

ผู้หญิงกับดอกไม้ : แนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องเคลือบร่วมสมัย

Women and Flowers: Contemporary Ceramic Artworks Based on Concepts and Styles of Female's Ceramic Artists' Works

Received
Revised
Accepted

March 23, 2023,
July 21, 2023
August 3, 2023

Lu Xuan ¹

ภรดี พันธุมการ ²

ผกามาศ สุวรรณนิภา ³

บทคัดย่อ

งานวิจัย “ผู้หญิงกับดอกไม้ : แนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องเคลือบร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง วิเคราะห์ลักษณะเด่นของผลงานและรูปแบบการสร้างผลงานศิลปะดอกไม้ของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง ผ่านการใช้ทฤษฎีสัจพจน์การออกแบบและแนวคิดปรีชาญาณวิทยา เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย จากการวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะของผลงานศิลปินเครื่องเคลือบหญิงทั้ง 6 คน ได้แก่ หยางปิง จางย่าหลิน หวังชิงลี่ หลิวเล่อจุน หวงผิง และหูไช่จุน จากผลการวิจัยค้นพบว่า ลักษณะเด่นด้านการสร้างสรรค์ของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงได้แก่ ภาษาทางการสร้างสรรค์ของตนเอง การแสดงออกของการสร้างสรรค์เพื่อความสวยงาม และวิธีการสร้างสรรค์ที่เน้นความรู้สึก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย ผ่านการวาดภาพโดยการใช้เทคนิคการวาดภาพที่เน้นความละเอียด (งปี) แบบบนเคลือบบนเครื่องเคลือบชินช่าย โดยสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพหัวข้อดอกไม้บนเครื่องเคลือบหนึ่งชุด โดยมีดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ในชุดผลงาน “น้ำค้างแดงหมอกม่วง” ซึ่งแสดงออกถึงความอ่อนโยน ภาวตรภาพและความรักที่มีต่อธรรมชาติ ความเคารพในชีวิตของผู้หญิง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผลงานเครื่องเคลือบร่วมสมัย และแสดงให้เห็นถึงความรักของมนุษย์ รวมถึงพลังแห่งบวกของชีวิต

คำสำคัญ : ศิลปินเครื่องเคลือบหญิง, ดอกไม้, การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบ

¹ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

² ศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

³ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

With the theme of women and flowers, this paper “Women and Flowers: Contemporary Ceramic Artworks Based on Concepts and Styles of Female's Ceramic Artists' Works” aims to make researches on concepts, styles, ideas and methods of female ceramic artists including the analysis on features of works and creative forms of six female ceramic flowers artists. By applying creative ideas and styles of female ceramic artists, the author has created a set of personalized ceramic works with the form of flower art. With the application of theories of design semiotics and iconography, the research findings are applied to creation of contemporary ceramic artworks. By analyzing artistic characteristics of the works of six female ceramic artists, including Yang Bing, Zhang Yalin, Wang Qingli, Liu Lejun, Huang Ping and Hu Saijun, the findings prove that the creative characteristics of contemporary female ceramic flower artists are self-creation language, aesthetic creative expression, perceptual creation mode and other characteristics, which are of great significance to the development of contemporary ceramic art. Through using ceramic new color pigments on glaze ceramic painting and choosing peony as the main element, the author has created a series of porcelain plate paintings named “Dew Red and Smoke Purple”, which expresses women's tenderness and fraternity, tolerance and love for nature, portrays women's respect for life, reflects the diversity of contemporary ceramic creation and displays human love, and the positivism of life.

Keywords: female ceramic artists, flowers, ceramic creation

บทนำ

ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงมักมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงจำนวนมากมีส่วนร่วมในการวาดเส้น นวดดิน ขึ้นรูป เป็นต้น แต่ในกระบวนการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคการผลิตและประเภทของงาน แม้ว่าพวกเธอมีทักษะที่เชี่ยวชาญ แต่ค่อนข้างขาดความรู้ด้านสุนทรียภาพระดับมืออาชีพ จึงส่งผลให้ผู้หญิงที่ทำงานในการผลิตเครื่องเคลือบไม่สามารถใส่มุมมองส่วนตัวและประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบได้

ในฐานะที่ประเทศจีนเป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องเคลือบ หลายเมืองในประเทศจีนมีผู้ทำงานด้านการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบเป็นจำนวนมาก และในฐานะที่เมืองจิ่งเต๋อเจินเป็นพื้นที่สำหรับ

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบที่สำคัญที่สุดในจีนร่วมสมัย ศิลปินเครื่องเคลือบหญิงหลายคนในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้นได้เติบโต ศึกษา และสร้างสรรค์ภายในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น รวมถึงเป็นพลังที่สำคัญของผู้หญิงในการสร้างคุณภาพต่อการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนา ความพยายามร่วมกันของกลุ่มศิลปินเครื่องเคลือบหญิง ได้ส่งเสริมสถานะของผู้หญิงในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบ ผลงานของผู้หญิงไม่เพียงแต่แสดงออกถึงการสร้างชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกแบบมารดาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจในโลกและชีวิตที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย ลักษณะเด่นทางเพศ ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และลักษณะเฉพาะของยุคสมัยที่อยู่ในงานศิลปะเครื่องเคลือบของพวกเธอได้กลายเป็นจุดเด่นใหม่ของการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย

“ผู้หญิงกับดอกไม้” เป็นกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหนียวแน่น สองสิ่งนี้มีลักษณะพิเศษที่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น การแสดงออกของรูปลักษณ์ภายนอก กระบวนการการเติบโต ประสบการณ์ตั้งครมภ์ของชีวิต ในผลงานศิลปะทั้งของประเทศจีนและตะวันตก ล้วนนำผู้หญิงมาเปรียบเทียบกับดอกไม้ทั้งสิ้น ในผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ ดอกไม้ในฐานะที่เป็นวัสดุในภาพวาดนั้น ได้ถูกนำมาใช้หลายครั้ง ศิลปินเครื่องเคลือบส่วนใหญ่ที่วาดลวดลายดอกไม้ จะใช้ดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงหรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางศิลปะของตนเอง การแสดงออกในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ มุมมอง และประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิง ผูกพันศิลปะผ่านวิธีการเฉพาะสำหรับผู้หญิง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการทำงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิงเป็นหลัก ผ่านการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของผลงานและรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะดอกไม้ของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง 6 คน ทำยสรุปนำแนวคิดและรูปแบบของศิลปะเครื่องเคลือบหญิงมาสร้างสรรค์ชุดผลงานเครื่องเคลือบที่มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลในรูปแบบศิลปะดอกไม้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัย “ผู้หญิงกับดอกไม้” เน้นไปที่กลุ่ม “ศิลปินเครื่องเคลือบหญิง” โดยใช้สัญลักษณ์การออกแบบและทฤษฎีแนวคิดประติมานวิทยา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิงร่วมสมัย ใช้ทฤษฎีรวมเข้ากับวิธีการวิเคราะห์ผลงานที่เป็นรูปธรรม คัดเลือกศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงมาทั้งหมด 6 คนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด สุดท้ายออกแบบชุดภาพวาดบนเครื่องเคลือบหัวข้อ “ผู้หญิงกับดอกไม้” ที่ตอบสนองสุนทรียภาพของคนสมัยใหม่

ผู้หญิงกับดอกไม้ : แนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องเคลือบร่วมสมัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Lu Xuan, 2022)

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลศิลปะเครื่องเคลือบแบบร่วมสมัย และผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิง อธิบายความหมายเชิงลึกและเนื้อหาของผลงาน รวมทั้งการอธิบายทฤษฎีทางศิลปะ เพื่อเจาะลึกความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางเนื้อหาของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง คัดเลือกศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงมาทั้งหมด 6 คนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด สุดท้ายดำเนินการสรุปออกมาเป็นลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงร่วมสมัย

กลุ่มศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงร่วมสมัย

การเลือกศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิง 6 คนนี้มีเหตุผลสองประการคือ หนึ่ง ศิลปินเครื่องเคลือบทั้ง 6 คนนี้เป็นตัวแทนรูปแบบสถานศึกษาของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น โดยทำงานในวิทยาลัยศิลปะในเมืองจิ้งเต๋อเจิ้น และประสบความสำเร็จในด้านศิลปะเครื่องเคลือบ และสองคือ ผลงานของศิลปินหญิงทั้ง 6 คนนี้เป็นตัวแทน ในหัวข้อ “ดอกไม้” ซึ่งมีความหมายและการแสดงออกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ในกระบวนการวิจัยในหัวข้อ “ดอกไม้” ได้มีการศึกษาผลงานทั่วไปของกลุ่มศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงในประเทศจีน จากการวิเคราะห์ค้นพบว่า ศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงในประเทศจีนมีลักษณะเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนในด้านเนื้อหาและเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ เมื่อเลือกเนื้อหาพวกเขาให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใส่อารมณ์ชาติ และมีความชื่นชอบของตนเองในด้านของรูปทรง พวกเขาสืบทอดประเพณี และให้ความสนใจกับครอบครัว ด้วยพัฒนาการของยุค

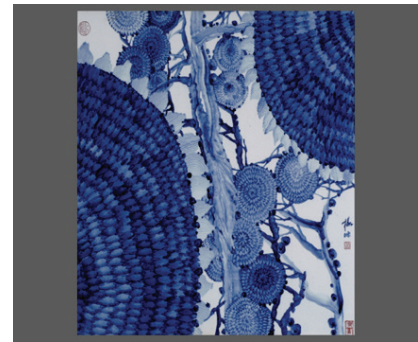
สมัย งานหัตถกรรมใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ศิลปินเครื่องเคลือบหญิงได้ผสมผสานวัสดุต่าง ๆ เลียนแบบวัสดุอื่น ๆ ด้วยเครื่องเคลือบ นวัตกรรมสีเคลือบ และอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบที่มีเอกลักษณ์ของยุคสมัย ก่อตัวเป็นรูปแบบที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริง สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลือกเหล่านี้ คือ แนวโน้มด้านสุนทรียภาพที่คล้ายคลึงกันของศิลปินเครื่องเคลือบหญิงที่อยู่ภายในผลงานส่วนมากของพวกเขา ก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ผลงานของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงร่วมสมัย

การศึกษาในงานวิจัยนี้สร้างขึ้นจากการสำรวจภาคสนามเป็นจำนวนมาก การวิจัยครั้งนี้เลือกสำนักดอกไม้ รวมถึงประเภทสถานศึกษา จำนวนผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลของศิลปินมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยเลือกผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง 6 คน มาดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด (ภาพที่ 2 - ภาพที่ 13)

ภาพที่ 2 ผลงาน “แจกันลายคราม” ของหยางปิง

ภาพที่ 3 ผลงาน “ดอกทานตะวัน” ของหยางปิง

ภาพที่ 4 ผลงาน “ชิงซาเม็ง” ของจางย่าหลิน

ภาพที่ 5 ผลงาน “หลงเยว” ของจางย่าหลิน

ผู้หญิงกับดอกไม้ : แนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง
เพื่อสร้างสรรค์เครื่องเคลือบร่วมสมัย

ภาพที่ 6 ผลงาน “เกาเกอ” ของหวังชิงลี่

ภาพที่ 7 ผลงาน “ความสุขอยู่บนถนน” ของหวังชิงลี่

ภาพที่ 8 ผลงาน “ดอกบัวและนกกระเต็น”
ของหลิวเล่อจุน

ภาพที่ 9 ผลงาน “ตำจี๊ญ” ของหลิวเล่อจุน

ภาพที่ 10 ผลงาน “ใบบัวศักดิ์สิทธิ์” ของหวงผิง

ภาพที่ 11 “แสงจันทร์ในสระบัว” ของหวงผิง

ภาพที่ 12 ผลงาน “น้ำค้างและไข่มุก”
ของหูไช่จุน

ภาพที่ 13 ผลงาน “สายลมกลางฤดูร้อน”
ของหูไช่จุน

ผลการวิจัย

หลังจากการศึกษาประวัติการศึกษา แนวคิดการสร้างสรรค์ ลักษณะเด่นของการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลงานของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหึงจึงต่อเจิ้นทั้ง 6 คนนี้แล้ว ทำให้เข้าใจถึงลักษณะเด่นในการสร้างสรรค์ของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหึงร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นในประเด็นด้านล่างต่อไปนี้

1. ภาษาทางการสร้างสรรค์ของตนเอง

ศิลปินเครื่องเคลือบหึงใช้หัวข้อ “ดอกไม้” เพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความหมายในตนเอง รวมถึงการแสดงออกถึงวิถีคิดที่เป็นอิสระและแนวโน้มด้านสุนทรียภาพ วิธีการแสดงออกถึงตัวตนของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหึงมีมากมาย บางผลงานใช้ดอกไม้บางชนิดเพื่อเป็นเป้าหมายในการแสดงออกโดยตรง และบางผลงานใช้ดอกไม้หลากชนิดเป็นเป้าหมายในการแสดงออก ภายในผลงานแสดงถึงความชื่นชมและความเคารพต่อความงามของผู้หญิงตามอุดมคติที่อยู่ภายใน และใช้ความงามของผู้หญิงถ่ายทอดอารมณ์ที่อยู่ภายใน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่เน้นการสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นตัวตนผ่านธรรมชาติและภาพของชีวิต ให้ความสำคัญกับการขุดค้นภายในจิตใจ ทำให้ผลงานเปรียบเสมือนเสียงแท้จริงที่อยู่ภายในตัวตนของผู้หญิง

2. การแสดงออกของการสร้างสรรค์เพื่อความสวยงาม

เมื่อแสดงถึงภาพดอกไม้ ศิลปินเครื่องเคลือบหึงถือว่าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์ และนำความงามดงามมาเปรียบเทียบกับดอกไม้ ทำให้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบของผู้หญิง ศิลปินเครื่องเคลือบหึงร่วมสมัยแสดงถึงความงามของผู้หญิงโดยตรงเมื่อเขาวาดภาพผู้หญิงในการสร้างสรรค์นั้นให้ความสำคัญกับการพิจารณากับมุมมองด้านสุนทรียภาพ

มากขึ้น รวมถึงความเชี่ยวชาญในการแสดงความงามของภาพจากมุมมองที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินเครื่องเคลือบชายเข้าถึงได้ยาก ในผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะในผลงานของพวกเขายังคงเป็นสุนทรียศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศิลปินเครื่องเคลือบหญิงนั้นให้ความสนใจและความสำคัญกับการแสดงออกด้านสุนทรียศาสตร์เป็นอย่างมาก

3. วิธีการสร้างสรรค์ที่เน้นความรู้สึก

ศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงใช้ความคิดและแนวคิดที่มาจากสัญชาตญาณในการสร้างสรรค์ โดยเน้นไปที่ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าความคิดที่ไม่มีภววิสัย การคัดเลือกเนื้อหาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และวิธีการคิดที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานของพวกเขามีแนวโน้มของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของธรรมชาติและชีวิต ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นได้ว่าผลงานของศิลปินดอกไม้บนเครื่องเคลือบหญิงหลายคนเต็มไปด้วยสีสันที่อบอุ่นและอ่อนหวาน ในด้านของภาพนิมิตการแสดงออกจากละเอียดไปสู่ขนาดเล็ก ส่วนในด้านจินตภาพมักเต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการ

4. ความงามของดอกไม้

ศิลปินเครื่องเคลือบหญิงใช้ “ดอกไม้” เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความมั่นใจในตนเองและอารมณ์ของตัวเอง ด้วย “ดอกไม้” “ภาษาดอกไม้” และ “ผลงานดอกไม้” แสดงถึงวิธีคิดที่เป็นอิสระของผู้หญิงและแนวโน้มทางสุนทรียะ ในการสร้างสรรค์ ดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นที่ตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ และผสมผสานจิตวิญญาณของตนเองเข้ากับการสร้างสรรค์งานศิลปะ แสดงอารมณ์สร้างสรรค์ที่ผ่อนคลายและอิสระมากขึ้น ดังนั้น ศิลปินเครื่องเคลือบหญิงจึงสำรวจ และแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับศิลปะและชีวิตอย่างต่อเนื่อง และแสดงออกผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบ สร้างโลกศิลปะที่อุดมสมบูรณ์จากพื้นผิวส่วนลึก

5. องค์ประกอบภาพ

ในผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิงนั้น มีความชำนาญในการแสดงหัวข้อของงานในลักษณะการเล่าเรื่องด้วยภาพ ในระหว่างการเขียนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เข้าร่วมในนิทรรศการของศิลปินเครื่องเคลือบหญิงหลายครั้ง เพื่อพิจารณาผลงานของพวกเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตีความจากมุมมองของภาพ การแสดงออกทางสุนทรียภาพของศิลปะเครื่องเคลือบของผู้หญิง ส่วนมากแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่าศิลปินเครื่องเคลือบหญิงเน้นว่า ระดับทางสุนทรียภาพของจิตวิญญาณนั้นสูงกว่าคุณค่าของการใช้งานจริงของเครื่องใช้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แยกไม่ออกจากความจริงที่ว่าเหล่าศิลปินเครื่องเคลือบหญิงให้ความสำคัญกับการศึกษาทางจิตวิญญาณและการปลูกฝังทางศีลธรรม ภายใต้อิทธิพลของภูมิหลังอันรุ่งเรืองของวัฒนธรรมร่วมสมัย ผลงานเครื่องเคลือบที่สร้างสรรค์โดยศิลปินเครื่องเคลือบหญิงนั้นนำเสนอสุนิยมทางสุนทรียภาพที่หลากหลาย ซึ่งลักษณะพิเศษของจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ของศิลปะเครื่องเคลือบของผู้หญิง

6. เทคนิคและนวัตกรรมใหม่

ในการสร้างสรรค์ การแสดงออกของดอกไม้ควรเป็นแบบสามมิติ และความรู้สึกของลำดับชั้น และใช้วิธีการแยกตัว พื้นผิว แสงและเงา ทำให้การแสดงมีอิสระมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เส้นขอบจะได้รับการเบลลออย่างเหมาะสม และมีการแสดงของ “ลีลาการเขียน” มีการแสดงบนจุดสูงและจุดไฮไลท์ โดยทั่วไปแล้ว ศิลปินหญิงจะมีความกล้าในการใช้สีในผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นทางบุคลิกของผู้หญิง และพวกเธอจะใช้สีที่สดใสเพื่อแสดงถึงความสุขที่อยู่กับดอกไม้ในการสร้างสรรค์ ได้แสดงความงามของดอกไม้จากมุมมองของผู้หญิง และเทคนิคการวาดภาพที่สดใสและเส้นที่นุ่มนวลมาก ศิลปินเครื่องเคลือบหญิงส่วนมากคุ้นเคยกับภาพวาดจีนโบราณ และพวกเขาสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้น ในเลย์เอาต์ของภาพ จะให้ความสำคัญกับโครงสร้างของภาพ ในการสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนให้แก่ผู้ชม ทำให้ผู้ชมสัมผัสและสำรวจวัฒนธรรมดั้งเดิมได้จากอีกมุมมองหนึ่ง และใช้ผลงานเพื่อนำทุกคนไปพบกับบ้านแห่งจิตวิญญาณของตนเอง

การสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานการสร้างสรรค์มาจากแนวคิด รูปแบบ ความคิดและวิธีการของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง 6 คน โดยได้รับลักษณะพิเศษ 6 ประการข้างต้น เมื่อนำมารวมกับแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัย และสร้างสรรค์เป็นผลงานชุด “น้ำค้างแดงหมอกม่วง”

แนวคิดของการออกแบบ : ผลงานเลือกดอกพีโอนีมาเป็นองค์ประกอบหลัก จากการสังเคราะห์องค์ประกอบสัญลักษณ์ “ดอกไม้” ของดอกพีโอนี วาดภาพความสวยงามของดอกพีโอนี แสดงถึงความทรงพลังของดอกพีโอนี และวาดถึงความรักและพลังแห่งชีวิตที่แสดงออกผ่านดอกพีโอนี จากการสร้างสรรค์ของดอกพีโอนี แสดงถึงความอ่อนโยนและการดรอปรภาพของผู้หญิง รวมถึงความอดทนและความรักที่มีต่อธรรมชาติของพวกเธอถูกถ่ายทอดออกมา แสดงถึงความเคารพต่อชีวิตของผู้หญิง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผลงานเครื่องเคลือบร่วมสมัย

ภาพร่างของแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 14 ภาพร่าง (ถ่ายภาพโดย Lu Xuan, 2022)

ผู้หญิงกับดอกไม้ : แนวคิดและรูปแบบผลงานของศิลปินเครื่องเคลือบหญิง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องเคลือบร่วมสมัย

กระบวนการสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมเครื่องเคลือบ : การวาดภาพดอกไม้และนกด้วยเทคนิคกึ่งปี ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการตกแต่งแบบบนเคลือบของเครื่องเคลือบ เริ่มต้นจากการร่างภาพรายละเอียดของดอกพืไอนี้ นำไปเผาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 800 องศา เพื่อกำหนดภาพร่างให้คงที่ จากนั้นใช้เทคนิคการเทคนิคกึ่งปีของจีน ผสมผสานเข้ากับเทคนิคการตกแต่งแบบบนเคลือบของเครื่องเคลือบ ลงสีพื้นหลังของดอกพืไอนี้ แล้วนำเข้าเตาเผาเพื่อเผาครั้งที่ 2 ผลงานจะมีสีม่วงและสีแดงเป็นหลัก แสดงออกถึงความอ่อนโยน ความงดงามและความงามที่ทันสมัย สุดท้ายประทับด้วยตัวประทับภาพสีส้มแดง จากนั้นตกแต่งด้วยทอง นำไปเผาอีกครั้งหนึ่ง ผลงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 15 กระบวนการวาดภาพบนแผ่นกระเบื้อง (ถ่ายภาพโดย Lu Xuan, 2022)

ผลการแสดงผลงาน “น้ำค้างแดงหมอกม่วง”

ภาพที่ 16 การแสดงออกทางกายภาพของผลงาน “น้ำค้างแดงหมอกม่วง”

ภาพที่ 17 การแสดงรายละเอียดผลงาน “น้ำค้างแดงหมอกม่วง”

ในระหว่างการสร้างสรรค์ หลังจากวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะของผลงานของศิลปิน เครื่องเคลือบหิ้งนกคนแล้ว ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย และเลือกดอกพีโอนีเป็น ดอกไม้หลัก และสร้างชุดภาพวาดแผ่นเคลือบลายดอกไม้ “น้ำค้างแดงหมอกม่วง” เพื่อแสดงความรักต่อมนุษย์และการแสวงหาความเจริญก้าวหน้าของสิ่งมีชีวิต และถ่ายทอดความรักนี้ให้ผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วม

สรุปและการอภิปรายผล

การศึกษานี้เริ่มต้นจากกลุ่มศิลปินเครื่องเคลือบดอกไม้หิ้งนก และค่อย ๆ เจาะลึกลงไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หิ้งกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นกระบวนการของการ ค้นพบและการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการค้นหาและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ในกระบวนการ ค้นคว้าและการเขียนงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจของผู้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่อง เคลือบได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และระดับของการวิจัยและการสร้างสรรค์ได้รับการยกระดับ อย่างมาก

ในฐานะผู้สร้างสรรค์เครื่องเคลือบหิ้งนก หวังว่าด้วยความพยายามของผู้วิจัย จะสามารถ ค้นพบคุณค่าและความสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบหิ้งนกได้ สร้างสรรค์ผลงาน มากขึ้น เพื่อแสดงความรักต่อชีวิต ยกระดับชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน และส่งเสริมการพัฒนาของยุคสมัย

ข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ดำเนินการเป็นระยะเวลาสี่ปี ซึ่งทำตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย แต่ยังมีข้อบกพร่องและจุดอ่อน ในระหว่างกระบวนการวิจัย การผสมผสานระหว่างเทคนิคเครื่องเคลือบและการสร้างสรรค์จริงนั้นไม่ลึกซึ้งและยังมีที่ว่างสำหรับการปรับปรุง ในการวิจัยในอนาคต แนวทางการปฏิบัติด้านการสร้างสรรค์ต้องลึกซึ้งยิ่งขึ้นและต้องมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น มีเพียงแค่นวัตกรรมที่ยั่งยืนเท่านั้นที่สามารถยกระดับการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ในอนาคต ผู้วิจัยจะทำการวิจัยในลักษณะที่มุ่งเน้นและเข้มข้นมากขึ้น การผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงทฤษฎีและการสร้างสรรค์จริงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและนวัตกรรม ส่วนนวัตกรรมเชิงปฏิบัติของการศึกษานี้สามารถถือเป็นการศึกษาที่สำคัญและเฉพาะเจาะจง การออกแบบหัวข้อของ “ผู้หญิงและดอกไม้” การวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบหัวข้อดอกไม้และการขยายรูปแบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเชิงลึกในรายละเอียดต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- Yu Xingze. (2021). The Power of British Female Artists. The Grand View of Fine Arts, (8), 98-101.
- Huang Hairong. (2019). Female Consciousness in Female Art. Art Observation, (3), 65-66.
- Lu Tao, Lu Xuan.(2018). Research on the Trend of “Unbounded” Contemporary Ceramic Painting, Chinese Ceramics, 54(12), 78-80.
- Liu Jian, Liu Xinhua. (2008). On the exploration of Chinese women's art, Journal of Hunan University of Science and Technology (Social Science Edition), 11(5), 86-88.
- Tong Yujie. (2012). Chinese Feminist Art Politics Excerpt from “Chinese Feminist Artistic Rhetoric”. Pictorial, (3), 67-71.
- Fang Lili. (2020). Jingdezhen's development model beyond modernity: the change from production place to art district, National Art, 11(5), 130-147.
- Tao Yongbai, Huang Lin.(2007). Gender and Multicultural Space. Chinese Art, 2007 (2), 31-35.
- Chen Qiang. (2021). From women back to nature - Hu Dongfang's glass art. Art Observation, (4), 124-125.
- Zhang Xiao. (2021). Research on the creative thought and style of contemporary Chinese female oil painters. Footwear Technology and Design, (7), 84-86.
- Song Xue. (2013). Research on Contemporary Oil Painting Creation Subjects from the Perspective of Women. Art Education Research, (16), 19.
- Shi Jiangtao. (2011). Analysis of the characteristics and prospects of contemporary Chinese-

- female traditional Chinese painting. Journal of Jiamusi Institute of Education, (5), 75-77.
- Li Yuchen. (2013). An Analysis of the "Female Perspective" in the Creation of Contemporary Female Ceramic Artists in Jingdezhen. Theoretical Review, (12), 37-38.
- Xu Huimin. (2021). Thinking about the way out of Chinese female potters from the creation of Nordic female potters: Taking handmade daily-use ceramics as an example. Western Leather, 43(8), 72-73.
- Cao Lingxia.(2019). A brief analysis of the creative themes of female ceramic artists in Jingdezhen and their presentation characteristics. Literary Life, Mid-term, 24(9), 18-20.
- Zhu Xirui.(2018). The demands of female ceramicists for ceramic creation. Art Science and Technology, 31(3), 32-33.