

สุนทรียภาพและสัญลักษณ์ในงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย
เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ “ชุดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้”
Aesthetics and Symbols in Contemporary Porcelain Arts
for the creation of the ‘Spirit of Rivalry’ artwork series

(Received: August 5, 2023 Revised: January 10, 2024 Accepted: January 15, 2024)

หวงไห่หง,¹ ศุภฤกษ์ คณิตวารานันท์²

Huang HaiHong, Suparirk Kanitwaranun

บทคัดย่อ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ “สุนทรียภาพและสัญลักษณ์ในงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะ “ชุดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และศึกษาพัฒนาการของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยภายใต้หัวข้อ “ชุดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้”

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

- เพื่อวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 6 คนที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และชุดคันเทคนิคการสร้างสรรค์และคุณลักษณะของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้
- เพื่อวิจัยวิธีการอนุมานและการแสดงออกถึงความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัยผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ
- เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ตลอดจนแรงบันดาลใจในด้านผลกระทบทางสังคมและการใช้ชีวิตส่วนตัว

¹ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: 370602262@qq.com
² ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: suparirk@yahoo.com

วิธีการวิจัย ได้แก่ วิธีการวิจัยวรรณกรรม วิธีการสำรวจภาคสนาม และวิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์

จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะเชิงสร้างสรรค์ของผลงานเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่เป็นตัวแทนของศิลปินมีดังนี้: การออกแบบด้านรูปทรงของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” การออกแบบด้านวัสดุของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” การออกแบบด้านการตกแต่งของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และความเป็นสากลของการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบ ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย สุดท้ายจึงสร้างสรรค์ชุดผลงานเครื่องเคลือบ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ภายใต้หัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ผ่านการสร้างสรรค์งานฝีมือเครื่องเคลือบ โดยผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของมนุษย์และทัศนคติเชิงบวกของชีวิต ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ การสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบ จินตทัศน์

Abstract

This study aimed to investigate the aesthetics and symbols in contemporary porcelain arts for the creation of the ‘Spirit of Rivalry’ artwork series and examined the development of Contemporary Porcelain Arts of the ‘Spirit of Rivalry’ artwork series.

The research objectives were: (1) to analyze the works of six contemporary porcelain artists with ‘Spirit of Rivalry’ using semiotics and aesthetics theory, and to explore techniques and characteristics of the artwork series.. (2) To examine the inferring and expressing approaches in the connotation and symbolic significance of ‘Spirit of Rivalry’ in contemporary society through porcelain artworks. (3) To create a series of modern ceramic artworks under the ‘Spirit of Rivalry’ and explore the inspiration in aspects of social impact and personal life. This study employed a document analysis, field study, and creative research in research methodology.

The research results revealed that the creative characteristics of contemporary porcelain artworks representing the artist were as follows: a) shape design, b) material design, c) decorative design, and the universal concept of ceramic creation, which were all significant for the development of contemporary ceramic art. As a result, contemporary porcelain art for the creation of the ‘Spirit of Rivalry’ artwork series have conformed to the characteristics of modern porcelain have created under

the theme of “‘Spirit of Rivalry’ to reflect the human fighting spirit and the positive attitude towards life in order to promotes the development of contemporary porcelain arts.

Keywords: Contemporary Porcelain Art, Spirit of Struggle, Porcelain Art Creation, Jingdezhen.

บทนำ

Liu (2019, pp. 114-115) กล่าวว่า จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ หมายถึง จิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นิยมเชิงบวก ซึ่งสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และการดิ้นรน และแสดงออกถึงแนวคิดของความพยายามอย่างสุดความสามารถความเข้าใจของผู้วิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ นั้นเป็นตัวแทนของพลกำลัง เป็นตัวแทนของความขยัน ความกล้าหาญ ความอดทน และการเอาชนะความยากลำบาก เป็นตัวแทนของความทุ่มเท การก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว และกล้าที่จะเป็นคนแรก เป็นตัวแทนของความทุ่มเท มุมานะ และกล้าที่จะพัฒนา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ในหนึ่งประเทศ หนึ่งสังคม และหนึ่งชาติพันธุ์ การจะเสริมสร้างประเทศให้เข้มแข็งและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ Mi (2006, pp. 15-19) กล่าวว่า จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ เป็นบ่อเกิดของความก้าวหน้าทางสังคม เป็นกุญแจสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และเป็นลักษณะเด่นของสังคมแห่งอารยธรรม

ในด้านการสร้างสรรค์จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพของผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยมีอาชีพเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ศิลปะแห่งหนึ่งในประเทศจีนและทำงานด้านศิลปะเครื่องเคลือบมาหลายปี ซึ่งผู้วิจัยได้รับอิทธิพลจากอาชีพจึงเลือกแสดงความรู้สึกของตนเองผ่านผลงานศิลปะ

ยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นตัวแทนของวิญญาณแห่งการเอาชนะ ความกล้าจากธรรมชาติในการปีนเขา ของมนุษย์ เส้นทางสายไหมเป็นตัวแทนของการเอาชนะอุปสรรคของการสื่อสารข้ามภูมิภาค จิตวิญญาณแห่งโอลิมปิก เป็นตัวแทนของความกล้าหาญของมนุษย์ที่จะท้าทายขีดจำกัดทางกายภาพ วิถีชีวิตที่ว่องไวเร็วของรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชีวิตของมนุษย์ โดยผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากการทำความเข้าใจ

ในสิ่งต่าง ๆ อาทิ ยอดเขาเอเวอเรสต์ เส้นทางสายไหม จิตวิญญาณแห่งโอลิมปิก และรถไฟความเร็วสูง

ในผลงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” เป็นจุดเริ่มต้น วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ร่วมสมัยที่โดดเด่น และคัดเลือกศิลปินเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยทั้งหมด 6 ท่านที่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ และผลงานศิลปะของพวกเขาเพื่อทำการวิเคราะห์โดยละเอียด ขุดค้นความเข้าใจในยุคร่วมสมัยเพื่อให้ได้ทราบถึงความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และลักษณะทางศิลปะ โดยศิลปินทั้ง 6 ท่านนี้ได้แก่ หิงกัง หลี่จิ้นเฉียน หวงเซิ่ง หลิวหยิงรุ่ย หลี่ผิงซาง และหลิวตันหัว

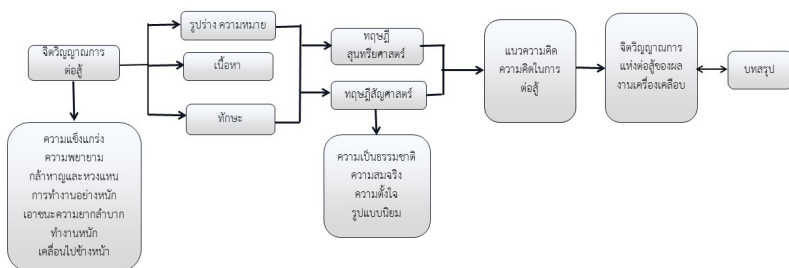
การวิจัยนี้ได้ใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ในการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” โดยทำการวิเคราะห์กรณีเฉพาะของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ศึกษาการแสดงออกทางสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และศึกษาวิธีใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้รับความคิดสร้างสรรค์ของแนวคิดเรื่อง “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” หลังจากการสังเคราะห์ลักษณะทางศิลปะและความหมายแฝง ทางจิตวิญญาณของศิลปิน และผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ รวมถึงผลการวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะและความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัยและการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ของแนวคิดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แล้ว จึงนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และสร้างสรรค์ชุดผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่จากมุมมองของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 6 คนที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และค้นหาเทคนิคการสร้างสรรคและคุณลักษณะของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้
2. เพื่อวิจัยวิธีการอนุমানและการแสดงออกถึงความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัย ผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ตลอดจนแรงบันดาลใจในด้านผลกระทบทางสังคมและการใช้ชีวิตส่วนตัว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะ และความสำคัญของผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและผลงานศิลปะ ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตัวแทนศิลปินศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยทั้งหมด 6 คน อย่างละเอียด ได้แก่ หินก่ง หลี่จิ้นเฉวียน หวงเซิ่ง หลิวหยิ่งรู่ หลี่วี่ผินซาง และหลิวตันหัว และทำการสำรวจเทคนิคในการสร้างสรรค์และลักษณะของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดที่สร้างสรรค์ของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ และเข้าใจจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อย่างแท้จริง: จิตวิญญาณแห่ง การป็นเขาที่ท้าทาย จิตวิญญาณแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ด้านกีฬา จิตวิญญาณแห่งการใช้ชีวิตด้วยความเร็วสูง และความเข้าใจในจิตวิญญาณแห่งกาลเวลา ผู้วิจัยได้ใช้ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” เป็นหัวข้อหลักเพื่อสร้างสรรค์ชุดผลงานเครื่องเคลือบ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่มา: (Hung, 2022)

ระเบียบวิธีวิจัย

1. **วิธีการวิจัยวรรณกรรม:** ค้นคว้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติเครื่องเคลือบจีนเต๋อเจิ้น ทฤษฎีสัญศาสตร์และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย พร้อมทั้งอนุมานบริบทการพัฒนาของทฤษฎีสัญศาสตร์ อีกทั้งหาความเชื่อมโยงของสัญศาสตร์กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาถึงแรงขับเคลื่อนและอิทธิพลของสัญศาสตร์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

2. **วิธีการวิจัยภาคสนาม:** ทำการพูดคุยโดยตรงกับศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยเกี่ยวกับการสร้างผลงานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ผ่านการสำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การเข้าเยี่ยมศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยเป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

(1) **การสำรวจภาคสนาม:** ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังโรงงาน พื้นที่หรือห้องสำหรับผลิตเครื่องเคลือบด้วยตนเอง เพื่อทำการค้นคว้าและศึกษาสำรวจ อีกทั้งทำการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ผลิตศิลปะเครื่องเคลือบในเชิงลึกเพื่ออธิบายหรือเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการแบบละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต

(2) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: สัมภาษณ์ศิลปินเครื่องเคลือบ 6 คน เพื่อศึกษาหาแนวคิดและวิธีการแบบละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจัดนำเสนอกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติและข้อมูลอ้างอิงโดยละเอียดในงานวิจัย

3. การวิจัยเชิงสร้างสรรค์: งานวิจัยนี้เป็นการรวมการอนุมานเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ สุนทรียศาสตร์และเนื้อหาเฉพาะของผลงาน เพื่อวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่ใช้ศึกษาในบทความนี้ โดยทำการวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะผ่านผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย และหลังจากการสังเคราะห์แล้ว จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์ชุดผลงานเครื่องเคลือบ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” สมัยใหม่

กลุ่มวิจัยเกี่ยวกับศิลปินตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

Yongshan (1995, pp. 11-14) กล่าวว่า ในวงการศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย มีศิลปินเครื่องเคลือบฝีมือเยี่ยมหลายคนที่ผลงานเต็มไปด้วย “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และมีพลังบวกซึ่งควรค่าแก่การชื่นชม ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกตัวแทนที่โดดเด่นของกลุ่มศิลปินตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ได้แก่ หิงกัง หลี่จินเจียน หวงเซิ่ง หลิวหยิ่งรุ่ย หลี่ผิงซาง และหลิวตันหัว ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของพวกเขาคือ

ประการที่หนึ่ง ศิลปินทั้ง 6 ท่านนี้มาจากเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นและทุกคนได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญในด้านศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ประการที่สองคือ ศิลปินทั้ง 6 ท่านนี้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยศิลปะและเป็นตัวแทนทางวิชาการในสาขาศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ประการที่สามคือ ศิลปินทุกท่านใช้การคิดเชิงสัตวศาสตร์กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นอย่างมาก

การวิเคราะห์ผลงานของศิลปินตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยทั้ง 6 คน

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของศิลปินตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย และเลือกศิลปินและผลงานศิลปะเครื่องเคลือบจีนร่วมสมัย 6 ท่าน ที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” เพื่อวิเคราะห์โดยละเอียดมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ได้แก่ หิงกัง หลิวจินเฉียน หวงเซิ่ง หลิวหยิงรุ่ย หลิวผิงซาง และหลิวตันหัว การวิจัยดำเนินการจาก 4 ด้าน ได้แก่ ชีวิตการศึกษาของศิลปิน ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางศิลปะ และการวิเคราะห์ผลงาน โดยเลือกผลงานของศิลปินแต่ละคน 4 ชิ้นที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” เพื่อทำการวิเคราะห์

ภาพที่ 2 ภาพวาดบนจานเครื่องเคลือบ
“ชุดผลงานนกกระเรียนดอกบัว (เหอเฮ่อซีเลี่ยน)”
ที่มา: (Xinmin Evening, 2010, Online)

ภาพที่ 3 ภาพวาดบนจานเครื่องเคลือบ
ชุดผลงาน “เจ้าแม่กวนอิม” โดยหนิงกัง
ที่มา: (Hung, 2022)

ภาพที่ 4 ชุดผลงาน “ไคว่เล่ถงเหนียน” โดยหลี่ว่จินเฉวียน
ที่มา: (Jinquan, 2008, Online)

ภาพที่ 5 ชุดผลงาน “ฮั่วเตอะสั่วซัว” โดยหลี่วจินเฉวียน
ที่มา: (Hung, 2022)

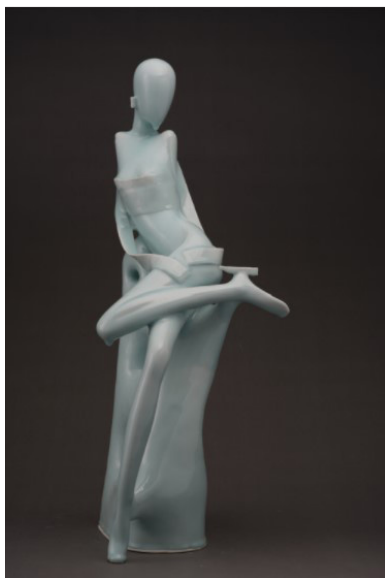
ภาพที่ 6 ผลงาน “ฉานอู๋” โดยหวงเซิ่ง
ที่มา: (Hung, 2022)

ภาพที่ 7 ผลงาน “คงชานอุไฝซิ่ง” โดยหวงเซิ่ง
ที่มา: (Hung, 2022)

ภาพที่ 8 ผลงาน “หุนตวน” โดยหลิวหยิ่งรุ่ย
ที่มา: (Liu, 2018, Online)

ภาพที่ 9 ผลงาน “อุ้จ๊ะอะ” โดยหลิวหยิ่งรู่ย
ที่มา: (Liu, 2018, Online)

ภาพที่ 10 ผลงาน “ซูโมชือเจีย” โดยหลิวผืนซาง
ที่มา: (Lv, 2014, Online)

ภาพที่ 11 ผลงาน “จิ้งกั้วเปียอี๊ เจี้ยเป่าเจอะ” โดยหลี่วี่ผิ่นซาง
ที่มา: (Lv, 2012, Online)

ภาพที่ 12 ผลงาน “คูเย่” โดยหลิวตันหัว
ที่มา: (Hung, 2022)

ภาพที่ 13 ผลงาน “ฮุย” โดยหลิวตันหัว

ที่มา: (Liu, 2022, Online)

ความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัย

ในสังคมร่วมสมัย “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” มีความหมายเชิงสัญลักษณ์หลากหลาย โดยอาจหมายถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยังคงพยายามอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย

ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบสามารถอนุมานและนำเสนอความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่าน “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัยได้หลายวิธี ดังนี้

1. การคัดเลือกหัวข้อและเนื้อหา ศิลปินสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบตามหัวข้อและเนื้อหาของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และถ่ายทอดความหมายแฝงและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ผ่านภาพลักษณ์ เรื่องราว สัญลักษณ์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของผลงาน

2. รูปแบบของศิลปะและเทคนิคการแสดงออก ศิลปินสามารถใช้รูปแบบและเทคนิคการแสดงออกของศิลปะเครื่องเคลือบเพื่ออนุมาน “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ตัวอย่างเช่น การแสดงออกและการสร้างรูปทรงของภาพผ่านการใช้สี การจัดการทางพื้นผิว เป็นต้น โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้”

3. การใช้สัญลักษณ์และองค์ประกอบของสัญลักษณ์ ศิลปินสามารถใช้สัญลักษณ์และองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความหมายเฉพาะของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพสัตว์แสดงถึงความเข้มแข็งและความกล้าหาญ อาทิ สิงโตหรือนกอินทรี และการใช้ลวดลายหรือการตกแต่งที่แสดงถึงความเพียรพยายามและความมุ่งมั่น อาทิ ลายเส้นขดหรือลายเส้นที่พุ่งทะยานขึ้น เป็นต้น

4. การแสดงออกในการเล่าเรื่อง ศิลปินสามารถนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ผ่านการแสดงออกทางเรื่องราวในผลงานศิลปะเครื่องเคลือบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร และฉากที่เฉพาะเจาะจง สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจและสัมผัสได้ถึง ความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

(1) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 6 คนที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และชุดค้นเทคนิคเชิงสร้างสรรค์และลักษณะของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ พบว่าศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยมีลักษณะในการสร้างสรรค์ 3 ประการดังต่อไปนี้

(1.1) การออกแบบรูปทรงที่แสดงออกถึงตัวตนของตนเอง

Xiao & Chen (2005, pp.32-34) ชี้ให้เห็นว่าเมื่อแสวงหาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ให้ใส่ใจกับการแสดงออกของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ศิลปินเครื่องเคลือบจำนวนมากได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างแบบรูปทรง โดยพยายามทำให้ภาพ 3 มิติของศิลปะเครื่องเคลือบออกจากภาพแบบดั้งเดิม ในการสร้างสรรค์ ศิลปินเครื่องเคลือบใช้รูปทรงต่าง ๆ ของจุด เส้น และพื้นผิว และใช้ภาษาของเครื่องเคลือบเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันของภาพ ใช้วิธีการต่าง ๆ จากมุมต่าง ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การมองเห็นที่โดดเด่นและหลากหลายสำหรับงานศิลปะเครื่องเคลือบ ในด้านการออกแบบรูปทรงได้มีการทดลองหลายครั้งและพยายามที่จะเสริมสร้างความหมายแฝงของศิลปะเครื่องเคลือบด้วยภาษาศิลปะใหม่ ในกระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปินยืนหยัดที่จะให้ภาพแบบของงานนำเสนอในแบบที่เป็นเอกลักษณ์และยืนหยัดในการแสดงออกถึงตัวตน

(1.2) ผลลัพธ์เฉพาะของการออกแบบวัสดุ

เหอ ลีหนิง กล่าวว่า ในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย มีศิลปินมากมายที่เข้าร่วมในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบ พวกเขาใช้ความอ่อนไหวของศิลปินร่วมสมัยต่อวัสดุและแรงกระตุ้นของวิธีการผลิตแบบใหม่ โดยพยายามทำการสำรวจและทดลองดินเหนียวเครื่องเคลือบ (Linong, 2012, pp. 62-65) ผลการแทรกแซงและการพัฒนาของพวกเขาได้นำการทดลองใหม่และภาพแบบศิลปะใหม่มาสู่ศิลปะเครื่องเคลือบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัยหลายคนพึ่งพาคุณลักษณะของตัววัสดุเพื่อสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากนั้นจึงสร้างเสน่ห์ของชีวิตในวัฒนธรรมดั้งเดิมดึงดูดความสนใจของผู้คนมาสู่โลกศิลปะที่ศิลปินบรรยายไว้ ตัวอย่างเช่นผลงานสามารถแสดงออกถึงความสร้างสรรค์และความก้าวหน้าในหัวใจของศิลปิน ผ่านการเปรียบเทียบระหว่างของใหม่กับของเก่า วงกลมและสี่เหลี่ยม วัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ และการเปรียบเทียบในด้านอื่น ๆ

(1.3) ความท้าทายทางเทคนิคในการออกแบบการตกแต่ง

เครื่องเคลือบเป็นวัสดุที่ข้ามพรมแดนระหว่างมนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี และความเชื่อทางศาสนา เป็นเครื่องตกแต่งและเสื้อคลุมที่ปกป้องสถาปัตยกรรม เป็นหนทางวัฒนธรรมที่มีความอบอุ่นของบุคลิกและความอมตะของจิตวิญญาณผู้ทำเครื่องเคลือบ รู้จักและเข้าใจลักษณะการตกแต่ง ลักษณะการทำงานของเครื่องเคลือบอย่างถ่องแท้ตลอดจนการสำรวจและค้นพบความครอบคลุมทางวัฒนธรรมและการขยายวงกว้างของเครื่องเคลือบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมอารยธรรมมนุษย์สมัยใหม่และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ตัวอย่างเช่น Li (2005, pp.5-6) กล่าวว่า ศิลปินเครื่องเคลือบบางคนยืนกรานในความท้าทายทางเทคนิคขั้นสุดของวิธีการสร้างเส้นดินเหนียวให้กลายเป็นรูปทรง แสดงออกถึง “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบ ทั้งการต่อ การแปะ กระบวนการเผา ทำการปรับปรุงสูตรของดินเหนียวให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่ยอดเยียม การพัฒนาครั้งสำคัญนี้ได้สร้างเทคโนโลยีการขึ้นภาพภาพแบบใหม่ ซึ่งได้พัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ขนาดใหญ่ ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้จะสามารถสัมผัสได้ถึงทิศทางของแรงขับเคลื่อนของความสร้างสรรค์ภายในชีวิตศิลปิน ซึ่งนำไปสู่การแสดงออกอย่างไร้ขอบเขตของผลงาน

(2) ทำการวิจัยความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัย และอนุมานและนำเสนอผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ

ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบสามารถอนุมานและนำเสนอความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัยได้หลากหลายวิธี Zhu (2007, pp.13-15) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิธีการคัดเลือกหัวข้อและเนื้อหา รูปแบบทางศิลปะและเทคนิคการแสดงออก การใช้สัญลักษณ์และองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ การแสดงออกในการเล่าเรื่อง ฯลฯ

จากวิธีการข้างต้น ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบสามารถถ่ายทอดความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัยให้แก่ผู้ชมได้ในรูปแบบที่มองเห็นและสามารถสัมผัสได้ ส่งผลให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจในแนวความคิดและสอดคล้องกับการต่อสู้ ความพยายาม และความมุ่งมั่น

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้”

การสร้างสรรค์ผลงานมาจากการวิเคราะห์ผลงานที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 6 คน และได้รับลักษณะ 3 ประการข้างต้น และเมื่อผสมผสานกับแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยจึงเกิดเป็น “ชุดจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้”

(1) แนวคิดของผลงาน: คำสำคัญของผลงานชุดนี้ คือ ความหวังอันสูงส่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์มาจากจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้าและมุ่งมั่นของมนุษย์ โดยจะแสดงออกผ่านรูปทรงเครื่องเคลือบและสีเคลือบการขึ้นรูปของเส้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้และจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้าและมองไปยังภูเขาอันไกลโพ้นอันแน่วแน่ของมนุษย์

แนวคิดของผลงานกลุ่มนี้มาจากการสังเกตและการพิจารณาของผู้วิจัยเกี่ยวกับภูเขาใหญ่อันไกลโพ้น ทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อนบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำพาผู้วิจัยให้คำนึงถึงความหวังและการต่อสู้ รัชมีของส่วนโค้งในผลงานแสดงถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความก้าวหน้าอย่างไม่ย่อท้อของมนุษย์ ซึ่งมีเพียงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้พบกับความหวัง

(2) ขั้นตอนการสร้างสรรคและงานฝีมือเครื่องเคลือบ: เทคนิคในกระบวนการสร้างสรรค์ของชุดผลงานแห่งการต่อสู้ของ “พลังแห่งการก้าวหน้า” คือการสร้างรูปทรงเครื่องเคลือบที่ผสมผสานกับเทคนิคการตกแต่งการเคลือบเครื่องเคลือบ ผู้วิจัยได้ทำการคิดค้นรูปแบบของผลงาน และวาดภาพร่างด้วยลายเส้นเพื่อจัดองค์ประกอบภาพ เลือกว่าวัสดุที่มีสีต่างกันตามการออกแบบแนวคิดของภาพร่าง เช่น ดินเผา ดินพอร์ซเลน ผงสี และสีเคลือบใส นำวัสดุดินและสีกลางที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ผสมเข้าด้วยกันและตั้งขึ้นเพื่อหล่อให้ขึ้นรูปทรงเครื่องเคลือบ นำก้อนดินโคลนตีซ้ำ ๆ ตรงกลางของแท่นหมุน ยืดและปล่อยตามการงอและการยืดของเทคนิคและตั้งดินโคลนขึ้นเพื่อสร้างรูปร่างเครื่องเคลือบโดยประมาณ หลังจากการตากแห้ง จึงนำมาซ่อมแซมส่วนที่เป็นรอยร้าว ซึ่งการซ่อมแซมก็ไม่ควรแห้งเกินไป ใช้มีดตัดส่วนที่เกินออกให้ได้ความหนาของรูปร่างที่พอเหมาะ ทำให้ผิวภายนอกและในเรียบและมีรูปทรงที่สม่ำเสมอ ใช้สีเคลือบใสเคลือบบนพื้นผิวของเครื่องเคลือบ ลงน้ำยาเคลือบบนพื้นผิวของตัวเครื่องเคลือบที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว วิธีการเคลือบถูกนำมาใช้ตามรูปร่างและความหนาที่แตกต่างกันของเครื่องเคลือบตามความเหมาะสม วางเครื่องเคลือบที่ทำการเคลือบเสร็จแล้วไว้ในเตาเผาโดยการเผาให้ร้อนด้วยไฟเพื่อให้เกิดอุณหภูมิสูงและทำให้ดินเผาเป็นรูปร่าง และทำการเผาที่อุณหภูมิสูง 1300°C จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างสรรคผลงาน

(3) ผลลัพธ์การแสดงผลทางกายภาพ:

ภาพที่ 14 การแสดงภาพทางกายภาพของผลงาน
ที่มา: (Hung, 2022)

ผลการอภิปราย

งานวิจัยฉบับนี้เริ่มต้นจากจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ แล้วจึงเริ่มทำการวิจัยการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการของการค้นพบและการเรียนรู้ และเป็นกระบวนการของการค้นพบปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการวิจัยและเขียนบทความ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นในการรับรู้และความเข้าใจของผู้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ ส่งผลให้ระดับของการวิจัยและการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

จากการวิจัยสุนทรียศาสตร์และสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัยที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ผู้วิจัยได้รับผลลัพธ์และข้อสรุปดังต่อไปนี้:

(1) บทวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบร่วมสมัย 6 คนที่มี “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” และขุดค้นเทคนิคการสร้างสรรค์และคุณลักษณะของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ส่งผลให้ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดที่สมเหตุสมผล และสามารถมอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดค่าผสม

(2) ได้เรียนรู้ถึงการวิจัยเชิงความหมายและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัย และนำผลงานวิจัยมาประยุกต์สร้างผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย โดยถ่ายทอดความหมายแฝงและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ในสังคมร่วมสมัยให้แก่ผู้ชม ทำให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและสอดคล้องกับการต่อสู้ความพยายาม และความมุ่งมั่น

(3) ได้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้” ตลอดจนแรงบันดาลใจและผลกระทบต่อสังคมและการใช้ชีวิตส่วนตัว หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการฝึกฝนและสำรวจเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์ภาษาและรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถแสดงความเข้าใจและการรับรู้ถึงวิถีชีวิต ธรรมชาติ และมนุษยศาสตร์ และแสดงรูปแบบศิลปะและนัยยะที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการกำหนดลักษณะและรูปทรงของวัสดุเครื่องเคลือบ

ข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนการวิจัย แต่ยังมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องอยู่บ้าง ในระหว่างขั้นตอนการวิจัย การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเครื่องเคลือบและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ยังไม่ลึกซึ้งนัก และยังมีช่องว่างสำหรับการแก้ไขปรับปรุงอยู่

การวิจัยในอนาคต จำเป็นต้องหมั่นสังเกตผู้คน เรื่องราว สิ่งของ ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ฯลฯ โดยรอบ เพื่อค้นพบความงดงามและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ และดึงดูดแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านั้น กล้าที่จะทดลองรูปแบบ เทคนิค และวัสดุใหม่ ๆ ทำทลายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง เรียนรู้ และเติบโตจากสิ่งเหล่านั้น สำรวจและพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการฝึกฝนการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ลองหาเนื้อหาหรือหัวข้อที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบผลงานที่มีเอกลักษณ์ผ่านการขุดค้นและการแสดงออก เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะ เครื่องเคลือบ ห้องปฏิบัติงานของศิลปิน การแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมอื่นๆ อย่างแข็งขัน สื่อสารและโต้ตอบกับศิลปินและผู้ชมคนอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำ และนำไปพัฒนาขอบเขตและระดับทางศิลปะของตนเอง

References

- Hung, H. (2022). *Conceptual Framework*. Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University.
- . (2022). “*Hua Te Sushua*” series of works by Liu Jinquan. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- . (2022). “*Kong Shan Wu Foxing*” by Huang Sheng. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- . (2022). “*Ku Ye*” by Liu Danhua. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- . (2022). *Painting on a set of porcelain plates The work “Guan Yin” by Ning Kang*. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- . (2022). *Physical representation of the work*. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- . (2022). “*Shan Wu*” by Huang Sheng. Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University.
- Jinquan, L. (2008). *Blue and white containers with design of childhood*. Retrived October 20, 2023. <https://www.artnet.com/artists/lu-jinquan/>
- Li, Y. (2005). Internationalization and Communication: From East Asia to the World - The Trend of Modern Chinese Ceramic Art and East Asian Ceramic Art. *Decoration*, (12), 5-6.
- Linong, H. (2012). Contemporary Ceramic Art of Inheritance and Innovation. *Chinese Ceramics*, (2), 62-65.

- Liu, C. (2019). The Value Implication of the Struggle Spirit in the New Era. *People's Forum*, (17), 114-115.
- Liu, D. (2022). *Bloom*. Retrived October 20, 2023. <https://www.shejijingsai.com/2023/05/930917.html>
- Liu, Y. (2018). “Wu Ze” by Liu Yingrui. Retrived October 20, 2023. <http://www.tjarts.edu.cn/info/1276/3148.htm>
- _____. (2018). “Yuntuan” by Liu Yingrui. Retrived October 20, 2023. <http://www.tjarts.edu.cn/info/1276/3148.htm>
- Lv, P. (2012). *Appraiser of Treasures Cast Bronze and Ancient Ceramics*. Retrived October 20, 2023. <https://mshuhua.com/news/view?id=20655>
- _____. (2014). “Touching the World — Anti-Visual Allegory”. Retrived October 20, 2023. <http://www.zhongguociwang.com/show.aspx?id=10736&cid=120&page=4>
- Mi, R. (2006). Cultural Interpretation of the Connotation of the Spirit of Hard Struggle. *Learning Sea*, (6), 15-19.
- Xiao, X., & Chen, Z. (2005). Semiotics in Ceramic Art Design. *Chinese Ceramics*, (5), 32-34.
- Xinmin Evening. (2010). *Appreciation of Ninggang's porcelain panel painting “Harmony”*. Retrived October 20, 2023. <https://finance.sina.cn/sa/2010-08-16/detail-ikftpnny0134721.d.html?from=wap>
- Yongshan, Y. (1995). Chinese Ceramic Art and Modeling Consciousness. *Decoration*, (5), 11-14.
- Zhu, L. (2007). The Origin and Development of Modern Chinese Ceramic Art. *Grand Fine Arts*, (6), 13-15.