

อัตลักษณ์และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจินเพื่อ
การสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่

ZHOU FANG

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อัตลักษณ์และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจินเพื่อ
การสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่

ZHOU FANG

คุณฉวีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2567

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

Inheritance and Innovation: A study on the spirit of the times and artistic features of
Zhou Guozhen's modern ceramic sculpture

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

คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒินิพนธ์และคณะกรรมการสอบคุณวุฒินิพนธ์ได้พิจารณาคุณวุฒิ
นิพนธ์ของ ZHOU FANG ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญา
คุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒินิพนธ์

คณะกรรมการสอบคุณวุฒินิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร)

..... ประธาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกภูมิวงศา)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

..... กรรมการ

(ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ)

..... กรรมการภายนอก

มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

..... คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติให้รับคุณวุฒินิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ่มเอี่ยม)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

62810051: สาขาวิชา: ทักษะศิลป์และการออกแบบ; ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

คำสำคัญ: โจวก้าวเงิน, ประติมากรรมเครื่องเคลือบ, ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่

ZHOU FANG : อัตลักษณ์และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวก้าวเงินเพื่อการสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่. (Inheritance and Innovation: A study on the spirit of the times and artistic features of Zhou Guozhen's modern ceramic sculpture) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ: เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, ภาณี พันธุ์ภากร ปี พ.ศ. 2567.

โจวก้าวเงินเป็นศิลปินศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน และนักการศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบ ได้รับการยกย่องจากในประเทศจีนและต่างประเทศว่าเป็น “ร่งแห่งการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน” “ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” และ “ปรมาจารย์ศิลปะเครื่องเคลือบ” ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินเป็นภารกิจเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ มีเอกลักษณ์ของการก่อตัวของจิตวิญญาณและปรัชญาศิลปะมากกว่าปัจจัย 4 ประการ 1. การถูกกล่อมเกลาด้วยศิลปะพื้นเมืองของบ้านเกิด 2. อิทธิพลของการเรียนรู้ 3. แรงกดดันของการปฏิวัติวัฒนธรรม และ 4. ความประทับใจของจิตวิญญาณในงานประติมากรรมในราชวงศ์ฮั่น เป็นผลให้เกิดวิวัฒนาการรูปแบบทางศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินโดยแบ่งเป็นยุคได้ 6 ยุคได้แก่ 1. ยุคหมอก 2. ยุคสุนทรียภาพ 3. ยุคโบราณ 4. ยุคการแสดงออกใหม่ 5. ยุคศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่สิ่งแวดล้อมใหญ่ และ 6. ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ

ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินสร้างการรับรู้ การสื่อความหมาย โจวก้าวเงินเป็นผู้ใช้แนวคิดการสร้างสรรค์มาจากเรื่องราวใกล้ๆตัว วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งแวดล้อม มีการแสดงออกในลักษณะแบบตรงไปตรงมา หยอกล่อ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และโจวก้าวเงินนิยมวิธีการขึ้นรูปที่เรียบง่ายที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่แสดงออกใหม่ โจวก้าวเงินให้ความสำคัญการการขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยมือเป็นรอยประทับทางอารมณ์ และความเป็นอิสระของการแสดงออกให้รับสาระสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมและเผยแพร่ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่

62810051: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; Ph.D. (VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: Zhou Guozhen, Ceramic sculpture, Modern ceramic art

ZHOU FANG : INHERITANCE AND INNOVATION: A STUDY ON THE SPIRIT OF THE TIMES AND ARTISTIC FEATURES OF ZHOU GUOZHEN'S MODERN CERAMIC SCULPTURE. ADVISORY COMMITTEE: SAKESAN TANYAPIROM, PORADEE PANTHUPAKORN 2024.

Zhou Guozhen is a famous contemporary ceramic sculpture artist and ceramic art educator in China. He is honoured as "the banner of the development of Chinese contemporary ceramic art", "the pioneer of modern ceramic art creation" and "A leading authority of ceramic art" in the domestic and overseas. Zhou Guozhen's ceramic sculpture art shoulders the mission of promoting national culture. The formation of its artistic spirit and philosophical uniqueness comes from four factors. 1. The edification of the traditional arts of his hometown, 2. The influence of academic pursuit of innovation, 3. The change of thinking after the Cultural Revolution, 4. The inspiration of Han Dynasty sculpture spirit. Therefore, Zhou Guozhen's ceramic art style has also evolved with the changes of The Times of humanity, and can be divided into 6 periods up to now: 1. Sprouting period, 2. Aesthetic Period, 3. Archaistic Period, 4. New expression Period, 5. Large urban ceramic sculpture period, 6. Pioneering finger painting series.

Zhou Guozhen's ceramic sculpture art devote to create cognition and communicate with the audience. Zhou Guozhen is a person who is good at drawing inspiration from the stories around him, daily life, society conditions, the economy and environment, and domestic and foreign politics. His art works rely on anthropomorphic animals, the expression is straightforward, interesting, simple to understand and not complicated. Zhou Guozhen likes to try simple modeling methods that have been used for a long time but have new expressions. Zhou Guozhen attaches great importance to manual modeling, which is a kind of emotional imprint and free expression. Let us embrace the essence of traditional

culture and spread modern ceramic art.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ สภาพการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ขอขอบคุณรศ. ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ในฐานะที่ปรึกษาหลักของผู้วิจัย อาจารย์สำหรับสอนและเอาใจใส่ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดปีของผู้วิจัย เส้นทางเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณแม่ การสนับสนุนจากพ่อแม่ ครอบครัว และสามีของผู้วิจัยในด้านการศึกษา ทำให้ผู้วิจัยไม่ต้องมีความกังวลในระหว่างการเรียนรู้

ในกระบวนการศึกษาตลอดปี ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจอย่างมากกับทัศนคติทางวิชาการที่เข้มงวดและความรู้ทางวิชาชีพที่ลึกซึ้งของท่านคณบดีเสกสรรค์ ศาสตราจารย์ภรดีและอาจารย์ท่านอื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนในทิศทางของเส้นทางศิลปะในอนาคต ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าต้องทำอะไรให้ดีขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ ที่มีอัตลักษณ์ทางศิลปะของตัวเองมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของอาจารย์ทุกท่าน

ZHOU FANG

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย.....	1
คำถามของการวิจัย.....	4
วัตถุประสงค์และความสำคัญของงานวิจัย.....	5
ขอบเขตของงานวิจัย.....	6
กรอบแนวคิดของงานวิจัย.....	6
วิธีดำเนินการวิจัย.....	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	7
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัย.....	10
ประเด็นปัญหาด้านการวิจัยที่จำเป็นต้องแก้ไข	12
ประติมากรรมศิลปะจากมุมมองประติมานวิทยา.....	13
ศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน และประติมากรรมในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง.....	13
บทที่ 3 จิตวิญญาณศิลปะประติมากรรมเซรามิกร่วมสมัยของโจวกัวเจิน	25

วิวัฒนาการรูปแบบทางศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน	27
1. ยุคหมอก (ค.ศ.1954 - ค.ศ. 1959).....	28
2. ยุคสุนทรียศาสตร์ (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981)	34
3. ยุคโบราณ (ค.ศ.1981 - ค.ศ.1988).....	42
4. ยุคเวลาการแสดงออกใหม่ (ปีค.ศ.1988 - ค.ศ.2007).....	48
5. เครื่องเคลือบสมัยใหม่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ (ปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน) 55	
6. สร้างชุดภาพวาดด้วยนิ้วมือ (ปีค.ศ. 2012 จนถึงปัจจุบัน).....	60
จิตวิญญาณและความคิดเชิงปรัชญาแห่งศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน	64
การก่อตัวของจิตวิญญาณและปรัชญาศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกัวเจินในประวัติศาสตร์.....	66
1. การถูกกล่อมเกลากับศิลปะพื้นเมืองของบ้านเกิด.....	66
2. อิทธิพลของนักการศึกษารุ่นแรก	67
3. ความเสียหายหนักของการปฏิวัติวัฒนธรรมและการเกิดใหม่หลังการปฏิรูป	70
4. ความสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณแห่งศิลปะการกวาสลักในราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง ..	72
บทที่ 4 ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ของโจวกัวเจินในศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่	75
บทที่ 5 การสืบทอดจิตวิญญาณทางศิลปะของโจวกัวเจิน: กระบวนการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบ 12 นักซ์ตร	78
การสืบทอด การสร้างใหม่อีกครั้งและนวัตกรรม	78
1. นักซ์ตรหนู	79
2. นักซ์ตรว้าว	82
3. นักซ์ตรเสื่อ.....	84
4. นักซ์ตรกระต่าย	85
5. นักซ์ตรมังกร.....	87
6. นักซ์ตรงู.....	89
7. นักซ์ตรม้า.....	92

8. นักซ์ตรแพะ	96
9. นักซ์ตรลิ่ง	99
10. นักซ์ตรไก่อ	100
11. นักซ์ตรสุนัข	101
12. นักซ์ตรหมู	102
นียมคุณค่าในตัวของผลงาน	103
บทที่ 6 สรุปลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	105
สรุปลการวิจัย	105
ข้อเสนอแนะ	106
บรรณานุกรม	107
ภาคผนวก	108
ภาคผนวก ก	109
ภาคผนวก ข	116
ภาคผนวก ค	119
ประวัติย่อของผู้วิจัย	122

สารบัญตาราง

หน้า

No table of figures entries found.

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย (Zhou Fang, 2023)	6
ภาพที่ 2-1 “เยว่หม่า” การแกะสลักหินในสุสานของฮั่วชวีปิ่ง	15
ภาพที่ 2-2 “ม้าเหยียบเผ่าชงหนู” การแกะสลักหินในสุสานของฮั่วชวีปิ่ง	16
ภาพที่ 3-1 เด็กถือหนังสือ ผลงานของโจวกัวเจิน	29
ภาพที่ 3-2 “ยินดีต้อนรับสู่ฤดูใบไม้ผลิ”	30
ภาพที่ 3-3 “East Mountain in Sight”	31
ภาพที่ 3-4 A Good Aunt in the Commune”	32
ภาพที่ 3-5 “Brothers” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวกัวเจิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022).....	34
ภาพที่ 3-6 “การเดินรำผ้าไหมสีแดง” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวกัวเจิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022).....	34
ภาพที่ 3-7 “ความโกรธ”	36
ภาพที่ 3-8 “อิสราภาพ”	37
ภาพที่ 3-9 “รุ่งอรุณ”	39
ภาพที่ 3-10 “การเดินรำแบบสเปน”	40
ภาพที่ 3-11 “จำฝูงแกะ”	41
ภาพที่ 3-12 “เสือดาวหิมะ”	42
ภาพที่ 3-13 “Black Langur”	44
ภาพที่ 3-14 “Yellow River”	44
ภาพที่ 3-15 “Fallen Leaves Return to Roots”	46
ภาพที่ 3-16 “Bull Temper”	46
ภาพที่ 3-17 “พายุทราย”	47

ภาพที่ 3-18 “พี่น้องสามผู้กล้า”	48
ภาพที่ 3-19 “Wildebeest”	49
ภาพที่ 3-20 “ม้าลาย”	50
ภาพที่ 3-21 “แอฟริกาคำราม”	50
ภาพที่ 3-22 “ละมั่ง”	52
ภาพที่ 3-23 “Contemplation” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวแก้วเงิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)	54
ภาพที่ 3-24 “อิสระไร้ขีดจำกัด” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวแก้วเงิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)	54
ภาพที่ 3-25 “Leader Sheep”	55
ภาพที่ 3-26 “กระทิง”	57
ภาพที่ 3-27 “ยังมีหนทางอีกยาวไกล”	57
ภาพที่ 3-28 “ครอบครัวกว้าง”	58
ภาพที่ 3-29 “ไท่เก๊ก”	59
ภาพที่ 3-30 “เผ่ารอกการกลับมาของชาวประมง”	59
ภาพที่ 3-31 “Only Mother is Good in the World”	60
ภาพที่ 3-32 “ท้องฟ้าทำให้นกบินได้”	61
ภาพที่ 3-33 “ติดตาม”	61
ภาพที่ 3-34 “หมีขั้วโลกที่เพิ่งตื่น”	62
ภาพที่ 3-35 “ทายสิว่าฉันเป็นใคร”	63
ภาพที่ 3-36 “สวัสดีท่านอาจารย์” (.....)	63
ภาพที่ 3-37 “แม่แรง”	65
ภาพที่ 3-38.....	66
ภาพที่ 3-39 “เค้กหมีผ่อบนก้อนเมฆ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน”	67

ภาพที่ 3-40 “โจวกั่วเจินและโจวชิงตั้งถ่ายรูปร่วมกันที่หางโจว ประเทศจีน เมื่อปีค.ศ.1970”	68
ภาพที่ 3-41 “ภาพถ่ายผลงานของศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อ ถ่ายที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในทศวรรษที่ 1950”	69
ภาพที่ 3-42 “Buck” Zhou Qingding	70
ภาพที่ 3-43 “The White-Haired Girl”	71
ภาพที่ 3-44 “ร้อนรุ่มเนจร”	71
ภาพที่ 3-45 “กำเนิดมารากรากเหง้าเดียวกัน”	72
ภาพที่ 3-46 “ตื่นเถื่อน้องชาย”	72
ภาพที่ 3-47 “ม้าเหยียบเผ่าชงหนู”	74
ภาพที่ 3-48 “วัวหลับ”	74
ภาพที่ 5-1	79
ภาพที่ 5-2 ภาพร่างนักรบ.....	80
ภาพที่ 5-3 แบบร่างดินเหนียวของนักรบ.....	81
ภาพที่ 5-4 ภาพรำนักรบ.....	82
ภาพที่ 5-5 แบบร่างดินเหนียวของนักรบ 1	82
ภาพที่ 5-6 แบบร่างดินเหนียวของนักรบ 2	83
ภาพที่ 5-7 ภาพร่างนักรบ.....	84
ภาพที่ 5-8 แบบร่างดินเหนียวนักรบ.....	84
ภาพที่ 5-9 ภาพร่างของนักรบ.....	85
ภาพที่ 5-10 ภาพแบบร่างดินเหนียวของนักรบ.....	86
ภาพที่ 5-11 ภาพรำนักรบ.....	87
ภาพที่ 5-12 แบบร่างดินเหนียวของนักรบ.....	88
ภาพที่ 5-13.....	89
ภาพที่ 5-14 ภาพรำนักรบ.....	90

ภาพที่ 5-15 แบบร่างดินเหนียว 1	91
ภาพที่ 5-16 แบบร่างดินเหนียว 2	91
ภาพที่ 5-17 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรง.....	92
ภาพที่ 5-18 ภาพร่างนักซ์ตรม้า	93
ภาพที่ 5-19 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรม้า	94
ภาพที่ 5-20 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรม.....	95
ภาพที่ 5-21	96
ภาพที่ 5-22 ภาพร่างนักซ์ตรแพะ 1	96
ภาพที่ 5-23 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรแพะ 1	97
ภาพที่ 5-24 ภาพร่างนักซ์ตรลิง.....	99
ภาพที่ 5-25 แบบร่างดินเหนียวนักซ์ตรลิง.....	99
ภาพที่ 5-26 ภาพร่างของนักซ์ตรไก่	100
ภาพที่ 5-27 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรไก่ 1	100
ภาพที่ 5-28 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรไก่ 2	101
ภาพที่ 5-29 ภาพร่างนักซ์ตรสุนัข	101
ภาพที่ 5-30 แบบร่างดินเหนียว.....	102
ภาพที่ 5-31 ภาพร่างนักซ์ตรหมู.....	102
ภาพที่ 5-32 แบบร่างดินเหนียว.....	103

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้เกิดความเคลื่อนไหวด้านนวัตกรรมเครื่องเคลื่อน “Sodeisha” และ “Otis” อย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้ นำศิลปะเครื่องเคลื่อนออกจากหมวดหมู่ “คุณสมบัติด้านการใช้งาน” และ “การใช้งานได้จริง” ไปสู่การแสดงออกทางศิลปะอย่างแท้จริง ภายใต้อิทธิพลของศิลปะกระแสหลัก เช่น จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยใหม่ ศิลปะเครื่องเคลื่อนเริ่มเปลี่ยนจากประเภทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและศิลปะหัตถกรรมแบบที่ผ่านมากลายเป็นรูปแบบทางศิลปะบริสุทธิ์ที่ตีความถึงจิตวิญญาณและอารมณ์ ภาษาศิลปะวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ถูกรวมเข้ากับศิลปะสมัยใหม่และกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการแสดงออกทางศิลปะในสาขาศิลปะสมัยใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่ถูกล้มล้างนี้ การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลื่อนจึงได้เข้าสู่ขั้นตอนของการแสดงออกถึงความทันสมัย โดยเป็นการเปิดแนวทางใหม่ของการสร้างสรรค์ “ศิลปะเครื่องเคลื่อนสมัยใหม่”

ศิลปะเครื่องเคลื่อนสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศจีนด้วยความเป็นอิสระ เป็นกระบวนการที่ยากเข้าและแม้กระทั่งเป็นทางอ้อม กระบวนการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลื่อนสมัยใหม่ในจีนเต็มไปด้วยความยากลำบากสำหรับศิลปินในการ “ทำลาย” และ “ก่อตั้ง” แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพของตน ในช่วงแรกๆ ของการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลื่อนสมัยใหม่ในประเทศจีน ชาวจีนอาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อกับโลก” ศิลปินเครื่องเคลื่อนหลายคนเลียนแบบศิลปะเครื่องเคลื่อนตะวันตกสมัยใหม่ โดยเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ล้มล้าง เมื่อบูรณาการเข้ากับกระบวนการโลกาภิวัตน์เพื่อบรรลุ “ความทันสมัย” ของตะวันตกในผลงาน เป็นความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ลังเลที่จะทำลายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ดังนั้น ในฐานะประเทศที่มีวัฒนธรรมเครื่องเคลื่อนอันยิ่งใหญ่และยาวนาน จะสามารถสร้างแนวคิดและทัศนคติใหม่ๆ ของศิลปะเครื่องเคลื่อนได้อย่างไร จะรักษาทักษะดั้งเดิมในขณะที่ก้าวข้ามผ่านแนวคิดดั้งเดิมและยอมรับแนวคิดทางศิลปะใหม่ๆ ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้บุกเบิกด้านเครื่องเคลื่อน เช่น โจวกั๋วเจินและศิลปินท่านอื่นๆ จึงเล็งเห็นถึงภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการทำให้งานศิลปะเครื่องเคลื่อนของจีนมีความทันสมัยและใช้เวลาหลายทศวรรษในการทำงานอย่างหนักเพื่อเขียนจุดเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์สำหรับงานศิลปะเครื่องเคลื่อนสมัยใหม่

ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของโจวก้าวเงินมีภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้คนจากทุกสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 โจวก้าวเงินมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของเครื่องเคลือบจีนมาเป็นเวลาหลายพันปี ส่งเสริมการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจทางศิลปะดั้งเดิมของเขาที่ว่า “สืบทอดโดยไม่คัดลอก สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ลืมรากเหง้า” ในปีค.ศ.1954 โจวก้าวเงินสำเร็จการศึกษาจาก Central Academy of Fine Arts และมาที่จิ้งเต๋อเจิ้นในช่วงปีค.ศ.1950 ในช่วงเวลานั้นจิ้งเต๋อเจิ้นได้สูญเสียความรุ่งเรืองในอดีตของการเป็นเทคโนโลยีและศิลปะเครื่องเคลือบชั้นนำของโลก สิ่งที่โจวก้าวเงินต้องเผชิญคือเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นเป็นที่กำลังมีความต้องการนวัตกรรมด้านแนวความคิดทางศิลปะอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเครื่องเคลือบอันอุดมสมบูรณ์ของจิ้งเต๋อเจิ้นทำให้โจวก้าวเงินมีแหล่งเทคโนโลยี งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของจิ้งเต๋อเจิ้น เช่น วัสดุดิน การเคลือบ เทคโนโลยีการปั้นและประสบการณ์การเผา รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมเครื่องเคลือบที่ลึกซึ้งและมีสีสัน ทำให้โจวก้าวเงินมีแหล่งที่มาของเทคโนโลยีและดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการสร้างงานศิลปะเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของเขา ปัจจัยที่ไม่น่าพอใจของแนวคิดอนุรักษ์นิยมและความล่าช้าของจิ้งเต๋อเจิ้นกระตุ้นให้โจวก้าวเงินมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โจวก้าวเงินวิพากษ์วิจารณ์อดีตและปัจจุบันของจิ้งเต๋อเจิ้น ในขณะเดียวกันก็สำรวจวิธีที่จะทำลายแนวคิดดั้งเดิมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นเวลากว่าหกสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดี โจวก้าวเงินยังคงรักษาภาวะเชิงบวกที่ไม่ถูกหลอมรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมของศิลปะเครื่องเคลือบที่มีความอนุรักษ์นิยมและล่าช้า แต่ยังสามารถรักษาความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานหลังจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นผู้ก่อตั้งและผู้นำด้านศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่และร่วมสมัยในจิ้งเต๋อเจิ้นรวมถึงทั่วทั้งประเทศจีน สร้างเส้นทางใหม่ด้วยลักษณะเฉพาะประจำชาติของเขาเองในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 รูปแบบทางศิลปะของโจวก้าวเงินมีพื้นฐานมาจากตัวเลข เขาผสมผสานคุณสมบัติของดินพอร์ซเลนต่างๆ จากจิ้งเต๋อเจิ้นเข้ากับประติมากรรมทรงกลมขนาดเล็กที่ทำโดยใช้เทคนิคการสร้างรูปทรงแบบจีนและตะวันตกร่วมกัน โดยเป็นการเผาแบบไม่เคลือบ ผลงานแสดงถึงชีวิตและความรู้สึกที่เรียบง่ายของผู้ใช้แรงงาน ผลงานในช่วงเวลานี้จะมีรูปทรงที่กระชับ การเคลื่อนไหวและความนิ่งที่ผสมผสานอย่างลงตัวและการแสดงออกทางสีหน้า รูปแบบทางศิลปะผสมผสานสไตล์ที่สมจริงของตะวันตกเข้ากับศิลปะพื้นบ้านที่เรียบง่ายและอบอุ่นของตะวันออก นำเสนองานประติมากรรมเครื่องเคลือบที่สดใหม่ในจิ้งเต๋อเจิ้นที่แต่ก่อนมีแต่ผลงานเครื่องเคลือบ “พระอรหันต์และเจ้าแม่กวนอิม” ในรูปแบบที่ซ้ำๆ กัน

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ภายใต้อิทธิพลของโจวก้าวเงิน หัวข้อการสร้างสรรคผลงานของโจวก้าวเงินค่อยๆ มุ่งไปที่สัตว์ เขาเริ่มสำรวจและค้นคว้าประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปทรงสัตว์ ในช่วงเวลานี้ โจวก้าวเงินได้ปลี่ยนแนวคิดแบบดั้งเดิม สร้างสรรคสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญและเริ่มแสวงหารูปทรงที่กระชับ รูปแบบที่สมบูรณ์แบบและการแสดงออกของสีเคลือบที่หลากหลาย รูปแบบศิลปะที่เรียบง่ายและไม่หรูหราจนเกินไปของประติมากรรมในยุคแรกๆ มีการเปลี่ยนแปลง สีเคลือบแบบดั้งเดิมต่างได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางศิลปะใหม่ๆ ที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ภาษาประติมากรรมของผลงานในยุคนี้มีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในอดีต รูปทรงและความสูงที่พอเหมาะ เส้นที่เรียบลื่นและสีเคลือบที่ผสมผสานและมีสีสัน มีความหมายของรูปร่าง จิตวิญญาณ เหตุผลและความสนใจ การผสมผสานที่ลงตัวของรูปทรงและสีเคลือบ มุ่งเน้นไปที่การแสวงหาความงามของประติมากรรมเครื่องเคลือบ นี่คือการสร้างสรรคที่สำคัญของโจวก้าวเงินที่ฉีกแนวประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมในจึงต่อเงิน

หลังทศวรรษที่ 1980 โจวก้าวเงินเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของอารยธรรมท้องถิ่น โดยเลิกนับถือลัทธิสังคมนิยมแบบตะวันตกอีกต่อไป ทบทวน “ความไร้เดียงสา” ในศิลปะยุคดึกดำบรรพ์และสำรวจ “ความอดทน” ของการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ฮั่น ความ “ความยิ่งใหญ่” ของศิลปะในสมัยราชวงศ์ถัง โจวก้าวเงินเป็นผู้นำในการใช้วัสดุหยาบ เช่น ดินร่วนและดินเหนียว การสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบจากการใช้ปลั๊กที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการแตกร้าวและฟองในระหว่างการเคลือบ วิธีการขึ้นรูปด้วยการปั้นและการนำเส้นดินขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ด้วยเทคนิคการสร้างสรรคที่ “ไม่คาดคิด” ในรูปแบบอิสระ ทำให้รู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เรียบง่ายและจิตวิญญาณที่หยาบกระด้าง เทคนิคที่สร้างสรรคเหล่านี้ทำลายข้อจำกัดของแนวคิดและเทคนิคประติมากรรมแบบดั้งเดิม สร้างรูปแบบใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับประติมากรรมและเครื่องเคลือบแต่เข้ามาแทรกแซงระหว่างสิ่งเหล่านั้น เปลี่ยนศิลปะเครื่องเคลือบเงินจากศิลปะพื้นบ้านไปสู่ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบโดยสิ้นเชิง โดยถือเป็นการก้าวสำคัญของการสร้างยุคสมัย

กล่าวโดยสรุป ศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินมีส่วนสำคัญในการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของเครื่องเคลือบเงินมาเป็นเวลาหลายพันปี ส่งเสริมการพัฒนา งานศิลปะเครื่องเคลือบเงินสมัยใหม่และร่วมสมัย และเป็นการวางรากฐานสำหรับศิลปะเครื่องเคลือบเงินสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่สะท้อนให้เห็นในผลงานศิลปะของโจวก้าวเงินมีคุณค่าในการอ้างอิงที่เชื่อมโยงสำหรับศิลปินเครื่องเคลือบเงินร่วมสมัยในการขจัดปัญหาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของเครื่องเคลือบเงินที่มีมายาวนานนับพันปี ดังนั้น จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและศิลปะที่มีขอบเขตเนื้อหากว้าง เราจึงดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับต้นกำเนิดทางวิชาการและกระบวนการทางศิลปะของโจวก้าวเงินจากวิวัฒนาการความคิดทางศิลปะ

และการก่อตัวของรูปแบบทางศิลปะทั้งสองแง่มุม ไม่เพียงแต่เอื้อต่อความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างแนวคิดศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบและรูปแบบทางศิลปะของโจวก้าวเงิน แต่ความเข้าใจในอัตลักษณ์และคุณค่าของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยของโจวก้าวเงินยังมีความสำคัญในทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะจีน โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

งานวิจัยฉบับนี้ดำเนินการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโจวก้าวเงิน ศิลปินเครื่องเคลือบอาวุโส การเดินทางตลอดชีวิตของเขาในงานศิลปะเครื่องเคลือบ เพื่อให้งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนสามารถนำเสนอต่อโลกได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ร่วมกันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบและการศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบในโลก ในกระบวนการนี้ เราจะทำนายคุณค่าของจีน เสริมสร้างความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมและให้โลกได้เห็นและสัมผัสได้ถึง ความรับผิดชอบและภารกิจของประเทศจีนในด้านความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเครื่องเคลือบของโลก

คำถามของการวิจัย

1. จะสามารถสะท้อนมุมมองทางจิตวิญญาณศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ได้อย่างไร โดยศึกษาคำศัพท์เครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่บุกเบิกเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินเช่น การตกแต่งประติมากรรมเครื่องเคลือบสีฉูดฉาดสูง การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะของพื้นผิวที่มีข้อบกพร่อง การสร้างแถบดินเหนียวใหม่ การขึ้นรูปแบบขดและการให้ความสำคัญกับผลของความบังเอิญของเปลวไฟ เป็นต้น
2. จะสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างสไตล์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของโจวก้าวเงินกับศิลปินอื่น ๆ ได้อย่างไร โดยศึกษาเทคนิค รูปแบบ ภาษา และปัจจัยแง่มุมอื่น ๆ ของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่สไตล์โจวก้าวเงิน
3. จะสามารถอธิบายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินและคุณูปการที่มีต่อศิลปะเครื่องเคลือบ ผ่านการทำความเข้าใจรูปแบบและมุมมองทางทฤษฎีของประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของเขาในช่วงเวลาต่าง ๆ และจากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอย่างกว้างขวางในภูมิภาคหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนาศิลปะจีนสมัยใหม่และศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่หรือแม้แต่ต่อโลกได้อย่างไร
4. จะสามารถสังเกตและศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินจากมุมมองทางปรัชญาสุนทรียศาสตร์ และสังคมวิทยาของความคิดปรัชญาจีนโบราณในยุคต่าง ๆ และกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัยของสังคมจีน และนำความคิดของโจวก้าวเงินมาเป็นแนวคิดเชิงคุณค่า

ของเครื่องเคลือบสมัยใหม่สู่การวิจัยทางแนวคิดและการวางตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยาวนานของประเทศจีนได้อย่างไร

วัตถุประสงค์และความสำคัญของงานวิจัย

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.1 เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของการก่อตัวของศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่และเอกลักษณ์ทางศิลปะของประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน
- 1.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เทคนิคการสร้างสรรคเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจินและหลักการสร้างสรรค์ทางศิลปะของโจวกั๋วเจิน
- 1.3 เพื่อสร้างสรรค์ชุดงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสัตว์ตามรูปแบบและหลักการสร้างสรรค์ของโจวกั๋วเจิน

2. ความสำคัญของงานวิจัย

- 2.1 การศึกษาจิตวิญญาณประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน เพื่อทำความเข้าใจถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และชี้แจงคุณูปการที่โดดเด่นในการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่และการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบระดับโลกของศิลปินท่านนี้
- 2.2 จากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน ทำให้เกิดแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่
- 2.3 ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน ช่วยสะท้อนถึงรูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ที่มีอัตลักษณ์ประจำชนชาติได้ดียิ่งขึ้น ให้ศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่แสดงตนต่อหน้าโลกด้วยทัศนคติที่มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

หนทางทอดยาวไปสู่การสืบสานและนวัตกรรมศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ยังคงอีกยาวไกล ในขณะที่แสวงหาความก้าวหน้าทางนวัตกรรม งานวิจัยนี้ยังเป็นการวิจัยที่สำคัญมากในการทบทวนประวัติศาสตร์ ทำความเข้าใจ และศึกษาผู้บุกเบิกศิลปะเครื่องเคลือบ กล่าวได้ว่าความสำคัญของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะห์และศึกษาการฝึกฝนและการสั่งสมประสบการณ์ของศิลปินเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียง โจวกั๋วเจิน ในอาชีพช่างฝีมือเครื่องเคลือบที่ตัวเขาอยู่กับมันมานานกว่า 2 ศตวรรษ การคร่ำหวอดอยู่ในวงการกว่า 60 ปี จากมุมมองมหภาคของวัฒนธรรมทางสังคมและการพัฒนาทางศิลปะ ผ่านผลงานและแนวความคิดของโจวกั๋วเจิน เพื่อตีความผลงานอันทรงคุณค่าของปรมาจารย์ด้านงานเครื่องเคลือบ ไปสู่การสืบสานและนวัตกรรมการสร้างสรรคศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

ขอบเขตของงานวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

เพื่อศึกษาคุณค่าทางศิลปะ คุณค่าทางวิชาการ และคุณค่าทางสังคมของงานประติมากรรมเครื่องเคลือบในสไตล์โจวกัวเจิน เพื่อสืบทอดแนวคิด สไตล์ เทคนิค และการแสดงออกทางศิลปะของเขา แล้วนำไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของตนเอง

2. ขอบเขตด้านพื้นที่

สถานที่เก็บรักษาและรวบรวมผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน ได้แก่ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเครื่องเคลือบ โจวกัวเจิน พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบ อำเภอนันท์นรินทร์ โจวกัวเจิน และพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยศิลปะเครื่องเคลือบ

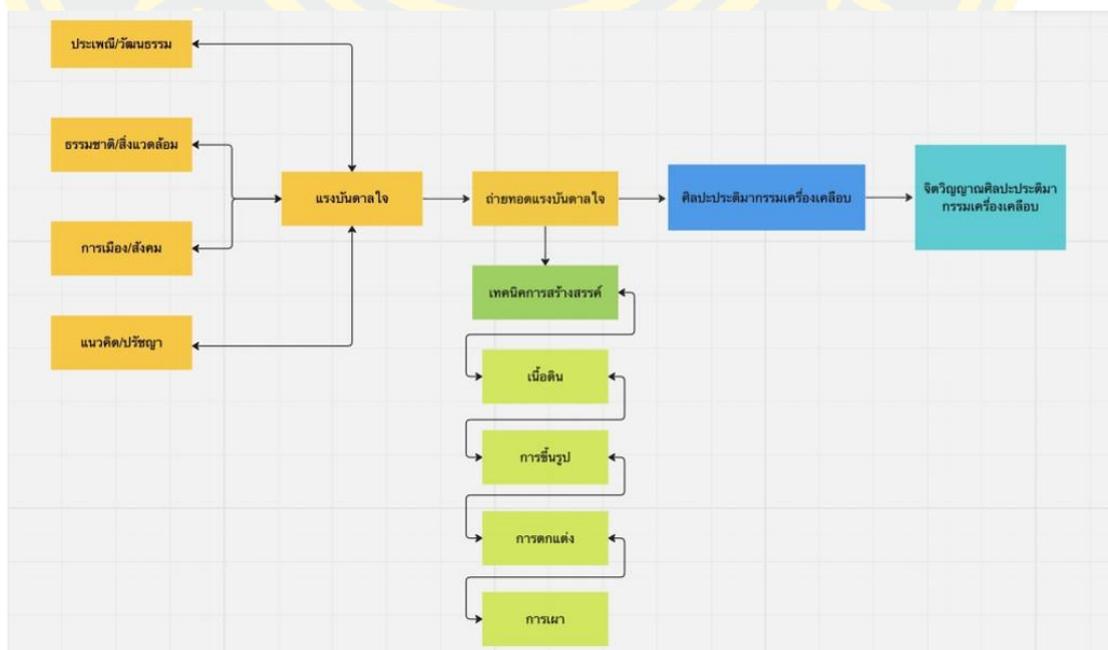
3. ขอบเขตด้านเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีค.ศ.1950-ปัจจุบัน

4. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์

ดำเนินการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบสัตว์พร้อมสุนทรียภาพทางศิลปะร่วมสมัย ตามรูปแบบผลงานของโจวกัวเจิน

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย (Zhou Fang, 2023)

วิธีดำเนินการวิจัย

1. การวิจัยด้วยวิธีค้นคว้าและตรวจสอบ: การตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนและศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโลก เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาบางประการที่มีอยู่ในศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ เพื่อสะท้อนความต้องการของการสืบทอดและนวัตกรรมศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน
2. การวิจัยเอกสาร: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรวบรวมข้อมูลกราฟิกและข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พื้นฐานทางทฤษฎีและข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้
3. การวิจัยด้วยวิธีภาคสนาม: สัมภาษณ์ศิลปินเกี่ยวกับบอกรีพรีเซนต์และวิเคราะห์หัวข้อของวิทยานิพนธ์นี้ และหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา
4. วิธีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ: โดยการเปรียบเทียบศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ศิลปะเครื่องเคลือบตะวันออกและตะวันตก ฯลฯ สรุปผลที่เป็นประโยชน์ต่อหัวข้อการวิจัยเพื่อสร้างการสนับสนุนการวิจัยเชิงทฤษฎีให้แก่งานวิจัย
5. การวิจัยภาคปฏิบัติ: การสร้างสรรค์ผลงานหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยภาคทฤษฎี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความเข้าใจต่อรูปแบบการแสดงออกและสถานะของเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ รวมถึงปรัชญา รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคของโจวก้าวเงินในการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบ
2. ความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปแบบของโจวก้าวเงิน ตลอดจนนวัตกรรมและความก้าวหน้าในเทคนิคการสร้างสรรคงานศิลปะของโจวก้าวเงิน รวมถึงได้รับหลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของโจวก้าวเงิน
3. ได้รับการแสดงออกทางศิลปะของประติมากรรมเครื่องเคลือบที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สืบทอดและพัฒนารูปแบบทางศิลปะ รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์ประติมากรรมของโจวก้าวเงิน

นิยามศัพท์เฉพาะ

งานประติมากรรมเครื่องเคลือบ คือศิลปะการตกแต่งเครื่องเคลือบประเภทหนึ่ง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่น และเจริญรุ่งเรืองในเตาเผาต่อหัว เตาเผาฉีวาน และเตาเผาจิงเต๋อเจิ้นในราชวงศ์หมิงและชิง โดยทั่วไป หมายถึงผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องเคลือบสามมิติที่เป็นอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นรูป เลี่ยมฝัง แกะสลักด้วยมือ ทั้งนวดปั้น แกะสลักซ้อน แกะสลักฉลุ ฯลฯ และเผาที่อุณหภูมิสูง ตามวิธีการผลิต มันสามารถแบ่งออกเป็นแกะสลักทรงกลม แกะสลัก

นูนลอย แกะสลักกลวง แกะสลักปั้น เป็นต้น ตามผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: แกะสลักธรรมดาและแกะสลักสีรวมทั้งศิลปะการแสดง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและของตกแต่ง ต้องคำนึงถึงการหลุดจากการฝังให้แห้งและในระหว่างการเผาผลาญเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวและการแตกร้าว ประติมากรรมเครื่องเคลือบของจีนต่อเจี้ยน สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็นงานแกะสลักทรงกลม งานแกะสลักแบบปับ งานแกะสลักนูน งานแกะสลักฉลุ และงานแกะสลักตามวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่กล่าวถึงในประเทศจีน ส่วนมากเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนควรเป็นสาขาหนึ่งของ อารยธรรมศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและความเข้าใจในสาขาทาง จิตวิญญาณมากกว่า ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่เป็นศิลปะเครื่องเคลือบที่ผสมผสานสุนทรียภาพร่วม สมัยของแต่ละบุคคลและแนวคิดทางวัฒนธรรมเข้ากับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ใช้สุนทรียศาสตร์คลาสสิกของจีนและประวัติศาสตร์การพัฒนาของศิลปะเครื่องเคลือบของจีนเป็นมุมมองหลัก และนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยุคสมัย และประวัติศาสตร์เป็นพื้นหลัง และดำเนินการวิเคราะห์การก่อตัวแบบหลายมุมมอง หลายมุม และครอบคลุม ความงดงามของศิลปะเครื่องเคลือบที่มีอิทธิพลต่อ โจวกั๋วเจิน

การวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการสร้างสรรค์ของ โจวกั๋วเจิน เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงรูปปั้นนกและสัตว์ในสมัยโบราณและสมัยใหม่ รูปประติมากรรมพอร์ซเลนเกิดขึ้นจากเทคนิคที่สมจริงมากขึ้น จากนั้นจึงใช้การประดิษฐ์ตัวอักษรที่มีรูปร่าง เกินจริง และเป็นแบบทั่วไปเพื่อแสดงความงามของชีวิต ความปรารถนาและความสนใจของผู้คน บทความนี้ทบทวนกระบวนการวิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั๋วเจิน และลักษณะความงามของงานศิลปะเครื่องเคลือบในยุคต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ จากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบ และเจาะลึกภายในความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ สำรวจการแสวงหาความงามของศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั๋วเจิน ขั้นแรก วิจัยจากภูมิหลังของการก่อตัวของศิลปะเครื่องเคลือบของนายโจว อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาและต้นกำเนิดทางวิชาการ จากนั้นสำรวจวิวัฒนาการของรูปแบบงานศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจินในยุคต่างๆ แล้วจึงชุด เจาะลึกการแสดงออกถึงผลงานของเขาจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบ ในที่สุด จิตวิญญาณภายในและการแสวงหาความงามของ โจวกั๋วเจิน ก็ได้รับการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสำเร็จและอิทธิพลของ โจวกั๋วเจิน ในงานศิลปะเครื่องเคลือบ

ผลงานเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งงานมีความรู้สึกของเวลามากเท่าไร ผลงานก็จะยิ่งมีระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้นเท่านั้น เขาประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น การสร้างงานศิลปะเครื่องเคลือบ การวิจัยเชิงทฤษฎีศิลปะเครื่องเคลือบ และการศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบ กว่าครึ่งศตวรรษที่เขาทะลวงตัวเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาวัฒนธรรม รักษาใจในกาลก่อนมาอย่างยาวนาน กล้าที่จะวิจารณ์ตนเองและไตร่ตรองตนเอง ไม่เพียงแต่ผสมผสานภูมิหลังของยุคสมัยเท่านั้น แต่ยื่นกรานที่จะแสดงออกถึงความคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิต สิ่งแวดล้อม และชีวิตอยู่เสมอ พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบส์ชุดหนึ่งที่มี “ภาพเหมือนจริง” “จิตวิญญาณที่สดใส” และ “ช่างล่องหน” ซึ่งได้บรรลุถึงระดับสูงสุดของ “ยิ่งใหญ่ ปัญญา และความสามัคคีของมนุษย์กับธรรมชาติ”

สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัย

ปัจจุบัน มีเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั่วเจิน แต่ส่วนใหญ่เน้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวและการเผยแพร่ผลงานเป็นแนวทางการวิจัยหลัก มีการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั่วเจิน

1. “Another Awakening of Self-Awareness - Re-discussion on โจวกั่วเจิน” ซึ่งเขียนโดย Li Jianshen (2021) นักเรียนของ โจวกั่วเจิน
2. “On Zhou Guozhen's Art” โดย Hou Xiangxiang (2011) ศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั่วเจิน ถูกค้นคว้าวิจัยเป็นระยะ ๆ
3. “การอธิบายเรื่องเวลาที่ศิลปะของ โจวกั่วเจิน” ของ Li Baohong (2011)
4. “ศาสตราจารย์ โจวกั่วเจิน: การเปลี่ยนแปลงของเวลาศิลปะเครื่องเคลือบ” ของ Zhang Xinde (2011)

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของ โจวกั่วเจิน เช่น

1. “อิทธิพลของโจวกั่วเจินต่อเครื่องเคลือบสมัยใหม่” ของ Zhou Fang และ Fang Man (2012)
2. “जूวแห่งศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่”, “Zhao Kun และ Zhao Ligang (2012)
3. “ทิวทัศน์ที่มีเอกลักษณ์: การอธิบายเกี่ยวกับเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของศาสตราจารย์ โจวกั่วเจิน” ของ Hu Changqun (2008)

แต่ไม่มีการวิจัยจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบและ การแสวงหาความงาม ภายใน บทความส่วนใหญ่ ล้วนมาจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่มีลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ และไม่มีการขุดเจาะลึกเกี่ยวกับศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั่วเจิน ลักษณะเฉพาะของงาน การแสวงหาความงาม ฯลฯ ดังนั้น ความสามารถในการอ่านและคุณภาพทางวิชาการ ไม่สูงนัก และบทความจำนวนมากอิงจากงานวิจัยเชิงวิชาการที่ตลาดให้ความสำคัญ แล้วตามด้วยรูปภาพจำนวนมากที่ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ดังนั้นคุณค่าทางวิชาการย่อมมีข้อจำกัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใน “การตื่นขึ้นของการตระหนักรู้ในตนเองอีกครั้ง - การอธิบายซ้ำเกี่ยวกับ โจวกั่วเจิน” และ “ศาสตราจารย์ โจวกั่วเจิน: การเปลี่ยนแปลงศิลปะเครื่องเคลือบครั้งแล้วครั้งเล่า” พวกเขาวิจัยและอธิบายขั้นตอนศิลปะของศาสตราจารย์ โจวกั่วเจิน เป็นหลัก ศิลปินมักเลือกระหว่างความขัดแย้งสองทางของการยึดติดกับ “อดีต” กับการกำจัด “อดีต” ด้วยความทุกข์ และผลของการเลือกจะสัมพันธ์กับมูลค่าที่แท้จริงของงานศิลปะและสถานะของ ศิลปินเองในกระบวนการประวัติศาสตร์ศิลปะ กระบวนการคัดเลือกนี้เรียกว่า “การปฏิรูป” ในประวัติศาสตร์ศิลปะจีนโบราณ ที่เรียกว่า “การปฏิรูป” หมายความว่าศิลปินเลือก “อดีต” ในเชิงลบภายใต้สมมติฐานของการตื่นรู้ในตนเอง

ศิลปินเองก็สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ของตัวเองได้โดยผ่านการเลือกที่เจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่า บทความเหล่านี้แบ่งกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน ออกเป็นขั้นตอน และอธิบายเรื่องการปลุกจิตสำนึกของ โจวกั๋วเจิน ให้ตื่นขึ้น ใน “โจวกั๋วเจิน และ Modern Ceramic Art” อธิบายว่าวัยเด็กของศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน ถูกใช้ไปภายใต้อิทธิพลของศิลปะ พื้นบ้าน Hunan ได้ให้กำเนิดศิลปะพื้นบ้านที่ไม่เหมือนใครในอันเหริน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ส่งเสริมความเรียบง่ายและความประณีตการรับรู้สุนทรียภาพ หลังจากหกปีที่ศึกษาอย่างมืออาชีพ อย่างมั่นคงที่วิทยาลัยศิลปะซูโจวและสถาบันวิจิตรศิลป์กลาง ความสมจริงที่เข้มงวดของศิลปะ คลาสสิกแบบตะวันตกได้หยั่งรากลึกในการแสวงหาทางานศิลปะของเขา ผลงานชุดแรกที่เขาอุทิศให้กับ Porcelain Capital ได้รับการยืนยันและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากโลกแห่งศิลปะสำหรับเนื้อหาใหม่ เทคนิคใหม่ และประสบการณ์ที่เหมือนจริงของเขา ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทิศทางศิลปะ ของเขาในการทำลายประเพณีและการแสวงหานวัตกรรม ตั้งแต่นั้นมา ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน ได้ ขัดเกลาและสร้างสรรค์ภาษาศิลปะและรูปแบบศิลปะที่ใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากฝีมือช่าง เครื่องปั้นดินเผาโบราณซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนทฤษฎีและการปฏิบัติของเขา แต่ยังเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน เครื่องเคลือบร่วมสมัยของเขอีกด้วย ขับเคลื่อนและเป็นผู้พัฒนาของ ศิลปะเครื่องเคลือบ สมัยใหม่ของจีน ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และแสวงหาการเปลี่ยนแปลงตลอด ชีวิตของเขา เขากล่าวว่า: “ศิลปะมีคุณค่าในด้านปัจเจกบุคคลและนวัตกรรม และปัจเจกบุคคลก็ รวมอยู่ในลักษณะประจำชาติด้วย นวัตกรรมควรเข้าใจศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนอย่าง ถูกต้อง” ศาสตราจารย์โจวกั๋วเจินใช้ความรู้สึกของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจและบรรยายชีวิต และเพื่อ แสดงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตและสิ่งต่างๆ กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของเขาเป็นกระบวนการของ การได้สัมผัสกับโลกทางอารมณ์และคุณค่าชีวิตในระดับต่าง ๆ

ใน “On Zhou Guozhen's Art” เขาติดตามที่มาของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสัตว์ ของ โจวกั๋วเจิน และไม่ยากเลยที่จะค้นหาการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกในงานศิลปะ ของเขา ในศิลปะของประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ คุณ โจวกั๋วเจิน ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ ความสำเร็จในด้านเทคนิค วัสดุ และแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ผลงานของเขาในหลายยุคสมัยมี ลักษณะและลักษณะเฉพาะของจีนในสมัยนั้น ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งศิลปะ แบบตะวันออกและแนวคิดเชิงปรัชญาของ “ทักษะที่ยิ่งใหญ่และเงอะงะ” และ “ความสามัคคี ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” โจวกั๋วเจิน มอบจิตวิญญาณแห่งศิลปะและความคิดเชิงปรัชญาของ ประติมากรรมจีนโบราณไปจนถึงการสร้างเครื่องเคลือบสมัยใหม่และผสมผสานความร่ำรวยของ ศิลปะโบราณแบบตะวันออก ความมีชีวิตชีวาของภาพและจังหวะคือการแสวงหาศิลปะของเขา และ อุดมคติทางศิลปะของเขาคือการ “หลอมรวมสิ่งต่าง ๆ กับฉัน” และเพื่อแสดง “ธรรมชาติอัน

ศักดิ์สิทธิ์” และ “จิตวิญญาณ” ของชีวิต การตื่นขึ้นของจิตสำนึกในท้องถิ่นได้ส่งเสริมการปลูกพลังให้เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยใหม่

อีกทั้งในบทความ “การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบสุนทรียศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงิน” การวิจัยดำเนินการจากพื้นหลังของรูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบที่สวยงามของ โจวก้าวเงิน อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาและที่มาทางวิชาการ นอกจากนี้ยังสำรวจวิวัฒนาการของรูปแบบความงามของงานศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวก้าวเงิน ในช่วงเวลาต่างๆ และเจาะลึกเข้าไปในจิตวิญญาณภายในและการแสวงหาความงามที่สะท้อนในการแสดงออกของผลงานของเขาจากมุมมองของสุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบ ผ่านงานศิลปะเครื่องเคลือบและความคิดสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ โจวก้าวเงิน เขาเข้าใจความคิดที่ลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับสังคม ตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการแสดงออกทางศิลปะของเขา และชื่นชมสไตล์สุนทรียภาพของเขาที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางสุนทรียะแบบจีนคลาสสิก

ประเด็นปัญหาด้านการวิจัยที่จำเป็นต้องแก้ไข

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของ โจวก้าวเงิน และบทความเชิงทฤษฎีในช่วงเวลาต่างๆ โดยทบทวนกระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผาของโจวก้าวเงิน มานานกว่าครึ่งศตวรรษ และเชื่อมโยงกับการศึกษาและอิทธิพลของภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ โจวก้าวเงิน ในรูปแบบต่างๆ ยุคแห่งการสร้างสรรค์ ภายใต้ภูมิหลังทางสังคมและมนุษยนิยมของการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ของจีนและการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างกว้างขวาง คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวก้าวเงิน และผลงานที่โดดเด่นของเขาในการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ของจีน ศิลปะเครื่องเคลือบได้รับการชี้แจง ในเวลาเดียวกัน จากความคิดทางปรัชญาของจีนเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ความคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในยุคต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ “ความงามที่เป็นทางการ” และ “สุนทรียศาสตร์” แนวโน้มความคิดในทศวรรษ 1980 กระบวนการของความทันสมัยทางสังคมของจีนและ การศึกษาเชิงปรัชญา สุนทรียศาสตร์ และสังคมวิทยาอื่น ๆ ในการสังเกตและวิเคราะห์การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวก้าวเงิน จากมุมมองหนึ่ง นำความคิดของ โจวก้าวเงิน เกี่ยวกับแนวคิดด้านคุณค่าของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่มาใส่ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศจีนเพื่อการคิดและการวางตำแหน่ง เพื่อแก้ปัญหาการสรุปเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบและความซับซ้อนของศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวก้าวเงิน

ประติมากรรมศิลปะจากมุมมองประติมานวิทยา

ประติมานวิทยาเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะที่ใช้ในการเปิดเผยบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของวิชาในทัศนศิลป์ ภาพสัญลักษณ์ถูกทำผ่านสื่อภาพ Chen Huaien นักวิชาการด้านสัญลักษณ์ของเขตปกครองพิเศษไต้หวันกล่าวว่า “การแสดงภาพหรือประติมากรรมที่มีความหมายใด ๆ ในประวัติศาสตร์สามารถเป็นเป้าหมายของการวิจัยเชิงสัญลักษณ์ได้” งานศิลปะชิ้นใดไม่ได้แยกจากกัน แต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมบางอย่าง เมื่อเราศึกษางานเหล่านี้ โดยการวางเป้าหมายของการศึกษาในสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตดั้งเดิมเท่านั้น เราจะสามารถเข้าใจและชี้แจงได้อย่างแท้จริง เทวรูปเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการศึกษาศิลปะประติมากรรม ประติมากรรมเป็นสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือรูปแบบภาพที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและเชิงเวลาของการปฏิบัติ และภาพที่มองเห็นได้ของประติมากรรมก็เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่าจิตวิญญาณแห่งยุคนั้นเป็นแบบแผน เราพยายามศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมของศิลปะประติมากรรมของ โจวกั่วเจิน ในรูปแบบของการดำรงอยู่ของภาพจากมุมมองของเทวรูป ตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน ไปจนถึงการตีความสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในศิลปะประติมากรรม

ศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน และประติมากรรมในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง

ศิลปะประติมากรรมจีนโบราณมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีคุณค่าทางศิลปะสูง และเป็นส่วนสำคัญของศิลปะจีนโบราณ ประติมากรรมของราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังทำให้เกิดจุดสูงสุดสองประการในกระบวนการพัฒนาศิลปะประติมากรรมโบราณ และมีลักษณะเฉพาะของศิลปะที่ลึกซึ้งและกว้างขวางราชวงศ์ฮั่นมีพลังและบุกเบิก หลังจากกำจัดการปกครองแบบเผด็จการของราชวงศ์ฉิน จิตสำนึกของผู้คนก็ค่อย ๆ ตื่นขึ้น หลังจากยอมรับระบบพิธีกรรมของราชวงศ์ฉินและวัฒนธรรมฉินแล้ว รูปปั้นจำนวนมากที่มีแนวโรแมนติกก็ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่ราชวงศ์ถังรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่นั้นมา วัฒนธรรมของฮั่นและหูได้รับการแลกเปลี่ยนและบูรณาการอย่างเต็มที่ และยังมีการผลิตประติมากรรมที่มีความโรแมนติกมากมายในสภาพแวดล้อมการสร้างสรรคทางศิลปะที่เปิดกว้างและเป็นอิสระ

การเลือกหัวข้อสร้างสรรค์งานประติมากรรมแกะสลักเครื่องปั้นดินเผาในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังนั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างและสัตว์เป็นหลัก เนื่องจากผู้คนและสัตว์เป็นตัวแทนที่สำคัญที่สุดของจักรวาล ประติมากรรมแห่งราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังได้ใส่พลังของทุกสิ่งในจักรวาลเข้าไปในงานของพวกเขาและยังได้รวมเอาความเข้าใจชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเองด้วย ดังนั้น จิตวิญญาณแห่งชีวิตที่ถ่ายทอดโดยผลงานก็คือการบูรณาการและความสามัคคีของจิตวิญญาณแห่งชีวิตตาม

ธรรมชาติและ จิตวิญญาณแห่งชีวิตของประติมากร ดังนั้น ในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง ศิลปะของประติมากรรมรูปแกะสลักเครื่องปั้นดินเผาจึงถูกสร้างขึ้นด้วยการแสวงหาจิตวิญญาณแห่งชีวิตเป็นเป้าหมายพื้นฐาน และไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ฮั่นที่ชนะด้วยความเรียบง่าย ความชุ่มชื้น ความแข็งแกร่ง และโม่แมนตัม หรือราชวงศ์ถังที่ขึ้นชื่อในเรื่องเสน่ห์อันวิจิตรงดงาม ละเอียดอ่อน และหรูหรา พวกเขาประสบความสำเร็จในการอธิบายโลกแห่งจิตวิญญาณของภาพที่เป็นจริง รูปร่างและสีของรูปปั้นเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ฮั่นมีความสดใสและเต็มไปด้วยเสน่ห์ สัมผัสนี้เป็นภาพที่แท้จริงของจิตวิญญาณแห่งชีวิตในวัตถุ

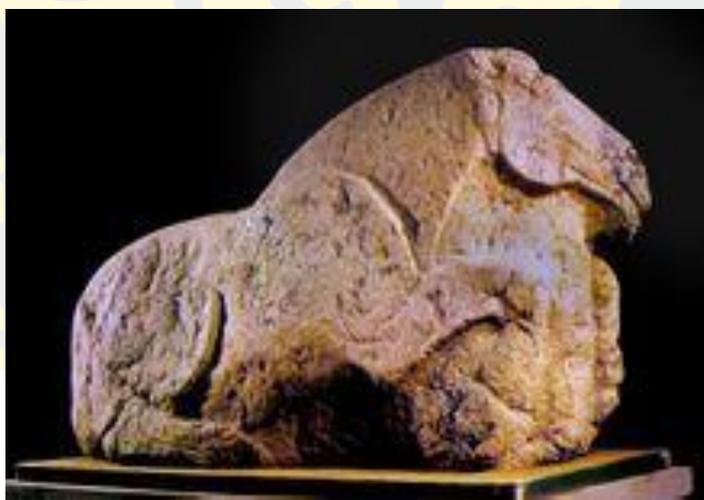
ตลอดระยะเวลา 60 ปีของการพัฒนาศิลปะของ โจวกั๋วเจิน จากมุมมองของศิลปะ ปรัชญา อุดมการณ์ และวิชาการของการสร้างสรรค์งานศิลปะของเขา ทศวรรษ 1980 เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลง จุดเปลี่ยน และวุฒิภาวะ ประวัติศาสตร์มักถูกทำเครื่องหมายและทำเครื่องหมายด้วยเหตุการณ์สำคัญบางอย่าง และโจวกั๋วเจินก็ไม่มีข้อยกเว้น ในประวัติศาสตร์ศิลปะของเขา งานวิชาการสำคัญ 3 งานที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1982 ค.ศ.1985 และ ค.ศ.1988 มีความสำคัญต่อวงการศิลปะเครื่องเคลือบของจีนยุคใหม่ จะต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง

โจวกั๋วเจิน นำทีมสองครั้งและจัดนักเรียนให้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเพื่อตรวจสอบพื้นที่ เขาหลงใหลในผลงานของถ้าธรรมชาตินิก หลังจกเวลาสองพันปีของลม ดาบ และดาบ หินแกะสลักใน ราชวงศ์ฮั่นเต็มไปด้วยรอยแผลเป็น ความไม่สมบูรณ์ของพื้นผิวนี้ทำให้พวกเขากระชับและเรียบง่ายยิ่งขึ้น การค้นพบนี้ทำให้ โจวกั๋วเจิน รู้สึกตื่นเต้นมาก ในเมืองชิงผิง มณฑลส่านซี เขาได้พบกับความเก่าแก่และสง่างาม ตระหง่าน และหวนคืนสู่ศิลปะการแกะสลักหินโบราณที่หน้าหลุมฝังศพของฮั่วซีปิงในราชวงศ์ฮั่น งานแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ฮั่นจำนวนมาก เช่น “ม้าเหยียบฮั่น” ซึ่งเต็มไปด้วยความงามของศิลปะตะวันออกและพลังแห่งชีวิตแบบตะวันออก ทำให้จิตใจของโจวกั๋วเจิน ตกตะลึงและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิดทางศิลปะของเขา

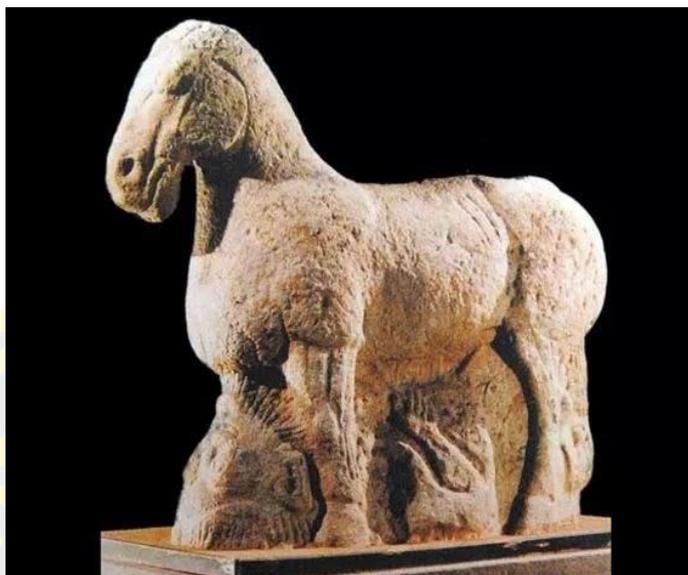
ในเรื่องนี้ โจวกั๋วเจิน เคยเขียนว่า “เมื่อฉันมาถึงงานแกะสลักหินของสุสานฮั่วซีปิง ฉันถูกพิชิตโดยโม่แมนตัมอันยิ่งใหญ่ของศิลปะราชวงศ์ฮั่นในทันที ฉันคิดอย่างลึกซึ้งว่าการพิชิตศิลปะอาจอยู่ในสิ่งนี้และ แก่นแท้ของประสบการณ์สุนทรียภาพคือ แรงกระตุ้นของภววิทยาของชีวิต มันเป็นสะพานทางจิตวิทยาที่สื่อสารเรื่องของการสร้างสรรค์และเรื่องของการแสดงออก ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งมีความมีชีวิตชีวาและมีจิตวิญญาณที่คาดเดาไม่ได้ซ่อนอยู่ ศิลปินต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นพระเจ้าของวัตถุแห่งการแสดงออก การรับรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของศิลปิน ลักษณะที่รู้สึกได้ ณ ช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่ซึ่งเพียงพอที่จะกระตุ้นแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์และเพียงพอที่จะแสดงออกถึงความ ความมีชีวิตชีวาของชีวิต ถูกบิดเบี้ยวและก่อตัวขึ้นอย่างกะทันหันจนเกิดเป็นภาพพจน์...”

จนถึงทุกวันนี้ ดวงตาของ โจวกั้วเจิน ยังคงเปล่งประกาย ตื่นเต้น และมีคารมคมคายทุกครั้งที่เขาพูดถึงการเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหลายครั้งในปีนั้น

การเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือทำให้โจวกั้วเจิน เข้าใจลึกซึ้งถึงความกว้างขวางของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่สั่งสมมานับพันปี และความยิ่งใหญ่และความลึกซึ้งของศิลปะประติมากรรมจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะของราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง “ฉันคิดว่าวัฒนธรรมและศิลปะของราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังเป็นความภาคภูมิใจของชาติของเรา แก่นแท้ของวัฒนธรรมประจำชาติของเรา และเป็นศูนย์รวมความรู้สึกของชาติของเรา เรียบง่าย ใจกว้าง ซื่อสัตย์ ไม่มีเสแสร้ง และมันก็เป็นอันเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาติเรา” เขาเชื่อมั่นว่านี่คือแก่นแท้ของศิลปะประจำชาติจีน และสิ่งที่ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของจีนต้องการไล่ตามจริง ๆ “ด้วยการปฏิบัติทางสังคมที่เกิดขึ้นผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้กลายเป็นวัตถุที่เป็นมิตรมากขึ้นเรื่อย ๆ “ ประติมากรรมของราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางศิลปะของยุคสมัยและยังแสดงถึงวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้งอีกด้วย โจวกั้วเจินเริ่มติดตามการปลุกจิตสำนึกในท้องถิ่น เขาเริ่มรู้สึกว่าการก่อนหน้าของเขาตระหนัและประดิษฐ์เกินไป ความเงิบสงบและความถูกต้องที่เขากำลังแสวงหา

ภาพที่ 2-1 “เยว่หม่า” การแกะสลักหินในสุสานของฮั่วชวีปี้ง

ภาพที่ 2-2 “ม้าเหยียบเผ่าชงหนู” การแกะสลักหินในสุสานของฮั่วซวีปิ่ง

การสร้างสรรคงานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการสร้างทางจิตวิญญาณของศิลปินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสำรวจลมหายใจแห่งชีวิตภายในของวัสดุด้วย “ศักยภาพ” ของวัสดุธรรมชาติมีหน้าที่ชี้แนะในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจิตวิทยาและอารมณ์ของผู้สร้าง “ศักยภาพ” รวบรวมลักษณะชีวิตที่เป็นวัฏจักรและไม่มีที่สิ้นสุดของทุกสิ่งในจักรวาล “ศักยภาพ” ของการเลือกวัสดุประสงค์คือสะพานเชื่อมเพื่อแสดงจิตวิญญาณแห่งชีวิตของตัวแบบและการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองที่มีต่อวัสดุ ลักษณะวัสดุและเทคนิคการแกะสลักของประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างกายและจิตใจของผู้เขียน ความหมายที่สำคัญของการสร้างประติมากรรมคือการขุดค้นและตั้งสัญญาณแห่งชีวิตและการแสดงออกที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีอยู่ในวัสดุธรรมชาติ และสัมผัสกับวัสดุจากธรรมชาติในฐานะวัตถุที่มีชีวิต เพื่อให้อารมณ์ของผู้คนสามารถรวมเข้ากับงานประติมากรรมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลักษณะเด่นของประติมากรรมรูปแกะสลักเครื่องปั้นดินเผาในสมัยราชวงศ์ฮั่นและถังคือผ่านการสำรวจลักษณะเฉพาะของวัสดุธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของภาพแบบบอร์แกนิกจะรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ของผู้เขียนและก่อให้เกิด “ศักยภาพ” ที่ชีวิตโดยธรรมชาติของวัสดุธรรมชาติและผลงานมีความสม่ำเสมอ การเลือกวัสดุประติมากรรมนั้นพิจารณาจากความเข้าใจของผู้เขียนเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุและความต้องการที่สร้างสรรค์ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาของราชวงศ์ฮั่นและถังแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของภาษาวัตถุและประติมากรรม สภาพจิตใจภายในของผู้เขียนมีความสอดคล้องอย่างมากกับการเลือกใช้วัสดุ เครื่องปั้นดินเผาและภาษาที่เป็นทางการ ดังนั้นประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาในยุคนี้จึงแสดงให้เห็นความสดใส เสน่ห์และความงามได้มาถึงขอบเขตของการผสมผสานกับธรรมชาติ

หลังจากที่โจวกั๋วเจิน กลับมาที่สถาบันเครื่องเคลือบ เขาทำงานหนักและพบดินร่วนซุย ดินทิปดิน (Saggar) เป็นดินเหนียวสีขาวชนิดหนึ่งที่ผลิตใน Liujiawan และ Leping, จึงต่อเงิน เป็นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง ความเหนียวดี รูปร่างง่าย เนื้อหยาบ ดูดซับน้ำ และเคลือบที่แข็งแรงมาก ตาม “บันทึกน่านเตา” “ใช้สำหรับปกป้องตัวอ่อนและเข้าไปในกองไฟ การชุกตกล่องอยู่ห่างจากจึงต่อไม่เกินสิบไมล์ มีทราย ดินสีดำ ดินพอร์ซเลนและอื่น ๆ ที่ดีที่สุดคือ เลือกลีบมาทำกลอง , เพื่อให้ได้ความเหนียวดีที่สุด... โรงงานกลองเปิดที่ทั้งสองแห่งของหมู่บ้านจือลี่และกวนจวงในจึงต่อเงิน” เนื่องจากราคาต่ำ จึงมักใช้เมื่อวางบิลเล็ด เข้าเตาเผาระหว่างกระบวนการเผาปกติ สองสามครั้ง จะถูกโยนทิ้งเป็นขยะ หลังการใช้งาน สีและพื้นผิวจะคล้ายกับหินในถ้ำมาก โจวกั๋วเจิน ทำตามรูปแบบการสร้างสรรคด้วยมือเปล่าของเขาเอง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในวัสดุ เขาได้ฉีจติตวิญญานใหม่เข้าไปในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของเขา และพบว่าการสนับสนุนเทคนิค “ไม่รู้ว่าจะปร่งทำอะไร” ความก้าวหน้านี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวัสดุเครื่องเคลือบ และยังเป็นก้าวใหม่ในสุนทรียศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบของ โจวกั๋วเจิน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและการแสวงหาความงามของเขาอย่างเต็มที่

ในปีค.ศ.1982 โจวกั๋วเจิน บังเอิญสร้างผลงาน “เสือดาวหิมะ” ขึ้นมาระหว่างที่เตาเผาดับโดยไม่ได้ตั้งใจ นี่เป็นผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ชิ้นแรกในประเทศของฉันทที่มีลักษณะของพื้นผิวที่บวกพร่องและสวยงาม จากมุมมองของประวัติศาสตร์การพัฒนาทางวิชาการ ความสำคัญของ โจวกั๋วเจิน ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการค้นพบความงามของข้อบกพร่องและพื้นผิวในการสร้างสรรคงานศิลปะเครื่องเคลือบโดยบังเอิญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำผลกระทบโดยบังเอิญนี้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ อย่างมีสติ และมีเหตุผลในการสร้างสรรคงานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ด้วย ทุกวันนี้ความงามของพื้นผิวที่มีข้อบกพร่องได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแวดวงศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ และกลายเป็นกระแสหลักในการสร้างสรรคในแวดวงศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเครื่องเคลือบจีน

ในฐานะที่เป็นประเทศโบราณที่มีวัฒนธรรมประเพณีเครื่องเคลือบพันปี จีนตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดด้านสุนทรียศาสตร์ได้ผลิตศิลปะเครื่องเคลือบที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของครั้งต่าง ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาแต้มสีในยุคคังตี้บรราชพิธีลาดตั้งเดิม ในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก การเคลือบสามสีสมัยราชวงศ์ถัง เครื่องเคลือบแบบเผาติบในราชวงศ์ซ่ง เครื่องลายครามสมัยราชวงศ์หยวน เครื่องเคลือบสีราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง จากมุมมองของประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องเคลือบของจีน เครื่องเคลือบที่มีบทบาทในชีวิตของผู้คนถือเป็นเนื้อหาหลักของการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์และความต่อเนื่องของเครื่องเคลือบจีนด้วยการใช้งานจริง จนถึงปีค.ศ. 1950 ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องตกแต่งและเครื่องเช่นไห้ว โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องเคลือบสำหรับใช้งานจริง และ

เครื่องเคลือบสำหรับจัดแสดง เครื่องเคลือบที่ใช้งานได้จริง ส่วนใหญ่หมายถึง เครื่องเคลือบที่นำเสนอในรูปแบบของเครื่องใช้ เช่น ภาชนะใส่อาหาร ภาชนะสำหรับดื่ม ห้องศึกษา และ เครื่องสังเวทที่สนองความต้องการของชีวิตประจำวันของผู้คน เป็นของใช้ อุบัติการณ์ในวิถีชีวิตประจำวัน เครื่องปั้นดินเผาที่ใช่แสดงเป็นเครื่องเคลือบที่วางไว้ในบ้านและนอกบ้านเพื่อดูหรือสะสม และส่วนใหญ่จะนำเสนอในรูปแบบของเครื่องใช้ งานประติมากรรม และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมักจะจัดอยู่ในหมวดศิลปะและงานฝีมือ

ในประเทศจีน เครื่องปั้นดินเผาไม่ได้เป็นเพียงสื่อศิลปะที่เรียบง่าย แต่ยังเป็นรูปแบบศิลปะสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออก และเป็นศูนย์รวมของค่านิยมทางศิลปะของประเทศจีนอีกด้วย ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจีนมีประวัติศาสตร์มาเกือบ 10,000 ปี ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจีนในยุคคลาสสิกผสมผสานเข้ากับธรรมชาติและชีวิต โดยถือว่าธรรมชาติและชีวิตเป็นดินแดนที่ผสมผสานจิตวิญญาณของธรรมชาติและจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ประติมากรรมเครื่องเคลือบซึ่งเป็นของกึ่งก้านก็ไม่มีข้อยกเว้น สุนทรียศาสตร์ของภาพวาดจีนคลาสสิกคือ “ความสมจริง” ซึ่งให้ความสนใจกับเส้นที่สดใส และขอบเขตศิลปะของ “เต๋าและธรรมชาติ” ใน “ชีวประวัติ” ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้น “การวาดภาพวิญญาณที่มีรูปร่างและการเรียนรู้จากธรรมชาติ” ได้กลายเป็น เกณฑ์สูงสุดสำหรับการแสวงหาการสร้างแบบจำลองทางศิลปะของจีน Zhandian ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการวาดภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประติมากรรมด้วยตามหลักการนี้ประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบจีนโบราณได้ทิ้งรูปร่างของเราไว้นับไม่ถ้วนที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาทางศิลปะความเฉลียวฉลาดและความเฉลียวฉลาดและรักษาความรู้สึกของชีวิตไว้ได้อย่างแม่นยำ ในวัฒนธรรมเหอหมู่ดูรูปทรงที่สดใสของสัตว์และ ตัวละครและวิถีแห่งการเสียรูปต้องทำให้ผู้คนชื่นชมในจินตนาการของบรรพบุรุษ นักรบดินเผาและม้าของจีนซีฮองเต้ สไตล์ที่บริสุทธิ์ เรียบง่าย เจียบสงบและงดงามสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของประเทศจีน รูปแกะสลักหุ่นตัวละครของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเป็นสัญลักษณ์และเกินจริง และเส้นทางการศิลปะที่แข็งแกร่งของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงการตกตะกอนของเลือดในวัฒนธรรมของชาติ รูปแกะสลักของหุ่นตัวละครของถังหย่ง มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการขุดค้นและการแสดงออกของโลกภายในด้วยสไตล์ที่แข็งแกร่งและหล่อเหลา ประติมากรรมเครื่องเคลือบของราชวงศ์ถังผลักดันศิลปะประติมากรรมแบบดั้งเดิมให้ไปถึงจุดสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัย และการดำรงอยู่ของมันคือการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรมประจำชาติของเรา ประติมากรรมเครื่องเคลือบของราชวงศ์ซ่งและหยวนสืบทอดประเพณีและดึงบทเรียนจากศิลปะนางสาวเช่นประติมากรรมดินเผาแกะสลักหิน ฯลฯ ฝีมือและนวัตกรรมของผู้อำนวยความสะดวกวังจ้งไม่เพียง แต่ให้ความสนใจกับความงามของรูปทรงปมนเท่านั้น แต่ยังให้ความสนใจ ความสวยงามของเนื้อสัมผัสและสีเคลือบ แสดงถึงความสง่างาม เจียบ ชัดเจน เป็นมันเงา สวยงามเป็นธรรมชาติ การใช้ศิลปะการแกะสลักที่ยืดหยุ่นและประสบความสำเร็จและการตกแต่งที่น่าสนใจและรูปแบบที่

แสดงออกและเรียบง่าย พระธาตุของประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งซึ่งไม่มีผู้ใดเทียบได้กับศิลปะประเภทอื่น ๆ ในคำพูดของ Pi Daojian “ศิลปะเครื่องเคลือบของจีนมีบทบาทสำคัญในศิลปะโลกและได้กลายเป็นมนุษย์ของจีนไปแล้ว การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมโลกประกอบด้วยอารมณวัฒนธรรมประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์”

ในทศวรรษ 1950 ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเริ่มดำเนินการเคลื่อนไหวนวัตกรรมศิลปะเครื่องเคลือบของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์และเส้นทางที่แตกต่างกัน ซึ่งในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรปและโอเชียเนีย และทำให้เกิด “ความเจริญของศิลปะเครื่องเคลือบ” ทั่วโลก กับการกลับมาของนักศึกษาที่เรียนศิลปะในญี่ปุ่นและตะวันตก เช่น Mr. Zhu Danian ศาสตราจารย์จาก Central Academy of Arts and Crafts ที่ศึกษาในเตาเผาของ Peking University Lushอันเหริน ศิลปินเครื่องปั้นดินเผาชื่อดังของญี่ปุ่นระหว่างเรียน และ Central Academy of Arts and Crafts ที่กลับมาจากศาสตราจารย์ Mei Jianying แห่งสหรัฐอเมริกา ฯลฯ แนวคิดของ “ศิลปะเครื่องเคลือบ” เริ่มแพร่กระจายในหมู่ครูและนักเรียนของ Central Academy of Arts and Crafts: Mr. Zhu Danian ผู้ซึ่ง กลับมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นในปี.ศ. 1952 ได้ย้ายจากวิศวกรของกระทรวงอุตสาหกรรมเบาไปที่แผนกเครื่องปั้นดินเผาของสถาบันจิตรศิลป์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการแล้ว ผู้อำนวยการแผนกเครื่องปั้นดินเผาภายหลังการก่อตั้ง Central Academy of Arts และหัตถกรรม (ปัจจุบันคือ Tsinghua Academy of Fine Arts) หลังจากที่น่าครุและนักเรียนรุ่นเยาว์ในแผนกออกแบบเครื่องเคลือบ Jianguo ในปี.ศ. 1962 Mei Jianying และ Jinbao กลับมาจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา Sheng และ Zhang Shouzhi นักเรียนสองคนจาก ภาควิชาศิลปะประยุกต์ ไปที่ เมืองฉือวาน กวางโจว เป็นเวลาหกเดือน ในช่วงเวลานี้ บุคคลสำคัญสามคนปรากฏขึ้น: Gao Yongjian (ในปี.ศ. 1952 เขาไปที่สถาบันจิตรศิลป์ส่วนกลาง เพื่อศึกษาในชั้นเรียนเดียวกับ Zhang Shouzhi และเข้าร่วมในภารกิจเสริมที่เกี่ยวข้องของ Jianguo Porcelain), Tan Chang และ Yin Jichang. Gao Yongjian เป็นนักเรียนของสตูดิโอของ Mr. Zheng Ke ในฮ่องกง เขาและ Yin Jichang ต่างก็เป็นสมาชิกใต้ดินและถูกส่งไปที่กวางโจวโดยชาวอังกฤษ หลังจากมาถึงกวางโจว Yin Jichang ได้ก่อตั้ง Guangzhou Sculpture Studio (เขาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของ Sculpture Studio จนกระทั่งเกษียณอายุ) ในขณะที่ Gao Yongjian ถูกส่งไปยัง Shiwan โดยนายกเทศมนตรี Zhu Guang เพื่อช่วยในการฟื้นฟู Shiwan Kiln และทำหน้าที่เป็น กวางซาง. Tan Chang เป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Gao Yongjian ถูกตราหน้าว่าเป็นฝ่ายขวา ย้ายไปที่ Shiwan Fine Arts Ceramics Factory ต่อมา Gao Yongjian และ Tan Chang ได้ก่อตั้งสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาส่วนตัวบนถนน Wende เมืองกวางโจว ในฐานะสมาชิกของสมาคมศิลปะกวางโจว (ในขณะนั้น รัฐไม่อนุญาตให้ตั้งสตูดิโอเป็นการส่วนตัว และต้องเปลี่ยนสภาพวาดเงิน ในสหกรณ์เพราะนั่นจะเป็นเขาถูกระดมและย้ายไปที่สถาบันจิตรศิลป์กวางโจวในอีกสองปีต่อมาเพื่อสร้างสาขาวิชา

เครื่องเคลือบและก่อตั้งสตูดิโอเตาเผาเชี่ยวชาญ ระหว่างการเยี่ยมชมของคณาจารย์และนักเรียนของ Central Academy of Arts and Crafts ได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ ศิลปินทั้ง 3 คนนี้ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกและมีรากฐานทางศิลปะเป็นจำนวนมาก การสร้างสรรค์และคำว่า “ ศิลปะเครื่องเคลือบ ” เริ่มถูกใช้โดยไม่รู้ตัวในหมู่ครูและนักเรียนกลุ่มนี้

ช่วงทศวรรษที่ 1940 ศิลปินสมัยใหม่ชาวยุโรปมักจะผสมผสานการแสดงออกระหว่าง ภาพวาดและประติมากรรมโดยการแทรกแซงตลาดเครื่องเคลือบเข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะ สมัยใหม่ของพวกเขา อาจกล่าวได้ว่าลักษณะการสำรวจของศิลปะสมัยใหม่ได้สร้างแบบอย่างสำหรับการสร้างงานศิลปะเครื่องเคลือบ “ สมัยใหม่ ” แต่การกระทำในเวลานี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการวิจัยเชิงลึก และสำรวจศิลปะเครื่องเคลือบ แต่ในปีค.ศ. 1950 ประเทศญี่ปุ่น และญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาได้ก่อให้เกิด การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ และ สร้างผลงานเครื่องเคลือบที่ไม่ทิ้งร่องรอยของเครื่องใช้ที่ใช้งานได้จริงอีกต่อไป และดำรงอยู่เป็น ประติมากรรมหรือรูปแบบวัตถุที่สมบูรณ์ ทำให้ศิลปะเครื่องเคลือบแตกแนวความคิดโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็นหมุดหมายใหม่ในศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญใน ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบของโลก

หลังการปฏิรูปและเปิดประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ด้วยการ แทรกซึมและอิทธิพลของศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก “ ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ” เริ่มถูกมองว่า เป็นรูปแบบใหม่ของการแสดงออกทางศิลปะและตามด้วยประติมากรรมในประเทศ ภาพวาด และ วงการศิลปะเครื่องเคลือบ และเปิดตัววงศิลปะ “ ดั้งเดิม ” อย่างไรก็ตาม นำเสียดายที่ความเข้าใจส่วนใหญ่ของจีนเกี่ยวกับ “ ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ” นั้นจำกัดอยู่เพียงความเข้าใจอย่างเป็นทางการ ของศิลปะเครื่องเคลือบแนวความคิดแบบตะวันตกเท่านั้น สอบสวนและวิจัยที่สอดคล้องกันตาม สถานการณ์จริงของตนเอง ไม่ว่าจะ เป็นสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น มีสองเงื่อนไขที่จำเป็นและหนึ่ง เงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับการเกิดขึ้นของขบวนการเครื่องเคลือบสมัยใหม่ เงื่อนไขที่จำเป็น: การ เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและค่านิยมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังการผลิตที่เกิดจากการ ปฏิวัติอุตสาหกรรมและการแสวงหาศิลปะของผู้คนหลังจากชีวิตขั้นพื้นฐานได้รับการประกัน เงื่อนไข เพียงพอ: วัฒนธรรมเครื่องเคลือบไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของ ประเทศและไม่มีกุญแจมือแบบเดิมๆ เห็นได้ชัดว่าเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอทั้งสองนี้ไม่มีในจีนในขณะนั้น ในทศวรรษ 1950 และ 1960 จีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม ขั้นตอนของเทคโนโลยีเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมที่ ถูกทิ้งร้างจะไม่ผลิต “ เครื่องเคลือบสมัยใหม่ ” ในศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกอย่างแน่นอน จนกระทั่ง การปฏิรูปและการเปิดกว้างความคิดศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกหลังไหลเข้ามาทำให้ผู้คนต่าง กระหายที่จะรับอากาศใหม่ที่จะยอมรับการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ อย่างรวดเร็วจากศิลปะ สมัยใหม่แบบตะวันตกและศิลปะร่วมสมัยของจีนซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นการปรับปรุงให้ทันสมัยก็เริ่มผลัดกัน

ดังนั้น แนวคิดของ “เครื่องเคลือบสมัยใหม่” ในฐานะคำต่างประเทศในประเทศจีนจึงเป็นการนำกรอบทางทฤษฎีของศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกมาใช้โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมิน “ความทันสมัย” ของงานนั้นจำกัดอยู่เพียงเกณฑ์ที่คลุมเครือของภาษาทางการของตะวันตก หลังจากการปฏิรูปและเปิดตัวศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกได้รับการปลูกฝังในสภาพแวดล้อมของจีนอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะในตะวันตกหรือจีน ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยมักจะแตกต่างจากศิลปะสมัยใหม่ในสมัยก่อน: ในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คำว่าศิลปะสมัยใหม่ (“ศิลปะสมัยใหม่”) และศิลปะร่วมสมัย (“ศิลปะร่วมสมัย”) อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้นและ การใช้ศิลปะเป็นคำนามเฉพาะสองคำที่อ้างถึงศิลปะที่แตกต่างกันมากกว่าที่จะเข้าใจว่าเป็น “ศิลปะที่ผลิตในยุคปัจจุบัน” หรือ “ศิลปะร่วมสมัย” ในแง่ของเวลา “ศิลปะสมัยใหม่” ส่วนใหญ่หมายถึงช่วงเวลาระหว่างปีพ. ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2503 แตกต่างจากรูปแบบศิลปะสมจริงคลาสสิกของยุโรป ศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มีลักษณะเฉพาะตัวและนวัตกรรม และรวมถึงโรงเรียนศิลปะที่สำคัญ: Cubism, Fauvism, ความสนใจในการแสดงออกเชิงนามธรรม, ความเรียบง่ายและอื่น ๆ “ศิลปะร่วมสมัย” เป็น “ศิลปะ” ที่ต่อต้านศิลปะหรือไม่ใช้ศิลปะที่หลากหลาย ซึ่งปรากฏขึ้นหลังปี 1960 และเน้นที่การแสดงความคิดเห็น และมักเรียกกันว่า “ศิลปะหลังสมัยใหม่” กล่าวได้ว่าศิลปะสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบ ขณะที่ศิลปะร่วมสมัยให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางความคิด ตามการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางศิลปะนี้ นักวิจารณ์เครื่องปั้นดินเผาจากต่างประเทศถือว่างานเครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ก่อนปี 1980 ว่าเป็น “เครื่องเคลือบสมัยใหม่” และงานเครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบศิลปะร่วมสมัยหลังปี 1980 ว่าเป็น “เครื่องเคลือบร่วมสมัย” “เนื่องจาก “ความทันสมัย” ของศิลปะจีนที่พิเศษและแตกต่างออกไป แนวคิดของ “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” ในตะวันตกจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ในจีน เป็นเพราะความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงของ Ganqishou จากข้อเท็จจริงที่ว่าเราถูกจำกัดให้เปรียบเทียบกับศิลปะเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม

ในแง่ของความเข้าใจในความหมายของเวลานั้นไม่พบในบริบทของศิลปะร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งทำให้แนวคิดศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนเบลอปรากฏการณ์การใช้เครื่องปั้นดินเผาอย่างสับสน

โดยรวมแล้ว ในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ด้วยความพยายามและการฝึกฝนของกลุ่มศิลปะและเครื่องเคลือบรุ่นก่อน การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบประสบการณ์เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่สุดอดคล้องกันในด้านฝีมือและแนวความคิดด้านสุนทรียศาสตร์โดยเฉพาะผู้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจารย์และนักเรียนที่กลับมาได้นำอากาศใหม่มาสู่การผลิตเครื่องเคลือบแบบแข็ง แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่าภายใต้การแนะนำของวัตถุประสงค์ในการให้บริการสังคมนิยมและรับใช้ชนชั้นแรงงาน การพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบอยู่ที่นั่นที่ สมัยนั้นไม่สามารถตามทันโลกได้

เพราะในช่วงเวลานี้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ได้มีความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในแนวความคิดที่จำกัดของศิลปะเครื่องเคลือบ เนื่องจากเป็นวัสดุทางศิลปะที่บริสุทธิ์ เครื่องเคลือบจึงกลายเป็นวิธี เพื่อให้ศิลปินได้แสดงความคิด อารมณ์ ความคิด และจิตวิทยา ในฐานะสื่อกลาง กล่าวได้ว่าศิลปะเครื่องเคลือบได้ก้าวข้ามพันธุนาการแห่งการปฏิบัติจริงและงานฝีมือจนกลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับการนิยาม ในประเทศจีนไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบนี้แม้แต่การเรียนรู้กฎของความงามที่เป็นทางการแบบตะวันตกก็ยังคงอยู่ในอันตรายที่จะถูกกักขังในฐานะ “นักจัดพิธี” อิมเพรสชันนิสต์ตะวันตก คิวบิสต์ (Cubist) และภาพวาดนามธรรมเหล่านี้ถือเป็นที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศิลปะเครื่องเคลือบในยุคนี้ต้องเรียกว่าเป็นยุคแห่งการสะท้อนและการพัฒนาด้วยโชตรวน กระนั้น เราก็ไม่อาจละเลยได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เกิดขึ้นในยุคนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของการเกิดขึ้นของศิลปะเครื่องเคลือบยุคบุกเบิก

เราต้องยอมรับว่าในบรรยากาศศิลปะใหม่ ๆ ในปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์ที่ศิลปะสมัยใหม่เป็นศิลปะกระแสหลัก ประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายอยู่แล้ว การใช้วัสดุเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมและวิธีการเสมือนเรือนจำยังทำให้รูปแบบการแสดงออกที่ค่อนข้างเดียวของประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมซิดเมื่อเผชิญกับเนื้อหาร่วมสมัย เมื่อมองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ของการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบที่โดดเด่นและนักการศึกษา โจ้วกั๋วเจิน นั้นมีความโดดเด่นและสะดุดตาท่ามกลางประติมากรรมเครื่องเคลือบที่มีดอกไม้มากมาย แม้แต่ในงานที่สร้างขึ้นในทศวรรษ 1950 และ 1960 ผลกระทบ เสน่ห์ และความน่าดึงดูดใจของงานศิลปะของพวกเขา ก็ยังไม่ลดลง ในผลงาน รูปสัตว์เหล่านั้นที่มีภาพที่แตกต่างกัน สีเคลือบที่แข็งและอ่อนนุ่ม งดงามและน่าอัศจรรย์ ความหมายที่ลึกซึ้งและความหมายแฝงที่เข้มข้น ล้วนเต็มไปด้วยความสนุกสนานในชีวิต และให้ความสนใจกับความรู้อีก

ภาพรวมของประติมากรรมและประติมากรรมเครื่องเคลือบ

กระบวนการผลิตประติมากรรมเครื่องเคลือบโดยทั่วไปประกอบด้วยสองขั้นตอนหลัก: การปั้นและการปั้น ขั้นตอนแรกคือการปั้น ในกระบวนการนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการของการสร้างสรรค์ นั่นคือ การเลือกธีมและแนวคิดที่เหมาะสม และผู้เขียนแสดงออกผ่านประติมากรรมสามมิติ ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นทั้งสัตว์ที่มีชีวิตชีวาและน่ารักด้วยการแสดงออกที่หลากหลาย หรือร่างที่เหมือนจริงและศักดิ์สิทธิ์ แน่แน่นอนว่าในกระบวนการประติมากรรม จำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าสะดวกที่จะสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่หรือไม่ ขั้นตอนที่สองคือการพลิกแม่พิมพ์ การเปลี่ยนแม่พิมพ์คือการทำแม่พิมพ์ กระบวนการนี้ รวมถึงขั้นตอนการทำลายแม่พิมพ์ การอัดฉีด การตัด การซ่อมแซมตัวอ่อน การเคลือบ การเผาที่อุณหภูมิ 1200-1300 องศาเซลเซียส และการนำออกจากเตาเผาโดยเฉพาะสุดท้าย หลังจากลงสีแล้ว ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกเผาที่ 800 องศา

กระบวนการประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมมีรูปแบบการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์และครอบครองตำแหน่งที่สำคัญในด้านศิลปะมันเป็นของการสร้างสามมิติที่มาจากพลาสติกซึ่งมีรูปแบบการแสดงออกที่สดใสและเป็นสามมิติมากขึ้นซึ่งสามารถแสดงออกถึงผู้สร้างได้อย่างเต็มที่ แนวความคิด แนวความคิด และศิลปะการสร้างสรรค์แนวราบ เช่น ภาพวาด การแสดงมีความแตกต่างกันมาก ศิลปะของประติมากรรมเครื่องเคลือบมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และรูปแบบประติมากรรมดั้งเดิมมีมาตั้งแต่ยุคหิน เช่น ประติมากรรมพื้นเมืองดั้งเดิมในแอฟริกา ประติมากรรมกระเบื้องโบราณในสเปน เป็นต้น มีการสร้างประติมากรรมรูปแบบต่างๆ ในช่วงต่างๆ ของการพัฒนามนุษย์และในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในด้านเวลาและภูมิภาค แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในจิตใจซึ่งส่วนใหญ่แสดงออกในด้านจิตวิทยาการบูชา ศาสนา หรือการดูที่นารีธรรม์ นี่คือการพัฒนาประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม ซึ่งได้ก่อให้เกิดความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความหมายบางอย่างของประติมากรรมรูป เมื่อเทียบกับประติมากรรมแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างประติมากรรมสมัยใหม่กับประติมากรรมแบบดั้งเดิม แต่ก็มี ความคล้ายคลึงกันในรูปแบบของมัน ในกระบวนการสร้าง ผู้สร้างจำเป็นต้องอธิบายผลงานบางส่วนอย่างละเอียด และรายละเอียดใดๆ จะต้องแกะสลักอย่างระมัดระวัง และงานบางชิ้นต้องใช้จินตนาการและการสร้างภาพที่ชัดเจน กระบวนการพัฒนาประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบจีนดั้งเดิมเป็นกระบวนการของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในขณะที่สร้างรูปลักษณ์ ด้วยความคิดที่เฉียบแหลมและแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ของผู้คน ความเป็นพลาสติกและความยืดหยุ่นของดินจะแสดงออกอย่างเต็มที่และกลายเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ของการแสดงออกทางศิลปะ ประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมยังมีความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้การเรียนรู้และการสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยผู้ชื่นชอบประติมากรรมรุ่นต่างๆ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของบาดแผล เพื่อให้ศิลปะการขึ้นรูปเครื่องเคลือบในประเทศจีนเติบโตและพัฒนาต่อไป

นวัตกรรมของงานฝีมือเครื่องเคลือบร่วมสมัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นในการผสมผสานที่หลากหลายและการคิดแบบกระจาย ซึ่งเป็นลักษณะที่ทันสมัยของงานฝีมือแบบดั้งเดิมและภาษาสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปินประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่สามารถแสดงสุนทรียภาพและความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดโดยระดับการผลิตก่อนหน้า พวกเขาใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ขั้นสูงเพื่อสร้างวิธีการผลิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสร้างชุดวิธีการและขั้นตอนการผลิตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมของสีเคลือบ ซึ่งทำให้ประติมากรรมเครื่องเคลือบมีสีสันมากขึ้นในรูปแบบของเส้นขอบ ประติมากรรมเครื่องเคลือบไม่เพียงแต่ประจำการอยู่ในประเทศจีนเพื่อนำเสนองานฝีมือและสีที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังให้ความสำคัญกับ

ลักษณะของดินด้วยในกระบวนการผลิตพวกเขาต้องพิจารณาถึงลักษณะของพื้นผิวพื้นผิวที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ โดยการใช้เครื่องมือการผลิตและการเผาแบบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสารเคลือบต่างๆ ที่เกิดจากวิธีการผลิต เป็นต้น รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้จะสร้างความรู้สึที่แตกต่างให้กับงานซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของแต่ละงานที่ไม่สามารถตัดลอกได้ และเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบร่วมสมัย ภาษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยและความเปิดกว้างของการสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบัน จากประเภทของวัสดุไปจนถึงการแสดง จากการแสดงออกของพื้นผิวระหว่างการสร้างสรรค์ไปจนถึงเอฟเฟกต์การเผา การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้เปิดพื้นที่ที่กว้างขึ้นสำหรับการพัฒนาวัสดุเครื่องเคลือบ และกลายเป็นการสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและการปะทะกันของประเพณีทางศิลปะของประเทศต่างๆ ได้ทำให้อารมณ์สร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของช่างแกะสลักเครื่องเคลือบ และประเภท รูปแบบ และผลของงานมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลาย และการสร้างสรรค์ที่หลากหลายนี้ยังเป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับประติมากรเครื่องเคลือบร่วมสมัยในการแสดงความคิดและอารมณ์ของพวกเขา

ด้วยการพัฒนาของสังคม ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่มีความก้าวหน้าและก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต และมีงานศิลปะที่วิจิตรงดงามมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่สิ่งที่ละเอียดไม่ได้คือเรายังต้องใส่ใจและเน้นการฝึกฝนพรสวรรค์ เราต้องผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังความสามารถทางศิลปะจำนวนมากและมีส่วนร่วมในสาเหตุของวัฒนธรรมสังคมนิยมและศิลปะ

บทที่ 3

จิตวิญญาณศิลปะประติมากรรมเซรามิกร่วมสมัยของโจวก้าวเงิน

โจวก้าวเงิน เกิดที่ อำเภออันเหริน มณฑลหูหนานในปีค.ศ. 1931 เข้าสู่แผนกประติมากรรมของสถาบันวิจิตรศิลป์ส่วนกลาง ในปีค.ศ. 1951 หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาได้ประกาศว่าเขาจะอยู่ที่โรงเรียน แต่เขาขอเรียนในระดับรากหญ้า ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954 เขามาที่สถาบันวิจัยเครื่องปั้นดินเผาของกระทรวงจิ่งเต๋อเจิ้น เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1976 สถาบันเครื่องเคลือบ Tiaojingsdezhen ได้สอนมาจนถึงปัจจุบัน อดีตผู้อำนวยการสมาคมศิลปินจีน ที่ปรึกษาคณะกรรมการมืออาชีพด้านประติมากรรมของสมาคมศิลปะและทัศนกรรมจีน รองประธานสมาคมศิลปินสาขา มณฑลเจียงซี ประธานสมาคมประติมากรรมเจียงซี ประธานและประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมศิลปินจิ่งเต๋อเจิ้น รองผู้อำนวยการรุ่นที่ 9 และจิ่งเต๋อเจิ้น สภาประชาชน ครั้งที่ 10 ศาสตราจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกของจิ่งเต๋อเจิ้น Ceramic Institute

ลำดับเหตุการณ์ทางศิลปะของโจวก้าวเงิน

- ค.ศ. 1931 เกิดที่เมืองซางเหอตู ตำบลไหโหลว อำเภออันเหริน มณฑลหูหนาน
- ค.ศ. 1937 เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนหมู่บ้านเยวฉือ
- ค.ศ. 1938 เข้าโรงเรียนประถมแห่งชาติเสินโจว
- ค.ศ. 1946 เข้าเรียนที่โรงเรียนครุศาสตร์เจี้ยนอี่ อำเภออันเหริน
- ค.ศ. 1948 เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคระดับสูงฉางซา
- ค.ศ. 1950 เข้าเรียนที่สถาบันวิจิตรศิลป์ซูโจว
- ค.ศ. 1951 เข้าเรียนที่สาขาประติมากรรมของสถาบันวิจิตรศิลป์ส่วนกลาง
- ค.ศ. 1952 ผลงานประติมากรรม “พี่น้องไปโรงเรียน” ถูกนำไปจัดแสดงใน “เทศกาลสันติภาพและมิตรภาพของเยาวชนโลกครั้งที่ 4”
- ค.ศ. 1953 ผลงานประติมากรรม “ระบำโคมไฟดอกบัว” ถูกนำไปจัดแสดงใน “เทศกาลสันติภาพและมิตรภาพของเยาวชนโลกครั้งที่ 5”
- เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954 เขายุติการศึกษาในโรงเรียนไปทำงานที่สถาบันวิจัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น
- ค.ศ. 1955 ผลงาน “นักยิงหนังสติ๊ก” ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการศิลปะและเยาวชนประจำมณฑลเจียงซี

ค.ศ. 1959 ในวันครบรอบการสถาปนาประเทศจีนครบ 10 ปี เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นได้มอบรางวัล “ศิลปินเครื่องเคลือบ” เป็นครั้งแรก

ค.ศ. 1963 วาดภาพเสมือนจริงในสวนสัตว์เป็นเวลา 8 เดือน

ค.ศ. 1966 ในช่วงต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมถูกกำหนดให้เป็น “ผู้มีอำนาจด้านวิชาการเชิงโต้ตอบ” และถูกวิพากษ์วิจารณ์และการโจมตีอย่างไม่ถูกต้อง ในเดือนตุลาคม ผลงานถูกทำลาย

ค.ศ. 1968 ถูกส่งไปเป็นชาวานาในชนบท

ค.ศ. 1971 ถูกส่งกลับมายังสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบ กระทรวงอุตสาหกรรมเบา

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1976 ถูกย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้นจนถึง

ปัจจุบัน

ค.ศ. 1977 รัฐบาลเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นได้ฟื้นฟูสถานะด้านการเมืองของโจวกั๋วเจิ้น และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสภาประชาชน มณฑลเจียงซีครั้งที่ 5 ในปีเดียวกัน

ค.ศ. 1979 ได้เข้าร่วม “นิทรรศการร่วมประติมากรรมขนาดเล็ก” ที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

ค.ศ. 1980 ได้รับเชิญในจัดงานแสดงนิทรรศการเดี่ยวของหอศิลป์เมืองเซียงไฮ้

ค.ศ. 1982 “นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิ้น” ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมศิลปินเจียงซี

ค.ศ. 1983 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสภาประชาชน มณฑลเจียงซีครั้งที่ 6 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองศาสตราจารย์

ค.ศ. 1986 “นิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิ้น” ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมศิลปินจีนที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

ค.ศ. 1988 ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติ” จากกระทรวงอุตสาหกรรมเบา

ค.ศ. 1991 ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรชั้นนำเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

ค.ศ. 1992 ได้รับเงินสนับสนุนพิเศษจากสภาพแห่งรัฐ

ค.ศ. 1993 ได้รับรางวัล “เหรียญแห่งศตวรรษ” จากศูนย์ผู้มีชื่อเสียงของโลก เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ค.ศ. 2001 เพยเสี่ยวถง (รองผู้อำนวยการสภาประชาชนแห่งชาติ) จารึกชื่อไว้ และรัฐบาลเทศบาลจิ้งเต๋อเจิ้นได้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวกั๋วเจิ้น” ในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น

ค.ศ. 2009 Qian Shaowu (ผู้อำนวยการสมาคมสถาปัตยกรรมจีน) ได้จารึก “พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบ โจวกั๋วเจิ้น” ที่สร้างขึ้นโดย อำเภออันเหริน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 “นิทรรศการสืบย้อนศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ โจวก้าวเงิน” ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยสถาบันศิลปะจีน สมาคมศิลปินจีนและสถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้นถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

ค.ศ. 2013 สหพันธ์อุตสาหกรรมเบาแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล “ความสำเร็จตลอดชีวิตการศึกษาการออกแบบงานศิลปะเครื่องเคลือบของจีน”

ค.ศ. 2014 สมาคมผู้ประกอบการจีนโลกได้รับรางวัล “เครื่องเคลือบจีนชื่อ “ผู้นำในอุตสาหกรรมประติมากรรม”

โจวก้าวเงินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก” โดยศูนย์ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เขาเป็นช่างฝีมือเครื่องเคลือบ จิตรกร และผู้ให้การศึกษาเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในประเทศของจีน เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “ช่างแห่งการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย” “ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” “โจวก้าวเงินโลกของปีกล๊อตซ์ของจีน” “ผู้นำรุ่นแรกของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน” “ปรมาจารย์ด้านเครื่องเคลือบ” และ “ปรมาจารย์แห่งยุค”

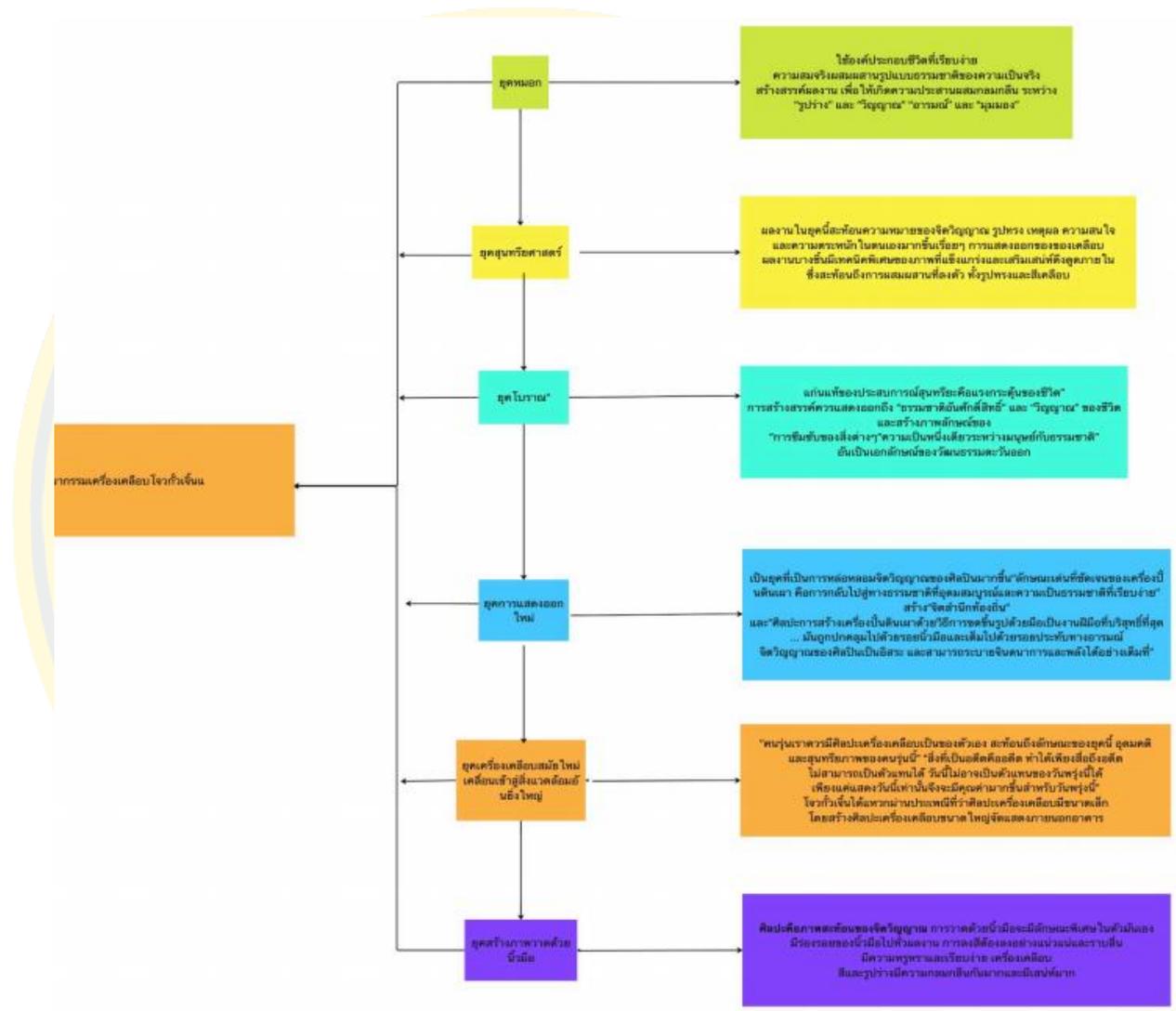
โจวก้าวเงิน ผู้โดดเด่นและพากเพียรที่โดดเด่นและพากเพียรบนถนนสู่ประวัติศาสตร์ของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศจีน รักดีต่อความเชื่อทางศิลปะของเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ลม น้ำแข็ง ฝน และหิมะ ตลอดการเดินทางที่ยาวนานกว่า ครึ่งศตวรรษ ในเวลาเดียวกัน เขามีความกล้าหาญที่จะไตร่ตรองตนเองและปฏิเสธตนเองดังนั้นห้าสิบปีก็เหมือนวันเดียวและยาวนาน ศิลปะจะคงอยู่ตลอดไป เมื่อเข้าสู่ “อาณาจักรสัตว์” ของโจวก้าวเงิน สัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยความอุตสาหะ โคลนและไฟ ได้รวบรวมเรื่องราวของปีและส่องประกายด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ช่างนำที่

วิวัฒนาการรูปแบบทางศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงิน

เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะของโจวก้าวเงิน ในอาชีพการงานสร้างสรรค์ของเขาแล้ว สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 6 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ยุคหมอก” “ยุคสุนทรียภาพ” “ยุคโบราณ” “ยุคการแสดงออกใหม่” “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่สู่ยุคสิ่งแวดล้อมใหญ่” และ “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้ว” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็น “ยุคหมอก”
2. ทศวรรษที่ 1960 และ 1980 เป็น “ยุคสุนทรียภาพ”
3. ในทศวรรษ 1980 และ 1990 เป็น “ยุคโบราณ”

- 4. ค.ศ. 1999 - ค.ศ. 2007 เป็น “ยุคการแสดงออกใหม่”
- 5. ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบัน เป็น “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่สู่ยุคสิ่งแวดล้อมใหญ่”
- 6. ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา เป็น “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ”

1. ยุคหมอก (ค.ศ.1954 - ค.ศ. 1959)

ผู้ก่อตั้งหัวข้อสร้างสรรค์จากชีวิตจริงและกลุ่มปฎิวัติของประติมากรรมทางพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “ยุคหมอก” หมายถึงแม้จะมีการก้าวไปข้างหน้าอย่างมากในแง่ของเนื้อหา แต่ก็ยังไม่ได้ได้รับความสนใจและการประยุกต์ใช้ในการตกแต่งเครื่องเคลือบด้วยวัสดุที่หลากหลายเพียงพอ และอัตลักษณ์ทางภาษาที่ประติมากรรมเครื่องเคลือบพึงมียังไม่ได้แสดงออกมาในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่คลุมเครือ โจวก้าวเงิน สำเร็จการศึกษาจากแผนกประติมากรรมของสถาบันวิจิตรศิลป์ ส่วนกลาง ในปีค.ศ. 1954 และมาที่จังหวัดเต๋อเจิ้น เป็นครั้งแรก ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแตกต่างอย่างมาก

จาก “Millennium Porcelain Capital” ในจินตนาการของเขา นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่า ความประทับใจครั้งแรกของเขามีต่อจิ่งเต๋อเจิ้น นั้นน่าผิดหวังมาก รูปปั้นพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์ที่มองเห็นได้ทุกที่เข้ามาในสายตาของ โจวกั๋วเจิน เขาคิดว่าถึงแม้ความแข็งแกร่งของบุคคลจะอ่อนแอ แต่เขาต้องไม่นั่งนิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไป ความล้าหลังของจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของ โจวกั๋วเจิน โชคดีที่ประวัติของเขาเป็นอย่างเป็นทางการทำให้จิ่งเต๋อเจิ้น มีสายเลือดวัฒนธรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมที่สุดและเทคโนโลยีการทำเครื่องลายครามที่ประณีตที่สุด โจวกั๋วเจิน ยังคงสำรวจรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้รูปปั้นเครื่องเคลือบมีชีวิตทำงานทุกชิ้นเข้าใจถึงลักษณะของเวลาอย่างแน่นหนา รูปปั้นเครื่องเคลือบของเขาถือกำเนิดขึ้น และถ่ายทอดคุณสมบัติทางจิตวิญญาณภายในมากมายออกมา เมื่อวิเคราะห์แนวความคิดทางศิลปะของ กวีนิพนธ์เขาเคยกล่าวไว้ว่า “'อารมณฺ์' และ 'ทิวทัศน์' นั้นมีการระเหิดและระเหิดอย่างเป็นธรรมชาติ จึงประกอบเป็นภาพที่สวยงาม” โจวกั๋วเจิน ใช้องค์ประกอบชีวิตที่เรียบง่ายเป็นพิมพ์เขียวเพื่อสร้างผลงานของเขาซึ่งทั้งหมดนี้ฉายแสงด้วยความสมจริง ที่ผสมผสานรูปแบบธรรมชาติของความเป็นจริง ผสมผสานกับผลงาน เพื่อให้เกิดความสามัคคีของ “รูปร่าง” และ “วิญญาณ” “อารมณฺ์” และ “มุมมอง”

ภาพที่ 3-1 เด็กถือหนังสือ ผลงานของโจวกั๋วเจิน (พิพิธภัณฑสถานเครื่องเคลือบ, 2010)

ภาพที่ 3-2 “ยินตีต้อนรับสู่ฤดูใบไม้ผลิ” (Zhou Fang, 2022)

ผลงานของ โจวก้าวเงิน ในช่วงนี้เน้นที่ตัวเลขเป็นหลักและผลงานของเขาล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในขณะนั้นอย่างใกล้ชิด ฉีดเลือดใหม่อันทรงพลังลงในประติมากรรมเครื่องเคลือบของจิ้งเต๋อเจิ้น แม้ว่าจะเริ่มต้นจากชีวิตจริง แต่ก็เปิดโลกใหม่ในแง่ของเนื้อหาและเนื้อหา แต่ไม่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ชัดเจน และดูเหมือนน่าเบื่อในการสร้างแบบจำลองและเทคนิคทางศิลปะ ด้วยการปรับแต่งที่อ่อนแอและความเข้าใจและการใช้วัสดุที่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันของความตรงไปตรงมาและความเรียบง่าย ความเป็นเด็ก ได้แก่ “เด็กถือหนังสือตึก”, “East Mountain in sight”, “Good Aunt”, “Brothers”, “ Welcome to Spring “ และ “Xie Er” ผลงานทั้งหมดนี้เป็นประติมากรรมทรงกลมขนาดเล็กที่ “หันหน้าสู่ท้องฟ้า” ซึ่งเผาโดยตรงด้วยโคลนสีขาวสูงหรือโคลนผสม และเคลือบไม่ได้แว่น ไม่ต้องพูดถึงการตกแต่งเคลือบนั้นง่ายมาก ตัวอย่างเช่นผลงาน “เด็กถือหนังสือตึก” (ภาพที่ 3-1) เป็นภาพเด็กหนุ่มถือหนังสือตึกด้วยมือทั้งสองข้าง ลำตัวอเล็กน้อย ใบหน้าจริงจัง ดวงตาพุ่งตรง ริมฝีปากเปิดออกเล็กน้อยและนิ้วเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อย ราวกับว่าเขาเขย่งเข้าหาเหยื่อพร้อมที่จะโจมตี ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ในเวลานั้นรัฐบาลเรียกร้องให้ทุกคนกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดและนกกระจอกถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสัตว์รบกวนสี่ชนิดเนื่องจากพวกมันกินพืชพันธุ์ของเกษตรกร เด็กๆ ได้ตอบรับอย่างกระตือรือร้นมากที่สุด พวกเขาถือหนังสือตึกและมองหานกกระจอกไปทั่ว ผู้สร้างสรรคผลงานจึงติดตามพวกเขาไปและเห็นว่าทันทีที่พวกเขาค้นพบ

นกกระจอก พวกเขาจะดีใจและค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง ในขณะที่เดียวกันพวกเขาก็ค่อยๆ หยิบหนังสือออกมา ยิงหนังสือไปที่นกกระจอก ทำท่าง่อนการยิงหนังสือออกไปนั้นช่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังนั้นจึงได้บันทึกสีหน้าและท่าทางในขณะนั้นไว้ ผลงานนี้ทำจากดินพอร์ซเลน โดยใช้เทคนิคการปั้นดินเหนียวและการพิมพ์ ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการศิลปะเยาวชนเจียงซีปีค.ศ.1955 ผลงาน “ยินดีต้อนรับสู่ฤดูใบไม้ผลิ” (ภาพที่ 3-2) ทำจากดินพอร์ซเลนเมื่อปีค.ศ.1956 ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงวันแรกของการปลดปล่อยโดยใช้ประติมากรรมดินเผาและวิธีการพิมพ์ เป็นเด็กในชนบทที่ยื่นมือซ้ายออกไปจุดไฟและถือประทัดด้วยสองนิ้ว ช่วงเวลาที่ประทัดกำลังจะระเบิดแต่ไม่ทันระเบิด แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่กล้าหาญและน่าสนใจของเขากว่าที่ทั้งมีความสุขและกังวล ในปีนั้นเป็นยุคแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศจีน ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แสดงออกถึงความรู้สึกของตนเอง ในสมัยประชาคมประชาชน ปีค.ศ.1958 ได้มีการจัดคนงานทั้งชายและหญิงไปสู่พื้นที่ในชนบทให้ทำงานในทุ่งนา เด็กๆ จึงไม่มีคนดูแล หญิงชราในชนบทที่ไม่สามารถใช้แรงงานได้เข้จึงเข้ามาดูแลลูกๆ ของผู้ใช้แรงงานเหล่านี้แทน

ภาพที่ 3-3 “East Mountain in Sight” (Zhou Fang, 2022)

โจวกั๋วเจินใช้ดินพอร์ซเลนเป็นวัสดุและใช้ประติมากรรมดินเผาและเทคนิคการพิมพ์เพื่อสร้างผลงาน “A Good Aunt in the Commune” (ภาพที่ 3-4) ซึ่งสะท้อนถึงภาพของหญิงชราที่ดูแลลูกๆ เป็นอย่างดี เด็กสองคนที่อยู่ข้างหลังหญิงชรา มองแขกที่มาเยี่ยมด้วยรอยยิ้ม ผลงานแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ทั่วไปของหญิงชราในชนบท การแต่งกายและการเคลื่อนไหว ตลอดจนความสัมพันธ์

อันใกล้ซิดที่กลมกลืนและสนุกสนานระหว่างหญิงชราและเด็ก เด็กสองคนที่อยู่ข้างหลังหญิงชราโผล่ ออกมาครึ่งตัว ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเล่นซ่อนหา นั่นหมายความว่ามีความมั่งคั่งมากอยู่รอบๆ ซึ่ง สะท้อนถึงแง่มุมสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ในขณะนั้น ต่อมาในปีค.ศ.1960 โจวก้าว เงินใช้เทคนิคและวัสดุเดียวกันนี้สร้างผลงาน “East Mountain in Sight” (ภาพที่ 3-3) คุณป้าที่มีหุ่น อวบอ้วนพับแขนเสื้อขึ้น เช็ดคราบน้ำบนมือ แล้วมองดูหม้ออ้วนตัวน้อยๆ สองสามตัวที่นอนเปียกเสียด แทบเท้าของเธอ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุข ช่วงประมาณปีค.ศ.1960 เป็นสามปีแห่งภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ผู้คนอยู่ในภาวะอดอยากและภาวะเสื่อมถอยทางจิตวิญญาณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานแสดง ให้เห็นถึงหญิงสาวชราที่มีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกหมูให้อ้วน ซึ่งหมายความว่า อย่าท้อแท้ ความหวังอยู่ตรงหน้าคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีความมั่นใจในชีวิต สำหรับผลงาน “Brothers” (ภาพที่ 3-5) แสดงภาพเด็กมัดผมจุกสองคนกำลังรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการใช้จอบ กำจัดวัชพืช ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงความไร้เดียงสาและความมีชีวิตชีวาของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ความขยันและสติปัญญาอีกด้วย ให้ภาพลักษณ์ที่น่ารักและความเจริญก้าวหน้า ผลงานชิ้นนี้ทำจากดิน พอร์ซเลนและใช้เทคนิคการพิมพ์ในการปั้น ในปีค.ศ.1957 “แผนห้าปี” (คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศจีนตั้งแต่ปีค.ศ.1953 ถึง ค.ศ.1957) เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและคน ทั้งประเทศต่างตื่นตัวกับความสามัคคีอันยิ่งใหญ่

ภาพที่ 3-4 A Good Aunt in the Commune” (Zhou Fang, 2022)

ผลงานของโจวก้าวเงินประกอบด้วยบรรยากาศของชีวิตที่เรียบง่ายและการแสดงออกทาง อารมณ์ที่เรียบง่าย ตามคำพูดของเขาเอง “ผลงานในสมัยนั้นมักจะมีรสชาติของ 'ของนำเข้า' และ 'ดู

เป็นเด็ก' โดยไม่รู้ตัว” เขาวีเคราะห์สถานการณ์ของ 'ของนำเข้า' มาจาก “อิทธิพลของการศึกษาศิลปะคลาสสิกตะวันตกที่ฉันได้รับในวิทยาลัย” และรสชาติของ 'ความเป็นเด็ก' มาจาก “วัยเด็กของฉันใช้เวลาอยู่ในแหล่งกำเนิดของการทอผ้าศิลปะพื้นบ้านสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้สะสมอยู่ในใจฉันอย่างลึกซึ้งจากกันบั้งหัวใจของฉัน” ดังนั้นเขาจึงตั้งใจเสริมสร้างการรับรู้ถึง “ศิลปะพื้นบ้าน” นี้ และผสมผสานเทคนิคความสมจริง เติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาเข้าสู่ประติมากรรมเครื่องเคลือบโบราณของจิ้งเต๋อเงิน โจวกัวเงินได้รับรางวัล “ศิลปินเครื่องเคลือบ” จากรัฐบาลประชาชนเทศบาลเมืองจิ้งเต๋อเงิน ในปีค.ศ. 1959 “การเดินร่ำผ้าไหมสีแดง” (ภาพที่ 3-6) เป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างสรรค์โดยศาสตราจารย์โจวกัวเงิน ศิลปินเครื่องเคลือบชื่อดังในช่วงปีแรกๆ ภูมิหลังของการสร้างสรรค์สามารถย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1958 ส่วนประกอบของงานทั้งหมด เคลือบฐานเป็นเคลือบสีแดงมีวิธีการเคลือบยากมาก ตัวละครและเสื้อผ้าทำจากเคลือบสีขาวอุณหภูมิสูงพิเศษซึ่งต้องมีความแข็งและให้ความรู้สึกโปร่งใส วิธีการสร้างสรรค์เป็นการผสมผสานระหว่างการแกะสลักและการลงสี ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของหญิงสาวเดินร่ำผ้าไหมสีแดงที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศในขณะนั้น แสดงให้เห็นรูปร่างที่อ่อนช้อยและสง่างาม นักเดินถือผ้าไหมสีแดงในท่าทางที่บริสุทธิ์ เป็นจิ้งหะและร่ำเรียง หมุนวนและเดินร่ำไปในอากาศแสดงภาพที่สดใส สีเคลือบที่ใช้ในงานนั้นมีค่ามาก รูปทรงมีความแม่นยำและสะท้อนถึงบรรยากาศทางจิตวิญญาณในยุคนั้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นของโจวกัวเงินในวัยหนุ่มอีกด้วย ดังนั้น “การเดินร่ำผ้าไหมสีแดง” จึงถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่มีความสำคัญในยุคสมัยที่สำคัญอย่างยิ่งและการตกแต่งด้วยเครื่องเคลือบคุณภาพสูง

ยุคหมอกของโจวกัวเงิน ได้แก่ การให้ความสนใจกับจิตวิญญาณภายในและอารมณ์ของเครื่องเคลือบ การดำเนินตามการแสดงออกทางศิลปะและรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์ของ “ช่างที่ล่องหน” โดยเน้นว่าทักษะที่แท้จริงควรเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ ผลงานสง่างามและเรียบง่ายไม่มีเจตนาจงใจในการประดิษฐ์ มีอัตลักษณ์แบบจีนและมีอัตลักษณ์เฉพาะของยุคสมัย ในช่วงยุคสมัยนี้ประติมากรรมภาพบุคคลบนเครื่องเคลือบกลายเป็นหัวข้อสร้างสรรค์หลักของโจวกัวเงิน ตัวละครที่เรียบง่ายของผู้คน ความปรารถนาดีและความโหยหาที่จะมีชีวิตใหม่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในผลงานของเขา

ภาพที่ 3-5 “Brothers” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวกั๋วเจิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)

ภาพที่ 3-6 “การเดินรำผ้าไหมสีแดง” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวกั๋วเจิน, 13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)

2. ยุคสุนทรียศาสตร์ (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981)

การสร้างการเคลือบสีที่อุณหภูมิต่ำอย่างเต็มรูปแบบกับประติมากรรมเครื่องลายครามเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ในประติมากรรมเครื่องลายครามสีขาวแตงสี

“ยุคสุนทรียศาสตร์” หมายถึงช่วงระหว่างปีค.ศ. 1960 ถึงค.ศ. 1981 เมื่อโจวกั๋วเจินเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์แบบของภาษา รูปแบบและผลลัพธ์ในการแสดงออกของของเคลือบ ผลงานบางชิ้นมีเทคนิคพิเศษของภาพที่แข็งแกร่งและเสริมเสน่ห์ดึงดูดภายใน ซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานที่ลงตัวทั้งรูปทรงและสีเคลือบ ผลงานการเคลือบของโจวกั๋วเจินในช่วงเวลานี้สามารถกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมใน

ระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม สารเคลือบที่มีอุณหภูมิสูงหลากสีสันเป็นเพียงการเคลือบที่สวยงามบน ประติมากรรมเครื่องเคลือบเท่านั้น จึงกำหนดช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ยุคสุนทรียศาสตร์” ในทศวรรษ 1960 ผลงานบางชิ้นมีผลภาพที่เด่นชัดในทันทีทันใดและเสริมความน่าดึงดูดใจภายในให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อเทียบกับผลงานในยุคแรก ผลงานในยุคนี้สะท้อนความหมายของจิตวิญญาณ รูปทรง เหตุผล ความสนใจ และความตระหนักในตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น “ความโกรธ” “การเดินร่ำแบบสเปน” “แม่แกะและลูกแกะ” และ “รุ่งอรุณ” เป็นต้น “ความโกรธ” (ภาพที่ 3-7) เป็นผลงานที่เป็นตัวแทน ของประติมากรรมพอร์ซเลนเคลือบสีที่สร้างขึ้นโดย โจวกั๋วเจิน ในปีค.ศ. 1960 มีภาพรวมทางศิลปะ ในระดับสูงและความลึกทางอุดมการณ์ที่ลึกซึ้ง งานนี้แสดงถึงความก้าวร้าวนองเลือดของจักรวรรดิ นิยมในอาณานิคมแอฟริกัน ความเกลียดชังและความโกรธของผู้ถูกกดขี่ที่มีต่อผู้รุกรานและความ ปราบปรามในอิสรภาพของพวกเขา โจวกั๋วเจินใช้สีธรรมชาติของสีเคลือบและรูปสามเหลี่ยมตั้งตรงที่ รวบรวมอย่างรวบรัด การเคลือบแบบหลานหง ที่ไหลตามธรรมชาติเป็นเหมือนเลือดสีแดงที่ไหลจาก สตรีแอฟริกันลงสู่พื้น เลือดแดงนี้ไม่ใช่เพียงเลือดที่เกิดจากจักรวรรดินิยมไปยังสิ่งมีชีวิตใน อาณานิคม ของแอฟริกา ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของการไหลลงแม่น้ำเป็นความโกรธของหัวใจของผู้กดขี่ต่อผู้รุกรานมาก ยิ่งขึ้น ผู้หญิงคนนั้นกอดลูกของเธอและรีบหนีจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ ฆ่า และปล้นโดยผู้บุกรุก เธอหัน กลับมารูหนึ่งเพื่อหยุด ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความคิดถึงบ้าน เช่นเดียวกับ ความโกรธของผู้รุกราน ความเกลียดชังที่ฝังลึก เด็กที่อยู่ในอ้อมแขนของหญิงสาวที่มุ่มขวาบนของ ประติมากรรมผลักดันความเห็นอกเห็นใจภายในของผู้ต่อผู้ถูกกดขี่และความเกลียดชังต่อผู้รุกรานถึง ซีดสุด ส่งผลให้บรรยากาศเศร้าขนาดใหญ่ที่บรรจุอยู่ในงานทั้งหมดไปถึงจุดสูงสุด

ภาพที่ 3-7 “ความโกรธ” (Zhou Fang, 2022)

ในช่วงเวลานี้ ฉันไปสวนสัตว์เซี่ยงไฮ้เป็นเวลานานเพื่อร่างภาพและสังเกตนิสัยของสัตว์ เขาเห็นแรดที่สวนสัตว์เซี่ยงไฮ้ เหมือนนักรบโบราณในชุดเกราะ นอนราบอยู่บนพื้นอย่างหมดแรง และเขาสร้าง “นักรบผู้เหนียวล้า” ขึ้นในปีค.ศ. 1980 งานนี้เป็นแรดสองเขาประดับด้วยสีเคลือบโบราณ ลำตัวเป็นสีเหลืองเอิร์ธโทนและสีเขียวอมเทา รูมูกเปิดกว้างเหมือนหอบ แต่ตาของมันเปิดครึ่งปิดครึ่ง และมองไปรอบๆ อย่างระมัดระวัง ราวกับว่ามันสามารถกระโดดขึ้นได้ทุกเมื่อ มันนิ่งและเคลื่อนไหว และภาพของสัตว์ร้ายที่ติดกับดักยังคงต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในสายตาของเขา

ในช่วงเวลานี้ ภาษาประติมากรรมมีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด อย่างแรกคือการผสมผสานที่สร้างสรรค์ของการเคลือบสีและงานประติมากรรมที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งเปลี่ยนรูปลักษณะที่เรียบง่ายและไม่โอ้อวดของประติมากรรมในยุคแรกๆ และกลายเป็นความงดงามและความงามที่ดูฉูดฉาดและไร้การควบคุม ประการที่สองคือจุดเริ่มต้นของการสำรวจความงามที่เป็นทางการซึ่งได้งอกขึ้นในโค้งที่เพรียวบางนุ่มนวลและเปลี่ยนแปลงได้ของรูปปั้นพอร์ซเลน “The White-Haired Girl” และตอนนี้รวมกับการเคลือบสีอุณหภูมิสูงที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่สิ้นสุด อย่างเช่น “อิสราภาพ” และ “การเดินรำแบบสเปน” ความงดงามของเส้นที่เรียวยาวและเรียบลื่นและการเคลือบสีธรรมชาติช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันซึ่งเติมไปด้วยความหลงใหลและเปล่งประกาย ผลงาน “อิสราภาพ” (ภาพที่ 3-8) เป็นผลงานชิ้นแรกของคุณสร้างสรรค์ช่วงที่สองของผู้เขียน นั่นคือ “ยุคสุนทรียศาสตร์” รูปทรงได้รับการขัดเกลา สรูปและความเกินจริงอย่างเหมาะสม ทั้งตัวผลงานตกแต่งด้วยกระจกสีอุณหภูมิสูงโดยใช้ดินพอร์ซเลนเป็นวัตถุดิบและเผาในครั้งเดียว จึงเป็นการทำลายเทคนิค

การตกแต่งแบบดั้งเดิมที่เพิ่มสีสันให้กับเครื่องเคลือบสีขาวแล้วเผาสองครั้ง ปีค.ศ. 1960 เป็นปีแห่งอิสรภาพของแอฟริกา ในปีนั้น ประเทศในแอฟริกาหลายประเทศทยอยประกาศเอกราชทีละประเทศ ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีชาวแอฟริกันและความภาคภูมิใจของพวกเธอหลังจากได้รับเอกราช รูปแบบนามธรรมและภาษาที่สวยงามของ “แม่ลูกแกะ” มีความชัดเจนมากขึ้น เส้นตรงและเส้นโค้งเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ แกะใหญ่และแกะน้อยสะท้อนซึ่งกันและกัน มีลักษณะกลมและเป็นมุม นามธรรม น่าสัมผัส และความรักที่เลียบ ระหว่างแกะตัวเมียกับลูกแกะไหลออกมาอย่างล้าลึก ความพยายามอันมีค่าเหล่านี้ได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างสรรค์ของ โจว กั๋วเจิน ในระยะต่อไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื่องจากการครอบคลุมของการเคลือบสี การพรรณนาถึงคุณลักษณะของตัวละครจึงอ่อนลง และภาษาของร่างกายและท่าทางก็แข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ

ภาพที่ 3-8 “อิสรภาพ” (Zhou Fang, 2022)

น่าเสียดายที่ความพยายามนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้ความปราณีในทันทีและถูกบดขยี้โดยขบวนการต่อต้านฝ่ายขวาและการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่ตามมา ผลงานทั้งหมดของคุณโจวกั๋วเจิน ถูกตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์ และวิพากษ์วิจารณ์ เขาถูกตำหนิว่าเป็น “รูปร่างแปลก” และ “การทรยศหักหลังแบบดั้งเดิม” และเขาสวมหมวกทรงสูงที่ไม่สมควร ซึ่งทำให้เขารู้สึกไร้สาระ และผลงานของเขาถือเป็น “การปฏิวัติวัฒนธรรม” หายนะ “สินค้าสีดำ” วิจารณ์และทุบตีพวกเขาต่อสาธารณชนซึ่งทำให้เขาเศร้าและโกรธมาก ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรม เขาถูกส่งตัวไปยังชนบทเพื่อแปลงร่าง ห่างไกลจากเครื่องปั้นดินเผาที่เขารัก เขาหยิบเครื่องมือของช่างไม้และเสียเวลาไปกับงานช่างไม้

การปฏิวัติทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1976 ได้สิ้นสุดลงในที่สุด และในที่สุดธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงก็ได้รอคอยวันนั้นให้ภาคภูมิใจ โจวกั๋วเจิน กลับไปที่จิ้งเต๋อเจิน และเข้าสู่จิ้งเต๋อเจิน Ceramic Institute เพื่อสอน ในปีค.ศ. 1960 โจวกั๋วเจิน อุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งนำเอาชนใหม่มาสู่งานศิลปะของเขา ในขั้นตอนนี้ โจวกั๋วเจิน ได้เริ่มไล่ตามความสมบูรณ์แบบของการสร้างแบบจำลองภาษา รูปแบบ และเอฟเฟกต์การแสดงออกของสารเคลือบ เพื่อให้ผลงานได้รับเอฟเฟกต์ภาพที่แข็งแกร่งในทันที และเสริมสร้างความน่าดึงดูดภายใน ซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานที่ลงตัวของการสร้างแบบจำลองและสีเคลือบ สร้างชุดของเส้นที่เรียบและมีลักษณะทั่วไปสูงซึ่งแสดงความหมายของรูปร่าง จิตวิญญาณ เหตุผล และความสนใจ และการตระหนักรู้ในตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น “อิสราภาพ” “การเดินร่ำแบบสเปน” “แม่และลูกแกะ” , “แพะแม่และลูก” , “รุ่งอรุณ” และผลงานเกี่ยวกับสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย

โจวกั๋วเจินสร้างสรรค์ผลงาน “รุ่งอรุณ” (ภาพที่ 3-9) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของเขาหลังจากโคลนล้ม “แก๊งสี่ทรชนของจีน” หลังการปฏิวัติวัฒนธรรม นี่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่สำคัญของ “ยุคสุนทรียศาสตร์” ของโจวกั๋วเจินและได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ปีค.ศ. 1983 จากกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรม สีเคลือบเหล็กแดงได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษ ลวดลายที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาในอุณหภูมิสูงไม่เพียงแต่แสดงถึงขนอันงดงามของไก่ตัวผู้ที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังคงดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยแสงเรืองรองยามเช้าอีกด้วย ซึ่งค่อนข้างบ่งบอกถึงความหมายของ “รุ่งอรุณ” ได้อย่างชาญฉลาด ผลงานชิ้นนี้เป็นรูปไก่ตัวใหญ่เชิดหัว ปากอ้ากว้างและร้องขึ้นเสียงดัง ดอกไม้เหล็กสีแดงฉานบนตัวไก่ช่างงดงามราวกับแสงสีแดงยามเช้าที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าแบ่งบานอย่างภาคภูมิใจ ไก่ตัวใหญ่ที่ไม่ธรรมดาตัวนี้เป็นภาพอารมณ์ของโจวกั๋วเจินและอารมณ์ของผู้คนทั่วประเทศ คำคืนอันยาวนานได้ผ่านไปแล้ว รุ่งอรุณอันสวยงามก็เข้ามาต้อนรับแสงยามเช้า เรียกเรื่องการมาถึงของยุคใหม่และสังคมใหม่ด้วยเสียงร้องอันดัง รูปทรงของผลงานเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนโค้งและส่วนงอตกแต่งต่างๆ เต็มไปด้วยความรู้สึกของจังหวะ พื้นผิวเคลือบสีต่างๆ ทำให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของหัวข้อโดดเด่นยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3-9 “รุ่งอรุณ” (Zhou Fang, 2022)

โจว ก้าวเจินเปลี่ยนรูปแบบศิลปะที่เรียบง่ายของประติมากรรมในยุคแรกของเขา ผสมผสานการเคลือบสีแบบดั้งเดิมต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางศิลปะใหม่ๆ ที่ไหลลื่นตามธรรมชาติ ผลงานเคลือบสีอุณหภูมิสูง “การเดินรำแบบสเปน” (ภาพที่ 3-10) ที่สร้างโดยโจว ก้าวเจินในปีค.ศ. 1962 ใช้การเคลือบสีในการตกแต่งประติมากรรม เพื่อให้รูปปั้นถูกเคลือบบนสีเคลือบ ลวดลายถูกลบออกและแทนที่ลวดลายด้วยการตกแต่งสีเคลือบ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและสวยงามอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ภาษาที่แสดงออกของประติมากรรมตกแต่งเคลือบนี้ใช้ไม่ได้กับทุกประติมากรรมและผลงานของโจว ก้าวเจินก็แสดงออกถึงเนื้อสัมผัสของเสื้อผ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลงานของโจว ก้าวเจินก้าวผ่านการแสวงหา “ความสมบูรณ์แบบ” และ “ความประณีต” ในประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิม แนวคิดของสีเคลือบให้ความสำคัญกับการใช้งานโดยบังเอิญในการเปลี่ยนสีเคลือบ แนวทางนี้เป็นการรวบรวมแสวงหาคุณสมบัติของวัสดุและความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันก็สำรวจการผสมผสานที่ยืดหยุ่นระหว่างผลงานและวัสดุ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ “อุบัติเหตุ” ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ศิลปินที่มีฝีมือสามารถคาดการณ์หรือมองเห็นกฎของ “อุบัติเหตุ” ภายใน “ข้อจำกัดที่แท้จริง” และมักจะค้นพบโอกาสที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ โอกาสดังกล่าวช่วยให้งานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบบรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

ภาพที่ 3-10 “การเดินร่ำแบบสเปน” (Zhou Fang, 2022)

ภาษาประติมากรรมของผลงานในยุคนี้มีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในยุคก่อน รูปร่างโดยรวมดีมาก เส้นเรียบและสีเคลือบมีสีสั่น มีความหมายถึงจิตวิญญาณ เหตุผลและความน่าสนใจ การผสมผสานที่ลงตัวของรูปทรงและสีเคลือบ การมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาความงามอย่างเป็นทางการของประติมากรรมเครื่องเคลือบ นี่คือการสร้างสรรค์ที่สำคัญของโจวก้าวเงินที่ฉีกแนวประติมากรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมในจิ่งเต๋อเจิน ผลงาน “จ่าฝุงแกะ” (ภาพที่ 3-11) ใช้ดินพอร์ซเลนและทรายสีม่วง สร้างสรรค์ขึ้นในปีค.ศ.1983 เมื่อ “จ่าฝุงแกะ” ถูกจัดแสดงอีกครั้งที่สภาวรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนในปีค.ศ.2014 เลขาธิการเจียงคูน กล่าวว่า “อ่า จ่าฝุง คนนี้คือตัวแทนภาพลักษณ์ของจีน แท้จริงแล้วตอนนี้จีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหลายๆ ด้าน รถไฟความเร็วสูงของจีนเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกและโครงการริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ จะเผยแพร่ไปทั่วโลก จีนมีอาคารสูงที่สุดในโลก การลงทุนและการเข้าซื้อกิจการของจีนในต่างประเทศมีมากกว่าการลงทุนจากต่างประเทศในจีน “Made in China” คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดของโลก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จีนจึงเป็น ‘จ่าฝุง’ อย่างแท้จริง” นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี มีความสุขและภาคภูมิใจ สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนสร้างแกะที่น่าภาคภูมิใจ

ภาพที่ 3-11 “จำฝูงแกะ” (Zhou Fang, 2022)

ในปีค.ศ. 1982 เมื่อโจวกั๋วเจินกำลังสร้างสรรค์ผลงาน “เสือดาวหิมะ” (ภาพที่ 3-12) ซึ่งรวบรวมโดยพิพิธภัณฑสถานเซรามิกจิ่งเต๋อเจิน เทคนิคพิเศษ เช่น พื้นผิวรอยแตกที่ไม่สมบูรณ์และเป็นสีเทาที่เกิดจากไฟฟ้าดับกะทันหันระหว่างขั้นตอนการเผา เป็นเหมือนลวดลายเสือดาวหิมะตามธรรมชาติ ผลงานชิ้นเอกของผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ถือกำเนิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยการใช้ดินพอร์ซเลนเป็นวัตถุดิบ ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การปั้นดินเผา การพิมพ์แม่พิมพ์เปล่าและการตกแต่งเคลือบสองด้านด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อสร้างเสือดาวหิมะที่เรียบง่าย รูปร่างแต่เต็มไปด้วยกลิ่นเนื้ออันทรงพลัง แสดงถึงความน่าเกรงขาม มันดูเหมือนว่าจะให้ความสนุกกับบางสิ่งบางอย่าง รวากับว่าเมื่อเหยื่อปรากฏตัวขึ้น มันก็จะกระโจนเข้าหาเหยื่อทันที การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความพร้อมของเสือดาวในการโจมตีและยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่เสือดาว ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดคิดทำให้โจวกั๋วเจินมีแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนใครและรูปแบบทางศิลปะของเขาได้ประสบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เขาเริ่มสนับสนุนการใช้พื้นผิวที่มีข้อบกพร่องในงานศิลปะเครื่องเคลือบเป็นครั้งแรกในประเทศจีน การแสดงงานฝีมือพื้นบ้านในวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเป็นแรงบันดาลใจให้คุณโจวกั๋วเจินคิดถึงศิลปะแห่ง “ลายเส้น” อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนและได้แสดงเสน่ห์ทางศิลปะของ “ลายเส้น” ในประติมากรรมเซรามิกของเขาอย่างเต็มที่ เมื่อต้องเผชิญกับความซับซ้อนของวัตถุดิบเซรามิก กระบวนการ อุณหภูมิการเผาและปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คุณโจวกั๋วเจินจึงเรียกร้องให้มีการวิจัยและสำรวจรูปแบบทางศิลปะและวัสดุใหม่ๆ โดยการใส่แนวคิดใหม่และเทคนิคการแสดงออกใหม่ๆ เข้าไป ทำให้มันมีชีวิตทางศิลปะในรูปแบบใหม่

ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเขาเอง โจวกั๋วเจิน ได้สำรวจการประยุกต์ใช้การเคลือบสีต่างๆ สำหรับรูปทรงที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การแกะสลักเครื่องเคลือบจึงต่อเงิน และการครอบงำเครื่องลายครามสีขาวของโลกด้วยรูปลักษณะใหม่ และทำให้เครื่องเคลือบสีอุณหภูมิสูงที่มีมันต์ขลังและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ โลกใหม่ที่สามารถแสดงได้อย่างเต็มที่ ด้วยการสร้างสรรค์เหล่านี้ เขาได้ปรับปรุงและเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพและการแสดงออกของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ นอกจากนี้โจวกั๋วเจินยังเน้นย้ำว่ายุคร่วมสมัยเป็นยุคตั้งแต่การกระจายอำนาจไปจนถึงการบูรณาการและการเรียนรู้ข้ามพรมแดน เขาเชื่อว่าภารกิจทางประวัติศาสตร์ของศิลปินเครื่องเคลือบคือการฟื้นฟูความสมบูรณ์และความหลากหลายของพื้นที่ธรรมชาติที่สังคมมนุษย์ต้องพึ่งพา ซึ่งหมายความว่าศิลปะเครื่องเคลือบไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังผสมผสานสภาพแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์เชิงโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วยสีสันทันและการแสดงออกที่หลากหลาย

ภาพที่ 3-12 “เสือดาวหิมะ” (Zhou Fang, 2022)

3. ยุคโบราณ (ค.ศ.1981 - ค.ศ.1988)

การใช้ดินร่วนปนทรายและดินโคลนขนาดใหญ่ เสริมเทคนิคแบบภาพเหนือจินตนาการ เพื่อยกระดับจากศิลปะพื้นบ้านสู่ศิลปะของชาติ

“ยุคโบราณ” หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปีค.ศ.1981 ถึงค.ศ.1988 เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1980 ด้วยความคิดของเขาเอง เขาได้ขยายวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเขาไปยังวัฒนธรรมทางตะวันตกเฉียงเหนืออันห่างไกลและแสวงหาพลังแห่งการปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่จาก “อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลือง” ทางตะวันตกเฉียงเหนือ จึงทำให้เกิดชุดผลงานจากยุคโบราณของเขา โจวกั๋วเจิน ไม่ได้นั่งนอนใจและหยุด แต่ได้ข้ามช่วงเวลาของการสำรวจวัสดุและรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่ช่วง

จุดสูงสุดของอาชีพทางศิลปะของเขา - ช่วงเวลาแห่งการซึมซับจิตวิญญาณของราชวงศ์ฮั่นและถัง และกลับสู่พื้นฐานดั้งเดิม โจวกั๋วเจินเชื่อว่างานเหล่านี้ที่เน้นความงามของสี่เคลือบขาดความลึกซึ้งและหยุดอยู่ที่ขั้นตอนของความงามของรูปแบบงานฝีมือ ซึ่งขัดกับแนวคิดการสร้างสรรคของเขาที่ว่า “ศิลปะสะท้อนยุคสมัย” หลังจากที่เขารู้เรื่องนี้แล้ว เขารู้สึกว่าเขาต้องทำการเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ให้ได้ โจวกั๋วเจินวิเคราะห์ว่า “ฉันไม่ใช่แค่ใส่คำศัพท์ใหม่ของศิลปะพื้นบ้านลงใน ‘ศิลปะเปลวไฟ’ “ นอกจากศิลปะพื้นบ้านและศิลปะในราชสำนักแล้ว ยังมี “ศิลปะปัญญาชน” ชนิดหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะจีนอีกด้วย โจวกั๋วเจินทุ่มเทให้กับ “ท่วงทำนองที่งดงาม” ของศิลปะปัญญาชน และ “พวกเขาใช้วิธีแฝงการแสดงความหมายทางสังคมที่ลึกซึ้ง” ซึ่งช่วยให้เขาสร้างการแสวงหาศิลปะใหม่และใช้โลกสัตว์ของเขาอย่างมีสติเพื่อ “แสดงโลกของมนุษย์ ต่าง ๆ และแสดงความรู้สึกต่อชีวิตพยายามถ่ายทอด การตรัสรู้ด้วยเทคนิคโคลงสั้น ๆ บ้าง” ดังนั้นโจวกั๋วเจินจึงอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกในท้องถิ่น โดยอาศัยจิตสำนึกในท้องถิ่นขยายวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเขาไปยังวัฒนธรรมตะวันตกเฉียงเหนืออันห่างไกล และแสวงหาอำนาจที่จะปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่จาก “อารยธรรมสี่เหลี่ยม” ของภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดชุดผลงานของเขาในสมัยโบราณ “ความสง่างามและความชุ่มซำ” ที่สัมผัสได้จากศิลปะดั้งเดิม “ความแข็งแกร่ง” ที่สัมผัสได้จากการแกะสลักของราชวงศ์ฮั่น “ความกว้างขวาง” ที่เรียนรู้จากศิลปะของราชวงศ์ถัง และจิตสำนึกในการรับรู้ชีวิตของตนเองถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างชีวิตที่มีมนุษยธรรมของสัตว์โลก โจวกั๋วเจินเริ่มจากการแสวงหาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ปรากฏขึ้นโดยไม่เจตนาไปจนถึงสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่ปรากฏขึ้นโดยการเจตนา เป็นผลให้มีเอฟเฟกต์พื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ความงามที่เรียบง่ายและความงามที่ไม่สมบูรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์ของการกลับคืนสู่ความเรียบง่ายของธรรมชาติและกลับสู่ธรรมชาติที่โลกทุกวันนี้ตามหา เช่น “Persian cat” โดยจีจู่ “Black Langur” โดย Bubbles “Golden Toad” โดยลดการเคลือบ และอื่น ๆ

ตั้งแต่ค.ศ. 1982 ถึงค.ศ. 1983 โจวกั๋วเจิน ได้นำนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากจังหวัดเต๋อเจิ้น Ceramic Institute สองครั้งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจศิลปะจีนโบราณ เมื่อเขามาถึงสุสานของฮั่วชวีจี้ (霍去病) และเห็นการแกะสลักหินของราชวงศ์ฮั่นเช่นม้าเหยียบฝ่าซงหนู เขาก็รู้สึกว่ หากวิญญาณของเขาล่องลอยมานับพันปีก็เหมือนถูกตบหน้า หัวใจของเขาสั่นคลอนและเขาคอยอยู่ในห้วงความคิดลึก ๆ โดยตระหนักว่า “แก่นแท้ของประสบการณ์สุนทรียะคือแรงกระตุ้นของชีวิต” การสร้างสรรค์ควรแสดงออกถึง “ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์” และ “วิญญาณ” ของชีวิต และสร้างภาพลักษณ์ของ “การซึมซับของสิ่งต่างๆ และฉัน” ณ จุดนี้ โจวกั๋วเจิน ได้บุกทะลวงความงามอันคับแคบของจักรวาลในอดีต และเริ่มดูแลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรอบตัวเขาด้วยแนวคิด “ความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันออก “Black Langur” (ภาพที่ 3-13) ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1984 ทำจากดินพอร์ซเลน ค่างดำฝ้าดูสภาพแวดล้อมอย่างตื่นตัว

ผลงานตั้งใจสร้างผลลัพธ์ที่สวยงามของพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์และใช้การตกแต่งแบบพองอากาศ ไม่มีพองบนใบหน้า แต่มีพองเกิดขึ้นรอบๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้ ทำลายแนวคิดดั้งเดิมที่ว่ามีเพียงสีเคลือบที่สดใสเท่านั้นที่ถือว่าสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มคุณค่าการตกแต่งของเครื่องเคลือบสมัยใหม่ได้อย่างมาก พองที่ปรากฏบนผลงานทำให้พื้นผิวสัมผัสที่ตักกันอย่างชัดเจนกับส่วนที่เรียบลื่น การพอง การหดตัวของผิวเคลือบ การหลุดลอกและปรากฏการณ์อื่นๆ เดิมที่เป็นข้อบกพร่องด้านงานหัตถกรรมในผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ อย่างไรก็ตาม ศิลปินค่อยๆ นำผลกระทบที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจนี้ไปใช้กับผลงานของพวกเขา

ภาพที่ 3-13 “Black Langur” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-14 “Yellow River” (Zhou Fang, 2022)

การระเหิดของความคิดทางศิลปะทำให้ โจว กั๋วเจิน ระเหิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกครั้ง เขาสนับสนุนศิลปะแห่งจินตภาพที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติของประเทศจีนโดยใช้ดินเหนียวโถใหญ่ ดินทรายสีม่วงเพียงอย่างเดียวหรือรวมกัน ดังนั้นหลังปีค.ศ. 1985 จึงมีผลงานที่เรียบง่ายและหยาบกร้านซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนโคลนซึ่งได้ก้าวจากศิลปะพื้นบ้านไปสู่งานศิลปะที่บริสุทธิ์เช่นผลงาน “Fallen Leaves Return to Roots” “Bull Temper” “Mandrill” “Golden monkey” ด้วยเหตุนี้จึงเรียกสมัยนี้ว่า “ยุคโบราณ” ซึ่งผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอก และยังเป็นที่น่าถวิลและยกย่องอย่างสูงอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ใกล้กับดินแดนเวทย์มนต์ตะวันออก “Yellow River” (ภาพที่ 3-14) ทำจากดินร่วนในปีค.ศ.1986 ใช้เทคนิคการปั้นดินเหนียวและวัสดุผสมหยาบเพื่อแสดงความรักและความเมตตาของแม่น้ำเหลือง แม่น้ำเหลือง' ผู้เป็นเสมือน 'แม่' ของประเทศจีนซึ่งเลี้ยงดูลูกหลานชาวจีนมานับพันปี น้ำที่ไหลจากแม่น้ำเหลืองคือเส้นผมของแม่และลูกๆ นอนหลับในอ้อมแขนของแม่ “Fallen Leaves Return to Roots” (ภาพที่ 3-15) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1985 โดยใช้ดินร่วน ลิงเฒ่าในภาพนี้มีหลังโค้ง มือและเท้าผิดรูป แต่ยังคงเคลื่อนไหวไปข้างหน้าทีละก้าว จะไปที่ไหน? จะไปหาเส้นทาง เพื่อค้นหาถิ่นที่ฉันเคยอยู่เมื่อยังเป็นเด็ก นี่คือน้ำที่คนมักพูดเมื่อไปไม่รุ่งหล่นกลับคืนสู่รากของมัน ผู้เขียนรู้สึกวุ่นวายในช่วงปลายของการปฏิรูปและเปิดประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 ทหารผ่านศึกชาวไต้หวันจำนวนมากได้หวนคืนสู่บ้านเกิดในฝันและกลับสู่บ้านเกิดที่จากไปนาน ผลงานชิ้นนี้ใช้ดินร่วนเป็นวัสดุและใช้เทคนิคการวาดภาพพู่กันของภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้ง “Bull Temper” (ภาพที่ 3-16) ทำจากดินร่วนเมื่อปีค.ศ.1985 เริ่มจากผลลัพธ์โดยรวม โดยเน้นไปที่ส่วนหัวของวัว เขาที่แข็งแกร่ง แผ่นหลังที่สูงตระหง่าน ท่าทางและน้ำหนักของการพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ระมัดระวัง โครงสร้างโดยละเอียดถูกทำให้อ่อนลงและละเว่นอย่างตั้งใจ มันทำจากดินร่วนและการปั้นด้วยมือ ผลงานทั้งชิ้นมีรอยการนวดด้วยมือและเม็ดสีของไฟถ่านหินเฉดสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่ายของ “การแกะสลักตามธรรมชาติ” งานเหล่านี้เปรียบเสมือนเศษดิน เรียบง่ายและไม่โอ้อวด แต่กลับดูพลัง และชี้ไปที่หัวใจของผู้คนโดยตรง

ภาพที่ 3-15 “Fallen Leaves Return to Roots” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-16 “Bull Temper” (Zhou Fang, 2022)

ผลงานของโจวกั๋วเจินเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ไม่เรียบง่าย ซึ่งรวบรวม 50 ปีของการแสวงหาและสำรวจของ โจวกั๋วเจิน ทักษะและการรับรู้ชีวิต 50 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหา “ความมีชีวิตชีวาของศิลปะโบราณแบบตะวันออกที่เต็มไปด้วยจินตภาพและจังหวะ” ได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าขนาดของงานเหล่านี้ ไม่ยิ่งใหญ่แต่มีค่าตั้งหยก จิตวิญญาณแห่งอารยธรรมจีนห้าพันปี แสดงถึงความมีชีวิตชีวาของชาติจีน และมีลักษณะมนุษยนิยมและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่มั่นคงและลึกซึ้ง ถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะอมตะ “พายุทราย” (ภาพที่ 3-17) ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1991 โดยใช้ดินพอร์ซเลนและดินทรายสีม่วง ในช่วงต้นปีเดียวกัน ปฏิบัติการโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการโดยกองกำลังข้ามชาติที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับอิรักนั้นมีชื่อรหัสว่าพายุทะเลทราย ผู้เขียนใช้เทคนิคการปั้นดินเผาเพื่อแสดงท่าทางของสิงโต สิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์ มันอยากจะกินเม่นด้วยความโกรธ แต่เม่นมีขนาดเล็กแต่มีหนามอยู่ทั่วตัว ทำให้สิงโตกินมันได้ยาก เป็นข้อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์สำคัญระดับ

นานาชาติและความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียว “พี่น้องสามผู้กล้า” (ภาพที่ 3-18) “พี่น้องสามผู้กล้า” เป็นชื่อเล่นของชื่อชีว ตัวละครในนวนิยายเรื่อง “ซ้องกั๋ง” ว่ากันว่าหากหมูป่าถูกโจมตีและบาดเจ็บ มันจะต่อสู้จนตายกันไปข้างกับศัตรู จึงเป็นที่มาของชื่อ เพื่อความอยู่รอดมันมักจะเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยหนามบางครั้งก็ต่อสู้จนตาย ในปีค.ศ. 1978 ผู้เขียนใช้ดินพอร์ชเลนและดินทรายสีม่วงเป็นวัตถุดิบและใช้เทคนิคการปั้นดินเผาเพื่อแสดงให้เห็นว่าขนของมันมีรอยแผลเป็นด้วยจากพื้นผิวที่หยาบของประติมากรรม จากท่าทางจะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวสูงอยู่ตลอดเวลา โจวกั๋วเจินอุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูและการสำรวจทรัพยากรเครื่องเคลือบในท้องถิ่น เขาได้ปลุกจิตสำนึกในท้องถิ่นในด้านรูปทรง วัสดุและงานหัตถกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความสำเร็จของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า ในท้ายที่สุดเขาได้สร้างสรรค์ภาษาเครื่องเคลือบโบราณสมัยใหม่ขึ้นมาใหม่ เช่น การสร้างแถบโคลนและการปั้นก้อนเค้กโคลนและกลายเป็นภาษาสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง ทำให้ผลงานนำเสนอรูปแบบศิลปะที่เก่าแก่ มีพลังและไร้เดียงสา สู่เส้นทางใหม่ของแนวคิดใหม่ในการแสดงออกทางศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน สรุปการสร้างสรรคนี้ไว้ว่า “ลักษณะเด่นที่ชัดเจนและใช้งานง่ายของเครื่องปั้นดินเผาลายทางคือการกลับไปสู่คุณภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย”

ภาพที่ 3-17 “พายุทราย” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-18 “พี่น้องสามผู้กล้า” (Zhou Fang, 2022)

4. ยุคเวลาการแสดงออกใหม่ (ปีค.ศ.1988 - ค.ศ.2007)

การปฏิวัติเทคนิคการแกะสลักแบบดั้งเดิม

“ยุคเวลาการแสดงออกใหม่” หมายถึงช่วงเวลาระหว่างปีค.ศ.1988 ถึงปีค.ศ.2007 ซึ่งเป็นช่วงที่อาชีพนักสร้างสรรค์ของโจวกั๋วเจินเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติวงการที่สุด หลังจากการเปลี่ยนแปลงด้านวัสดุและเทคนิคที่แตกต่างกันสามช่วงระยะเวลา กระบวนการนี้ทำให้โจวกั๋วเจินจุดประกายความปรารถนาในชีวิตจากระดับที่สูงขึ้น ผลงานในยุคนี้เน้นไปที่การหล่อหลอมจิตวิญญาณตนเองของศิลปินมากขึ้น

เขาให้ความสนใจที่จะเข้าใจความบังเอิญและความบังเอิญของความรู้สึก ให้ความสนใจกับความบังเอิญและความนุ่มของวัสดุ ให้ความสนใจกับพลังการแสดงออกของวัสดุและการเคลื่อนไหวของดินตลอดจนการปรับตัวและการใช้เปลวไฟ ในช่วงเวลานี้ คุณ โจวกั๋วเจิน ประสบความสำเร็จในการค้นพบวิธีการสร้างแถบดินเหนียวและเค้กจากชาวบ้าน และเริ่มสำรวจการผสมผสานเทคนิคเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านและเทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ศาสตราจารย์โจวกั๋วเจิน พยายามสำรวจพลังการแสดงศักยภาพของเทคนิคการสร้างแท่งดินเหนียว โดยใช้เพื่อสร้างประติมากรรมสัตว์ ดังนั้น “ม้าลาย” “แรด” “แอฟริกาจารย์” และงานลายทางดินเหนียวอื่น ๆ จึงปรากฏออกมาเรื่อย ๆ ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน สรุปการสร้างสรรคนี้ไว้ว่า “ลักษณะเด่นที่ชัดเจนและใช้งานง่ายของเครื่องปั้นดินเผาลายทางคือการกลับไปสู่คุณภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสร้างสรรค์ภาษาเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของนายโจวกั๋วเจิน การสร้างและการปั้นดินเหนียวของเขาได้ส่งเสริมกระบวนการของความเป็นอิสระและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนโดยรวม “ม้าลาย” (ภาพที่ 3-20) เป็นผลงานจากดินเหนียวที่สร้างสรรค์ขึ้นในปีค.ศ.1988 ถือเป็นผลงานชิ้นแรกในยุคเวลาการแสดงออกใหม่ของผู้สร้างสรรค์ ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยใช้การขึ้นรูปดินเหนียวโดยการกด ซึ่งตามธรรมชาติจะสร้าง

ช่องว่างภายในสำหรับการเผาโดยตรง วิธีนี้แตกต่างจากวิธีการใช้รูปทรงทางประติมากรรมที่มีมายาวนานและใกล้เคียงกับรูปแบบการวาดภาพแบบอสิระในภาพวาดฟูกันจินมากยิ่งขึ้น การลงฟูกันแต่ละฝีแปรงทำโดยไม่ลังเลใจในครั้งเดียว แสดงให้เห็นความกลมกลืนระหว่างแนวความคิดทางศิลปะของศิลปินและฝีแปรงของเขาอย่างเต็มที่ มีพื้นที่ให้แก้ไขไม่มากนัก นอกเหนือจากการสังเกตและฝึกฝนลักษณะและทักษะของดินอย่างแม่นยำแล้ว การจัดรูปทรงของสัตว์ยังสะท้อนถึงความสำเร็จในด้านต่างๆ ของศิลปินอีกด้วย ความเหมือนและความแตกต่างของผลงานทำให้ผู้คนจินตนาการได้มากมาย

ภาพที่ 3-19 “Wildebeest” (Zhou Fang, 2022)

การปั้นขึ้นรูปดินเหนียวเป็นวิธีดั้งเดิมที่สุดในการผลิตโอ่งขนาดใหญ่ในประเทศจีน วิธีการขึ้นรูปแบบนี้มีขึ้นเมื่อประมาณ 8,000 ปีก่อน ก่อนที่แท่นปั้นทรงล้อจะถูกคิดค้นขึ้นในยุคหินใหม่ ในปี 1988 ที่ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน กำลังศึกษาค้นคว้าอยู่นั้น เขาได้เห็นช่างปั้นหม้อเก่าใช้กรรมวิธีขัดแถบโคลนเพื่อทำหม้อขนาดใหญ่: ขั้นแรกให้แนวโคลนให้เป็นแท่งโคลน จากนั้นดึงแท่งโคลนที่หนาและยาวแล้ววนเป็นวงกลมด้วยหม้อโคลนที่ขึ้นรูปแล้ว หลังจากปั้นรูปร่างหม้อเสร็จแล้วรอแห้งระดับหนึ่งแล้วตบผนังด้านในและด้านนอกต่อไป “Wildebeest” (ภาพที่ 3-19) ทำจากดินเหนียวในปีค.ศ. 1988 ผลงานชิ้นนี้ได้นำวิธีการขึ้นรูปดินเหนียวแบบดั้งเดิมมาใช้สร้างสรรค โดยเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับงานศิลปะเซรามิกสมัยใหม่ เอกลักษณะอยู่ที่การใช้วิธีขึ้นรูปดินเหนียวโดยการสูมในการสร้างสรรค์ เนื่องจากความหนาและความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้รู้สึกถึงจังหวะและผลลัพธ์ของการตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกัน พื้นที่ภายในงานก็ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผา ดังนั้นดินและเปลวไฟจึงสามารถแสดงผลที่ดีที่สุดได้อย่างเต็มที่ ศาสตราจารย์ โจวกั๋วเจิน สรุปการสร้างสรรคนี้ไว้ว่า “ลักษณะเด่นที่ชัดเจนและใช้งานง่ายของเครื่องปั้นดินเผาหลายทางคือการกลับไปสู่คุณภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย” นี่คือการตื่นขึ้นของ “จิตสำนึกท้องถิ่น” การยกระดับอย่างแท้จริงของศิลปะเครื่อง

เคลือบสมัยใหม่ของจีนต้องอาศัยการตื่นขึ้นของ “จิตสำนึกท้องถิ่น” หากปราศจากการตื่นขึ้นของ “จิตสำนึกท้องถิ่น” การเกิดขึ้นของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีนก็เป็นไปไม่ได้ นี่ไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในประเทศใด ๆ หลังจากถูกค้นพบโดยนายโจวกั๋วเจิน เทคนิคโบราณในการทำแท่งโคลนและปั้นเค้กโคลนได้ฝ่าฟันข้อจำกัดที่มีมายาวนานของแนวคิดประติมากรรมและเทคนิคเกี่ยวกับประติมากรรมเครื่องเคลือบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ และเข้ามา ประติมากรรมเครื่องเคลือบสาขาใหม่ที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ความเก่าแก่ ความดั้งเดิมและเนื้อสัมผัสพิเศษของเทคนิคการม้วนแท่งโคลนแบบพื้นบ้านนั้นสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้นายโจวกั๋วเจินอย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ 3-20 “ม้าลาย” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-21 “แอฟริกาจารย์” (Zhou Fang, 2022)

ด้วยการเพาะปลูกภาพวาดจีนและศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับคุณสมบัติของดินเหนียว โจวกั๋วเจิน ตระหนักดีว่าแถบดินเหนียวที่สร้างขึ้นในจานเป็นเพียงเส้นสามมิติเท่านั้น การสลับสับเปลี่ยน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในอวกาศ และการผสมผสานที่เป็นธรรมชาติของเส้นและจุด เส้นและพื้นผิวที่แตกต่างกันสามารถขับเคลื่อนพลังงานของแถบโคลนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานสามารถตอบสนองความต้องการอิสระของ “หนึ่งจังหวะเกิดขึ้น ไม่เสียใจในจังหวะถัดไป” แล้วมีลักษณะพิเศษ เช่น จังหวะ ท่วงทำนอง เส้นห์ สร้างสรรค์ เส้นห์ทางศิลปะและความงามทำให้งานมีความสอดคล้อง เป็นธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยพลัง ในผลงาน “แอฟริกาคาราม” (ภาพที่ 3-21) ผู้สร้างสรรค์ใช้หีบหนไฟ (saggar) เป็นวัตถุดิบและใช้วิธีการขึ้นรูปโดยการขุดในการสร้างชามคารามโดยอ้าปาก ดูเหมือนกับชีวิตที่ไม่สงบของชาวแอฟริกันทำให้แม้กระทั่งชามก็คารามออกมา ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1998 แอฟริกาเป็นสถานที่ที่มีสัตว์ป่ามากที่สุดในโลกซึ่งทำให้ทั่วโลกอิจฉาและเป็นที่ต้องการ แม้ว่าประเทศในแอฟริกาจะแยกตัวเป็นอิสระแต่สงครามยังคงดำเนินต่อไปไม่จบไม่สิ้น

ความหมายที่สวยงามของมันคือเช่นเดียวกับที่ โจวกั๋วเจิน กล่าวไว้ว่า “ศิลปะการสร้างเครื่องปั้นดินเผาด้วยแถบดินเผาเป็นงานฝีมือที่บริสุทธิ์ที่สุด... มันถูกปกคลุมไปด้วยรอยนิ้วมือและเต็มไปด้วยรอยประทับทางอารมณ์ จิตวิญญาณของศิลปินเป็นอิสระ การสร้างในที่นี้สามารถระบายจินตนาการและพลังได้อย่างเต็มที่” ในทำนองเดียวกันเทคนิคการขึ้นรูปปั้นโคลนแบบโบราณยังสร้างช่องว่างตามธรรมชาติซึ่งสามารถเพิ่มความเป็นพลาสติกของดินและสามารถพิมพ์เป็นเอฟเฟกต์พื้นผิวต่าง ๆ ตามต้องการ กลิ่นโคลนตามธรรมชาติและความงามที่ไม่สมบูรณ์เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ การใช้แท่งดินเหนียวและการปั้นดินอย่างสร้างสรรค์ของ โจวกั๋วเจิน ได้ปลดปล่อยธรรมชาติของดินเหนียวอย่างมากและทำให้ได้รับพลังด้านสุนทรียะและจิตวิญญาณแห่งศิลปะใหม่ ๆ จึงบรรลุความก้าวหน้าในภาษาของประติมากรรมเครื่องเคลือบ นี่คือประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาจีนและแม้แต่ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบของโลกก็มีความสูงมาก ไม่น่าแปลกใจเลยที่ศาสตราจารย์ทาปิโอแห่งมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบเฮลซิงกิในฟินแลนด์ได้เขียนคำจารึกไว้ว่า “ด้วยงานของคุณ ฉันจึงรู้สึกว่าคุณเป็นปรมาจารย์แห่งแผ่นดิน”

ภาพที่ 3-22 “ละมั่ง” (Zhou Fang, 2022)

ผลงานของโจวกั๋วเจิน ในยุคนี้ใช้วิธีขึ้นรูปปั้นบ้านในการทำเหล็กวาดทรงกระบอกขนาดใหญ่ และเสร็จในคราวเดียว เช่น ผลงาน “ม้าลาย” “ม้าป่า” “แรด” เป็นต้น ได้เห็นอีกวิธีหนึ่ง ในปี 1950 วิธีการหล่อแผ่นโคลน เช่น ผลงาน “Contemplation”, “Still Pig”, “Antelope” เป็นต้น “ละมั่ง” (ภาพที่ 3-22) ในปีค.ศ.2004 ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ดินพอร์ซเลน ทราายสีม่วงและเม็ดดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปทรง ละมั่งเป็นสัตว์ที่เชื่องและคล่องแคล่วที่สุด มีหลายสายพันธุ์ ที่มีรูปร่างต่างกัน โดยเฉพาะเขาที่มีรูปทรงหลากหลาย ผลงานชิ้นนี้ใช้วิธีการขึ้นรูปดินเหนียวแบบขดซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสนุกสนานกับการขึ้นรูปในจังหวะเดียวถึงแม้จะมีลวดลายไม่มาก แต่ก็สามารถแสดงถึงลักษณะสำคัญของนิสัย รูปร่างและการเคลื่อนไหวของละมั่งได้ ไม่มีความรู้สึกของการปั้นประติมากรรมเลย ซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นภาษาที่แสดงออกอย่างแท้จริงของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ เป็นทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ทั้งพื้นฐานและของชาติ ในช่วงเวลาแห่งการแสดงออกใหม่ เพรมหที่สร้างขึ้นโดยผลงานเหล่านี้เผยให้เห็นโลกแห่งภาพที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงและอารมณ์ที่ลึกซึ้ง ศาสตราจารย์โจวกั๋วเจินได้สร้างผลงานเครื่องเคลือบ “Contemplation” (ภาพที่ 3-23) ในปี ค.ศ.2000 ซึ่งเก็บรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามแห่งประเทศจีน ผลงานทำจากดินร่วน โดยใช้นกฮูกเป็นหัวข้อ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ผู้พิทักษ์แห่งผืนนา” เพราะนกฮูกเชี่ยวชาญในการจับสัตว์ศัตรูพิษในเวลากลางคืน มันจะคอยเฝ้ารอการปรากฏตัวของสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อพืชผล เช่น หนู และงู อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย นกฮูกจะเฝ้าดูอย่างเจียบๆ ในความมืดและเมื่อเห็นสัตว์ร้ายปรากฏขึ้น พวกมันจะจับสัตว์ร้ายเหล่านั้นอย่างไร้ความปราณี ผลงานชิ้นนี้ทำจากวัสดุทนไฟและผ่านการเผาเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการตกแต่งที่มีรอยต่าง เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมและเป็นธรรมชาติ แสดงให้เห็นลักษณะที่หยาบและสง่างาม เป็นเครื่องเคลือบรูปทรงการขึ้นรูปดินเหนียวสมัยใหม่สุดคลาสสิก

ดวงตาของนกฮูกทำจากดินพอร์ซเลนสีขาว ซึ่งตัดกันอย่างมากกับสีเข้มของตัวดินเหนียวทนไฟ ทำให้ดวงตาดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้น ผลงานชิ้นนี้ในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของผู้สร้างสรรค์และแสดงให้เห็นถึงทักษะและพรสวรรค์ของเขา โจวกั๋วเจินเสนอแนวคิดเรื่อง “ความงามที่มีข้อบกพร่อง” และ “การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะของพื้นผิวที่มีข้อบกพร่อง” เป็นครั้งแรกผ่านผลงานและงานวิจัยของเขา ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในโลกศิลปะเครื่องเคลือบในขณะนั้น เขาทำลายข้อจำกัดด้านความรู้ความเข้าใจแบบดั้งเดิมและข้อจำกัดด้านข้อบกพร่องของเครื่องเคลือบโดยสิ้นเชิง ปลดปล่อยแนวคิดของผู้คนและมอบพื้นที่สร้างสรรค์ที่อิสระมากขึ้นแก่พวกเขา การสร้างสรรค์นี้ชี้ให้เห็นถึงเส้นทางที่เต็มไปด้วยบุคลิกภาพและศิลปะในการพัฒนาเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ ผลงาน “อิสระไร้ขีดจำกัด” (ภาพที่ 3-24) ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในปี ค.ศ. 2000 ใช้หินไฟ (saggar) เป็นวัตถุดิบและใช้วิธีการขึ้นรูปดินเหนียวแบบขุด รวบรวมภาษาเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์และแสดงออกถึงอรรถุในการก้าวไปข้างหน้าในทะเลทราย ไม่กลัวอันตรายและความยากลำบาก อดทนต่อความลำบากและการทำงานหนัก

ด้วยวิธีนี้ การขึ้นรูปดินเหนียวแบบขุดอย่างสร้างสรรค์ของโจวกั๋วเจินไม่เพียงแต่ทำให้วิธีการขึ้นรูปดินเหนียวแบบขุดมีคุณค่าในสุนทรียภาพทางศิลปะตะวันออกอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการเขียนตัวอักษรพู่กันจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทักษะโบราณ จิตวิญญาณท้องถิ่นและเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำลายข้อจำกัดของเทคนิคการประติมากรรมและไม่จำเป็นต้องเจาะออกเพื่อสร้างโครงสร้างกลวงที่จำเป็นสำหรับการเผาอีกต่อไป การตกแต่งมีโครงสร้างและพื้นผิว จึงเสริมสร้างความเป็นอิสระและการแสดงออกของภาษาเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

ภาพที่ 3-23 “Contemplation” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวแก้วเงิน,
13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)

ภาพที่ 3-24 “อิสระไร้ขีดจำกัด” (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องเคลือบโจวแก้วเงิน,
13 ตุลาคม ค.ศ. 2022)

5. เครื่องเคลือบสมัยใหม่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ (ปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน)

ทำลายศิลปะเครื่องเคลือบที่ดูเหมือนเป็นเพียงการจัดแสดงในห้องเล็ก ในขณะที่เดียวกัน แสดงออกถึงข้อดีของเครื่องเคลือบที่มีอุณหภูมิสูงราวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่าง เป็นประกาย

ภาพที่ 3-25 “Leader Sheep” (Zhou Fang, 2023)

ช่วงเวลา ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่กำลังเคลื่อนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้นนั้น หมายถึงผลงานของโจวกั๋วเจินตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้แหวกประเพณีที่ว่าศิลปะเครื่องเคลือบมีขนาดเล็กและสามารถจัดแสดงได้ภายในอาคารเท่านั้น ศิลปะเครื่องเคลือบส่วนใหญ่จะจัดแสดงในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นในอาคาร สาเหตุหลักมีดังนี้ ประการแรกขนาดของเตาเผาที่มีจำกัด ประการที่สองวัตถุดิบเปลี่ยนรูปได้ง่ายที่อุณหภูมิสูง ประการที่สามเครื่องเคลือบแตกง่ายหลังจากขึ้นรูป วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสำรวจและสร้างสรรค์ งานศิลปะที่ไม่มีวันสิ้นสุดของโจวกั๋วเจินและแม่กระทั่งการปฏิเสธตนเองอย่างต่อเนื่องในปีค.ศ. 2009 โจวกั๋วเจินซึ่งมีอายุเกือบ 80 ปี ได้ปล่อยให้งานแกะสลักเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบที่จัดแสดงในอาคารมักจะนำออกไปจัดแสดงข้างนอก เช่นในบ้านเกิดของเขาที่เมืองอันเหริน มณฑลหูหนาน ชุดแกะสลักเครื่องเคลือบของนักซ์ตรจินถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ น้ำพุขนาดใหญ่หน้าพิพิธภัณฑสถานศิลปะเครื่องเคลือบ ซึ่งผลงานนี้เป็นผลงานของโจวกั๋วเจิน ผลงานที่มีความสูงถึง 3.2 เมตร ซึ่งได้รับรางวัล “Guinness Best of China” เมื่อศิลปินตื่นขึ้นในความประหม่าและทำการเลือกเชิงลบเกี่ยวกับ “อดีต” ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ามันจะเป็น “อดีต” ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เขาก็จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและไปถึงด้านในอุดมคติได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีค.ศ.2018 ถึง ค.ศ. 2022 คุณโจวกั๋วเจินได้สร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบกลางแจ้งขนาดใหญ่ 3 ชิ้นสำหรับการ

แสดงในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงิน ได้แก่ “ยังมีหนทางอีกยาวไกล” “Leader Sheep” และ “กระทิง” ดังแสดงในภาพที่ 3-25 ผลงาน “Leader Sheep” เดิมทีผลิตขึ้นในปีค.ศ. 1983 โดยใช้หีบหนไฟ (saggar) ดินเหนียวพอร์ซเลนและดินเหนียวเครื่องปั้นดินเผาเป็นวัตถุดิบ ใช้วิธีการขึ้นรูปเป็นแผ่นดินเหนียว แกะเป็นสัตว์กินพืชขนาดเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและมีนิสัยอ่อนโยน เขาของกวางตัวผู้มีหลากหลายรูปแบบ แต่ความสามารถในการป้องกันตัวเองยังอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อฝูงของกวางกินหญ้าในป่าก็จะมีกวางตัวผู้ที่แข็งแรงงเดินนำหน้าหรือยืนอยู่บนที่สูงเพื่อระวังการโจมตีของนักล่าโดยอัตโนมัติ นี่เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกเข้มแข็งของชุมชนและการเสียสละตนเอง ในปีค.ศ.2022 ได้มีการขยายมหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงิน แสดงถึงความหวังของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงิน โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงินจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเป็นผู้นำในสาขานี้ ผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจไม่แพ้กันคือ “ยังมีหนทางอีกยาวไกล” (ภาพที่ 3-27) ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในปีค.ศ.1997 และขยายขนาดที่มหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงินในปีค.ศ.2017 ประเทศจีนได้เสนอแนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในการก้าวไปสู่ระดับโลก เราต้องทำงานหนักเหมือนอูฐและมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรลุเป้าหมายอันรุ่งโรจน์และยิ่งใหญ่นี้ สำหรับผลงาน “กระทิง” (ภาพที่ 3-26) ผลงานต้นฉบับสร้างสรรค์ขึ้นในปีค.ศ.1999 และถูกขยายขนาดมหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงินในปีค.ศ.2022 “กระทิง” ถูกใช้เป็นประติมากรรมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตือนครูและนักเรียนให้ติดดินและขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์เห็นว่าประติมากรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่เหล่านี้ทำจากวัสดุเครื่องเคลือบและจัดวางในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซรามิกจึงต่อเงินนั้นมีความเหมาะสมที่สุดและเป็นความก้าวหน้าในประวัติศาสตร์ ผลงานทำจากหีบหนไฟ (saggar) ดินพอร์ซเลนและดินเผา เดิมทีงานนี้ตั้งใจจะใช้โชว์ในการแสดงออก แต่เมื่อคิดทบทวนอยู่หลายต่อหลายครั้งก็รู้สึกได้ถึงแม้ว่าจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความขยันขันแข็ง การสู้งานหนัก แต่มันก็ต้องให้คนจูงจูง จากนั้นจึงได้คิดถึงวัวกระทิง วัวกระทิงไม่เพียงมีลักษณะของวัชรรมดาเท่านั้น แต่ยังมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อฝ่าฟัน มันแสดงด้วยจิตวิญญาณอันทรงพลังของวัวกระทิงในการก้าวไปข้างหน้า

ภาพที่ 3-26 “กระทิง (Zhou Fang, 2023)

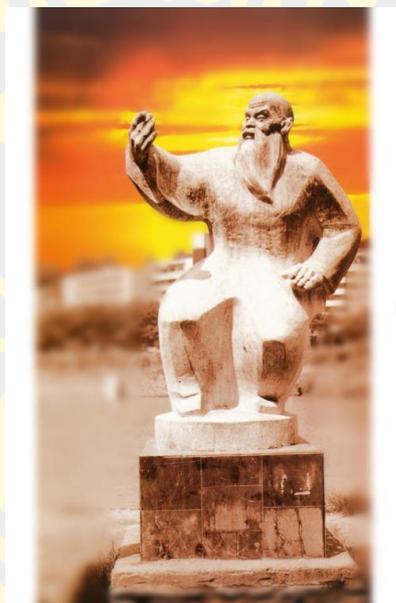
ภาพที่ 3-27 “ยังมีหนทางอีกยาวไกล” (Zhou Fang, 2023)

ภาพที่ 3-28 “ครอบครัวกว้าง” (Zhou Fang, 2023)

ประวัติศาสตร์การสร้างสรรคทางศิลปะของโจวกัวเจินมีสีสันมาก ด้วยการสำรวจและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเขาค่อยๆ เปลี่ยนจากรูปแบบศิลปะประติมากรรมอนุรักษนิยมแบบดั้งเดิมไปเป็นการประยุกต์ใช้การเคลือบสีที่อุณหภูมิสูงจากนั้นมาเป็นวิธีการแสดงออกที่เน้นความงามตามธรรมชาติและเรียบง่ายของดินเหนียว ในขณะที่เดียวกันเขายังขยายผลงานของเขาจากงานศิลปะประติมากรรมขนาดเล็กและวางในร่มไปจนถึงประติมากรรมเซรามิกขนาดใหญ่กลางแจ้ง หลังจากหลายทศวรรษของความพยายามและการฝึกฝนอย่างไม่หยุดยั้ง เขาประสบความสำเร็จในการใช้ดินเหนียวเป็นสื่อสร้างสรรค์และแสดงออกถึงประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความสำเร็จทางศิลปะอย่างลึกซึ้งผ่านผลงานของเขา ในปีค.ศ.1978 โจวกัวเจินได้สร้างประติมากรรมในเมือง “ครอบครัวกว้าง” ให้กับเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น (ภาพที่ 3-28) ผลงานชิ้นนี้ทำจากซีเมนต์สีขาวยและผสมผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมราวกับว่าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คนกำลังออกไปเที่ยวข้างนอก ในปีเดียวกันนั่นเอง โจวกัวเจินใช้เทคนิคและวัสดุแบบเดียวกันเพื่อสร้างผลงาน “ไท่เก๊ก” (ภาพที่ 3-29) ผลงานนี้แสดงให้เห็นชายชราคนหนึ่งกำลังแสดงท่าไท่เก๊กสุดคลาสสิก ท่าทางของเขามีความยืดหยุ่น แต่เต็มไปด้วยพลัง การแสดงออกของตัวละครมีความแข็งแกร่ง มีพลังและมีชีวิตชีวา ในปีค.ศ.2010 โจวกัวเจินได้ขยายผลงาน “ฝ้ารอการกลับมาของชาวประมง” (ภาพที่ 3-30) ให้สูง 1.8 เมตร แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว ปัจจุบันงานดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบตงเจียง ในเมืองซีซิง มณฑลหูหนาน งานแกะสลักจากหินอ่อนสีขาวและเป็นร่างกายมนุษย์ที่สมจริงยิ่งขึ้น ปล่อยให้เธอนั่งบนก้อนหินคล้ายเปลือกหอยริมทะเล มองทะเลอย่างคาดหวัง รอคนรักกลับมาอย่างปลอดภัย ประติมากรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนทั้งในและต่างประเทศ เต็มเต็มช่องว่างที่ประติมากรรมเซรามิกไม่สามารถย้ายจากงานศิลปะบนชั้นวางไปสู่ประติมากรรมขนาดใหญ่กลางแจ้งได้

เป็นไปได้ว่าการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิด อนุรักษ์นิยม และหยาบคายเป็นเวลานาน โดยไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงตนเอง จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะสามารถสร้าง ศิลปินเครื่องเคลือบที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอย่างโจวกั๋วเจิน ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “คนรุ่น เราควรมีศิลปะเครื่องเคลือบเป็นของตัวเอง สะท้อนถึงลักษณะของยุคนี้ อุดมคติ และสุนทรียภาพของ คนรุ่นนี้” “สิ่งที่ในอดีตคืออดีต ทำได้เพียงสื่อถึงอดีต ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ วันนี้ไม่อาจเป็น ตัวแทนของวันพรุ่งนี้ได้ เพียงแค่แสดงวันนี้เท่านั้นจึงจะมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้”

ภาพที่ 3-29 “ไท่เก๊ก” (Zhou Fang, 2023)

ภาพที่ 3-30 “เผ่ารอกการกลับมาของชาวประมง” (Zhou Fang, 2023)

6. สร้างชุดภาพวาดด้วยนิ้วมือ (ปีค.ศ. 2012 จนถึงปัจจุบัน)

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 เป็นต้นมา โจวกั๋วเจินเริ่มวาดภาพด้วยนิ้วมือ โดยใช้นิ้วของเขาวาดภาพ เครื่องเคลือบที่ละภาพ ตั้งแต่สมัยโบราณ ศิลปะการวาดภาพทำได้โดยผู้กันหลากหลายชนิด ศิลปะคือภาพสะท้อนของจิตวิญญาณ เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการทำให้สำเร็จคือการแสดงให้เห็นผ่านเครื่องมือ ศิลปะการวาดภาพเสร็จสมบูรณ์ด้วยการใช้ผู้กันต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ ศิลปะคือภาพสะท้อนของจิตวิญญาณ ด้วยสิบนิ้วที่เชื่อมถึงหัวใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง นิ้วของมนุษย์คือผู้ที่เข้าใจเจตนาของจิตใจได้ดีที่สุด และสามารถสะท้อนสิ่งถึงจิตใจได้โดยตรงที่สุด กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางศิลปะที่ครอบคลุมแน่นอนว่ารูปแบบศิลปะใดๆ ไม่สามารถแยกออกจากแนวความคิดเชิงอุดมการณ์และเชิงศิลปะได้ ดังนั้นมันจะมีคุณค่ามากขึ้นและมีพื้นที่สำหรับการนึกถึงมากขึ้น

ภาพที่ 3-31 “Only Mother is Good in the World” (Zhou Fang, 2022)

การวาดด้วยนิ้วมือจะมีลักษณะพิเศษในตัวเอง มีร่องรอยของนิ้วมือไปทั่วผลงาน การลงสีต้องลงอย่างแน่นและราบรื่น มีความหรรษาและเรียบง่าย เครื่องเคลือบ สีและรูปร่างมีความกลมกลืนกันมากและมีเสน่ห์มาก ผลงานของโจวกั๋วเจินในปีค.ศ.2013 “Only Mother is Good in the World” (ภาพที่ 3-31) ใช้เทคนิคการตกแต่งแบบเคลือบทับและการลงสีด้วยนิ้วมือ ผลงานชิ้นนี้บรรยายฉากของแม่ไก่ นำฝูงลูกไก่ โดยมีลูกไก่หลายตัวซ่อนตัวอยู่ใต้ตัวและบนหลังของแม่ไก่ ดวงตาของแม่ไก่จะจับจ้องไปที่ลูกไก่อยู่เสมอ แสดงถึงความเอาใจใส่และความกังวลของแม่ไก่ ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงความอบอุ่นและความเสน่หาอันไม่สิ้นสุดผ่านการแสดงออกที่ละเอียดอ่อน ผลงานอื่นๆ ในปีเดียวกัน ได้แก่ “ท้องฟ้าทำให้นกบินได้” (ภาพที่ 3-32) “ติดตาม” (ภาพที่ 3-33) และ “หมิวข้าวโลกที่เพิ่งตื่น” (ภาพที่ 3-34) ผลงานเหล่านี้ทั้งหมดทำจากดินเผาพอร์ซเลน การวาดด้วยนิ้วมือโดยใช้วัตถุขี้ผึ้งและการตกแต่งเคลือบทับ ผลงานทั้งสองชิ้น “ท้องฟ้าทำให้นกบินได้” และ “ติดตาม” ต่างก็พรรณนาถึงนกอินทรีที่ทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า นกอินทรีในผลงานเหล่านี้แสดงการจ้องมองที่เฉียบ

แหลมและมุ่มมัน ปีกของพวกมันก็กระพือปีกอย่างแรง ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอิสรภาพและพลัง ด้วยการแสดงออกทางารวาดภาพที่ละเอียดอ่อน ผลงานเหล่านี้มันประสบความสำเร็จในการแสดงออกถึงการทะยานอย่างอิสระของนกอินทรี ท่าปีกที่ตรง ตลอดจนการเคลื่อนไหวและพลังอันที่แข็งแกร่งของมัน อย่างไรก็ตาม ผลงาน “หมีขั้วโลกที่เพิ่งตื่น” นำเสนอบรรยากาศที่น่ารักและไร้เดียงสา หมีขั้วโลกตัวนี้ นิ่งอยู่บนธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย ดูเหมือนกำลังเรียกร้องให้มนุษยชาติปกป้องดินแดนอันบริสุทธิ์แห่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย นี่เป็นผลงานที่เป็นตัวแทนของโจวกั๋วเจินที่มีต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลกและความอยู่รอดของมนุษย์ ในปีค.ศ.2013 โจวกั๋วเจินได้ไปเยือนอาร์กติกเพื่อสำรวจภาคสนาม อาร์กติกอุดมไปด้วยทรัพยากรอย่างมาก โดยมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของปริมาณสำรองทั้งหมดของโลก หลายประเทศกำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสถานที่แห่งนี้และได้จัดตั้งสถานีวิจัยขึ้นที่นี่ ในความเป็นจริง มนุษย์และหมีขั้วโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงบ้านของพวกเขา หมีขั้วโลกตื่นขึ้นแล้วและมนุษย์กำลังจะมาทำลายบ้านที่สวยงามแห่งนี้ในแถบอาร์กติก ผลงานที่มีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกชิ้น ได้แก่ การวาดด้วยนิ้วมือ “ทายสิว่าฉันเป็นใคร” (ภาพที่ 3-35) สร้างสรรค์ขึ้นในปีค.ศ.2013 ซึ่งตกแต่งด้วยการเคลือบและเป็นผลงานชิ้นเอกที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์มลพิษหมอกควัน

ภาพที่ 3-32 “ท้องฟ้าทำให้นักบินได้” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-33 “ติดตาม” (Zhou Fang, 2022)

ผลงานวาดภาพด้วยนิ้วมือ “สวัสดีท่านอาจารย์” สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2013 ใช้เทคนิคการลงสีเคลือบเพื่อถ่ายทอดภาพนกแก้วที่เหมือนมีชีวิตจริง ลักษณะพิเศษของนกแก้วในการเลียนแบบคำพูดนั้นผสมเข้ากับชื่อผลงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้คนเกิดความคิดที่ลึกซึ้ง รูปแบบศิลปะของการวาดภาพด้วยนิ้วมือนั้นดูหยาบและเรียบง่าย อีกทั้งพื้นผิว สีและรูปทรงของเครื่องเคลือบก็เข้ากัน ดังนั้นจึงมีคุณค่าในรับชมสูง จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ วิธีการแสดงออกและผลลัพธ์ทางศิลปะถือเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยความรักในศิลปะเครื่องเคลือบ โจวกั๋วจินสามารถค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับเขาในการแสดงอารมณ์ของเขาได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีความไม่สะดวกในการสร้างประติมากรรมเซรามิกที่ใช้แรงงานมากเกินไปเมื่ออายุมากขึ้นก็ตาม จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ของเขาสะท้อนถึงชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแท้จริง

ภาพที่ 3-34 “หมีขั้วโลกที่เพิ่งตื่น” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-35 “ทายสิว่าฉันเป็นใคร” (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 3-36 “สวัสดิ์ท่านอาจารย์” (Zhou Fang, 2023)

จิตวิญญาณและความคิดเชิงปรัชญาแห่งศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน

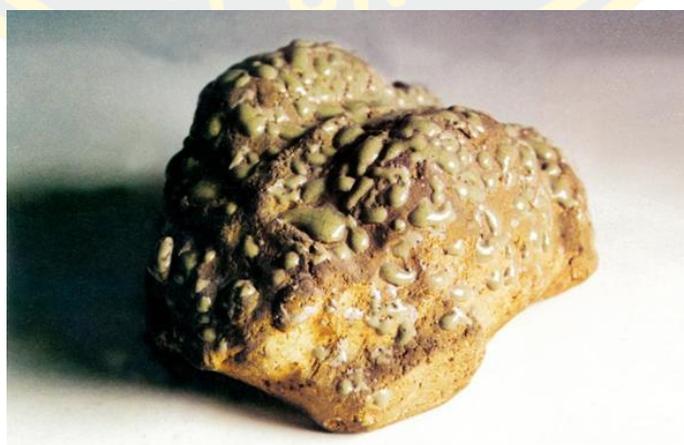
ในโลกของศิลปะเครื่องเคลือบ ผู้คนใช้แบบจำลอง วัสดุ และงานฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญในการวัดระดับศิลปะของผลงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้คนต้องเผชิญกับงานเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบสมัยใหม่ระดับสูงมากมายของโจวกั๋วเจิน ปัจจัยเหล่านี้จะถูกกลืนหายไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนา สิ่งที่ทำให้ผู้คนตะลึงคือ “ความฉลาดและความชุ่มซำ” บวกกับ “ความสามัคคีของธรรมชาติและมนุษย์” ที่นำเสนอในผลงานของเขา จิตวิญญาณศิลปะตะวันออกที่ไม่เหมือนใครและความคิดเชิงปรัชญา “ทักษะที่ยอดเยี่ยมคือความชุ่มซำ” เป็นศิลปะจีนชั้นสูงสุด หลังจากที่เขาหยิบยกแนวคิดเรื่อง “ตรงไปตรงมา งุ่มง่าม ชุ่มซำ และขัดแย้ง” “ฉลาด ตรงไปตรงมาแต่ชุ่มซำ” ข้อเสนอที่เต็มไปด้วยวิชาวิธีทางศิลปะนี้ค่อย ๆ ถูกตีความว่าเป็นศิลปะจีนดั้งเดิมระดับสูงสุด

“สวรรค์” ในแนวคิด “ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” มีหลายความหมายรวมทั้งสวรรค์แห่งธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความหมายที่หลากหลายของสวรรค์ถูกรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งเขตที่ชัดเจนระหว่างสวรรค์แห่งธรรมชาติกับสวรรค์แห่งการครอบงำ สวรรค์แห่งสสาร และสวรรค์แห่งศีลธรรม กิจกรรมการสร้างสวรรค์มีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับสสารหลายชนิดในธรรมชาติ: การได้มาซึ่งทรัพยากรจากธรรมชาติเพื่อผลิตเครื่องมือการผลิตและเครื่องใช้ในการใช้ชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ให้เงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสร้าง “ระดับรอง” ของมนุษย์ได้ ธรรมชาติ” เป็นไปได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งที่ตรงกันข้ามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงแสดงออกผ่านกิจกรรมของการสร้างสวรรค์ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีความเข้าใจและทัศนคติต่อธรรมชาติต่างกัน ในประเทศจีนโบราณ ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดเรื่อง “ความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” สรรพสิ่งในธรรมชาติถือเป็นการกำเนิดของสวรรค์และโลก และพวกเขาบูชาสิ่งเหล่านั้น และต่อต้าน “การสังหารสวรรค์และโลก” อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ยังทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจากมุมมองเชิงแนวคิดในจีนโบราณที่เริ่มต้นจาก “ความสามัคคีของมนุษย์และธรรมชาติ” ย่อมมีปัจจัยทางอุดมการณ์ของการเคารพและหวงแหนธรรมชาติอยู่จริง ๆ แต่ก็ใช่อุดมคติที่จะ “อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน” กับธรรมชาติอย่างแท้จริง “ความสามัคคีของมนุษย์และธรรมชาติ” เป็นรากฐานของปรัชญาตะวันออกและจิตวิญญาณของศิลปะตะวันออก เนื่องจากเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของความคิดแบบจีนดั้งเดิม “สวรรค์และมนุษย์เป็นหนึ่งเดียว” จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อสัญชาติและความ เป็นสากลของวัฒนธรรมจีน

ครึ่งศตวรรษของการทำงานหนักและการศึกษาค้นคว้าของ โจวกั๋วเจิน ในด้านศิลปะเครื่องเคลือบ ทักษะประติมากรรมที่ลึกซึ้ง การดูแลเอาใจใส่อย่างเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง และบุคลิกอัน

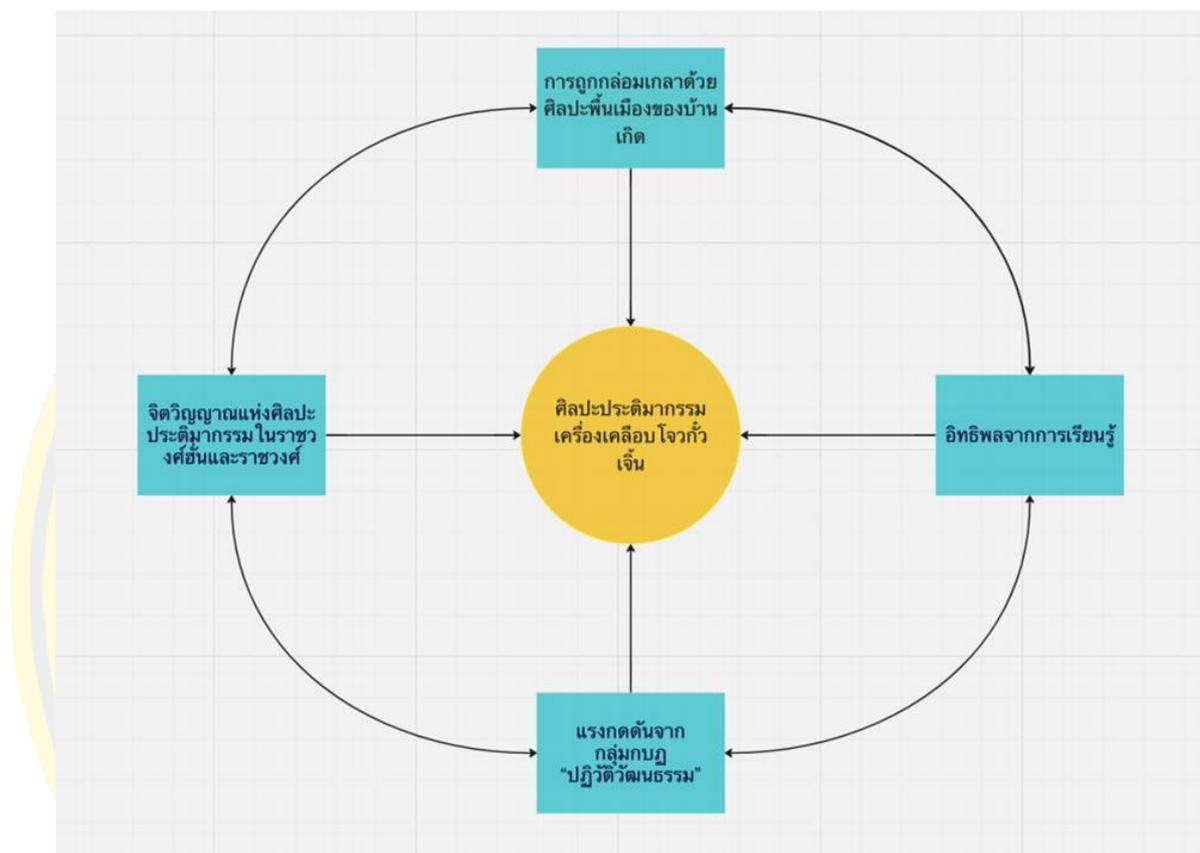
สูงส่ง ตลอดจนการพัฒนาและการก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณและแนวความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เขาใกล้ชิดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในที่สุด อาณาจักรแห่งศิลปะ ของ “ช่างที่มองไม่เห็น”, “เสียงอันไพเราะ” และ “ความสามัคคีของมนุษย์และธรรมชาติ” ได้สร้างเอกลักษณ์ทางตะวันออกและเสน่ห์อันเป็นอมตะของงานศิลปะของเขา

ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของ โจวก้าวเงิน มีความหมายแฝงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งของ “การดูซึมของสิ่งต่าง ๆ และฉัน” และ “ความสามัคคีของมนุษย์และธรรมชาติ” “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมีชีวิตชีวาและมีจิตวิญญาณที่เข้าใจยากซ่อนอยู่ศิลปินต้องมีความเข้าใจและเข้าใจถึงความเป็นพระเจ้าของวัตถุแห่งการแสดงออกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและใส่ความรู้สึกที่เขารู้สึกใน ช่วงเวลาหนึ่ง และสถานที่ที่สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ในขณะเดียวกันก็เพียงพอที่จะแสดง ลักษณะของความมีชีวิตชีวาและสามารถบิดเบือนและก่อตัวขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อสร้างภาพได้ นี่อาจเป็นปรัชญาศิลปะลึกลับตะวันออก - การดูซึมของ สิ่งของและตัวฉันเอง โจวก้าวเงิน เน้นย้ำงานของ “แม่แรง” นี้เปรียบเสมือนก้อนหิน เมื่อมองแวบแรก “คางคก” ก็เต็มไปด้วยลึกลับ มองแวบแรกดู น่าเกลียดและซุกซน แต่น่าขยะแหยง แต่ ถ้ามองดี ๆ มันจะ “จ้อง พองตัว และดูเหมือนจะพร้อม เผชิญแรงกดดันมากมาย” นี่คือนิสัยที่ โจวก้าวเงิน สร้างคางคกตัวเล็กที่น่าเกลียดที่รู้วิธีต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดผ่านรูปร่างที่ขรุขระและเอฟเฟกต์พื้นผิวเฉพาะ เขากล่าวว่านี่เป็นการไตร่ตรองก่อนจารึกหลุมฝังศพของฮั่วชวี่ปิงและปรัชญาศิลปะลึกลับแบบตะวันออกที่เขาเรียนรู้จากมัน “การดูกลิ่นสิ่งต่างๆ กับฉัน” ซึ่งขยายวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับจักรวาลอย่างไม่สิ้นสุด คางคกตัวเล็กตัวนี้เต็มไปด้วยพลัง รวบรวมพลังที่เต็มไปด้วยจังหวะของศิลปะโบราณแบบตะวันออกที่เขาแสวงหา ความสนใจและการแสดงออกทางศิลปะของ โจวก้าวเงิน เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตธรรมดาและไม่มีนัยสำคัญเป็นศูนย์กลางของความคิดแบบตะวันออกที่เขาเชื่อว่าวิญญาณเป็นที่แพร่หลาย

ภาพที่ 3-37 “แม่แรง” (Zhou Fang, 2022)

การก่อตัวของจิตวิญญาณและปรัชญาศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินในประวัติศาสตร์

ภาพที่ 3-38

1. การถูกกล่อมเกลากับศิลปะพื้นเมืองของบ้านเกิด

โจวก้าวเงินเกิดที่เมืองผายโหลว เมืองแห่งประติมากรรมอันทรนหมี วัยเด็กของศาสตราจารย์ โจวก้าวเงิน ถูกใช้ไปภายใต้อิทธิพลของศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่วัยเด็กเขาชอบที่จะเรียนรู้การปั้นรูปปั้นข้าวจากแม่ของเขา เขารู้สึกทึ่งกับไก่ เป็ด หมู สุนัข และสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เสมือนจริงบนมือแม่ของเขา ภายใต้อิทธิพลของศิลปะปั้นข้าว เมล็ดพันธุ์ทางศิลปะที่ปลูกตั้งแต่อายุน้อยค่อย ๆ หยั่งรากลึกในหัวใจของเขา ซึ่งวางรากฐานทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งให้เขาเริ่มเดินบนเส้นทางศิลปะเครื่องเคลือบและกลายเป็นปรมาจารย์ด้านการวางสลักเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบ รูปวางสลักสัตว์มีบรรยากาศทางศิลปะของงานปั้นข้าวในเทศกาลโคมไฟอันทรนอย่างชัดเจน แก่นแท้ที่เป็นธรรมชาติ และสามารถจับต้องได้ และวิธีการมากมายในผลงานสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของโจวก้าวเงินในศิลปะ

ปั้นข้าวที่เขาเคยสัมผัสเมื่อเขายังเป็นเด็ก ศิลปะคลาสสิกแบบตะวันตกที่จริงจังและสมจริงซึ่งนำโดยศิลปินเช่น Xu Beihong, Hua Tianyou, Wang Linyi เป็นต้น ได้หยั่งรากลึกในการแสวงหาศิลปะของเขา ประติมากรรมสัตว์ของโจวกั๋วเจินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะของประติมากรรมข้าวในเทศกาลโคมไฟอันเหริน ผลงานของเขาใช้เทคนิคที่โดดเด่นและทรงพลังเพื่อรวบรวมแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ วิธีการสร้างสรรค์นี้แสดงให้เห็นภูมิหลังที่ลึกซึ้งของโจวกั๋วเจินในด้านศิลปะประติมากรรมข้าวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก หลังจากศึกษาอย่างมีอาชีพใน Suzhou Art College และสถาบันวิจิตรศิลป์ส่วนกลาง เป็นเวลาหกปีก่อนและหลังจากเรียนจบและมาที่จิ้งเต๋อเจิ้น ผลงานชุดแรกที่เขาอุทิศให้กับเมืองหลวงเครื่องลายคราม เช่น “Slingshot Man”, “Springtime” เป็นต้น มีตราสินค้าที่ชัดเจนของศิลปะพื้นบ้านและศิลปะคลาสสิกแบบตะวันตกซึ่งก็คือ แตกต่างจากเครื่องเคลือบจิ้งเต๋อเจิ้น รูปลักษณ์ดั้งเดิมของประติมากรรมได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่และสนับสนุนโดยวงศิลปะสำหรับเนื้อหาใหม่วิธีการใหม่และใกล้ชิดกับชีวิตซึ่งได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทิศทางศิลปะของเขาในการทำลายประเพณีและการดิ้นรนเพื่อนวัตกรรมใหม่

ภาพที่ 3-39 “เด็กหมีผ้อบนก้อนเมฆ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน” (Hunan Traditional Crafts, 2020)

2. อิทธิพลของนักการศึกษารุ่นแรก

มีเพียงสองท่านที่มีผลกระทบที่สำคัญที่สุดในอาชีพศิลปะของโจวก้าวเงินคือศาสตราจารย์โจวชิงต้งเจ้าของผลงานกวางสลักเครื่องเคลือบเกี่ยวกับสัตว์ที่มีชื่อเสียง แห่งสถาบันวิจิตรศิลป์เจ้อเจียง และศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อ จาก Central Academy of Art and Design และพวกเขาต่างก็เป็นผู้ให้การศึกษาศิลปะที่โดดเด่นในยุคใหม่ของ ประเทศจีนอีกด้วย

ภาพที่ 3-40 “โจวก้าวเงินและโจวชิงต้งถ่ายรูปร่วมกันที่หางโจว ประเทศจีน เมื่อปีค.ศ.1970”

ย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของศิลปะเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบสัตว์ของโจวก้าวเงิน การผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกในงานศิลปะของเขา โจวก้าวเงินได้รับการสอนครั้งแรกโดยศาสตราจารย์โจวชิงต้ง ผู้บุกเบิกงานกวางสลักเครื่องเคลือบสัตว์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และศาสตราจารย์โจวชิงต้งยังเป็นศิษย์ของ Jean Buscher นักศึกษาของ Rodin นักกวางสลักชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง ศาสตราจารย์โจวชิงต้งได้รวมเอาจิตวิญญาณของวัฒนธรรมจีนเข้าไว้ในงานกวางสลักสัตว์ของเขา ผลงานของเขามีความสดใสร่าเริงและประณีตมาก ไม่เพียงแต่นั่นความสมจริง แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากธรรมชาติและแสดงความเป็นชีวิตชีวาของสัตว์อีกด้วย สิ่งที่น่ายินดีก็คือโจวก้าวเงินได้สืบทอดศิลปะการกวางสลักรูปสัตว์ของศาสตราจารย์โจวชิงต้งได้เป็นอย่างดี ด้วยความรักและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปะเครื่องเคลือบ เขาได้ซึมซับศิลปะพื้นบ้านของจีนอย่างเป็นธรรมชาติ แก่นแท้ของศิลปะในราชสำนักและศิลปะวรรณกรรม หลังจากศึกษา ฝึกฝน และสำรวจมานานหลายทศวรรษ ในที่สุดส่วนผสมของงานกวางสลักและวัสดุเครื่องเคลือบก็สมบูรณ์แบบ จนกลายเป็นผู้นำรุ่นแรกของศิลปะเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

อาจารย์อีกคนที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของโจวก้าวเงิน คือศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อ จาก Central Academy of Art and Design ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้บุกเบิกการศึกษารูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบในประเทศจีน เจิ้งเซ่อเป็นคนแรกที่เผยแพร่อุดมคติของ

Bauhaus ในวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบหลังจากที่เขากลับจากเรียนที่ฝรั่งเศส โจวกั๋วเจินออกเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ที่ปักกิ่งเป็นครั้งแรก เขามีโอกาสได้รับฟังคำสอนของศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อและได้รับประโยชน์มากมาย คำสอนของศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อถึงโจวกั๋วเจินนั้น ส่วนใหญ่เป็นการสอนเกี่ยวกับการวางสลัก ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ของอาจารย์ผู้นี้ที่กลับมาจากฝรั่งเศสสามารถสรุปได้ว่าการก่อตัวของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ไม่สามารถแยกออกจากมรดกดั้งเดิมและแรงจูงใจของศิลปะต่างประเทศได้เป็นการผสมผสานระหว่างความต้องการและแนวคิดสมัยใหม่ตามประเพณี รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามร่วมสมัยและสภาพการเผาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โคลนและสารเคลือบเป็นตัวแทนของการแสดงออกทางศิลปะ จำเป็นต้องให้ความรู้สึกที่สวยงามหลากหลายแก่ผู้คนที่ผ่านจินตนาการทางศิลปะและเทคนิคทางศิลปะ จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะคิดหลายวิธีเพื่อขยายและเปลี่ยนวัตถุ เขาเชื่อว่า “ศิลปะมาจากชีวิตและสูงกว่าชีวิต” ซึ่งเป็นการต่อต้านอย่างชัดเจนต่อ “ลัทธิธรรมชาติ” “ชื่นชมการพูดเกินจริง การวางนัยทั่วไปและความประณีต การเสริมสร้างการแสดงออกของลักษณะเฉพาะ และการทำให้ง่ายขึ้นและลดลงของลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะ” หลังจากกลับมาที่เจิ้งเต๋อเจินการสำรวจของโจวกั๋วเจินในภาษาเครื่องเคลือบสมัยใหม่ ดินเหนียวและการเคลือบ และการสร้างแบบจำลองการวางสลักรูปสัตว์ก็เริ่มมีความมุ่งมั่นมากขึ้น และเขาก็กล้าพอที่จะฝ่าฟันและพัฒนาตัวเอง ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อ

ภาพที่ 3-41 “ภาพถ่ายผลงานของศาสตราจารย์เจิ้งเซ่อ ถ่ายที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในทศวรรษที่ 1950”

ภาพที่ 3-42 “Buck” Zhou Qingding (เว็บไซต์เว็ปอยู่, 2021)

3. ความเสียหายหนักของการปฏิวัติวัฒนธรรมและการเกิดใหม่หลังการปฏิรูป

กลุ่มกบฏ “ปฏิวัติวัฒนธรรม” ที่ความผิดและใส่ร้ายงานวางสลักของเขา ทำลายงานยุคสมัยก่อนของเขา และข่มเหง ทำลายจิตใจและร่างกายของเขา ทำให้เขาต้องทนทุกข์กับการโจมตีครั้งยิ่งใหญ่ โจวก้าวเงินถูกบีบบังคับให้ออกจากจังหวัดต่อเงิน การได้ลิ้มรสความเยือกเย็นของโลกใบนี้เกือบจะทำให้ไฟแห่งการสร้างสรรคทางศิลปะที่เพิ่งจุดประกายในหัวใจของเขาดับมอดลง

ภาพที่ 3-43 “The White-Haired Girl” (Zhou Fang, 2022)

นิสัยที่ดื้อรั้นของโจวกั่วเจินทำให้เขาและงานศิลปะเครื่องเคลือบของเขาประสบความสำเร็จในวันนี้ เขาไม่เคยเต็มใจที่จะเซ่อพุง ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแส แต่วันที่ยากลำบากนั้นมักจะผ่านไปช้าเสมอ ในเวลานั้นโจวกั่วเจินเกือบจะเข้าไปใกล้วัยกลางคนแล้ว จนกระทั่งเขากลับมาที่จิ้งเต๋อเจินอีกครั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของเขาก็ระเบิดออกมา

ภาพที่ 3-44 “ร้อนรุ่มเนเจอร์” (Zhou Fang, 2022)

ในปีค.ศ. 1966 “Gang of Four” ถูกทำลายจนละเอียด ในขณะที่โจวกั๋วเจินก็เริ่มอาชีพการสอนของเขาที่โรงเรียนจิ่งเต๋อเจิ้น Ceramic Institute ประสบการณ์อันเจ็บปวดนั้นทำให้เขาเกลียดความอัปยศของมนุษย์ เขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้โจวชิงตั้งได้ให้กำลังใจพร้อมแนะนำให้ตนหันมาเชี่ยวชาญการทาสีกรุปสัตว์แทน ทำให้เขานึกถึงชีวิตตอนที่อยู่กับสัตว์ในสวนสัตว์ที่เซียงไฮ้ได้ เขาเชื่อว่าสัตว์นั้นบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่มีการปิดบัง และไม่เสแสร้ง ดังนั้นเขาจึงเริ่มเปลี่ยนความสนใจในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบสำหรับสัตว์

ภาพที่ 3-45 “กำเนิดมารากรากเหง้าเดียวกัน” (Zhou Fang, 2022)

โจวกั๋วเจินปลุกความกระตือรือร้นในงานศิลปะของเขาอีกครั้ง และช่วงเวลานี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตศิลปะของเขาเช่นกัน

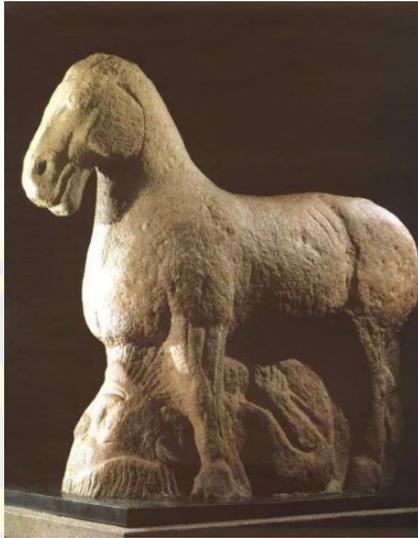
ภาพที่ 3-46 “ตื่นเถาะน้องชาย” (Zhou Fang, 2022)

4. ความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณแห่งศิลปะการทาสีกรุปในราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง

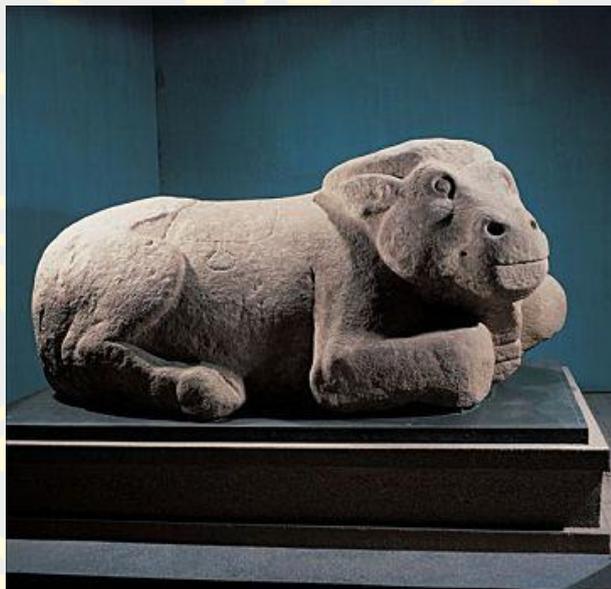
ก่อนปีค.ศ. 1982 โจวกั๋วเจินเป็นผู้ชื่นชมและนับถือปรมาจารย์ด้านสัจนิยมแบบตะวันตก เช่น Michelangelo และ Rodin แต่ในปีนั้นเขาได้เดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาตุภูมิ และมาที่หลุมฝังศพของฮั่วฉู่ปิงนายพลทหารม้าแห่งราชวงศ์ฮั่น เขาชื่นชมและนับถือทันทีที่เขาได้เห็นการขี้นมาในราชวงศ์ฮั่น เทคนิคการทาสีกรุปที่หนักหน่วง ไม่อ้อวุด สง่างาม เต็มไปด้วยความงามและ

ความมีชีวิตชีวาแบบตะวันออก จับจิตวิญญาณของโจวกั๋วเจินได้ในทันที ความรู้สึกเรียบง่ายของชนชาติจีนและปรัชญาตะวันออกของ “ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ถูกปลูกให้ต้นขึ้นโดยโจวกั๋วเจิน

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณด้านศิลปะและความคิดเชิงปรัชญาของโจวกั๋วเจินเกิดขึ้นในปีค.ศ.1982 เมื่อเขาไปเยี่ยมชมสุสานของฮั่วฉู่ปิ่งในราชวงศ์ฮั่น ที่นั่นเขาได้พบกับศิลปะการวางสลักหินที่สง่างามของราชวงศ์ฮั่น และจิตวิญญาณของเขาก็ตกตะลึงอย่างมาก ความงามอันทรงพลังและเทคนิคการแสดงออกอย่างอิสระของศิลปะการวางสลักของจีนในราชวงศ์ฮั่นนั้นทำให้โจวกั๋วเจินเข้าใจความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ศิลปะการวางสลักของจีนอย่างลึกซึ้ง และเขาเชื่อว่านี่คือแก่นแท้ของศิลปะแห่งชาติจีนและเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะแสวงหา ตั้งแต่นั้นมา โจวกั๋วเจินก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความงามที่เป็นรูปแบบของผลงานของเขาอีกต่อไป แต่ได้มอบจิตวิญญาณแห่งศิลปะและความคิดเชิงปรัชญาของการวางสลักจีนโบราณให้กับการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบเครื่องเคลือบในยุคสมัยใหม่ โดยนำเอาภาพลักษณ์และความมีชีวิตชีวาของศิลปะตะวันออกในสมัยโบราณมาเป็นการแสวงหาศิลปะของตัวเอง เขาถือว่า “การดูดซับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน” และการแสดง “ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์” และ “วิญญาณ” ของชีวิตถือเป็นอุดมคติทางศิลปะของเขา การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างก้าวกระโดด และเกิดผลงานเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบที่ยอดเยี่ยมในสไตล์ตะวันออกจำนวนมาก เมื่อผู้คนเผชิญหน้ากับผลงานที่ยอดเยี่ยมมากมายของโจวกั๋วเจิน เช่น “The Fallen Leaves Return to the Roots” (ภาพที่ 3 – 15) และ “Yellow River” (ภาพที่ 3 – 14) ความประทับใจและการวางสลักได้สร้างภาพศิลปะที่ยากจะลืมเลือนและเป็นความรู้สึกที่ “เข้าใจได้แต่พูดออกมาไม่ได้” ทำให้ศิลปะเครื่องเคลือบที่มีความเป็น “จีนมาก” และ “ตะวันออกมาก” ของเขาบรรลุถึงขั้นสูงสุดของ “ความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” และนี่คือ “ลมแรงที่ยังรากลึกในดินของเรา” (คำพูดของ เฉียน เช่าอู่)

ภาพที่ 3-47 “ม้าเหยียบฝ่าซงหนู” (เว็บไซต์ Sohu.com การเดินทางที่มีเสน่ห์ของมณฑลส่านซี)

ภาพที่ 3-48 “วัวหลับ” (เว็บไซต์จี้อู, 2023)

บทที่ 4

ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ของโจวกั๋วเจินในศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

จากการศึกษาวิชาชีพอาทศิลปะและผลงานเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน จะเห็นได้ว่า คุณูปการของเขาในศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ในด้านการบุกเบิกการตกแต่งประติมากรรมเคลือบ สีอุณหภูมิสูง การเปลี่ยนแปลงศิลปะพื้นผิวที่บกพร่อง การสร้างแถบดินเหนียวใหม่ การขึ้นรูปทรง แบบม้วน การเน้นเปลวไฟในการเผาด้วยความบังเอิญ รวมถึงการขยายคำศัพท์ศิลปะเครื่องเคลือบ สมัยใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงและก้าวข้ามแนวคิดด้านสุนทรียภาพที่สอดคล้องกัน หากดูในภูมิ หลังมหภาคของประวัติศาสตร์การพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่มานานกว่าห้าสิบปี เราจะพบว่าโจวกั๋วเจินมีตำแหน่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเป็นครั้งแรกในความสามารถศิลปะที่น่าทึ่งของเขาในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามจังหวะของเวลาในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต และเป็นผู้ดำเนินการสร้างสรรค์ นวัตกรรมแนวคิดสุนทรียภาพของศิลปะเครื่องเคลือบ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โจวกั๋วเจิน เดินทาง มาที่เมืองจิ้งเต๋อเจิ้นเป็นครั้งแรก เขาได้สร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบที่ผสมผสานเทคนิคสมจริงเข้ากับประเพณีพื้นบ้านที่เรียบง่าย และบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับชีวิต ที่ตอบสนองความต้องการด้าน สุนทรียภาพของสังคมในขณะนั้น ในศตวรรษที่ 1960 โจวกั๋วเจินผสมผสานการเคลือบสีอุณหภูมิสูง เพื่อสร้างผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบที่มีรูปทรงสูง ภาพรวมและการเปลี่ยนรูป พิถีพิถันด้าน ความงามของรูปแบบและความงามเชิงนามธรรม แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์และเทคนิคการสร้าง รูปทรงที่ไม่ได้รับการยอมรับและเข้าใจในขณะนั้น กลับเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าของยุคสมัยที่อู๋ กั๋วอัน จง (吴冠中) และศิลปินรุ่นก่อนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ในช่วงปลาย ทศวรรษที่ 1970 และ 1980 หลังจากที่โจวกั๋วเจินสร้างประติมากรรมรูปสัตว์ในรูปแบบสุนทรียภาพที่ ได้รับความนิยมในเวลานั้น ซึ่งเขาได้เริ่มต้นมาหนึ่งถึงสองปีแล้ว จากนั้นเขาหันมาสนใจและสำรวจ ความงามของพื้นผิวที่บกพร่องและวัสดุหยาบทันที ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินและ ทักษะอันลึกซึ้งของประติมากร เขาเป็นคนแรกที่สนใจและสำรวจการปะทะและความงามที่ไม่สมดุล ของพื้นผิวที่บกพร่อง นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการศิลปะเครื่องเคลือบของจีนขณะนั้น ซึ่งนับเป็นแนวคิดขั้นสูงอย่างแท้จริง หลังจากที่โจวกั๋วเจินเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของฮั่ว ชวีปี้ง (霍 去病) ในค.ศ. 1982 เขาเริ่มตีความมหัศจรรย์ของความตึ๊ดเตี้ยว การผสมผสานกับธรรมชาติ และ “ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสัตว์ สร้างสรรค์ ผลงานที่มีความโบราณ และเต็มไปด้วยพลังชีวิตของชนชาติเป็นจำนวนมาก มุมมองเกี่ยวกับจักรวาล

และชีวิตแบบตะวันออกทำให้ผลงานของเขามีอารมณ์แบบตะวันออกที่เป็นอมตะและจิตวิญญาณของชนชาติ ผลงานของเขาในยุคนี้นำไปสู่รูปแบบศิลปะเครื่องเคลือบที่เรียบง่ายและมีรสชาติของโคลนที่ปรากฏขึ้นภายหลัง หลังจากค.ศ. 1985 โจวก้าวเงินได้ก้าวข้ามตนเองและภาษาของประติมากรรมแบบดั้งเดิมอีกครั้งด้วยความกล้าหาญ และเร่งไปสู่การพัฒนาประติมากรรมสามมิติด้วยแถบดินเหนียว และเพิ่มคุณค่าของภาษาการขึ้นรูปแบบม้วน ซึ่งเขาเรียกมันว่า “การลุกขึ้นของจิตสำนึกท้องถิ่น” โจวก้าวเงิน ใช้วิธีการสร้างแถบดินเหนียวโบราณเพื่อตีความศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ “การเต้นรำของเส้น” (Dance of Lines) ที่มีเอกลักษณ์ของตะวันออกมากที่สุด แม้ว่าเทคนิคการสร้างแถบดินเหนียวที่เขาเป็นผู้บุกเบิกจะใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ก็ยังใช้งานได้ยาก ศิลปินศิลปะเครื่องเคลือบที่มีการใช้ “เส้น” ที่ลื่นไหลมากที่สุดของประเทศจีนยังคงเป็นโจวก้าวเงิน

ในค.ศ. 1986 เมื่อสมาคมศิลปินจีนจัดนิทรรศการเดี่ยวสำหรับโจวก้าวเงินที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศจีนในกรุงปักกิ่ง ศาสตราจารย์เฉียน紹武 (钱绍武) เคยแสดงความคิดเห็นใน “หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป่า” ว่า “ทุกคนที่ชมผลงานของเขาจะยิ้มออกมา ประติมากรรมเครื่องเคลือบของเขาทำให้ฉันตกใจ และเกิดโลกศิลปะในขณะนั้นด้วย” หลังจากผ่านไป 23 ปี เมื่อศาสตราจารย์เฉียน紹武เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบโจวก้าวเงินในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น เขาได้ยกนิ้วโป้งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง “หลายคนอ้างว่าที่หนึ่งของโลก แต่ฉันคิดว่า อันดับหนึ่งที่แท้จริงของโลกอยู่ที่นี้” การยกย่องอย่างสูงเช่นนี้มิได้ไร้ที่มา โจวก้าวเงินไม่พอใจกับสภาพปัจจุบัน ไม่ผลิตซ้ำตัวเอง ก้าวข้ามครั้งแล้วครั้งเล่า จาก “ยุคหมอก” ที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่าย เมื่อสู่ “ยุคสุนทรียศาสตร์” เมื่อความสมบูรณ์แบบของภาษารูปทรงและรูปร่าง รวมถึงสีเคลือบถูกนำมาใช้เพื่อแสวงหาผลลัพธ์ทางภาพที่งดงาม การละทิ้งการเคลือบสีด้วยอุณหภูมิสูงและเข้าสู่ “ยุคโบราณ” ที่ดูดซับแก่นแท้ของศิลปะดึกดำบรรพ์และการกวางสลักหินของราชวงศ์ฮั่น “ยุคเวลาการแสดงออกใหม่” เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสูงสุดในอาชีพทางศิลปะของโจวก้าวเงิน ผลงานในช่วงนี้นำมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะเครื่องเคลือบอย่างแท้จริง โดยบรรลุเป้าหมายจินตภาพสูงสุดของ “มีความหมายค่อยลงพู่กัน” และ “ไม่เสียใจเมื่อลงพู่กันไปแล้ว และรูปทรงจากการลงพู่กันครั้งเดียว” ศาสตราจารย์เฉียน紹武เพิ่มได้สัมผัสกระบวนการของงานศิลปะเครื่องเคลือบของโจวก้าวเงินที่ละขั้นตอนตั้งแต่ศิลปะพื้นบ้านไปจนถึงศิลปะประจำชาติ และจากศิลปะงานหัตถกรรมไปสู่ศิลปะบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนภาพม้วนทางประวัติศาสตร์ บันทึกชีวิตในรูปแบบศิลปะ และสะท้อนสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกด้วยความยินดี ความโกรธ ความเศร้าและความสุขของสัตว์ต่าง ๆ การตีความของการแสดงออกทางภาพลักษณ์ของประติมากรรมเครื่องเคลือบของจิ้งเต๋อเจิ้นจะต้องวางอยู่ภายใต้พื้นหลังของจิตวิญญาณวัฒนธรรมจีน และจิตวิญญาณด้านสุนทรียภาพแบบดั้งเดิม ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างสรรคทางศิลปะของเขา คือ จินตภาพ ดังที่ศาสตราจารย์โจวก้าวเงินกล่าวในบทความของเขาว่า “ความฝันอันไกลโพ้น ความฝันที่ผ่านมานานหลายปี ความฝันที่วนเวียนอยู่บนท้องฟ้า ความฝันที่มีกลิ่นหอมจาง ๆ

ที่ล่องลอยอยู่ ความฝันที่มีพลังของความโกลาหล ฉันทพยายามเสาะหา และแสวงหามันอยู่ตลอดนั่นคือ “จินตภาพ” นี้มิใช่ “ความฝัน” ที่ซ่อนอยู่ภายในหรือหัวใจหรือ โจวก้าวเงินแสวงหาความมีชีวิตชีวาของ ศิลปะตะวันออกโบราณที่เติมเต็มไปด้วยจินตภาพและท่วงทำนองอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของ จินตภาพ ขณะที่ซึมซับวัฒนธรรมดั้งเดิมตามอัตวิสัย ขณะเดียวกันได้ให้ความคิดสร้างสรรค์ตาม จิตสำนึกที่กระตือรือร้นอย่างเต็มที่ การบูรณาการแก่นของวัฒนธรรมดั้งเดิมและการประยุกต์ใช้กับ งานศิลปะเครื่องเคลือบ จึงเป็นการก้าวข้ามในด้านอาชีพทางศิลปะของเขา

โจวก้าวเงินมีพลังในการสำรวจและบุกเบิกในสภาพแวดล้อมปิดและอนุรักษ์นิยมของจังหวัด เต๋อ เจิ้น ซึ่งเป็นผู้นำในการเสนอแนวคิดด้านคำศัพท์และแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะเครื่อง เคลือบสมัยใหม่ของจีนที่อยู่เหนือกาลเวลา และนำร่องอย่างยิ่ง นอกจากนี้เขายังมีความแตกต่าง กับศิลปินเครื่องเคลือบรุ่นก่อนที่เน้นการศึกษาด้านการออกแบบผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ แต่เขา กลับอุทิศตนให้แก่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบริสุทธิ์ของประติมากรรมเครื่องเคลือบอย่างไม่ย่อท้อ คิดค้นเทคนิคเครื่องเคลือบ สำรวจคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเคลือบสมัยใหม่ และปรับปรุงแนวคิดด้าน สุนทรียศาสตร์ของเครื่องเคลือบสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเขาค้นพบศิลปะแห่งการสร้างแถบ ดินเหนียวในยุคหลัง เขาได้เสนอการก้าวข้ามประเภทศิลปะอย่างชัดเจน และอ้างอิงคำศัพท์พื้นฐาน ของศิลปะประเภทอื่นในการผลิตเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นการนำ “วิธีการเปลี่ยนแปลง” ในด้านแนวคิด และความคิดมาสู่โลกเครื่องเคลือบของจีน

บทที่ 5

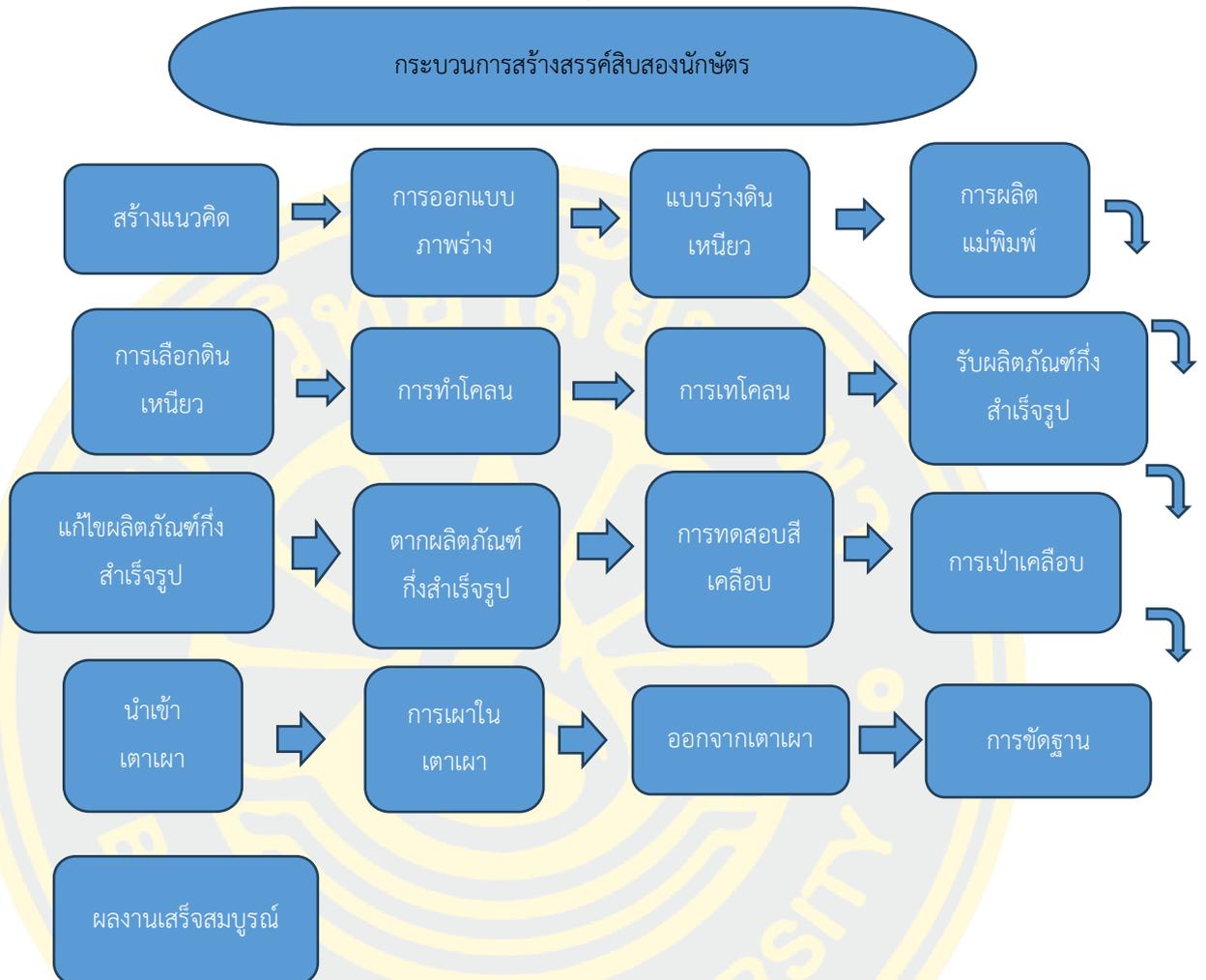
การสืบทอดจิตวิญญาณทางศิลปะของโจวกั๋วเจิน: กระบวนการสร้าง ประติมากรรมเครื่องเคลือบ 12 นักซ์ตร

การสืบทอด การสร้างใหม่อีกครั้งและนวัตกรรม

สุนทรียภาพทางจิตวิญญาณของงานศิลปะประติมากรรมของโจวกั๋วเจินต้องการให้เราสืบทอดและส่งเสริมอย่างจริงจัง ประติมากรรมสัตว์ที่เป็นบุคลาธิษฐานของโจวกั๋วเจินสะท้อนถึงความ เป็นจริงและความหมายแฝงเกี่ยวกับมนุษย์นิยม และความห่วงใยอย่างลึกซึ้งของโจวกั๋วเจินที่ต่อสังคม วัฒนธรรมและชนชาติ ทำให้โลกของสัตว์ที่เขาสร้างขึ้นนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์ ความงามและความ รุ่งโรจน์ของมนุษย์ ในยุคร่วมสมัย เพื่อสืบทอดและเรียนรู้จากจิตวิญญาณทางศิลปะและ สุนทรียศาสตร์ของประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจินมีวัฒนธรรมนักซ์ตรที่มีประวัติศาสตร์อัน ยาวนานในประเทศจีน และทุกคนมีนักซ์ตรของตนเอง

ผู้วิจัยพิจารณาด้านการออกแบบผลงานจากมุมมองของผู้หญิง โดยเริ่มจากวัสดุในการผลิต ที่หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการขึ้นรูปด้วยการปั้นและการนำเส้นดินขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ใช้สีธรรมชาติ ของดินเหนียวที่เป็นมันเงาและเนื้อด้านในการตกแต่ง ทดลองใช้สีเคลือบต่างๆ เพื่อสร้างชุด ประติมากรรมเครื่องเคลือบ 12 นักซ์ตร

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสองนักษัตรของผู้วิจัยมีดังต่อไปนี้

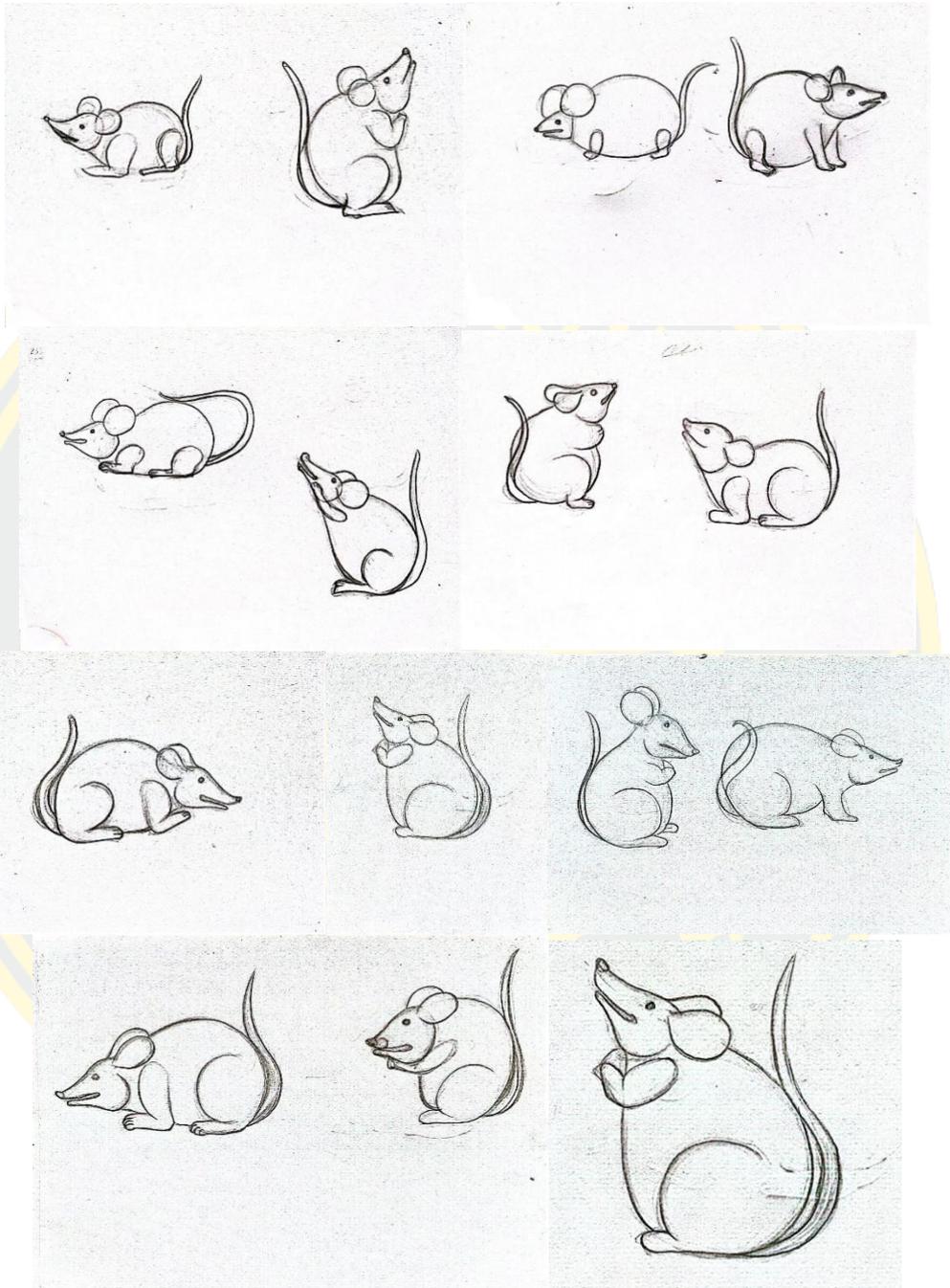

ภาพที่ 5-1

การสร้างสรรค์

1. นักษัตรหนู

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-2 ภาพร่างนักซ์ตรหนู (Zhou Fang, 2023)

แบบร่างดินเหนียว

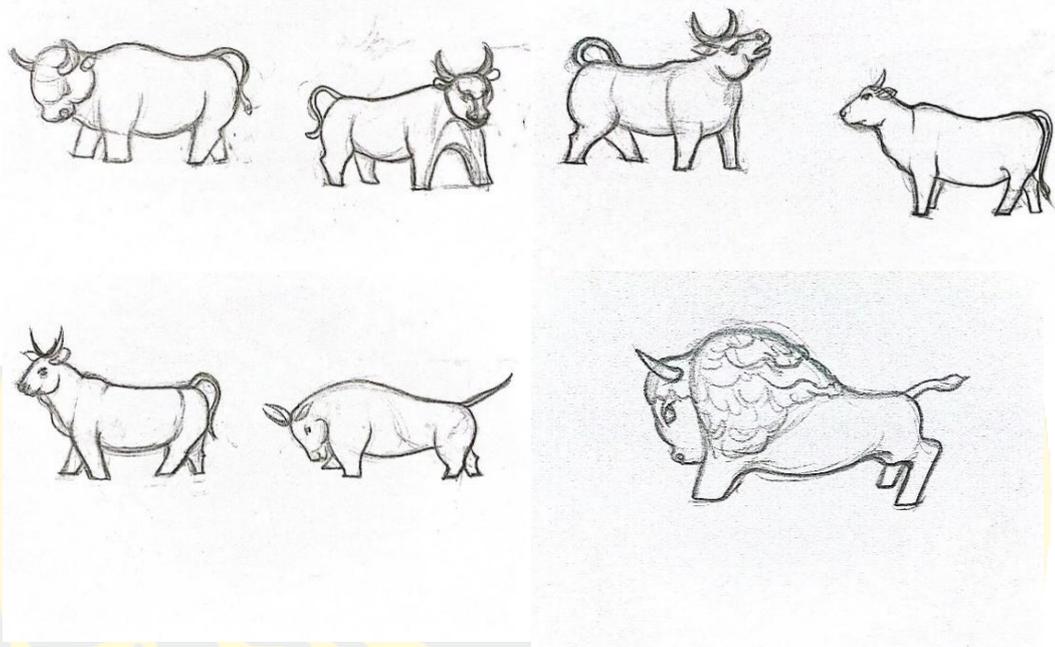
ภาพที่ 5-3 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรหนู (Zhou Fang, 2023)

สืบทอดวิธีสรุปรูปของโจวก้าวเงินที่เกี่ยวกับนักซ์ตรหนู โดยการจัดการส่วนหัว ส่วนหู ส่วนลำตัว และส่วนหางของหนูใช้รูปร่างเรขาคณิตเช่น ส่วนหัวของหนูเป็นทรงสามเหลี่ยม ส่วนตัวของหนูเป็นครึ่งวงกลม และหางของหนูเป็นเส้นสามมิติ ในด้านการออกแบบรูปทรง ดำเนินการจับคู่อย่างอิสระทั้งในรูปแบบของจุด เส้นและพื้นผิว นวัตกรรมอยู่ที่การออกแบบแบบมีพลวัต โดยแสดงออกใน

รูปแบบของการยืน และหดคอลงเล็กน้อย ใช้โอกาสการเคลื่อนไหวเพื่อเน้นรูปร่าง คุณสมบัติและความละเอียดอ่อนของหนู

2. นักซ์ตรัว

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-4 ภาพร่างนักซ์ตรัว (Zhou Fang, 2023)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-5 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรัว 1 (Zhou Fang, 2023)

ภาพที่ 5-6 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรัว 2 (Zhou Fang, 2023)

การเรียนรู้ประติมากรรมนักซ์ตรัวของโจวกั๋วเจิน รูปร่างของวัวสามารถยืนขึ้นและส่งเสียงร้อง ยืนนิ่ง หรือนอนหลับก็ได้ รูปร่างของนักซ์ตรัว นั้นได้ใช้การสู้ของวัวกระทิง ในด้านการจัดการของร่างกาย สืบทอดวิธีการสรุปของโครงสร้างสัตว์ของโจวกั๋วเจิน เฉพาะโครงสร้างของข้อต่อหลักของสัตว์เท่านั้นที่ใช้รูปทรงง่าย และส่วนที่เหลือใช้รูปแบบเรขาคณิต ในส่วนของการแสดงท่าทางของสัตว์นั้น ในการต่อสู้ ความเกรี้ยวกราด และความมีพลังของวัว เพื่อให้ได้ท่าทางดังกล่าวอย่างแม่นยำ จุดสนใจหลักคือการจัดการส่วนดวงตา เขา กีบและหาง โดยเน้นที่รูปร่าง ตำแหน่งและทิศทางอย่างแม่นยำ นวัตกรรมอยู่ที่การซึมซับเทคนิคการขึ้นรูปของประติมากรรมโบราณของจีน โดยมีเส้นเป็นหลัก มีรูปร่างกลมและหนา และเน้นภาพการแสดงส่วนหัวและความเคลื่อนไหว

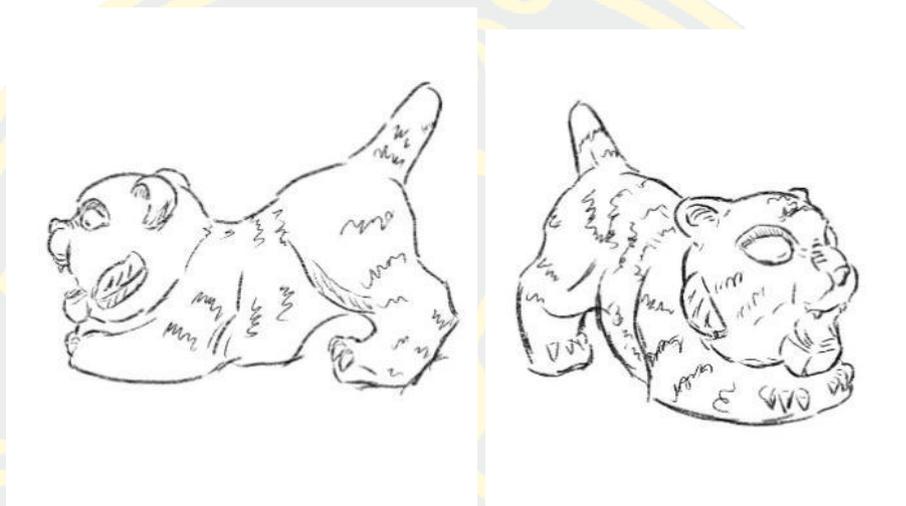
จุดเด่นด้านงานหัตถกรรม

- การออกแบบการเคลือบสองประเภท สามารถสะท้อนอารมณ์ของวัวได้ดีกว่า

- คนส่วนหนึ่งบนส่วนหัวได้รับการออกแบบด้วยการเคลือบฟองสีขาว ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันอย่างดุเดือดของการสู้วัวกระทิง และการแสดงออกถึงความตั้งใจอย่างตั้งเดิมในการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยอย่างสมบูรณ์แบบ

3. นักชั้ตรเสือ

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-7 ภาพร่างนักชั้ตร (Zhou Fang, 2023)

แบบร่างดินเหนียว

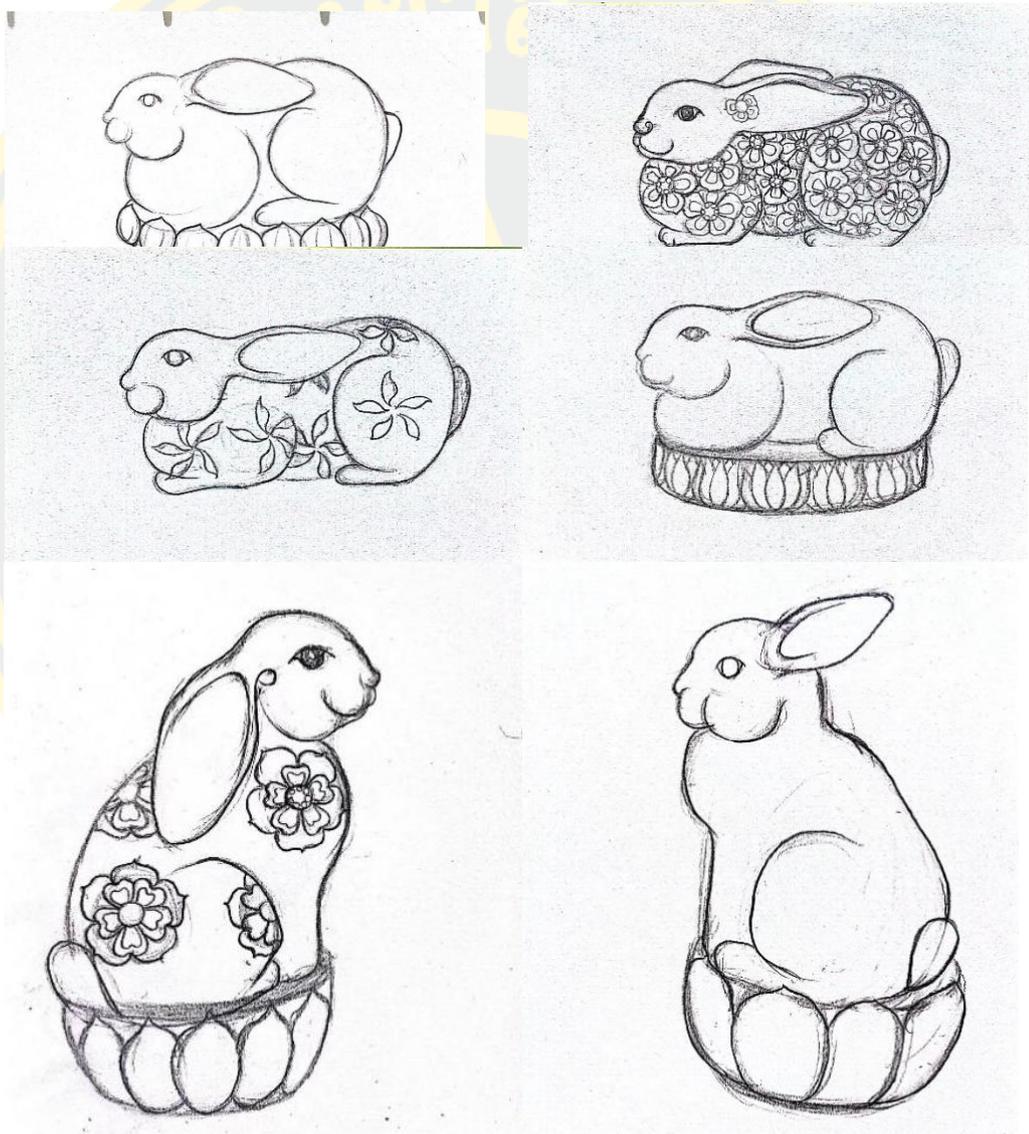
ภาพที่ 5-8 แบบร่างดินเหนียวนักชั้ตรเสือ (Zhou Fang, 2023)

แบบร่างดินเหนียวสีบทอมาจากการออกแบบการเคลื่อนไหวของโจวกั้วเจิน แสดงถึงการเห่าที่ทรงพลัง นวัตกรรมบางประการในการจัดการของร่างกายโดยเฉพาะหัวเสือ บนพื้นฐานของ

วิธีการสรุปของโจวกั๋วเจิน ส่วนหัวเสือของแบบร่างดินเหนียว ให้ความสำคัญกับความกลมของรูปร่าง และการเปลี่ยนผ่านระหว่างรูปร่างที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น การรักษารูปร่างทรงกลมสามารถเพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดของเสือได้

4. นักซ์ตรกระต่าย

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-9 ภาพร่างของนักซ์ตรกระต่าย (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-10 ภาพแบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรกระต่าย (Zhou Fang, 2022)

เรียนรู้รูปทรงของนักซ์ตรกระต่ายของโจวก้าวเงิน ซึมซับวิธีการสรุปรูปร่างของโจวก้าวเงิน สรุปลักษณะพิเศษของกระต่ายด้วยบล็อกและเส้นที่เรียบง่าย บนพื้นฐานนี้มีนวัตกรรมด้านการจัดการ และรูปทรงในการสร้างรูปร่าง รูปทรงใช้เทคนิคการปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม รูปทรงกลมและเรียบ กระต่ายนอนอย่างสงบบนฐานดอกบัว ในส่วนของการออกแบบตั้งใจที่จะผสมผสานความสงบนิ่งของ สัตว์เข้ากับความบริสุทธิ์ของดอกบัว เพื่อให้ผลงานได้สื่อถึงความอ่อนโยนภายในของกระต่าย

จุดเด่นด้านงานหัตถกรรม

- เพื่อแสดงถึงความอ่อนโยนของกระต่าย ผู้วิจัยคิดค้นสูตรการเคลือบสีขาวพิเศษ ซึ่งเป็น เม็ดเล็ก ๆ เพื่อแสดงถึงเนื้อสัมผัสที่นุ่มสบายของขนกระต่าย

- หลังจากการสะสมในระยะยาวและการทำความสะอาดบางส่วนของผิวเคลือบตรงกับ
ความคาดหวังของผู้วิจัย
- งานหัตถกรรมนี้สะท้อนถึงความอดทนและความละเอียดขั้นสูงสุด เนื่องจากงานนี้ใช้
ระยะเวลานาน

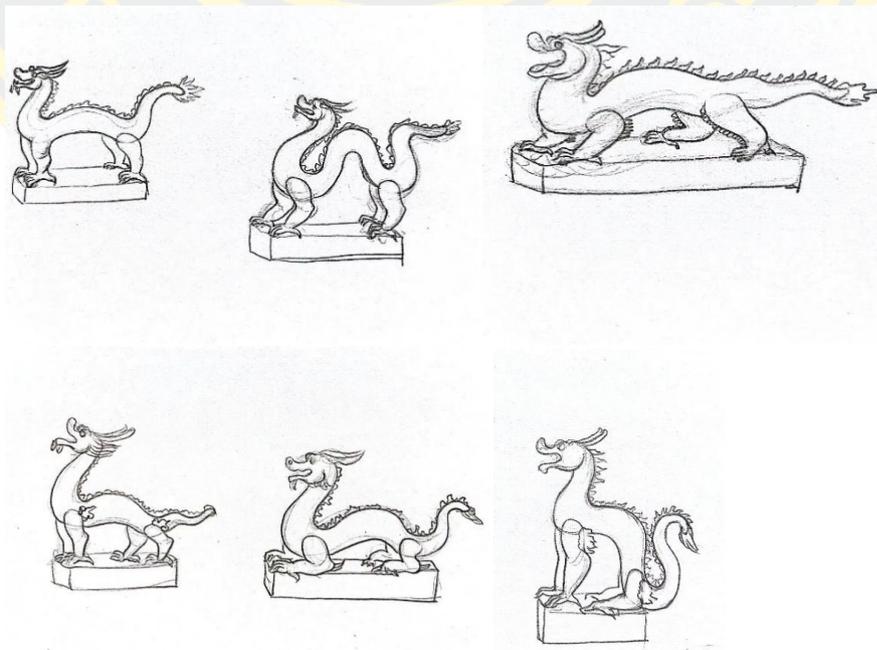
ภาพผลงาน

ภาพที่ 5- 9 ภาพผลงานปีเถาะ (กระต่าย) (Zhou Fang, 2022)

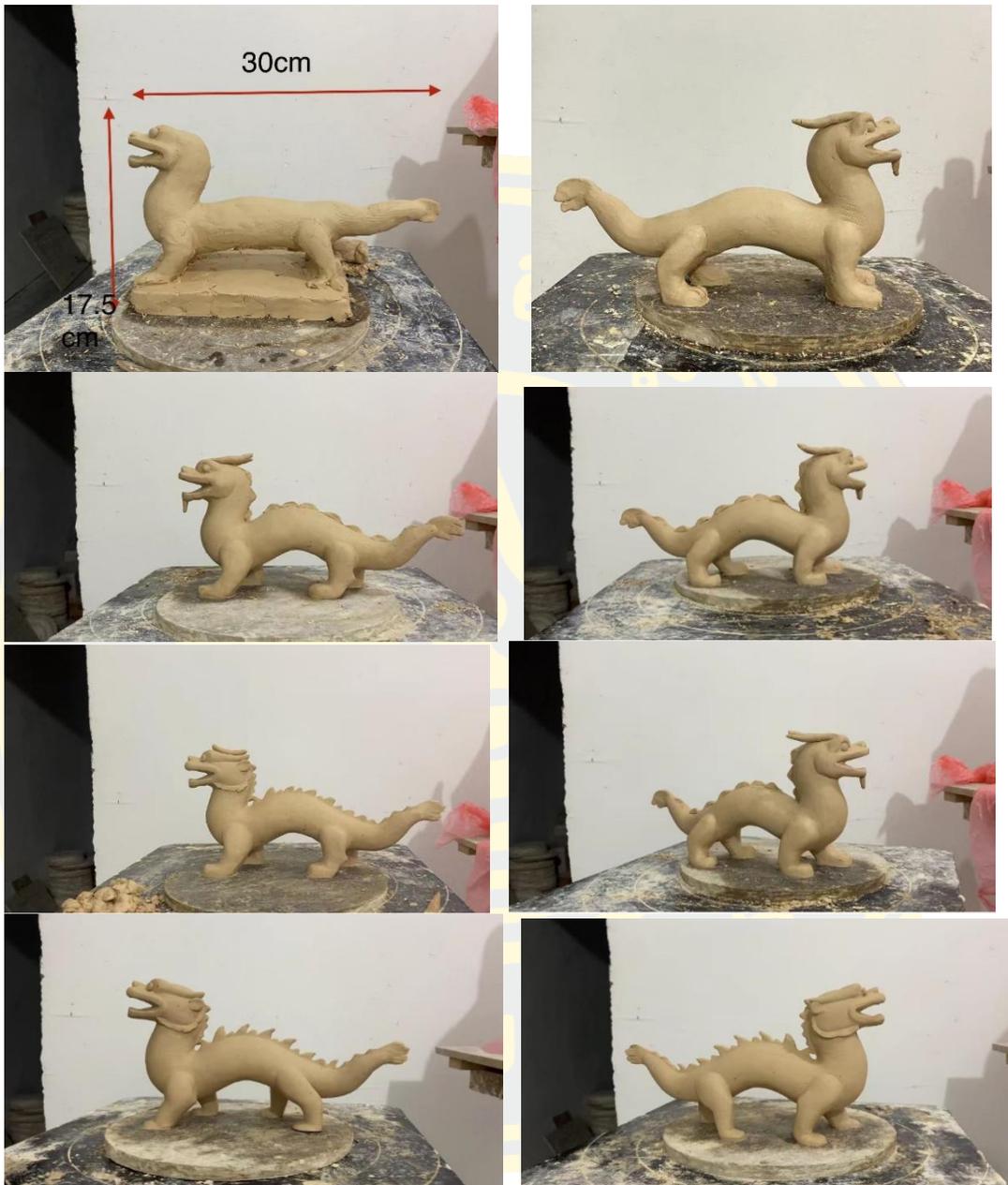
5. นักขัตรมังกร

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-11 ภาพร่างนักขัตรมังกร (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-12 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรม้งกร (Zhou Fang, 2022)

ศึกษานักซ์ตรม้งกรของโจวกัวเจินและสืบทอดวิธีการจัดการหัวและครีบของม้งกร ส่วนคองที่สำคัญของม้งกรถูกปั้นด้วยดินเหนียวเช่น ตา จมูก ปาก เป็นต้น ขณะที่ส่วนอื่น ๆ เช่น เคราหนวด ถูกปั้นด้วยรูปทรงศิลปะเครื่องเคลือบ ทำให้ส่วนหัวมีชีวิตชีวามากขึ้น บนพื้นฐานนี้ นักซ์ตรม้งกรได้สร้างนวัตกรรมบางประการในด้านของรูปร่างและการเคลื่อนไหว โดยเน้นไปที่ความคล่องตัวและความสง่างามของร่างกายม้งกร โดยแสดงการเต้นของม้งกรในรูปแบบเส้นโค้ง และจัดวางท่าทาง

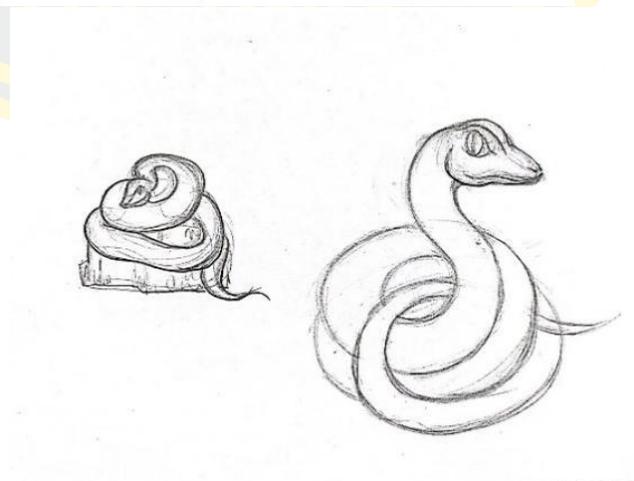
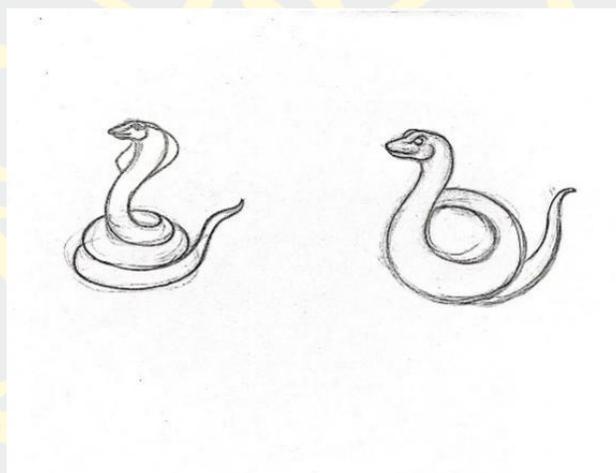
ของทำให้เดินไปข้างหน้าและถอยหลัง ส่วนหัวของมังกรเชิดขึ้น และมองไปด้านหน้า ขยายเส้นการมองเห็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และทิศทางของหัวและหางของมังกรจะเอียงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความรู้สึกด้านพื้นที่ของผลงาน

จุดเด่นด้านงานทัศนกรรม

- หนดและขนของมังกรใช้เทคนิคการวาดและทาสี สละท่อนให้เห็นถึงความปราดเปรียวของมังกร
- ส่วนผิวหนังใช้เทคนิคการทาสี เทคนิคการสกรูบที่มีชีวิตชีวาของเกล็ดมังกรและหลักเฉียงฝีมืออันไร้จินตนาการของช่างฝีมือ
- การเลือกใช้สีเคลือบทำให้ผลงานมีเนื้อสัมผัสแบบเครื่องสัมฤทธิ์ ซึ่งแสดงถึงความโบราณและความสง่างาม

6. นักซ์ตรูงู

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-14 ภาพร่างนักชัตรงู (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว 1

ภาพที่ 5-15 แบบร่างดินเหนียว 1

แบบร่างดินเหนียว 2

ภาพที่ 5-16 แบบร่างดินเหนียว 2

ภาพที่ 5-17 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรงู (Zhou Fang, 2022)

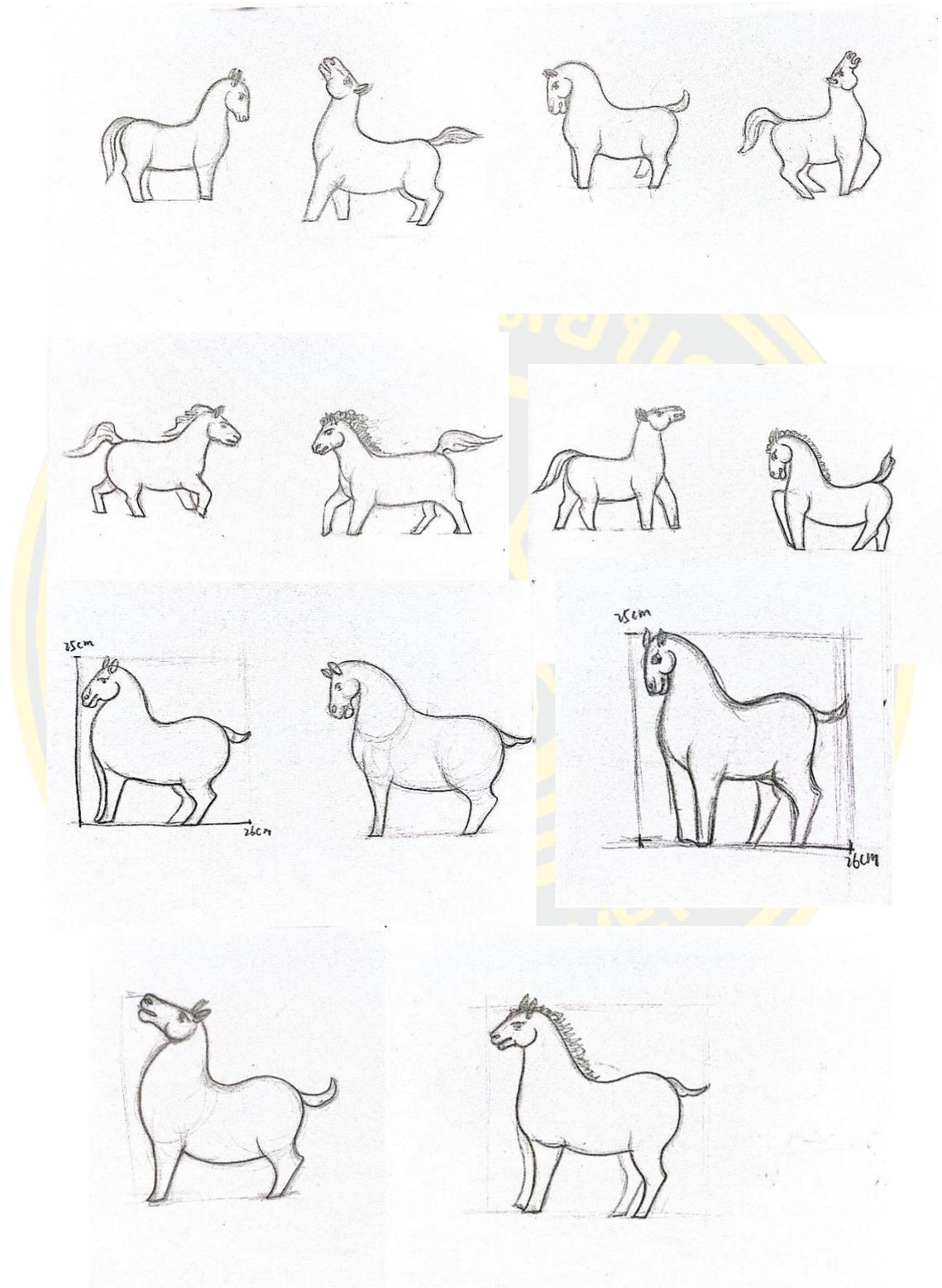
ประติมากรรมนักซ์ตรงู สืบทอดวิธีการส่วนหัวของโจวกัวเจิน โดยมีวิธีสรุปปากงูรูปทรงเรขาคณิต ทำให้ดวงตาอ่อนลง และแทนที่ด้วยจุดต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดความน่ากลัวของงู จากรูปทรงของงูที่สร้างขึ้นโดยโจวกัวเจินทำให้ความเคลื่อนไหวของผลงานเปลี่ยนไป งูเป็นสัตว์ที่มีความน่ากลัว ด้วยเหตุนี้หากใช้เทคนิคสมจริงในเพื่อสร้างรูปร่างของมัน ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องพิจารณารูปร่างของการออกแบบพลวัต หากรูปทรงของงูคดเคี้ยวจนเกินไป และไม่มีช่องว่าง เส้นของรูปทรงจะแน่นเกินไป ทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัด และในด้านการจัดการเส้น ใช้การจัดการเส้นในรูปแบบของความผ่อนคลายและลื่นไหล ทำให้รูปทรงของงูมีความสดใสและผ่อนคลายมากขึ้น

จุดเด่นด้านงานหัตถกรรม

- จุดเด่นด้านงานหัตถกรรมของผลงานนี้ใช้การเคลือบสองประเภทในกระบวนการเผาในอุณหภูมิสูง การใช้ค่าที่แตกต่างกันของการขยายตัวของสารเคลือบสองประเภท ในระหว่างกระบวนการลดอุณหภูมิ การหดตัวของสารเคลือบทั้งสองประเภท ทำให้เกิดข้อบกพร่องบนพื้นผิว ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราได้พื้นผิวที่มีความบกพร่องตามที่เราคาดหวัง และการแสดงออกของพื้นผิวที่มีรอยต่างและเป็นชั้นของหนังงู ทำให้เกิดความงามของพื้นผิวที่บกพร่องที่มาจากชีวิตที่สูงกว่าชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะเครื่องเคลือบเป็นศิลปะจากโคลนและไฟอย่างชัดเจน

7. นักซ์ตรม้า

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-18 ภาพร่างนักขี่ม้า (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-19 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรม้า (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 5-20 แบบร่างดินเหนียวของนักขัตร์ม (Zhou Fang, 2022)

นักขัตร์มำของโจวก้าวเงินทำให้ผู้คนมีความอึดอ้อม หล่อเหลา ความฮึกเหิมของส่วนหัว ส่วนหางของม้าพลั่วไหว มีความเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรง บนพื้นฐานนี้ ผู้วิจัยยังคงปฏิบัติตามวิธีการของโจวก้าวเงินในการสร้างรูปทรงม้า การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในด้านท่าทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของม้า การออกแบบขั้นสุดท้ายคือม้ายืนที่มีโครงสร้างลำตัวหนาและหนัก โดยซึมซับรูปแบบทางศิลปะของม้าเครื่องปั้นดินเผาในสมัยราชวงศ์ถัง แผงคอและหางทำจากการวาดด้วยหมึกเพื่อแสดงความกล้าหาญและอิสระของม้า

จุดเด่นด้านงานหัตถกรรม ตัวดินเป็นการเคลือบสองด้านและหลังจากเผาเครื่องเคลือบจะเป็นสีแดงอมดำ เป็นตัวม้าสีแดงเข้ม

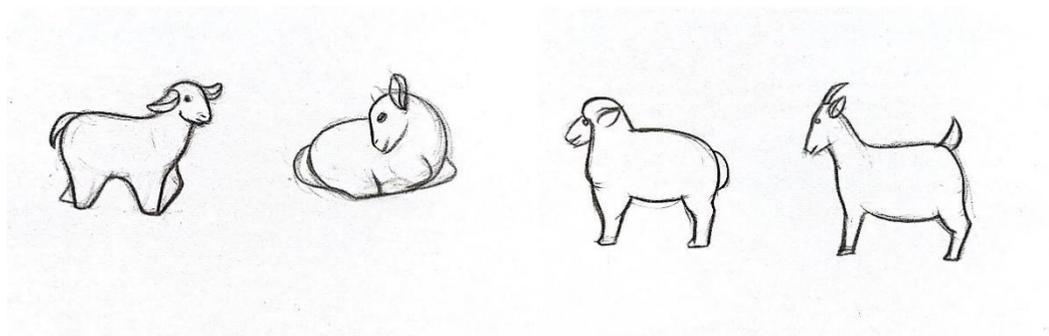
เครื่องเคลือบ

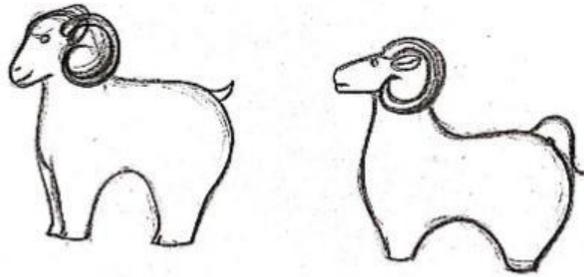
ภาพที่ 5-21

8. นักซ์ตรแพะ

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-22 ภาพร่างนักซ์ตรแพะ 1 (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 5- 16 ภาพร่างนักซ์ตรแพะ 2 (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-23 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรแพะ 1 (Zhou Fang, 2022)

ภาพที่ 5- 17 แบบร่างดินเหนียวของนักซ์ตรแพะ 2 (Zhou Fang, 2022)

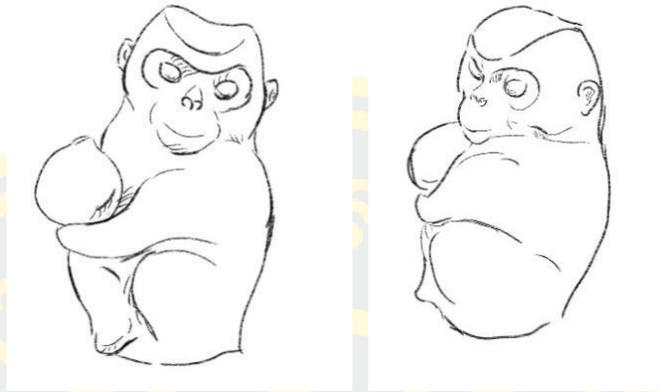
ประติมากรรมนักซ์ตรแพะของโจวกัวเจินนั้นให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนและมีชีวิตชีวา ในระหว่างการออกแบบ ผู้วิจัยได้อ้างอิงวิธีการจัดการกับตัวแพะของโจวกัวเจินและสรุปให้กระชับ ส่วนเท้าของแพะได้ใช้วิธีของรูปแบบเรขาคณิต เมื่อเปรียบเทียบกับประติมากรรมนักซ์ตรแพะของโจวกัวเจิน ผลงานของผู้วิจัยเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงเขาสัตว์โดยใช้เขาโค้ง มีชีวิตชีวาและให้ความรู้สึกทรงพลัง การออกแบบโครงสร้างของเขแพะได้รับการขัดเกลาผ่านรูปทรงต่างๆ แบบร่างดินเหนียวเริ่มต้นโดยการใช้เทคนิคการสร้างรูปทรงแบบเดียวกับลำตัว โดยเน้นความเรียบง่ายและเป็นเส้นตรงของรูปทรง แต่ขาดความคล่องตัวและความมีชีวิตชีวา ต่อมาผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์เขาแพะของโจวกัวเจิน ใช้ความเกินจริงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับลักษณะของเขาแพะ แต่ก็ขาดความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวและความเข้ากัน สุดท้ายแล้วผู้วิจัยได้รวมแนวคิดการออกแบบเขาจากแบบร่างแรกและแบบร่างที่สองเข้าด้วยกัน สัดส่วนของเขาสอดคล้องกับรูปร่างโดยรวมของสัตว์ เพื่อปรับปรุงรูปทรงของเขาแพะ ปรับรูปร่างและพื้นผิวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย การให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวของเขาแพะแตกต่างจากลักษณะคงที่ของลำตัว นอกจากนี้ ในแง่ของการรับชม ทิศทางและรูปร่างของเขาแพะยังได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ รูปร่างของมันดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปที่หัวแพะ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์และหนักแน่นของแพะ

จุดเด่นด้านงานหัตถกรรม

- การใช้เทคนิคการติดแผ่นดินเหนียว ซึ่งเหมาะกับการแสดงออกของความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งมาใช้ ทำให้ผลงานมีการตกแต่งที่แข็งแกร่ง และจดจำได้มีรูปลักษณ์
- ส่วนเขาของแพะผลิตขึ้นจากรายสีม่วง เพื่อแสดงถึงพลัง ซึ่งสามารถสะท้อนความงามของความแข็งแกร่งของผลงานได้มากขึ้น

9. นักซ์ตรลิง

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-24 ภาพร่างนักซ์ตรลิง (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

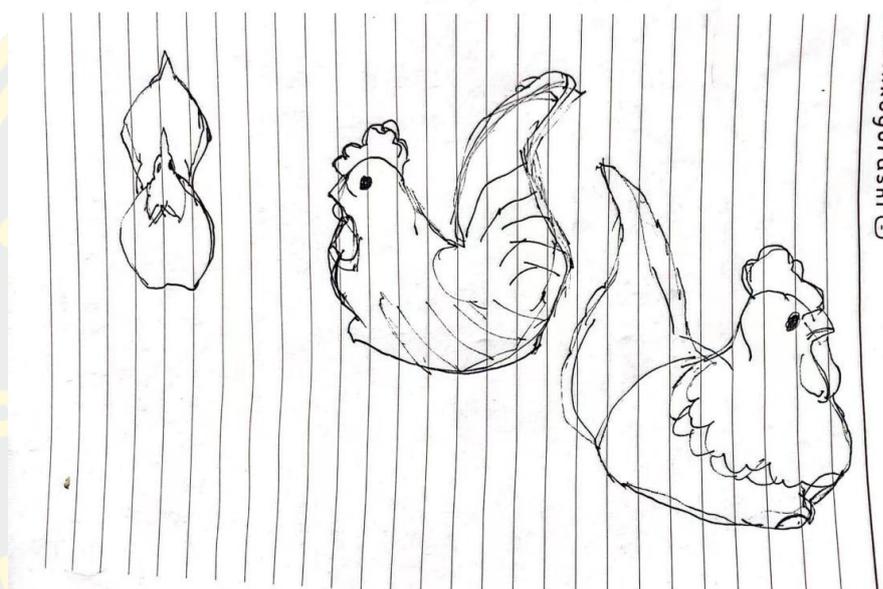
ภาพที่ 5-25 แบบร่างดินเหนียวนักซ์ตรลิง (Zhou Fang, 2022)

การสืบทอดวิธีการสรุปของส่วนหัวของนักซ์ตรลิงโดยเน้นที่ส่วนโหนกแก้มและริมฝีปากของหน้าลิง ดวงตาจะแสดงเป็นรูปทรงกลมที่เรียบง่าย และมีนวัตกรรมด้านการเคลื่อนไหว ในมือถือโซ่วถาว (ลูกพีชอายุยืน) ลำตัวและขามีรูปทรงที่สมบูรณ์ ขาสั้นมากของนักซ์ตรลิงของโจวกั๋วเจินใช้

แบบสรุปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงพลังของสัตว์ ในขณะที่ขาของแบบร่างดินเหนียวมีลักษณะกลมและหนา เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของผลงานทั้งหมด

10. นกัษัตรไก่

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-26 ภาพร่างของนกัษัตรไก่ (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-27 แบบร่างดินเหนียวของนกัษัตรไก่ 1 (Zhou Fang, 2022)

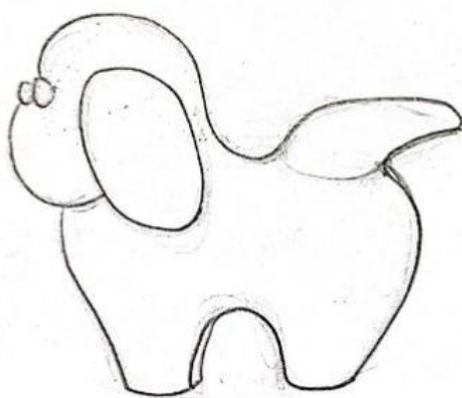

ภาพที่ 5-28 แบบร่างดินเหนียวของนักร้องไก่ 2 (Zhou Fang, 2022)

การสืบทอดวิธีการแสดงความคิดเห็นของโจวกัวเจินสำหรับนักร้องไก่ ในเนของดาร์ สร้างรูปทรงส่วนมากมีรูปร่างลำตัวและหางของไก่ ส่วนเท้าใช้การสรุปโดยตรงเป็นรูปร่างทั้งหมด ส่วนนวัตกรรมการทั้งหมดอยู่ที่รูปร่างทั้งหมดของหัวไก่ นักร้องไก่ของโจวกัวเจินทำให้เอกลักษณ์ของหัวไก่อ่อนลง และแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของสัตว์ผ่านหงอนไก่ ลำตัวสูงและตั้งตรง แบบร่างดินเหนียวทำให้รูปร่างของส่วนหัวแข็งแรงขึ้นและสะท้อนที่ส่วนหางที่ให้ความรู้สึกแบบทางการ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสายตา รูปทรงกลมใช้เพื่อเน้นความซื่อสัตย์และติดดินของนักร้องไก่

11. นักร้องสุนัข

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-29 ภาพร่างนักร้องสุนัข (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

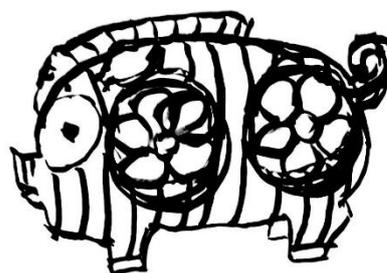
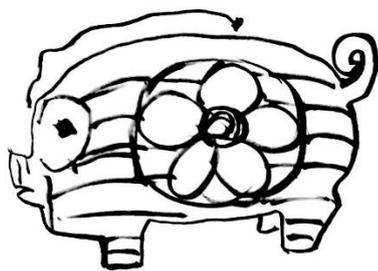

ภาพที่ 5-30 แบบร่างดินเหนียว (Zhou Fang, 2022)

การสืบทอดรูปทรง โดยยึดเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญของสัตว์มาสรุป นวัตกรรมของแบบร่างดินเหนียวคือ การปรับให้รูปทรงมีความเรียบง่ายมากขึ้น ลดความซับซ้อนของส่วนหัวและส่วนหาง โดยใช้วิธีการสรุปของเรขาคณิต เน้นที่การจับการเคลื่อนไหว โดยเอียงส่วนหัวและส่วนหางเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาและความอ่อนไหวของสุนัข

12. นักซ์ตรหมู

ภาพร่าง

ภาพที่ 5-31 ภาพร่างนักซ์ตรหมู (Zhou Fang, 2022)

แบบร่างดินเหนียว

ภาพที่ 5-32 แบบร่างดินเหนียว (Zhou Fang, 2022)

รูปร่างพื้นฐานของต้นฉบับยังคงรูปแบบการออกแบบนักซ์ตรหมูของโจวกั่วเจิน รูปร่างของหมูเป็นรูปวงรีเรียบง่ายและน่ารัก รูปร่างที่ไร้เดียงสาและน่ารักเพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดของงานประติมากรรม ผลงานเป็นการนวัตกรรมในแง่ของเนื้อสัมผัสและภาษา เปลี่ยนรูปแบบของโจวกั่วเจินที่เน้นไปที่รูปร่างทางกายภาพของสัตว์ เพิ่มสีสันให้กับผลงานด้วยภาษาพื้นผิวของแถบโคลนในทิศทางและรูปทรงต่างๆ ตัวอย่างเช่น พื้นผิวที่เป็นเส้นตรงของเส้นขนและลำตัวไปในทิศทางตรงข้ามเพื่อเพิ่มความรู้สึกของพื้นที่ให้กับงาน พื้นผิวของลวดลายไม้ในส่วนหลักจะทำลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพและเน้นไปที่ภาษาพื้นผิวในการตกแต่งของผลงาน

นิยามคุณค่าในตัวของผลงาน

นวัตกรรมในการสืบทอดแบบดั้งเดิมเป็นกระบวนการที่ความน่าสนใจและความท้าทายประการแรก ผู้วิจัยมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน ศึกษาประวัติศาสตร์ หลักการสำคัญและคุณค่าของประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้พวกเขาเข้าใจสุนทรียภาพและจิตวิญญาณทางศิลปะของโจวกั่วเจินได้ดีขึ้น ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการผลิต ทำให้ไตร่ตรองถึง จะสามารถพัฒนาวิธีการสืบทอด การสร้างชิ้นใหม่และพัฒนาจิตวิญญาณของโจวกั่วเจินผ่านนวัตกรรม และแนะนำแนวคิดใหม่หรือบูรณาการความรู้จากสาขาอื่นได้อย่างไร

ในกระบวนการออกแบบ ผู้วิจัยมองหาแรงบันดาลใจจากสาขาและวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อสังเกตแนวทางปฏิบัติ วิธีคิด และเทคนิคการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถผสมผสานกับประเพณีเพื่อสร้างมุมมองใหม่และวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมได้อย่างไร ใน

กระบวนการออกแบบทั้งหมด ผู้วิจัยมีใจที่เปิดกว้างและพยายามหลีกเลี่ยงความพึงพอใจหรือทัศนคติที่ถูกจำกัดมากเกินไป การแลกเปลี่ยนผู้อื่น รับฟังแนวคิด ยอมรับคำวิจารณ์ และทดลองแนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติจริง นักวิจัยในยุคแรกได้ทำการวิจัยภาคสนามและสร้างต้นแบบขึ้นมา ผ่านการฝึกฝน เราจะเข้าใจความเป็นไปได้และผลของนวัตกรรมได้ดีขึ้น

ในกระบวนการแสวงหาความสร้างสรรค์ ผู้วิจัยยังคงเคารพผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจินอยู่เสมอ จิตวิญญาณทางศิลปะของประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจินคือการสังสมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงรูปร่างของสัตว์นั้นกลมและน่ารักโดยใช้แผ่นแปะแถบดินเหนียวและเทคนิคการประติมากรรม การตกแต่งประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจินยังใช้ในงานออกแบบ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจะดำเนินการบนพื้นฐานของการเคารพแบบดั้งเดิม นี่เป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ศาสตราจารย์โจว กั๋วเจิน สร้างความก้าวหน้าและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เขากล่าวว่า “ศิลปะมีคุณค่าในความเป็นปัจเจก และคุณค่าอยู่ที่นวัตกรรม ความเป็นปัจเจกไม่เพียงแต่อยู่ในความเป็นชาติเท่านั้น แต่นวัตกรรมยังควรรวมถึงความเข้าใจเครื่องเคลือบสมัยใหม่รูปแบบเงินที่ถูกต้องอีกด้วย” ความเป็นชาติคือความเป็นปัจเจก แนวทางการพัฒนาคือความมีเอกลักษณ์และนวัตกรรมบนวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งไม่ออกห่างจากภูมิศิลปะพื้นฐานแบบดั้งเดิม และซึมซับการบูรณาการวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

“วิวัฒนาการของภาษาศิลปะและรูปแบบศิลปะมักไม่ได้เกิดจากการสืบทอดมรดกของรุ่นก่อนโดยตรง แต่เกิดจากการค้นหาแรงจูงใจใหม่ เพื่อความก้าวหน้าจากระบบเหล่านั้นถือว่าแตกต่างจากตนเอง” (Shao Dazhen) เมื่อค้นพบแรงจูงใจและโอกาส “ถ้าคุณต้องการที่จะสามารถใช้แนวทางที่สูงขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ต้องมีความฝึกฝนอย่างมาก และมีแนวคิดบางประการ” (Lin Fengmian) หากคุณต้องการได้รับคำแนะนำจากแนวความคิด คุณต้องมีความคิดที่มีเอกลักษณ์และลึกซึ้ง วัฒนธรรมท้องถิ่นห้าพันปีของเรา ระบบภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นระบบและสมบูรณ์ตัวเอง

ศาสตราจารย์โจว กั๋วเจิน แสวงหาแรงบันดาลใจขององค์ประกอบของเงินเช่น ประติมากรรมดินเผาเงินแบบโบราณและการวางสลักหินจากสุสานของฮั่วชวีปิง (霍去病) เพื่อให้ผลงานของเขามีการสร้างสรรคสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียของความหมายของภาษาจีน การทดลองวัสดุขนาดใหญ่เสร็จสิ้นในขั้นตอนของ “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” การค้นพบและการสังเคราะห์เทคนิคดั้งเดิมมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษและการศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่จากต่างประเทศ ทำให้การพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบของจีนได้สะสมวัสดุและรากฐานทางเทคนิคจำนวนมาก ภาษาวัสดุพิเศษของศิลปะเครื่องเคลือบนั้น มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ในการบูรณาการประติมากรรมและภาพวาด การสะสมเหล่านั้นทำให้งานพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบเต็มไป ด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับนกฮูกในผลงาน “ผู้พิทักษ์” ของปรมาจารย์โจว กั๋วเจินในศตวรรษ ภาพเงาที่ส่องประกายแวววาวของเหล็กสีดำ การย่นนิ่ง เปรียบเสมือนปกป้องความสำเร็จเหล่านั้น และเปรียบเสมือนพร้อมจะโจมตีเมื่อใดก็ได้ บิดาแห่งเครื่องเคลือบเงินทำงานในโคลนและไฟของเครื่องเคลือบเงินมาเป็นเวลาหกสิบปีทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยตั้งรกรากอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเงิน

ไว้สูง เขาเป็นปรมาจารย์ที่มาถึงจุดสูงสุดของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสัตว์ของจีน หรือแม้กระทั่งทั่วโลก เขายังเป็นปรมาจารย์ที่มีความสำเร็จทางศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน ได้มาถึงขอบเขตทางศิลปะของ “ทักษะที่ยอดเยี่ยม” และจินตภาพแบบเซน และเขายังเป็นปรมาจารย์ที่บูรณาการเสน่ห์แบบตะวันออกเข้ากับจิตวิญญาณและคำศัพท์ของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

ศิลปินที่จริงจังกับทุกคน ผู้มุ่งมั่นในการอุทิศตนเองให้กับงานศิลปะ ผู้มุ่งมั่นที่จะรักษาความจริง และมุ่งมั่นที่จะสะท้อนจิตวิญญาณแห่งกาลเวลา และปลูกฝังความรู้สึกอันแรงกล้าของความภักดีต่อชีวิตของตนเองก่อน มีเพียงผู้ที่ทำงานหนักและปฏิบัติต่อชีวิตอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะสามารถได้รับสิ่งที่สอดคล้องกับเวลาและอารมณ์ของตนเองจากธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ

ภูเขาสูงตระหง่านสามารถแหงนมองได้ ถนนที่ทอดยาวสามารถเดินไปข้างหน้าได้ ทำให้เราทะนุถนอมและเรียนรู้จากความมั่งคั่งอันล้ำค่าที่โจวกั่วเจินมอบให้แก่เราและแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูศิลปะเครื่องเคลือบจีน เราจะแสวงหาอย่างไม่ยอมแพ้ เพื่อที่จะสืบทอดและส่งต่อจิตวิญญาณศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน เราจึงควรดำเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น จากมุมมองของการปกป้องและเผยแพร่วัฒนธรรมเครื่องเคลือบอันยอดเยี่ยม ขอแนะนำให้รัฐบาลเมืองจี้เต๋อเจิ้นจัดการประชุมเกี่ยวกับศิลปะของโจวกั่วเจินปีละหนึ่งครั้ง ด้วยวิธีการนี้จะสามารถรวบรวมเสียงสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบรุ่นใหม่ และสามารถส่งต่อจิตวิญญาณของประติมากรรมโจวกั่วเจินได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งกองทุนศิลปะโจวกั่วเจิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ของศิลปินประติมากรรมเครื่องเคลือบ และส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มเติมของงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

บรรณานุกรม

- Hou, Y. (2011). On Zhou Guozhen's Art. *Sculpture*(6), 4.
<https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-2144.2011.06.017>
- Hu, C. (2008). The scenery is unique here : a brief discussion of Professor Zhou Guozhen's modern ceramics. *Today Art*(9), 15-19.
- Hunan Traditional Crafts. (2020, May 21). *What to eat in Hunan? Made with 16 traditional processes, it is worth trying.*
<https://hnctgy.com.cn/info/1078/1589.htm>
- Langya Myth. (2018, July 6). *Emperor Wu of the Han Dynasty's artistic creativity made Zhao Tuo intolerable and left Huo Qubing speechless.*
<https://www.163.com/dy/article/DM2OB9M50521SUBA.html>
- Li, B. (2011). Discussion on the artistic periodization of teacher Zhou Guozhen. *Literary Circle: Theoretical Edition*(3), 1.
- Li, J. (2012). Another awakening of self-awareness : Re-discussing Zhou Guozhen. *Chinese Culture Pictorial*(7), 1. <https://doi.org/CNKI:SUN:ZHQB.0.2012-07-017>
- Zhang, X. (2011, August 25). Professor Zhou Guozhen: Ceramics transform again and again. *Changchun Daily*.
- Zhao, K., & Zhao, L. (2012). Zhou Guozhen and Modern Ceramics. *Ceramic Science and Art*(5).
- Zhou, F., & Fang, M. (2012). Zhou Guozhen's influence on modern Chinese ceramics. *Shanghai Arts and Crafts*(3), 4. <https://doi.org/CNKI:SUN:SGYM.0.2012-03-014>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือวิจัย

แบบสัมภาษณ์ศิลปินที่เกี่ยวข้องกับโจวกั่วเงิน

คำอธิบาย: แบบสอบถามฉบับนี้ อยู่ในขั้นรวบรวมข้อมูล สุนทรียภาพ อัตลักษณ์และจิตวิญญาณ ในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั่วเงิน เพื่อการสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดคุณค่าทางศิลปะของศิลปะโจวกั่วเงิน จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมอื่น ๆ เพื่อยืนยันศิลปะเครื่องเคลือบของโจวกั่วเงินจากมุมมองที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญได้แก่

- ท่านที่ 1 ศิลปินโจวกั่วเงิน
- ศิลปินประติมากรรมเครื่องเคลือบร่วมสมัยจำนวน 2 ท่าน
- นักสะสมจำนวน 2 ท่าน

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

Zhou Fang

E-mail:20597131@qq.com

นิติตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

BUU-IRB Approved
6 Jul 2023

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์สถานะและข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์

1. เพศของคุณ

ชาย

หญิง

2. อายุของคุณ

ระหว่าง 41-50 ปี

ระหว่าง 51-60 ปี

อายุ 61 ปีขึ้นไป

3. สถานที่ทำงานของคุณ

ภาครัฐบาล

ภาคเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

4. ความเชี่ยวชาญ

ภาพวาดบนเครื่องเคลือบ

ประติมากรรมเครื่องเคลือบ

การเคลือบสี

ศิลปะเครื่องเคลือบ

5. ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอกหรือสูงกว่า

6. ประสบการณ์ทำงาน

มากกว่า10ปีแต่ไม่เกิน15ปี

BUU-IRB Approved
6 Jul 2023

() มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

() มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

ส่วนที่ 2 เพื่อสอบถาม ลักษณะเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์เด่นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

1.1 ศิลปินโจว гэว เจิน

1. คุณคิดว่าบุคลิกและแก่นแท้ของประติมากรรมเครื่องเคลือบโจว гэว เจินคืออะไร
2. เทคนิคเฉพาะของโจว гэว เจินในการสร้างประติมากรรมเครื่องเคลือบโจว гэว เจินคืออะไร มีกระบวนการอย่างไร

กระบวนการอย่างไร

3. คุณคิดว่างานศิลปะของคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างไร
4. คุณมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการพัฒนาศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบในปัจจุบัน

1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประติมากรรมหรือช่างปั้นจีน

1. คุณคิดว่าอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจว гэว เจินคืออะไร
2. คุณคิดว่า ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจว гэว เจินด้านใดน่าทึ่งมากที่สุด
3. คุณคิดอย่างไรกับการใช้สีในประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจว гэว เจิน
4. ศิลปะเครื่องเคลือบของโจว гэว เจินมีอิทธิพลต่อศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยอย่างไร
5. การสร้างสรรค์งานของคุณได้รับอิทธิพลจากโจว гэว เจินหรือไม่ อย่างไร

1.3 นักสะสมผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ

1. คุณคิดว่าอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจว гэว เจินคืออะไร

2. คุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจว гэว เจิน

3. คุณวางตำแหน่งของโจว гэว เจินในศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยอย่างไร

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

.....

BUU-IRB Approved
6 Jul 2023

对周国桢艺术相关艺术家的采访表

说明：本问卷收集周国桢现代陶瓷雕塑作品中的个性、时代精神和美学相关信息，为了传承和创新。针对其他同行专家和收藏家的访谈，来从不同角度对周国桢陶瓷艺术予以肯定。

拟邀请采访专家：

- 周国桢艺术家本人；
- 中国雕塑专家或陶艺家 2 名；
- 陶瓷雕塑收藏家 2 名。

研究人员衷心感谢您，提供的资料对这次的研究很有帮助

ZHOU FANG

E-mail: 401357637@qq.com

美术与应用艺术学院视觉艺术设计博士

泰国东方大学

BUU-IRB Approved
6 Jul 2023

第1部分 受访者的身份和基本信息采访表 IOC 结果:

1、请问您的性别是

- 男
 女

2、请问您的年龄

- 41-45 岁
 51-61 岁
 61 岁以上

3、工作场所

- 政府机关
 私营企业
 个体户

4、擅长领域

- 陶瓷绘画
 陶瓷雕塑
 颜色釉
 陶艺
 其他

5、教育程度

- 本科以下
 本科
 硕士
 博士及以上

6、工作经验

- 超过 10 年但不到 15 年

BUU-IRB Approved
6 Jul 2023

() 超过 15 年但不到 20 年

() 超过 20 年

第 2 部分 询问各领域专家的独有特点

1.1 艺术家周国桢

- 1、您认为周国桢陶瓷雕塑作品的个性和精神是什么？
- 2、周国桢陶瓷雕塑创作中使用的独有技法是什么？有什么流程？
- 3、您认为您的艺术在未来可以如何创新？
- 4、您对今天瓷雕的发展有什么建议？

1.2 中国雕塑专家或陶艺家

- 1、您认为周国桢陶瓷雕塑作品的个性和精神是什么？
- 2、您认为周国桢陶瓷雕塑最值得让人称赞的是哪个方面？
- 3、您怎么看待周国桢陶瓷雕塑的色彩运用？
- 4、周国桢的陶瓷艺术对当代的陶瓷艺术有那些影响？
- 5、你的创作受到周国桢的影响吗？具体如何？

1.3 陶瓷雕塑收藏家

- 1、您认为周国桢陶瓷雕塑作品的个性和精神是什么？
- 2、您认为周国桢陶瓷雕塑作品的魅力在哪里？
- 3、您是怎么定位周国桢在当代陶瓷艺术中的位置？

第 3 部分 其他建议

专家建议：

.....

.....

.....

BUU-IRB Approved

6 Jul 2023

6

เอกสารจากระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ข

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการ

ภาคผนวก ค
เอกสารราชการ

เลขที่ IRB4-158/2566

เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาโครงการวิจัย

รหัสโครงการวิจัย: G-HU 124/2566

โครงการวิจัยเรื่อง: อັตลักษณ์และจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยในงานประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน
เพื่อการสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย: MRS.ZHOU FANG

หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก (งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ คุชฎินิพนธ์):

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีทบทวน: Exemption Expedited Full board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยที่ผู้วิจัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวอย่างการวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยในขอบข่ายของโครงการวิจัยที่เสนอได้ (ดูตามเอกสารตรวจสอบ)

1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ฉบับที่ 2 วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
2. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย	ฉบับที่ 1 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	ฉบับที่ 2 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	ฉบับที่ 2 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
5. แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form)
แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฉบับที่ 1 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)	ฉบับที่ - วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วันที่รับรอง : วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่หมดอายุ : วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำหรับโครงการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
ชุดที่ 4 (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

**หมายเหตุ การรับรองนี้มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านหลังเอกสารรับรอง **

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. ๒๕๐๔

ที่ อว. ๘๑๑๗.๑/ว.๐๒๓

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ “ศิลปกรรมบูรพา”

เรียน Mrs. Zhou Fang, รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และศาสตราจารย์ภรดี พันธุ์ภากร

ตามที่ท่านได้ส่งบทความวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบร่วมสมัยของโจวก้าวเงิน” เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “ศิลปกรรมบูรพา” ซึ่งบทความของท่านได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางคณะฯ จะดำเนินการลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยจะเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวนา เรืองชีวิน)

บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา

ประวัติย่อของผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	Zhou Fang
วัน เดือน ปี เกิด	2 Jan 1973
สถานที่เกิด	Jingdezhen, Jiangxi Province, China
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	Jingdezhen, Jiangxi Province, China
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน	Jingdezhen Ceramic University teacher
ประวัติการศึกษา	(1) 1990-1993 Specialized subject, Jingdezhen Ceramic University, Major in Industrial Design (2) 1996-1999 Bachelor, Jiangxi Normal University, Fine Arts Education (3) 2007-2010 Master, Jingdezhen Ceramic University, Industrial design
รางวัลหรือทุนการศึกษา	-