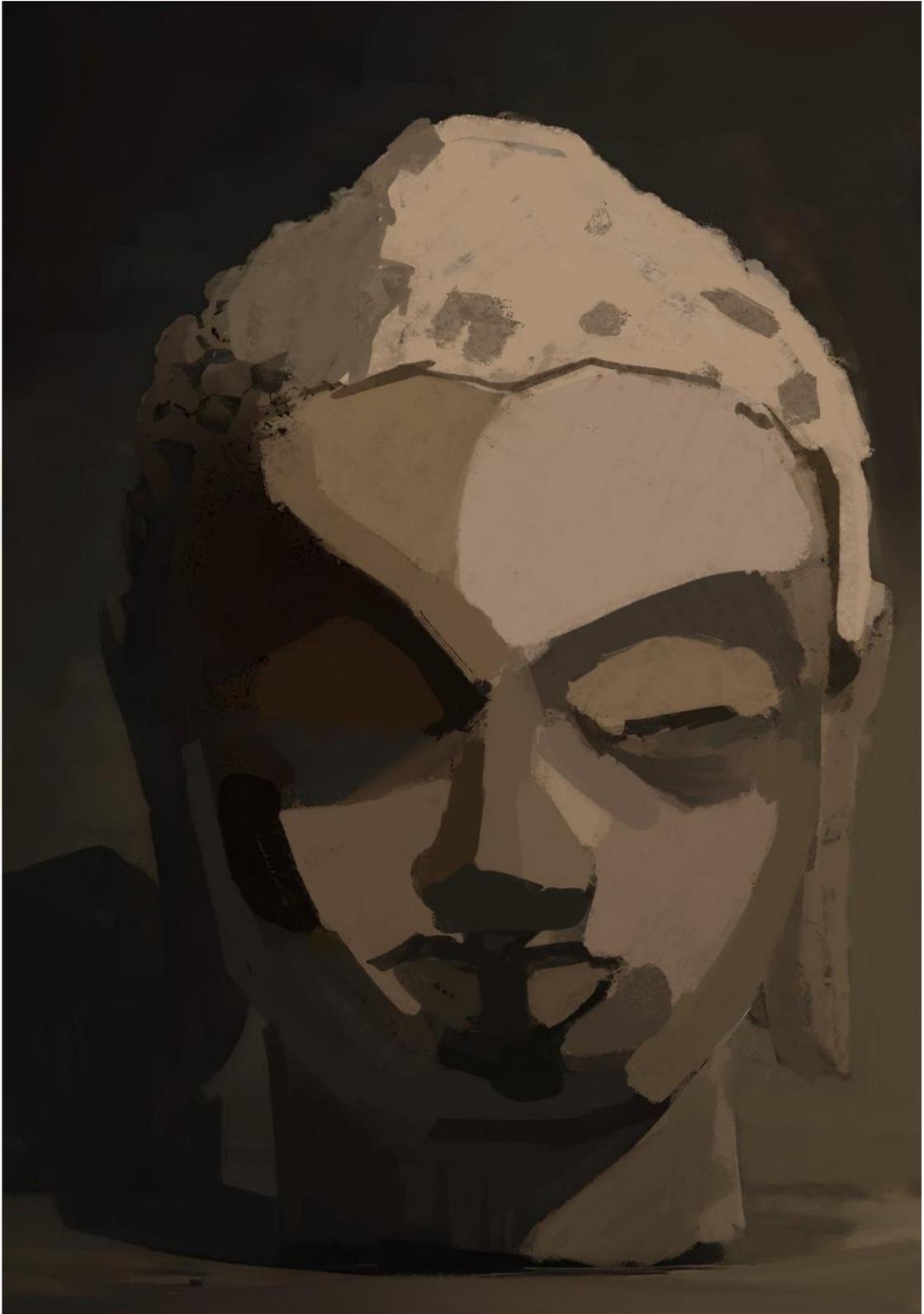
ผลงาน “การพบพระพุทธเจ้าในเทือกเขาและแม่น้ำหลานชาน”

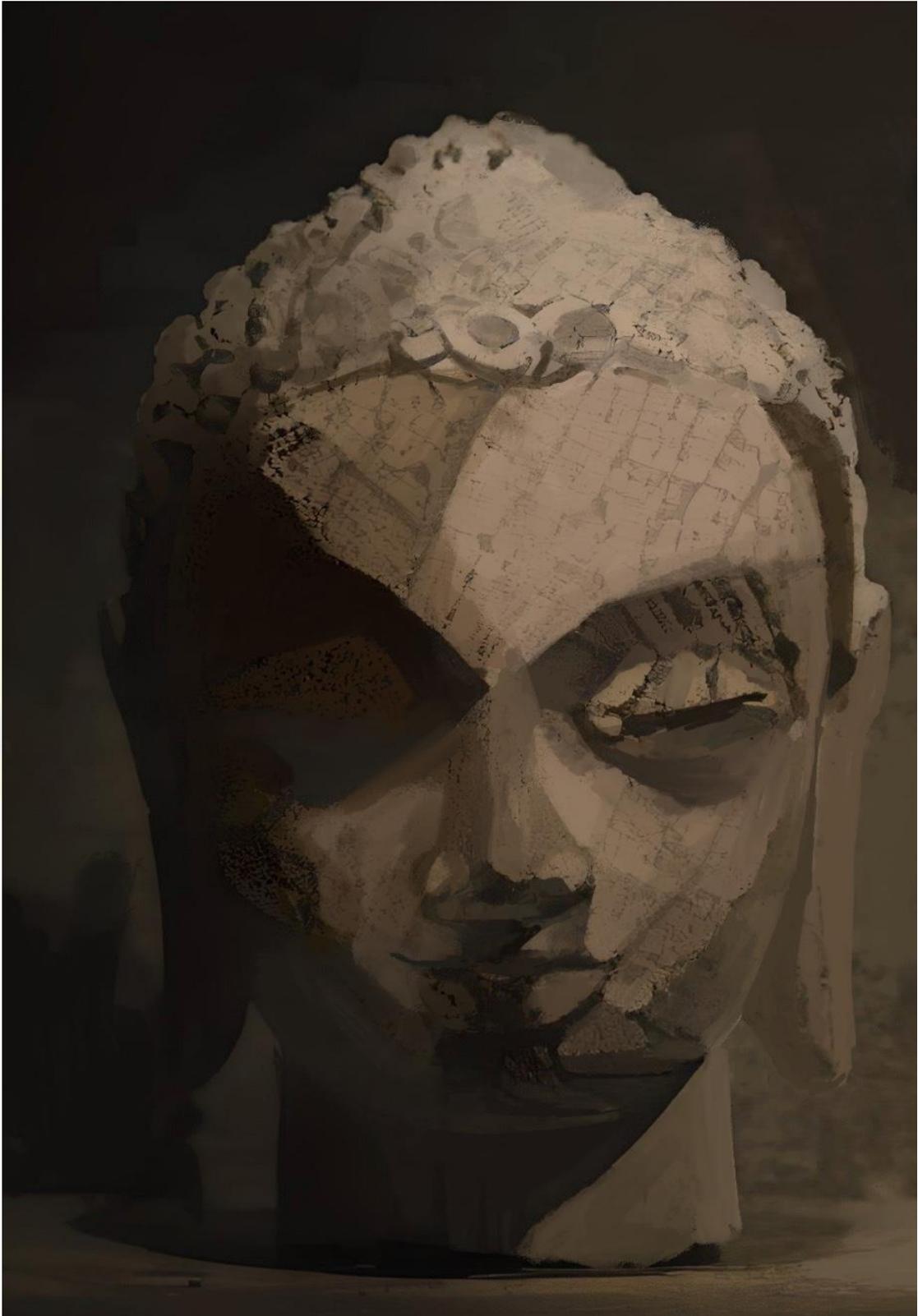
ภาพร่างผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”

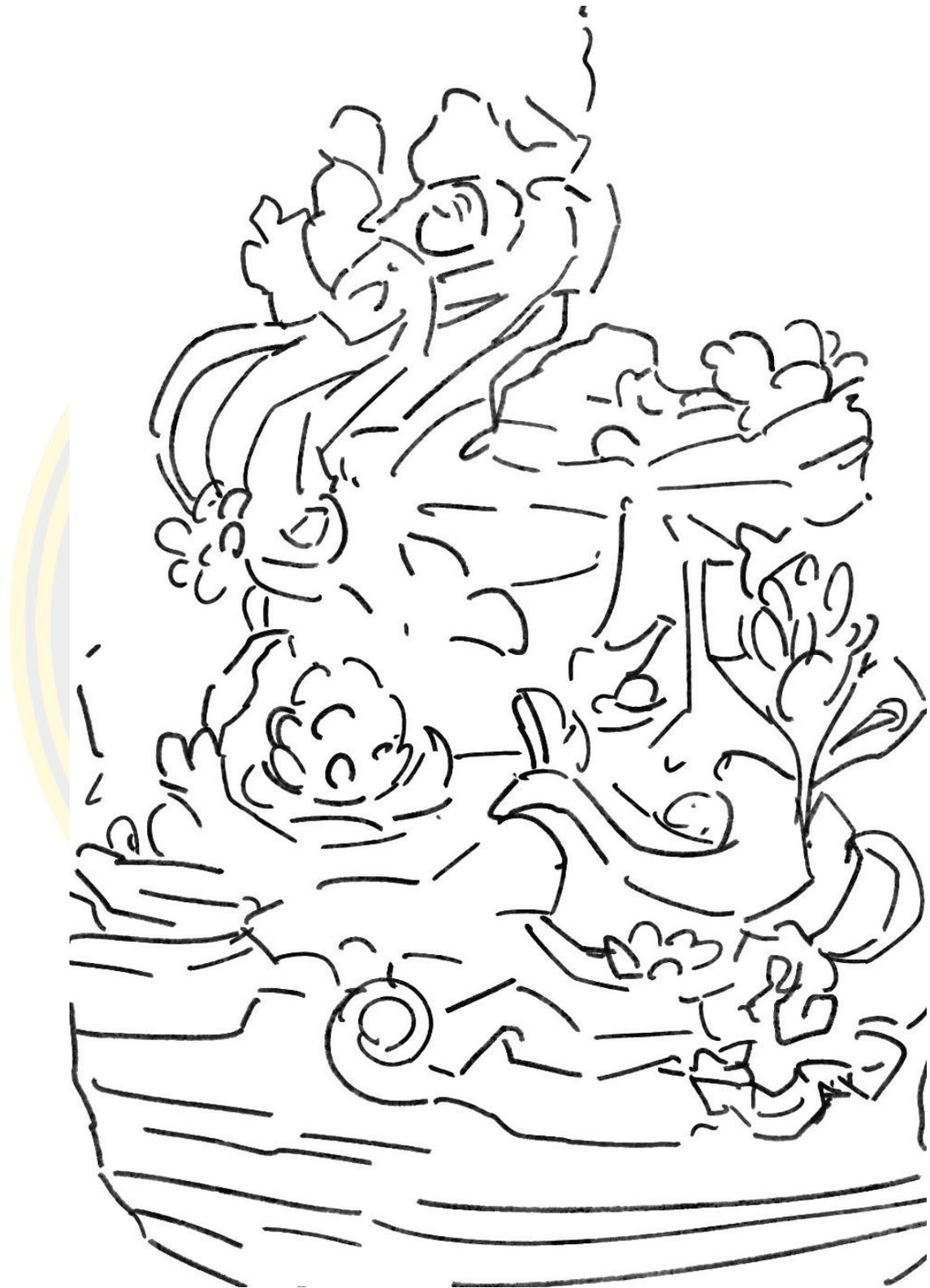
ภาพร่างลายเส้นผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”

การลงสีผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”

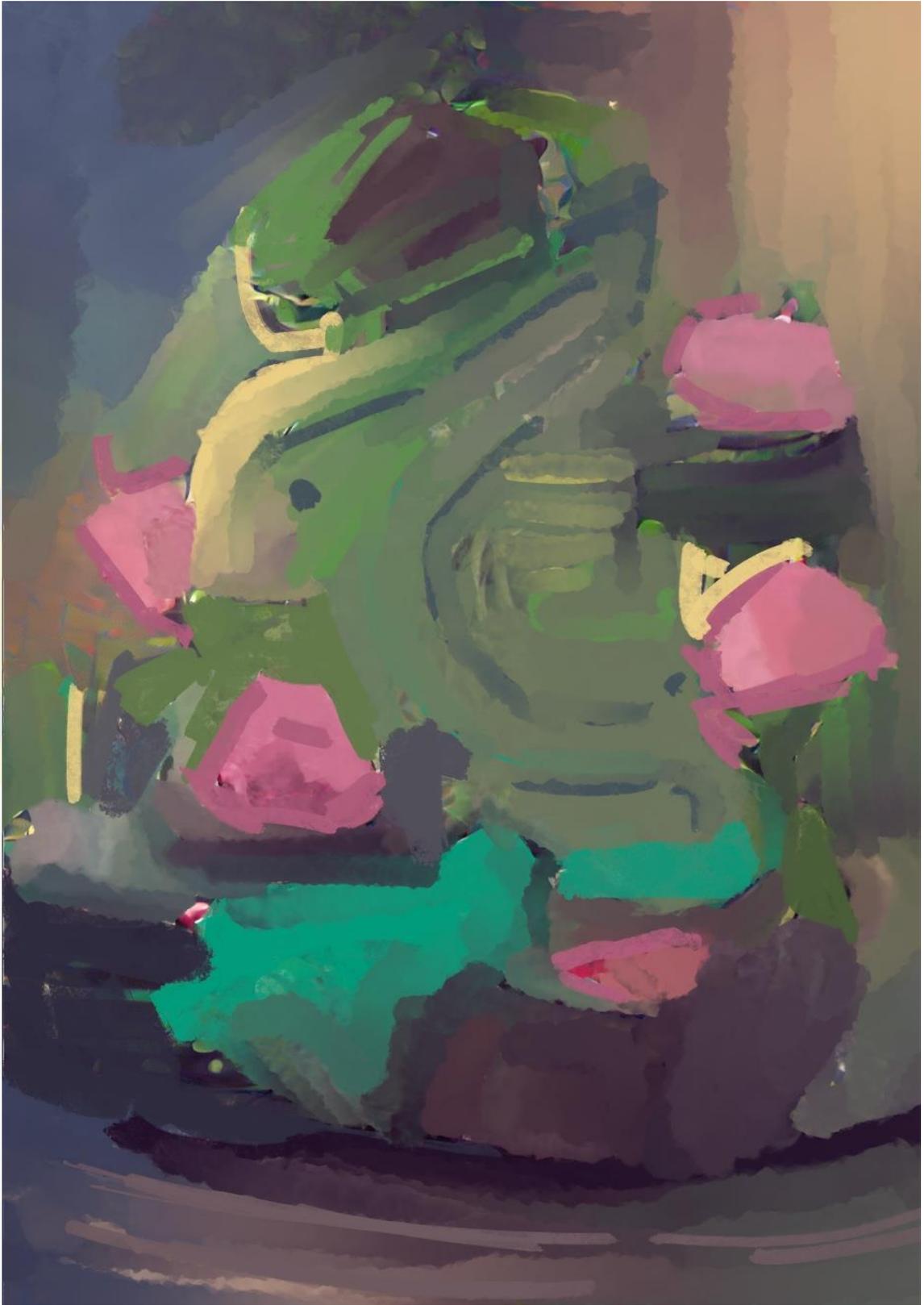
ผลงาน “พระพุทธรูปดินเผา”

ภาพร่างลายเส้นของผลงาน“การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”

ภาพร่างผลงาน“การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”

การลงสีผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”

ผลงาน “การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ”

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Zong Shaohan
วัน เดือน ปี เกิด	18 July 1989
สถานที่เกิด	Jiamusi city
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Jiamusi City, Heilongjiang Prove, China
ตำแหน่งและประวัติการ ทำงาน	-
ประวัติการศึกษา	Suihua University (Suihua, China) Major fields of study : Visual communication design Degrees abbreviation : Bachelor Years: from 2016.09 to 2020.07
รางวัลหรือทุนการศึกษา	2016.09 "2016 2nd place and best debater in the on-campus college debate competition 2018.03 Provincial Second Class Scholarship 2018.12 First Prize of the 3rd "Remember Time" Photo Contest 2019.05 Pass the ENGLISH CET4 2019.09 Provincial Third Class Scholarship