

นวัตกรรมประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน

Zhou Guojin's innovativeness in modern ceramic art

Received
Revised
Accepted

December 3, 2023
February 10, 2024
March 6, 2024

โจวฟาง¹
เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์²
ภรดี พันธุภากร³

บทคัดย่อ

ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจินมีภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่ปี 1950 โจวกั๋วเจินมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของเครื่องเคลือบจีนที่มีอายุกว่าพันปี และเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน โดยมีความตั้งใจ “สืบทอดโดยไม่คัดลอก สร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยไม่ลืมรากเหง้า” ในปี 1954-1959 เป็นยุคหมอก หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่คลุมเครือ โจวกั๋วเจินต้องการสร้างแนวความคิดทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้างสรรค์ในยุคหมอก ใช้องค์ประกอบที่เรียบง่าย สมจริงเป็นธรรมชาติ มีความประสานผสมกลมกลืนระหว่าง “มุมมอง รูปร่าง วิญญาณ และอารมณ์” ในปี 1960-1981 เป็นยุคสุนทรียภาพ โจวกั๋วเจินเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์ของรูปร่างรูปทรง มีการตกแต่งโดยการใช้สีเคลือบสี ทำให้ผลงานมีเสน่ห์ น่าดึงดูด และน่าสนใจ ในปี 1981-1988 เป็นยุคโบราณ โจวกั๋วเจินได้พบแก่นแท้ของความงาม การแสดงออกถึง ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของมนุษย์กับธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันออก ในปี 1988-2007 เป็นยุคการแสดงออกใหม่ เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลง สร้างจิตสำนึก การขึ้นรูปที่เป็น การอนุรักษ์กับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดมุมมองความคิด “ศิลปะการสร้างเครื่องเคลือบดินเผา แบบดั้งเดิมเป็นงานฝีมือที่บริสุทธิ์ที่สุด และชิ้นงานจะถูกปกคลุมไปด้วยรอยนิ้วมือที่ถือเป็นรอยประทับทางอารมณ์ มีจิตวิญญาณของศิลปิน ที่เป็นอิสระในการสร้างผลงาน สามารถระบายจินตนาการและ พลังได้อย่างเต็มที่” ในปี 2007- ปัจจุบัน เป็นยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ โจวกั๋วเจินได้สร้างเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ก้าวข้ามขีดจำกัด สะท้อนถึงลักษณะของยุคสมัย เป็นอุดมคติ และสุนทรียภาพของคนรุ่นใหม่”

คำสำคัญ : นวัตกรรมประติมากรรมเครื่องเคลือบ, เครื่องเคลือบสมัยใหม่, โจวกั๋วเจิน

¹ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม

² รศ., ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาการออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

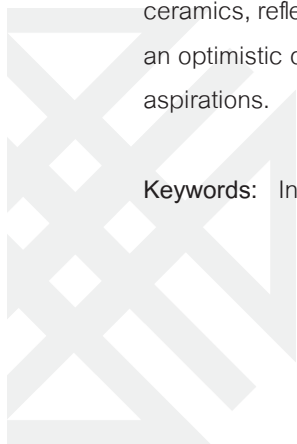
³ ศ. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

Contemporary ceramic art by Zhou Guojin has been of significant interest since the 1950s. Zhou Guojin has played a pivotal role in fostering the transmission of cultural heritage and spiritual values inherent in Chinese ceramics, which have a history spanning over a millennium. Moreover, he has been instrumental in promoting and advancing contemporary ceramic art in China, with a deliberate intention to “inherit without imitation, create anew without forsaking roots.” During the period from 1954 to 1959, characterized as “the era of fog,” a period of heightened awareness and exploration, Zhou Guojin sought to cultivate artistic ideologies conducive to creative innovation. This creative endeavor during the era of fog involved employing simplistic elements, embracing natural realism, and harmonizing “perspectives, forms, spirits, and emotions.” Subsequently, from 1960 to 1981, marked “the era of prosperity,” wherein Zhou Guojin embarked on a quest for aesthetic perfection in forms. This period witnessed embellishments through the application of colorful glazes, rendering artworks charming, captivating, and intriguing. Transitioning to “the era of antiquity” from 1981 to 1988, Zhou Guojin delved into the essence of true beauty, expressing reverence towards nature and emphasizing the intrinsic unity between humanity and the natural world, characteristic of Eastern culture. The period spanning from 1988 to 2007 marked “the era of new expression,” characterized by transformative shifts and consciousness-raising endeavors. Here, Zhou Guojin advocated for “an art form that embraced evolving outcomes, encouraging perspectives that viewed traditional ceramic craftsmanship as the epitome of purity, marked by emotional imprints akin to the artist’s fingerprints, thereby enabling artists to create with unrestricted imagination and vigor”. From 2007 to the present is the era of embracing the vast environment. Zhou Guojin’s artistic endeavors have transcended boundaries, as evidenced by his creation of large-scale ceramics, reflective of the expansive nature of contemporary times. This period epitomizes an optimistic outlook and the prosperity emblematic of the current generation’s ethos and aspirations.

Keywords: Innovativeness in modern ceramic art, Modern ceramic art, Zhou Guojin

บทนำ

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้เกิดขบวนการปฏิรูปศิลปะอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อิทธิพลของศิลปะกระแสหลัก เช่น จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยใหม่ ทำให้ขอบเขตของศิลปะเครื่องเคลือบเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ใช้สอย และเป็นงานศิลปะหัตถกรรม ไปสู่รูปแบบทางศิลปะบริสุทธิ์ที่สื่อถึงจิตวิญญาณและอารมณ์ วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ และกลายเป็นการแสดงออกทางศิลปะเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นการพลิกโฉมแนวทางการสร้างสรรค์ “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่”

ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศจีนด้วยความเป็นอิสระ ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ มา ผ่านการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพของชาวจีนในช่วงแรกของการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบ เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อกับโลก” ศิลปินเครื่องเคลือบหลายคนเลียนแบบศิลปะเครื่องเคลือบตะวันตกสมัยใหม่ โดยเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ล่าหลังการผสมผสานความเป็นสากลตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างผลงานที่มีความทันสมัยในแบบตะวันตก แต่ในฐานะประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมเครื่องเคลือบอันยิ่งใหญ่และยาวนาน การจะสร้างแนวคิดและทัศนคติใหม่ที่มีต่อศิลปะเครื่องเคลือบ โดยจะรักษาทักษะดั้งเดิมกับการก้าวข้ามผ่านแนวคิดดั้งเดิม และเป็นที่ยอมรับแนวคิดทางศิลปะสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ ศิลปินผู้บุกเบิกด้านเครื่องเคลือบ เช่น โจวกั๋วเจินและศิลปินท่านอื่น ๆ จึงเล็งเห็นถึงภารกิจในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์งานศิลปะเครื่องเคลือบของจีนให้มีความทันสมัย ซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษในการทำงานอย่างหนักเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับงานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

ด้วยศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของโจวกั๋วเจิน มีภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้คนจากทุกสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 1950 โจวกั๋วเจินมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางจิตวิญญาณของศิลปะเครื่องเคลือบจีนที่ยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปี และเป็นผู้สร้างคุณภาพต่อการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของโจวกั๋วเจินที่ว่า “สืบทอดโดยไม่คัดลอก สร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยไม่ลืมรากเหง้า” สร้างเส้นทางใหม่ในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่อันมีเอกลักษณ์ประจำชาติจีน

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของนวัตกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน
- 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน

วิธีการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติชีวิตของโจวกัวเจิน

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน ทั้ง 5 ยุค

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เทคนิค วิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 4 บทสรุป

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติชีวิตของโจวกัวเจิน

วิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะของโจวกัวเจิน ในอาชีพการงานสร้างสรรค์ของเขาแล้ว สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 6 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ยุคหมอก” “ยุคสุนทรีภาพ” “ยุคโบราณ” “ยุคการแสดงออกใหม่” “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่” และ “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ช่วงก่อน ค.ศ.1960 เป็น “ยุคหมอก”
2. ค.ศ.1960 และ 1980 เป็น “ยุคสุนทรีภาพ”
3. ค.ศ.1980 และ 1990 เป็น “ยุคโบราณ”
4. ค.ศ. 1999 - ค.ศ. 2007 เป็น “ยุคการแสดงออกใหม่”
5. ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบัน เป็น “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่”
6. ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา เป็น “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ”

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะศึกษานวัตกรรมการของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน เมื่อพิจารณาแล้ว จะมีด้วยกัน 5 ยุค ได้แก่ “ยุคหมอก” “ยุคสุนทรีภาพ” “ยุคโบราณ” “ยุคการแสดงออกใหม่” และ “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่” ส่วนในยุค 6 “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ” ไม่จัดอยู่ในประเภทของงานประติมากรรม

ประวัติของโจวกัวเจิน

โจวกัวเจิน เกิด ค.ศ. 1931 ที่ เมืองซางเหอตู ตำบลไผ่ไหลว อำเภออันเหริน มณฑลหูหนาน

การศึกษา

ปี ค.ศ.	
ค.ศ. 1937	เข้าศึกษาที่โรงเรียนเอกชนหมู่บ้านเยว่ฉือ
ค.ศ. 1938	ศึกษาที่โรงเรียนประถมแห่งชาตินิโจ
ค.ศ. 1946	ศึกษาต่อที่โรงเรียนครูศาสตร์เจี้ยนอ้อ อำเภออันเหริน
ค.ศ. 1948	ศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคระดับสูงฉางซา

ค.ศ. 1950	ศึกษาที่สถาบันวิจิตรศิลป์หูโจว
ค.ศ. 1951	ศึกษาที่สาขาประติมากรรมของสถาบันวิจิตรศิลป์ส่วนกลาง
ค.ศ. 1954	เข้าศึกษาที่สถาบันวิจัยเครื่องปั้นดินเผาของกระทรวงจิ่งเต๋อเจิ้น เรียนได้เพียง1 ปีและยุติ

ประวัติการทำงาน

ปี	
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954	เข้าทำงานสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1968 - 1971	ถูกส่งไปเป็นชาวนาในชนบท
ค.ศ. 1971	ทำงานสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1976	สอนที่มหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิ้นจนถึงปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ

ปี	
ค.ศ. 1955	ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการศิลปะและเยาวชนประจำมณฑลเจียงซี
ค.ศ. 1959	“ศิลปินเครื่องเคลือบ”
ค.ศ. 1977	ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสภาประชาชน มณฑลเจียงซีครั้งที่ 5
ค.ศ. 1988	ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติ”
ค.ศ. 1991	ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรชั้นนำเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1993	ได้รับรางวัล “เหรียญแห่งศตวรรษ” จากศูนย์ผู้มีชื่อเสียงของโลก เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ค.ศ. 2013	สหพันธ์อุตสาหกรรมเบาแห่งประเทศจีนและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบแห่งประเทศจีนได้มอบรางวัล “ความสำเร็จตลอดชีวิตการศึกษาการออกแบบงานศิลปะเครื่องเคลือบของจีน”
ค.ศ. 2014	สมาคมผู้ประกอบการจีนโลกได้รับรางวัล “เครื่องเคลือบจีนชื่อ “ผู้นำในอุตสาหกรรมประติมากรรม”

โจวกั๋วเจินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก” โดยศูนย์ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โจวกั๋วเจินเป็นศิลปินเครื่องเคลือบและเป็นผู้สอนเครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องต่าง ๆ

มากมาย เช่น “รณรงค์การพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่” “ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” “โจวกัวเจินเปรียบเสมือนปีกส์ไซ่ของจีน” “ผู้นำรุ่นแรกของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน” “ปรมาจารย์ด้านเครื่องเคลือบ” และ “ปรมาจารย์แห่งยุค”

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน ทั้ง 5 ยุค

ผลงานและวิวัฒนาการรูปแบบทางศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน แบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลาประกอบด้วย

1.ช่วงก่อนค.ศ. 1960 เรียกว่า ยุคหมอก (ค.ศ.1954 - ค.ศ. 1959)

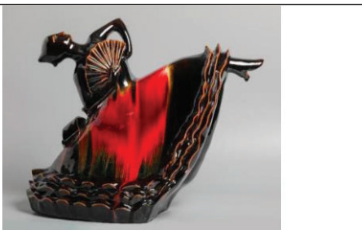
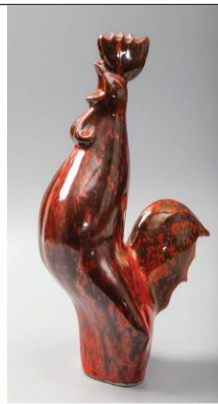
ที่เรียกว่า “ยุคหมอก” หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่คลุมเครือ โจวกัวเจิน สำเร็จการศึกษาจากแผนกประติมากรรมของสถาบันจิตรศิลป์ส่วนกลาง ในปีค.ศ. 1954 และมาที่จิ่งเต๋อเจินเป็นครั้งแรก ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแตกต่างอย่างมากจาก “Millennium Porcelain Capital” ในจินตนาการของเขา โจวกัวเจิน จึงได้ใช้ความกล้าหาญของจิ่งเต๋อเจิน เป็นแรงขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจินในยุคหมอก ที่คัดเลือกมา 5 ชิ้น ประกอบด้วย

		
1.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ A child playing slingshot”	1.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ Welcome to Spring”	1.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ East Mountain in Sight”

	
1.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "A Good Aunt in the Commune"	1.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) :: "Brothers"

ชุดภาพประกอบที่ 1 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน "ยุคหมอก"

2. ยุคสุนทรีภาพ (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981) เมื่อโจวกั๋วเจินเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์ของรูปร่างรูปทรง มีการตกแต่งโดยการใช้สีเคลือบสี เขามผสมผสานการเคลือบสีแบบดั้งเดิมต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางศิลปะใหม่ ๆ ส่งผลให้ผลงานมีเสน่ห์น่าดึงดูด และน่าสนใจ เคลือบสีใช้ในงาน เป็นเคลือบที่มีอุณหภูมิสูง มีสีสันที่หลากหลายหลากหลาย ผลงานด้านสีเคลือบของโจวกั๋วเจินในช่วงเวลานั้นสามารถกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมในระดับประเทศ ผลงานในยุคสุนทรีาศาสตร์นี้ สะท้อนความหมายของจิตวิญญาณ รูปทรง เหตุผล ความสนใจ และความตระหนักในตนเอง

		
2.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Spanish dace"	2.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Anger"	2.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "The Daybreak"

	
2.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : <i>"Independence"</i>	2.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) :: "Snow Leopard"

ชุดภาพประกอบที่ 2 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน "ยุคสุนทรียภาพ"

3. ยุคโบราณ (ค.ศ.1981 - ค.ศ.1988)

"ยุคโบราณ" โจวกัวเจินได้มีโอกาสไปยัง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ที่ห่านไกล เป็นแหล่ง "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลือง" เป็นการแสวงหาพลังเพื่อปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่ จึงทำให้เกิดชุดผลงานในช่วงยุคโบราณขึ้น โจวกัวเจิน ได้สำรวจวัสดุและสัมผัสจิตวิญญาณของราชวงศ์ฮั่นและถัง โดยเฉพาะ ช่วงปี ค.ศ.1982 – 1983 โจวกัวเจินได้มีโอกาสไปสุสานของฮัวชวีปี้ (Huo Qubing) ได้เห็นการแกะสลักหินของราชวงศ์ฮั่นเช่นม้าเหยียบบ่วงขงหนู เขาได้ตระหนักพบแก่นแท้ของประสพการณ์สุนทรียะคือแรงกระตุ้นของชีวิต การสร้างสรรค์ควรแสดงออกถึง ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และ วิญญาณของชีวิต ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของมนุษย์กับธรรมชาติ"

	
3.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : Black Langur	3.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Yellow River"

	
3.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Fallen Leaves Return to Roots"	3.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Bull Temperament"

3.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Sandstorm"

ชุดภาพประกอบที่ 3 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวถัวเจิน "ยุคโบราณ"

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

"ยุคการส่งออกใหม่อยู่ในช่วงเวลาระหว่างปีค.ศ.1988 ถึงปีค.ศ.2007 ซึ่งเป็นช่วงที่โจวถัวเจินมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติวงการประติมากรรมเครื่องเคลือบอย่างมาก โจวถัวเจินได้นำการปั้นขึ้นรูปดินเหนียวแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตโถขนาดใหญ่ในประเทศจีน ที่มีมากกว่า 8,000 ปี มาแล้วมาสร้างสรรค์ประติมากรรม กล่าวได้ว่าเป็นการมีจิตสำนึกท้องถิ่น การยกระดับอย่างแท้จริงของศิลปะ"

	
4.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Wilbebest"	4.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Zebra"

	
4.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Roaring Africa"	4.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "A carefree walk"
	
4.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Contemplation"	

ชุดภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน “ยุคการแสดงออกใหม่”

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

โจวกัวเจินได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเครื่องเคลือบอีกครั้ง ด้วยการสร้างผลงานเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ เขาได้นำผลงานเครื่องเคลือบชุดนักชกของจีนที่มีขนาดความสูงถึง 3.2 เมตร จัดแสดงบ้านเกิดของเขาที่เมืองอันเหวิน มณฑลหูหนาน ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัล “Guinness Best of China” เมื่อโจวกัวเจินสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เขาจึงได้สร้างศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบกลางแจ้งขนาดใหญ่ขึ้นอีก 3 ชิ้นสำหรับการแสดงในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซรามิก จิ่งเต๋อเจิน ได้แก่ “ยังมีหนทางอีกยาวไกล” “Leader Sheep” และ “กระต๊อง”

	
5.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Leader Sheep"	5.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "Struggling Bull"

5.3ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : "A heavy responsibility and a long way to go"

ชุดภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจกวันจิน
“ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่”

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เทคนิค วิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
การวิเคราะห์เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ในช่วง“ยุคหมอก” โจกวันจิน ได้ใช้ผลงานของเขาเพื่อสะท้อนเวลาที่สำคัญต่าง ๆ และสะท้อนให้เห็นบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยใช้ความสนุกสนานในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ของครอบครัว และวิถีการดำเนินชีวิต เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านความสมจริงและเรียบง่ายผ่านรูปลักษณะของเด็กและคนชรา สร้างความรู้สึกอ่อนโยน ประกอบกับรูปทรงที่อึมครึมในความรู้สึก ความนุ่มนวล ความสง่างาม และความสวยงาม ผลงานที่ปรากฏในยุคหมอกอาจย้อนแย้งกับความรู้สึกในยุคที่เมืองจิ่งเต๋อเจิน เมืองหลวงเครื่องลายครามนับพันปี การขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นด้วยดินขาว แสดงพื้นผิวของเนื้อดิน

ในช่วง “ยุคสุนทรีภาพ” (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981) โจกวันจิน ได้ค้นหาความสมบูรณ์แบบของรูปร่าง รูปทรงในงานประติมากรรม สร้างพื้นผิวเคลือบที่งดงาม โจกวันจินได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใหม่ ซึ่งผลงานของโจกวันจินในช่วงนี้ถือว่าการปฏิวัติวัฒนธรรม สะท้อนศีลธรรมและจริยธรรมของโลก สร้างความสมบูรณ์แบบของรูปร่าง รูปทรงในงานประติมากรรมด้วยสีเคลือบอุณหภูมิสูง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกล่าวได้ว่าสีเคลือบของโจกวันจินเป็นจุดสุดยอดของประเทศจีน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถูกกำหนดให้เป็น “ช่วงเวลาสุนทรีภาพ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นผิวที่เป็นลวดลายของเครื่องลายครามดั้งเดิม วิธีการขึ้นรูปมีการหล่อหน้าดิน การปั้นเพิ่ม และการตกแต่งด้วยเคลือบอุณหภูมิสูง

ในช่วง“ยุคโบราณ” ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่า เป็นผลงานชิ้นเอก และยังเป็นที่น่าถวิลและยกย่องอย่างสูง ผลงานขึ้นรูปจากดินเหนียวผสมดินทรายสีม่วง งานเหล่านี้เปรียบเสมือนเศษดิน เรียบง่ายและไม่โอ้อวด แต่กลับมีพลัง และสัมผัสถึงจิตใจของผู้คน งานที่เรียบง่ายแต่ไม่

เรียบง่าย เป็นการค้นพบในช่วงวัย 50 กว่าปีของโจวกัวเจินที่ได้แสวงหาและได้พบคำตอบ “ความมีชีวิตชีวา ของศิลปะโบราณแบบตะวันออกที่เต็มไปด้วยจินตภาพและจังหวะ” ได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่า ขนาดของงานเหล่านี้ ไม่ยิ่งใหญ่แต่มีค่าดังหยก จิตวิญญาณแห่งอารยธรรมจีนห้าพันปี แสดงถึงลักษณะมนุษยนิยมและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่มั่งคั่งและลึกซึ้ง ถือเป็น หนึ่งในงานศิลปะอมตะ ขึ้นรูปด้วยการปั้น การบีบ การจับ การกด

ในช่วงยุคการแสดงออกใหม่

ผลงานของโจวกัวเจิน ในยุคนี้ใช้วิธีขึ้นรูปแบบพื้นบ้านซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นภาษาที่แสดงออกอย่างแท้จริง ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในยุคการแสดงออกใหม่นี้ เผยให้เห็นโลกแห่งภาพที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงและอารมณ์ที่ลึกซึ้ง “การไตร่ตรอง” เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ภาคภูมิใจ โจวกัวเจินได้นำเทคนิคโบราณของการขึ้นรูปโถ่งขนาดใหญ่ ข้ามข้อจำกัดของการขึ้นรูปงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ โจวกัวเจินใช้วิธีการสร้างเส้นดินเหนียวขดเพื่อขึ้นรูปศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ เรียกวิธีการดังกล่าวว่า “การเดินรำของเส้น” (Dance of Lines) ที่มีเอกลักษณ์ของตะวันออกมากที่สุด ถึงแม้ว่าเทคนิคการสร้างเส้นดินเหนียวแล้วนำมาขึ้นรูปนั้นจะใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่โจวกัวเจินยังคงเป็นผู้ที่ใช้เส้นดินเหนียวมาขึ้นรูปแบบขดได้อย่างสิ้นแหลมมากที่สุดของประเทศจีน ยิ่งไปกว่านั้นความดั้งเดิมของกระบวนการ ผิดสัมผัสที่ทิ้งร่องรอยเป็นเสน่ห์ เป็นความงาม เป็นเรื่องราว เป็นธรรมชาติและมีพลัง ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการยกระดับอย่างแท้จริงของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน ที่โยยหาความเก่าแก่ ความดั้งเดิม และเนื้อสัมผัสพิเศษของเทคนิคการขดเส้นดินแบบพื้นบ้านแสดงคุณค่าทางสุนทรียะแบบตะวันออก ดังที่โจวกัวเจินได้กล่าวไว้ “ศิลปะการสร้างเครื่องเคลือบดินเผา แบบดั้งเดิมเป็นงานฝีมือที่บริสุทธิ์ที่สุด และชิ้นงานจะถูกปกคลุมไปด้วยรอยนิ้วมือที่ถือเป็นรอยประทับทางอารมณ์ มีจิตวิญญาณของศิลปิน ที่เป็นอิสระในการสร้างผลงาน สามารถระบายจินตนาการและ พลังได้อย่างเต็มที่”

การวิเคราะห์ภาพรวมในช่วงยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่

โจวกัวเจิน ได้สร้างปรากฏการใหม่ของการทำงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สะท้อนอุดมคติ และความสุนทรีย์ และเปิดทรรศนะใหม่สำหรับงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

โจวกัวเจินได้ขยายผลงานของเขาเป็นศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ตั้งวางกลางแจ้ง และได้พัฒนาวัสดุที่ใช้สำหรับขึ้นรูปประติมากรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มประติมากรรมเครื่องเคลือบงานศิลปะบนชั้นวางไปสู่ประติมากรรมขนาดใหญ่กลางแจ้งได้เป็นไปได้อย่างการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิด อนุรักษ์นิยม และไม่มีการพัฒนามาเป็นเวลานาน และต่อเนื่อง การที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง จะเป็นไปได้อย่างไร โจวกัวเจินได้กล่าวไว้ว่า “คนรุ่นเราควรมีศิลปะเครื่องเคลือบเป็นของตัวเอง สะท้อนถึงลักษณะของยุคนี้ อุดมคติ และสุนทรียภาพของคนรุ่น

นี่” “สิ่งที่ในอดีตคืออดีต ทำได้เพียงสื่อถึงอดีต ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ วันนี้ไม่อาจเป็นตัวแทนของวันพรุ่งนี้ได้ เพียงแค่แสดงวันนี้เท่านั้นจึงจะมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้” ขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้น

อภิปรายผล

ใจกว้างใจสร้าง ความก้าวหน้าและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เขากล่าวว่า “ศิลปะมีคุณค่าในความเป็นปัจเจก และคุณค่าอยู่ที่ผลงานสร้างสรรค์ ความเป็นปัจเจกไม่เพียงแต่อยู่ในความเป็นชาติเท่านั้น ยังควรรวมถึงความเข้าใจในรูปแบบของงานสมัยใหม่อย่างถูกต้องอีกด้วย” ความเป็นชาติคือความเป็นปัจเจก การมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิม และยอมรับ ชี้นำการบูรณาการวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

“วิวัฒนาการของรูปแบบงานศิลปะมักไม่ได้เกิดจากการสืบทอดมรดกของรุ่นต่อรุ่นโดยตรง แต่เกิดจากการค้นหาแรงจูงใจใหม่ เพื่อความก้าวหน้าจากระบบเหล่านั้นถือว่าแตกต่างจากตนเอง”

ใจกว้างใจแสวงหาแรงบันดาลใจขององค์ประกอบของจีน เช่น ประติมากรรมดินเผาจีนแบบโบราณ เพื่อให้ผลงานของเขามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความหมายและความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งมีการทดลองวัสดุเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน ใจกว้างใจได้ศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่จากต่างประเทศ ยิ่งทำให้การพัฒนางานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของจีนมีมุมมองที่มากขึ้น ใจกว้างใจได้สะสมความรู้ ทั้งด้านวัสดุ และรากฐานทางเทคนิคของงาน

เครื่องเคลือบ และมีทักษะที่ยอดเยี่ยม เพื่อการบูรณาการผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบต่อไป

โจวกัวเจินเสมือนเป็นบิดาแห่งเครื่องเคลือบจีนทำงานในดินโคลนและไฟของเครื่องเคลือบจีนมาเป็นเวลากว่าหกสิบปีอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยตั้งรกรากแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของจีนไว้สูง เขายังเป็นผู้บูรณาการเส้นที่แบบตะวันออกเข้ากับจิตวิญญาณและความหมายของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว โจวกัวเจินเป็นศิลปินที่จริงจังกับทุกคน เป็นผู้มุ่งมั่นในการอุทิศตนเองให้กับงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ มุ่งมั่นที่จะรักษาความจริง และมุ่งมั่นที่จะสะท้อนจิตวิญญาณแห่งกาลเวลา และปลูกฝังความรู้สึกอันแรงกล้าของความภาคภูมิใจต่อรากเหง้าของชนชาติ

เอกสารอ้างอิง

- Chen Long.(2014). “การวิจัยรูปแบบทางสุนทรียภาพของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน”เจียงซี: สถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน.
- Hou Yangyang.(2013) “การวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดทางวิชาการศิลปะของโจวกัวเจิน”. หรงป่าวจาย (10) : 187-199.
- Hou Yangxiang.(2014). “ศิลปะของโจวกัวเจิน.ประติมากรรม” (06) : 54-57.
- Liu Longcai,& Zhou Guozhen.(2011). “จิตวิญญาณสูงสุดของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย” . เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเทศจีน (04),106-108.
- Jiang Liping.(2015). “โจวกัวเจินที่ฉันรู้จัก” ศาสตร์และศิลปะเครื่องเคลือบ(03),27-43.
- Jin Wenwei.(2003). “การรู้จักใหม่อีกครั้งของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน. : การประดับตกแต่ง. (07),69-70.
- Sun Chen.(2008). “การมองเห็นความแยบยลจากความอ่อนน้อม” ศิลปะแบบศิลปะประติมากรรมรูปทรงสัตว์ของโจวกัวเจิน.เจียงซี: สถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน.
- Yi Jingming.(2015). “ศิลปินเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียงของจีนร่วมสมัย” ชีวิตของเครื่องเคลือบ.ไถเป่ (04): 26-31.
- Zhou Guozhen.(2011) “สมาคมแห่งความฝัน,คอลเล็กชั่นผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน” ปักกิ่ง: สำนักพิมพ์ศิลปะและวัฒนธรรมปักกิ่ง.
- Zhou Guozhen.(1980) “พูดคุยถึงประติมากรรมเครื่องเคลือบ”. วารสารสถาบันเครื่องเคลือบ (01):43-49.
- Zhang Hongxia, Lin Langming,& Zhou Guozhen. (2019). ผู้บุกเบิกและประติมากรรมขนาดใหญ่ของเครื่องเคลือบดินเผาจีนสมัยใหม่.ประติมากรรม (06) : 64-71.