

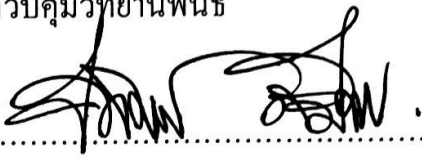
ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนด้วยวิธีการ
ดิจิทัลเพ้นท์

LIU CHUN

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิงหาคม 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์
ของ Chun Liu โชติ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธาน
(รองศาสตราจารย์กันจณา คำโสภี)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฟ้า กิติญาณสันต์)

คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.....คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะความเมตตาของรองศาสตราจารย์ปิติวรรณ สมไทย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการศึกษานับตั้งแต่การกำหนดหัวข้อการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การให้คำแนะนำในการจัดทำและแก้ไขแบบร่าง ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์จนสามารถทำให้การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่ได้สนับสนุนด้านการเรียนรู้และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความปรารถนาดีมาตลอดระยะเวลา 3 ปี จนทำให้ผู้วิจัยมีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่นิกร กาเจริญ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศไทยจนทำให้นักศึกษาต่างชาติอย่างผู้วิจัยสามารถประสานงานด้านการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้อย่างราบรื่น

สุดท้ายขอขอบใจ พี่ๆ น้องๆ ตลอดจนมิตรสหายทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจสำคัญในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

LIU CHUN

57920304: สาขาวิชา: ทัศนศิลป์และการออกแบบ; ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

คำสำคัญ: จิตรกรรมแบบประเพณีจีน / สุนทรียศาสตร์ / มโนคติเกี่ยวกับศิลปะวรรณคดี / การถ่ายภาพ

LIU CHUN: ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมแบบ
ประเพณีจีนด้วยวิธีการดิจิทัลเพ้นท์ (RESEARCH PHOTOGRAPH OF CHINESE INK
PAINTING STYLE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ปีติวรรณ สมไทย, ศ.ม., 130 หน้า, ปี พ.ศ.
2561.

โครงการวิจัยโครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ของผลงานจิตรกรรม
แบบประเพณีจีนที่ใช้พู่กันและหมึกจีนในการวาดและการถ่ายภาพ โดยอาศัยหลักการของภาพวาด
แบบประเพณีจีน หลักการของจิตรกรรมแบบประเพณีจีนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบใน
ด้านสุนทรียศาสตร์ และมีมโนคติเกี่ยวกับศิลปะวรรณคดี มีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา โดย
วิธีการและจุดสำคัญของการถ่ายภาพนั้น ได้มีการพัฒนามาจากภาพวาดหมึกจีน

โดยทั่วไป ข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์การสร้างจิตรกรรมแบบประเพณีจีนและศิลปะ
การถ่ายภาพนั้น ได้มีการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของจิตรกรรมแบบประเพณีจีนและได้มีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจกระบวนการของจิตรกรรมแบบประเพณีจีน และการเรียนรู้การ
ถ่ายภาพที่ได้มาจากจิตรกรรมแบบประเพณีจีนนั้น การถ่ายภาพสะท้อนให้เห็นถึงความงามของ
จิตรกรรมแบบประเพณีจีน การวิเคราะห์ความงามของการวาดภาพด้วยน้ำหมึก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่
สืบทอดต่อกันมาของจีน และศิลปะการถ่ายภาพนั้น ยังสามารถสื่อถึงอารมณ์สุนทรียศาสตร์ใน
ผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีน

ผู้วิจัยได้ทดลองและวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในระยะเริ่มต้นของผลงานจิตรกรรมแบบ
ประเพณีจีน โดยใช้หลักการของทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ จนสามารถสรุปและแสดงออกมาให้เห็น
ถึงวิธีการและขั้นตอนของการสร้างผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีน โดยเฉพาะการวาดภาพโดย
ใช้พู่กันและหมึกจีน มีการแสดงถึงรูปแบบและมโนคติที่เกี่ยวกับศิลปะหรือวรรณคดี วัฒนธรรม
ของประเพณีจีนโดยได้นำเทคนิคการถ่ายภาพมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างความงามให้เกิดขึ้นใน
ผลงานภาพถ่ายอีกด้วย โดยหวังว่าการถ่ายภาพนั้นจะเป็นหนึ่งในหนทางที่ช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้
สำเร็จไปได้ด้วยดี

57920304: MAJOR: VISUAL ARTS AND DESIGN; M.F.A.(VISUAL ARTS AND DESIGN)

KEYWORDS: CHINESE TRADITIONAL INK PAINTING, AESTHETIC, ARTISTIC
CONCEPTION, PHOTOGRAPHY

LIU CHUN: RESEARCH PHOTOGRAPH OF CHINESE INK PAINTING STYLE.
ADVISORY COMMITTEE: PITIWAT SOMTHAI, M.F.A., PH.D. 130 P. A.D. 2018.

The purpose of this study is to explore the relationship between Chinese ink painting and photography, the principles of painting, style, cultural heritage, aesthetics, artistic conception, the methods and key points of making paintings in Chinese ink painting, and draw inspiration from the painting principle of Chinese ink painting in photography.

Based on the universality and historical facts of Chinese ink painting and photographic art, this paper analyzes the main features of Chinese ink painting based on the existing research theories, achievements and experiences, and summarizes the inherent rules of its development. By analyzing and summarizing the artistic features of Chinese ink painting, this paper systematically studies the expression techniques of ink painting. Drawing on the painting principle of ink painting, the paper interprets the photography art of the aesthetic conception of traditional Chinese ink and wash painting from the aesthetic point of view, The Contemporary Value of Photographic Art under the Guidance of Artistic Conception and the Aesthetic Artistic Conception in Photographic Art.

Based on the research of painting principle and aesthetics of Chinese ink painting, the researcher tries to analyze and summarize the methods and means of how to create the artistic conception of Chinese ink painting through the study of the modeling elements in the photography picture, and to create the Chinese ink painting style , Mood, cultural ideas of a group of photographic works. To practice shooting to provide the theoretical and empirical basis. With a view to photography thinking mode of thinking play a certain enlightenment.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	3
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	5
ขั้นตอนการวิจัย	5
นิยามศัพท์เฉพาะ	6
2 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	8
ภาพวาดหมึกจีน.....	8
- หลักการของภาพวาดหมึกจีน (Concept of Chinese Brush Painting).....	8
- เครื่องมือในการวาดภาพ	11
- ลักษณะพิเศษของภาพวาดหมึกจีน.....	15
ภาพวาดโบราณ	17
รูปแบบของภาพวาด	17
การวางเค้าโครงและรูปแบบการวาดภาพ	21
- การแบ่งประเภทของภาพวาดหมึกจีน	32
การประสานภาพวาดจีนและภาพวาดตะวันตก	33
ข้อมูลหมึกจีนกับจิวจิน	36

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ภาพวาดคนตามความเป็นจริง	38
- ความสัมพันธ์ของการวาดภาพหมึกจีนกับศิลปะการเขียน	44
- ภาพวาดหมึกจีนกับตราประทับ	45
- ภาพวาดของพุทธลัทธิเซน	46
การถ่ายภาพ	48
- การแบ่งประเภทของการถ่ายภาพ	51
- โครงสร้างของการถ่ายภาพ	60
- การถ่ายภาพและการวาดภาพที่ส่งอิทธิพลต่อกัน	65
- การเรียนรู้การถ่ายภาพสำหรับภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีน	66
การอ้างอิงจากความคิดอื่น	67
3 วิธีดำเนินการวิจัย	70
ผลงานภาพถ่ายและภาพวาดหมึก	70
- เบื้องหลังและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	70
- กระบวนการและรูปแบบวิธีการศึกษาค้นคว้า	71
- รวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูล	72
- แบบร่างคร่าวๆตามแนวคิด	73
- วิธีสร้างชิ้นงาน	77
- กระบวนการการสร้างชิ้นงาน	79
4 การวิเคราะห์ผลงาน	87
- ขั้นตอนการดำเนินงาน	87
- การดำเนินงานวิจัย ทำการเปรียบเทียบ คัดแยกผลงานวิจัย	87
ความต่างทางด้านความสวยงามของภาพถ่ายกับภาพวาด	117
5 สรุปผลการวิจัย	122
สรุปผลการวิจัย	122
ปัญหาที่พบในการวิจัย	124

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
ข้อเสนอแนะ.....	124
บรรณานุกรม.....	125
ภาคผนวก.....	127
ภาคผนวก ก.....	128
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	130

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4-1 แผนการดำเนินงาน.....	86

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1-1	กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	4
2-1	ภาพภูเขาและน้ำสมัยราชวงศ์หยวน.....	9
2-2	ภาพหินและภูเขาหิน.....	10
2-3	ภาพพู่กันจีน (Chinese brush).....	11
2-4	ภาพหมึก (Chinese ink).....	12
2-5	ภาพกระดาษชานจื่อ (Rice Paper).....	13
2-6	จานฝนหมึก (Ink Stone).....	14
2-7	การจัดวางภาพของจีน แบบจงถาง.....	18
2-8	การจัดวางภาพของจีน แบบจงถาง 2.....	18
2-9	การจัดวางภาพของจีน แบบม้วนแบบยาว.....	19
2-10	ภาพวาดมุลึก.....	19
2-11	ภาพพัดโค้ง.....	20
2-12	ภาพพัดกลม.....	20
2-13	ภาพวาดโครงสร้างตัว Z.....	21
2-14	การวาดภาพแบบโครงสร้างสามเส้น.....	22
2-15	โครงสร้างแบบเส้นทแยง.....	23
2-16	โครงสร้างแบบสามเหลี่ยม.....	24
2-17	โครงสร้างแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.....	25
2-18	โครงสร้างแบบเรขาคณิต.....	26
2-19	โครงสร้างที่แบ่งลำดับชั้น.....	27
2-20	ความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ.....	30
2-21	ภาพวาดภูเขาแม่น้ำ.....	31
2-22	ภาพวาดคน (ชวูเว่ย สมัยราชวงศ์หมิง).....	32
2-23	ภาพฝูงวัว (ฉวูเปยหง).....	33
2-24	ภาพคนอพยพ.....	34
2-25	ภาพวาดชีวิตของคนใช้แรงงาน.....	35
2-26	จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (มาซูหลิน).....	36

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-27	จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (หยวนหัว).....	37
2-28	จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (หยวนหัว) 2.....	38
2-29	ดอกไม้และปลา.....	40
2-30	ดอกไม้และนก.....	40
2-31	การวาดภาพนกดอกไม้.....	41
2-32	ภาพภูเขาแม่น้ำ.....	42
2-33	ภาพภูเขาแม่น้ำ 2.....	43
2-34	ตราประทับ.....	45
2-35	ภาพวาดของพุทธลัทธิเซน.....	47
2-36	ภาพทิวทัศน์หน้าต่างในห้องทำงาน (Joseph S.).....	52
2-37	ภาพถ่ายคน.....	53
2-38	ภาพถ่ายบันทึก จากเว็บไซต์.....	54
2-39	เจิ้งจิ้งตั้ง ปี1955 ถ่ายโดยนิตยสาร.....	55
2-40	Oscar Gustave Rejlander.....	56
2-41	ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ จากเว็บไซต์.....	57
2-42	การถ่ายภาพแบบภาพหมึกจีน.....	58
2-43	ภาพถ่ายโฮโลแกรม.....	59
2-44	องค์ประกอบโครงสร้างแบบสมดุล.....	60
2-45	โครงสร้างแบบสมการ.....	60
2-46	โครงสร้างภาพที่เปลี่ยนแปลงได้.....	61
2-47	โครงสร้างภาพแบบเส้นทแยง.....	61
2-48	โครงสร้างภาพรูปตัว X.....	62
2-49	โครงสร้างรูปตัว S.....	62
2-50	โครงสร้างรูปตัว S.....	63
2-51	โครงสร้างตารางสี่เหลี่ยม.....	63
2-52	โครงสร้างรูปหัวใจ (ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง).....	64
2-53	โครงสร้างรูปแบบเรขาคณิต.....	64

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า	
2-54	ภาพถ่ายแบบภาพวาด	68
2-55	วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันบน โลกของเรา	69
3-1	ภูเขาเขียว	72
3-2	ตัวอย่างแบบร่างชิ้นงาน	72
3-3	แบบร่างชิ้นงานที่ 1	73
3-4	แบบร่างชิ้นงานที่ 2	73
3-5	แบบร่างชิ้นงานที่ 3	74
3-6	แบบร่างชิ้นงานที่ 4	74
3-7	แบบร่างชิ้นงานที่ 5	75
3-8	แบบร่างชิ้นงานที่ 6	75
3-9	แบบร่างชิ้นงานที่ 7	76
3-10	แบบร่างชิ้นงานที่ 8	76
3-11	กล้องถ่ายรูป YASHICA FX-3super	77
3-12	โปรแกรม PHOTOSHOP	77
3-13	พู่กันและหมึกจีน	78
3-14	กระดาษชววจื่อ	78
3-15	หมึกสำหรับใช้ประทับตรา และตราประทับ	79
3-16	ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์	80
3-17	ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 2	81
3-18	ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 3	81
3-19	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 4	82
3-20	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 5	82
3-21	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 6	83
3-22	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 7	83
3-23	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 8	84
3-24	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 9	84
3-25	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 10	85
3-26	ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์	85
4-1	รูปโปรแกรม Photoshop	87

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4-2	เรือเล็กกับชาวประมง	87
4-3	ภาพวาดแม่น้ำภูเขา	88
4-4	การวางภาพใกล้ไปไกล	89
4-5	รูปภาพที่วางองค์ประกอบแนวทแยง	90
4-6	รูปภาพที่วางองค์ประกอบแบบตัว Z	91
4-7	ภาพถ่ายที่ใช้องค์ประกอบภาพแนวทแยง	92
4-8	ภาพถ่ายที่วางองค์ประกอบแบบตัว Z	93
4-9	ผลงานภาพถ่ายที่ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่ง	94
4-10	ตำแหน่งภาพ	94
4-11	ภาพถ่ายที่ใช้องค์ประกอบภาพแนวทแยง	95
4-12	จัดวางองค์ประกอบภาพหมึกจีน	95
4-13	ตำแหน่งต้นไม้	96
4-14	การเว้นสีขาวไว้บนภาพ	97
4-15	อักษรศิลป์	99
4-16	ผลงานที่เสร็จแล้ว	100
4-17	ผลงานภาพถ่าย	103
4-18	ตำแหน่งองค์ประกอบของภาพ	104
4-19	ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ 2	104
4-20	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว	105
4-21	ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 2	106
4-22	ผลงานภาพถ่าย	107
4-23	ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ	107
4-24	ภาพที่จัดองค์ประกอบแบบตัว Z	108
4-25	การวาดภูเขาหิน	108
4-26	เว้นที่ว่างตามหลักการวาดฟูกันจีน	109
4-27	การใส่อักษรศิลป์บนภาพ	110
4-28	ผลงานภาพ	111
4-29	ผลงานภาพถ่าย	112
4-30	ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ	112

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4-31	จัดเส้นแบ่งองค์ประกอบภาพ	113
4-32	ระยะระหว่างภูเขาหิน ก้อนเมฆ และท้องฟ้า	113
4-33	ตำแหน่งการใส่อักษรศิลป์	114
4-34	ภาพที่ทำการปรับแต่งแล้ว	115
4-35	ผลงานภาพถ่าย	116
4-36	ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ	116
4-37	องค์ประกอบแบบตัว Z.....	117
4-38	ระยะระหว่างภูเขาหินกับต้นไม้	117
4-39	ตำแหน่งใส่อักษรศิลป์	118
4-40	ภาพที่แต่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว	119

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จิตรกรรมแบบประเพณีจีนนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในประเทศจีน ภาพวาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศจีน รวมไปถึงการแสดงออกทางด้านปรัชญา ความคิดและอารยธรรมของความเป็นจีนที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน กว่าพันปีมาแล้วที่ชนชาติจีนมีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเรื่อยมา

สำหรับผลงานจิตรกรรมนั้นเป็นการแสดงออกถึงการตีความและการสื่อสารของความคิด อารมณ์ สุนทรียภาพ และปรัชญาผ่านผลงานออกมาได้อย่างลึกซึ้ง สมบูรณ์แบบ เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมแบบประเพณีจีนถือว่าเป็นศิลปศาสตร์แขนงหนึ่ง que แสดงออกของความคิด ไม่เพียงแต่เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งที่ต้องใช้ฝีมือทางเทคนิคและใช้ศาสตร์แห่งศิลปะที่สามารถสื่อสารเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายแห่งธรรมชาติ แต่ยังสามารถสื่อสารผ่านผลงานให้สัมผัสรับรู้ได้จากเรื่องราว และความเป็นมาแห่งชนชาติได้อย่างสวยงาม

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจในแขนงต่างๆ อาทิเช่น ทางด้านเทคนิค การผลิตและการสร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบัน ซึ่งทางผู้วิจัยยังได้รวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ วรรณกรรมที่มีลักษณะพิเศษและน่าสนใจของชนชาติจีนประเภทจิตรกรรมและภาพถ่ายที่มีทั้งแบบเสมือนจริงและเหมือนจริงด้วยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ดังนั้น การศึกษารูปแบบของผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนโดยใช้เทคนิคถ่ายภาพในการทำกรวิจัยเปรียบเทียบ และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคภาพถ่าย และที่สำคัญคือ ลักษณะพิเศษของผลงานในแต่ละชิ้นงานเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่เป็นบ่อเกิดแห่งการวิจัยครั้งนี้

ศิลปะของการถ่ายภาพ นับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันมีมาแล้วราว 170 ปี เริ่มตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อยมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ตามยุค ตามสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบและสามารถแยกประเภทของศิลปะการถ่ายภาพได้ ดังนั้น การถ่ายภาพถือว่าการเผยแพร่และแสดงออกทางทัศนศิลป์ โดยกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการถ่ายภาพและบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ซึ่งการถ่ายภาพสามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็วที่สุด และเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก

ในขณะที่เดียวกัน การถ่ายภาพนั้นก็จะนำมาซึ่งความสวยงาม คุณภาพ และอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยตามเครื่องมือที่ใช้ถ่ายภาพซึ่งต่างกันในเรื่องของความคมชัด ความละเอียดของ pixel คุณภาพของเครื่องมือตนเอง ฉะนั้น การถ่ายภาพที่ดีนั้นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจึงจะได้ภาพที่ถ่ายออกมามีรายละเอียดครบถ้วน โดยต้องเน้นเรื่องการแสดงออกถึง วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่ได้แรงบันดาลใจและการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมไปถึงเจตนาอารมณ์ของผู้สร้างผลงาน เพื่อให้ผู้ชมศิลปะผลงานเกิดความประทับใจ เข้าถึงบรรยากาศ และเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของภาพจิตรกรรมแบบประเพณีจีน

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยที่เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างจิตรกรรมแบบประเพณีจีนและผู้ชม จะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในผลงานและผู้ชมภาพได้อย่างชัดเจน โดยเน้นการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมของชนชาติ และสื่อที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภาพสวยงาม ลึกซึ้ง และตอบโต้กับวิถีชีวิต และสังคมในยุคปัจจุบัน โดยต้องทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของจิตรกรรมแบบประเพณีจีนและศิลปวัฒนธรรมของจีนที่ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะและประวัติศาสตร์ของจีน จนทำให้มีการผลักดันไปสู่การอนุรักษ์ไว้คู่กับสังคม ประเทศชาติสืบเรื่อยไป

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม ถ้ายุคทันสมัยเป็นหลัก แต่วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม หรือแม้กระทั่งภาพวาดโบราณที่เป็นมรดกทางศิลปะที่สะท้อนความเป็นชนชาติจีนนั้นก็กลับถือเป็นเรื่องล้ำสมัย ดังนั้นแล้ว การถ่ายภาพในวิสัยทัศน์ของผู้วิจัยนั้นจึงเน้นถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นภาพถ่ายที่มาจากแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีน ที่เป็นรากเหง้าของศิลปะสะท้อนถึงประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม รากเหง้าแห่งวิถีชีวิตของชนชาติจีนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของ ประวัติศาสตร์ที่งดงามน่า หวังแหวนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ สัมผัสถึงอารมณ์ ความรู้สึก สุนทรียภาพที่ลึกซึ้งแห่งจิตวิญญาณ ปรัชญาที่แฝงอยู่ในภาพวาด ลักษณะของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่แสดงออกถึงความป็นอัตลักษณ์ของชนชาติจีนผ่านผลงานจิตรกรรมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดศาสตร์แห่งศิลปะมาจนถึงปัจจุบัน

นายหลู่ซุ่นกล่าวว่า : มีชนชาติ จึงเป็นโลก (THE NATION IS THE WORLD) (มาจากหนังสือ 且介亭杂文 แต่งโดย หลู่ซุ่น) ประโยคแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพ วัฒนธรรมพื้นเมือง โดยสังคมบนโลกประกอบด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละประเทศมี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และควรที่จะต้องเคารพวัฒนธรรมแห่งชนชาติของตนเอง จึงสมควรที่ จะต้องรักษา อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอด เอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอง เพื่อเป็นมรดกของชาติ ของ โลก ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความเป็นมาของศาสตร์แห่งศิลปะที่สะท้อนรากเหง้าของตน รวมถึงให้

เกิดพลังในการขับเคลื่อนของมนุษยชาติในการที่เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน และพัฒนาไปสู่อนาคตของโลกสืบไป

ภายหลังสงครามฝิ่นเมื่อปี ค.ศ.1840 เทคนิคการถ่ายภาพแบบตะวันตกได้แผ่ขยายมาถึงประเทศตะวันออกรวมถึงประเทศจีนเอง วัฒนธรรมการถ่ายภาพเริ่มมีบทบาทกับคนจีนมากขึ้นในยุคสมัยราชวงศ์ต่างๆ เช่น ในสมัยราชวงศ์ชิงช่างภาพเหลียงซือไท่ได้ถ่ายรูปเหมือนให้กับขุนนางชั้นสูงชื้อฮูจิน โดยเน้นการถ่ายภาพคนและสัตว์เป็นหลัก ผลงานภาพถ่ายนี้ถือว่าเป็นผลงานดั้งเดิมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งบนภาพถ่ายก็จะต้องมีการประทับตราเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

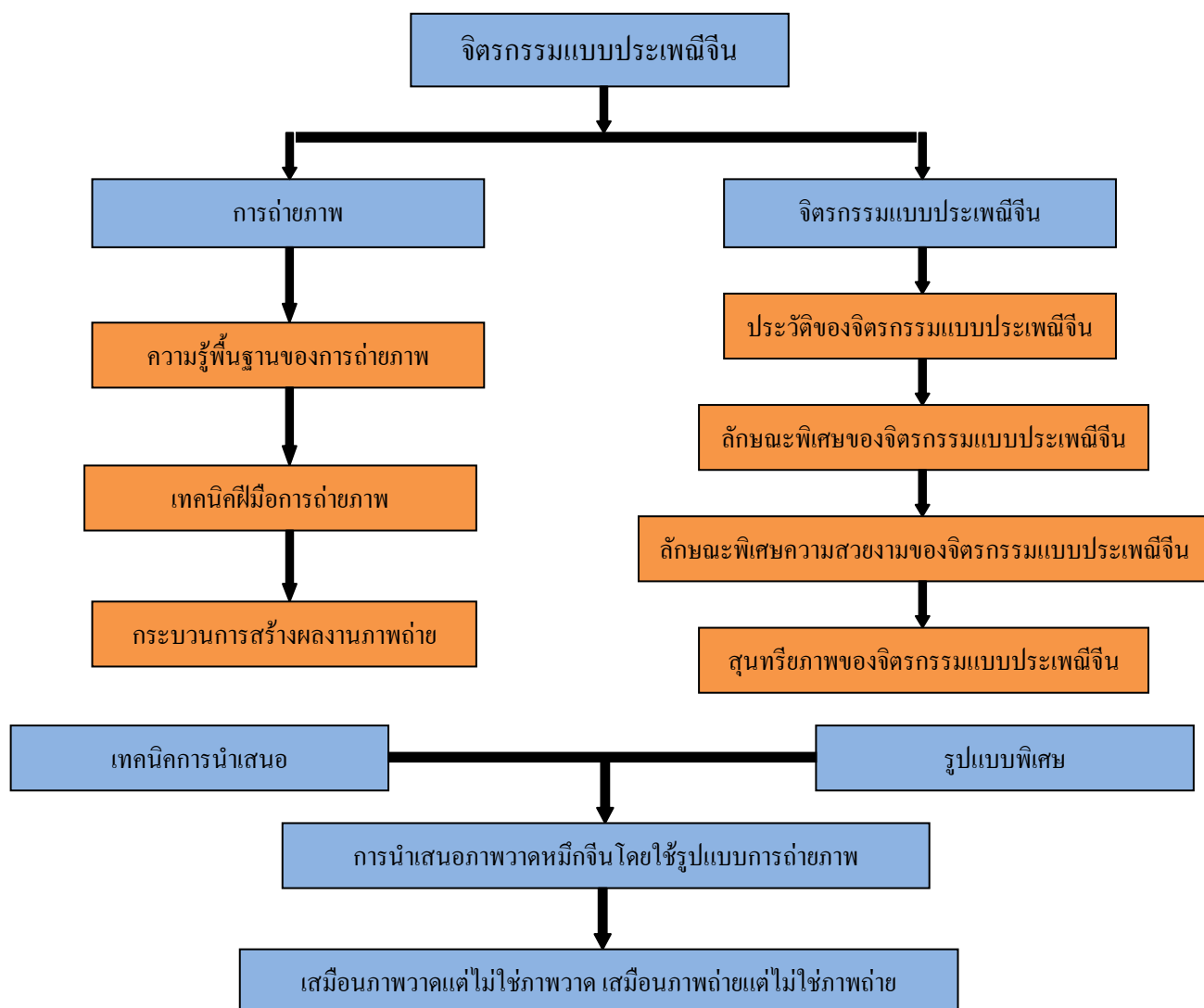
การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพได้มีการค้นคว้าและทดลองอย่างต่อเนื่องในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ช่วงยุค ค.ศ.1980 ได้มีการเริ่มศึกษาค้นคว้าผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนโดยใช้การวาดภาพด้วยพู่กันจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลอง สร้างสรรค์เพื่อให้งานศิลปะพู่กันจีนมีความร่วมสมัยมากขึ้น งานศิลปะภาพวาดพู่กันจีนมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดที่สามารถแสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมโดยมีการผสมผสานให้ผลงานออกมาร่วมสมัย ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัยและวิเคราะห์ทฤษฎีการสร้างผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีน
2. เพื่อถ่ายภาพและวาดภาพ ตามหลักวิสัยทัศน์ทางศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ของการถ่ายภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนด้วยวิธีการดิจิทัลพื้นที่ ๒ ไร่ ดังนี้

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบภาพถ่ายหมึกจีนครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1. ได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลชีวประวัติ และลักษณะพิเศษของภาพวาดหมึกจีน สามารถสรุปข้อมูล แนวคิด และรูปแบบที่มีความพิเศษของภาพวาดหมึกจีน เพื่อนำมาสนับสนุนแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์
2. ได้เปรียบเทียบระหว่างศิลปะการถ่ายภาพกับรูปแบบการวาดภาพหมึกจีนได้ สามารถสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบด้านพื้นที่เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างและความเหมือนกันของ

ภาพแต่ละแบบ สามารถแยกแยะและโครงสร้างของภาพของทั้ง 2 แบบได้ เพื่อนำมาสนับสนุนผลงานด้านศิลปะวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์เล่มนี้

3. ได้กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ รวมถึงสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคฝีมือและทัศนศิลป์จากภาพวาดได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาได้ เพื่อให้เรียนรู้และแยกแยะรูปแบบการวาดภาพหมึกจีนที่แสดงออกผ่านทางเทคนิคการถ่ายภาพ

ขอบเขตของการวิจัย

1. เนื้อหา : สืบค้นข้อมูล เทคนิค หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ รวมถึงวัฒนธรรมการวาดภาพด้วยหมึกจีนที่แสดงวิวัฒนาการทางศิลปะ สังคม วิถีชีวิต โดยนำข้อมูลทั้ง 2 แขนงที่รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้มาประสานให้สอดคล้องเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาสนับสนุนแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

2. สถานที่ : เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน

3. โครงสร้างแผนงาน : ถ่ายภาพทิวทัศน์ ผสมผสานระหว่างรูปแบบของการวาดภาพหมึกจีนกับการถ่ายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของศิลปะการวาดภาพหมึกจีน โดยสร้างสรรค์ผลงานประเภทภาพวาด ภาพถ่ายที่เหมือนจริงและภาพเสมือนจริง แล้วดำเนินการเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระหว่างสองชิ้นงาน โคนนำหลักการ ทฤษฎีของทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้

ขั้นตอนการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมีเดียต่างๆ เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านศิลปะการถ่ายภาพและลักษณะพิเศษของศิลปะการวาดภาพหมึกจีน โบราณ เพื่อสนับสนุนทฤษฎีและการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยานิพนธ์เล่มนี้

ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอโครงสร้างแผนงานและความรู้ทฤษฎีพื้นฐาน เพื่อนำเสนอและแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงลักษณะพิเศษของการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นตอนที่ 3 ทำการทดลอง วิจัย แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 4 สร้างสรรค์ชุดผลงานการถ่ายภาพภาพวาดหมึกจีนและชุดผลงานการวาดภาพหมึกจีน

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล และวิจารณ์ผลที่ได้

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การถ่ายภาพ : การถ่ายภาพเป็นคำมาจากภาษากรีก $\phi\omega\varsigma$ phos (แสง) และ $\gamma\rho\alpha\phi\iota$ graphis หรือ $\gamma\rho\alpha\phi\acute{\eta}$ graphê (วาดภาพ เขียนภาพ) 2 คำนี้รวมกันจะมีความหมายว่า “เส้นแสงและภาพ” ในกระบวนการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพจะใช้อุปกรณ์เฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องดิจิทัลในการบันทึกภาพ นั่นก็คือ กระบวนการหนึ่งที่แสงสะท้อนผ่านวัตถุ ในบางครั้งการถ่ายภาพจะถูกเรียกว่าการถ่ายรูป มีคนเคยกล่าวไว้ว่า : ความสามารถของช่างถ่ายภาพก็คือ การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและการจัดวางวัตถุ เพื่อให้ได้ภาพที่ถ่ายออกมาเป็นภาพที่มีทัศนศิลป์

2. ภาพวาดหมึกจีน : ภาพวาดหมึกจีนภาษาอังกฤษเรียกว่า Chinese Brush Painting ภาษาจีนเรียกว่า สู้ยโมฮั่ว ความหมายคือ : การวาดภาพโดยใช้น้ำหมึก สามารถเรียกได้ว่า จิตรกรรมแบบประเพณีจีน ที่ประเทศจีนภาพวาดหมึกจีนจะใช้วัสดุที่มีความพิเศษ วัสดุหลักคือหมึกที่ผสมน้ำสะอาด และผสมได้ตามความต้องการ เช่น สีเข้ม สีอ่อน ความแห้ง ความเปียก เป็นต้น ภาพที่วาดออกมาก็จะมี (สีดำ สีขาว สีเทา) ที่มีความเข้มอ่อนที่ไม่เท่ากันตามกระบวนการการวาด และภาพวาดหมึกจีนนั้นยังถือว่าเป็นภาพวาดหมึกที่มีความเฉพาะตัว

3. รูปแบบ : โฉมหน้าของผลงานศิลปะที่ปรากฏขึ้นนั้นรูปแบบที่มีความพิเศษนั้นจะไม่เหมือนงานศิลปะทั่วไป ภายในผลงานศิลปะที่มีลักษณะพิเศษนั้นจะแสดงออกมาให้เห็นถึงรูปแบบที่คงที่ ความสวยงาม อดีต ปัจจุบัน เชื้อชาติและความคิดของศิลปิน เป็นต้น เนื้อหาสำคัญและความสวยงามจะถูกแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบโดยศิลปินอย่างไม่มีขีดจำกัด ศิลปินมีประสบการณ์ชีวิต ศิลปะ สุนทรียภาพทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ สังคม เชื้อชาติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อศิลปินด้วย และสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและประเภทของผลงานศิลปะด้วยเช่นเดียวกัน

4. การถ่ายภาพภาพวาดหมึกจีน : ความหมายนัย คือเป็นรูปแบบของการใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพวาดหมึกจีน ในความหมายในวงแคบนั้นชี้ให้เห็นถึงรูปแบบภาพวาดที่เป็นสีขาว ดำ เทาเป็นหลัก และภาพวาดนี้ยังแสดงออกถึงความเป๋นจีน แต่ในความหมายในวงกว้างนั้นจะ

ชี้ให้เห็นถึงการถ่ายภาพภาพวาดหมึกจีนที่เหมือนภาพจริง และไม่ใช่แค่ภาพขาวดำเท่านั้น ยังรวมไปถึงภาพสีด้วย

บทที่ 2

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบศิลปะประเภทใหม่ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมผลงานภาพวาดของคนสมัยก่อน โดยได้มีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลงานแต่ละชิ้น เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและที่มาของผลงานแต่ละชิ้น จากนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์ สรุปกระบวนการและแนวคิดของภาพถ่ายหมึกจีน

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลงานภาพวาดหมึกจีน การวิเคราะห์ภาพถ่าย การถ่ายภาพร่วมสมัย และการวิเคราะห์ภาพถ่ายหมึกจีนจากมุมมองต่างๆตามทัศนศิลป์ สรุปลักษณะพิเศษของศิลปะภาพถ่ายหมึกจีน ในกระบวนการศึกษานี้จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของงานศิลปะ และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงศึกษาถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาพวาดหมึกเพื่อเป็นการศึกษาให้เข้าใจถึงศิลปะภาพวาดหมึกแบบดั้งเดิม และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดทางด้านศิลปะการถ่ายภาพโดยท้อด้วย

เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดหมึกจีนรวมถึงภาพถ่ายหมึกจีน ผู้วิจัยจำเป็นต้องเข้าใจในกระบวนการของการวาดภาพหมึกจีนและการถ่ายภาพภาพวาดหมึกจีน จุดนี้ถือเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ คือการศึกษาถึงลักษณะพิเศษของภาพวาดหมึกจีนตามหลักการ และทฤษฎีทางทัศนศิลป์

1. ภาพวาดหมึกจีน

1.1 หลักการของภาพวาดหมึกจีน (Concept of Chinese Brush Painting)

สู่ย์ โม ฮั่ว เป็นคำในภาษาจีน ที่หมายถึง ภาพวาดพู่กันจีน หรือภาพวาดหมึก (Chinese Brush Painting) น้ำหมึกและภาพวาดหมึกเป็นรูปแบบศิลปะประเภทหนึ่งของจีนที่แสดงออกทางภาพวาด

ภาพวาดหมึกจีน: เป็นภาพวาดที่รังสรรค์ผลงานขึ้นมาจากน้ำและหมึกที่ผสมผสานกันจนเข้ากันจนได้ความอ่อนและความชุ่มที่พอเหมาะแล้วจึงนำมาวาดภาพนั้น แล้วจึงแสดงออกมาเป็นศิลปะภาพวาดประเภทหนึ่ง และเมื่อผลงานภาพวาดหมึกยิ่งนับวันยิ่งมีมากขึ้น จึงทำให้ภาพวาดหมึกเป็นผลงานทางวัฒนธรรมของจีนที่สืบต่อกันมา จนกลายเป็นภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน จนได้ชื่อว่าเป็นภาพวาดจีน

โดยทั่วไปความประณีตและฝีมือชั้นสูงของภาพวาด ในครั้งคนรุ่นหลังก็จะเรียกภาพเหล่านี้ว่า ภาพวาดหมึกสี ภาพวาดหมึกจีนนั้นเป็นภาพวาดที่มีความพิเศษเฉพาะตัวในเรื่องของวัสดุ

ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน วัสดุหลักคือหมึกที่ผสมน้ำสะอาด และผสมได้ตามความต้องการเช่น สีเข้ม สีอ่อน ความแห้ง ความเปียก เป็นต้น ภาพวาดที่วาดออกมานั้นก็จะมีลักษณะพิเศษของสีหมึกที่มีโทนสีของความอ่อน ความเข้มไม่เท่ากันจนทำให้เกิดสีต่างกันไป เช่น สีดำ สีเทา นอกจากนั้นแล้วกระบวนการของการวาดภาพหมึกจีน ยังสามารถสื่อสารความรู้สึกที่เป็นแบบแมกซิกันออกมาได้ ฉะนั้น ภาพวาดหมึกจีนนั้นจึงถือว่าเป็นภาพวาดที่มีความพิเศษเฉพาะตัว

ภาพที่ 2-1 ภาพภูเขาและน้ำสมัยราชวงศ์หยวน

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTM2MzY2Ng==&mid=2654383704&idx=1&sn=020618a7f66913dd2ee71090b3f4894f&scene=7#wechat_redirect

ภาพวาดหมึกจีน เป็นภาพวาดที่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังสืบทอดต่อกันมาถึงห้าราชวงศ์ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในสมัยราชวงศ์หมิงมาจวบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้มีการพัฒนาเทคนิคและรูปแบบต่างๆให้หลากหลายน่าสนใจ

“หมึก ก็คือ สีหมึก” ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เห็นถึงความเข้มอ่อนของสีหมึก และการเปลี่ยนแปลงของสีหมึกในแต่ละชั้นสีของการวาดภาพหมึกจีน

ดังนั้น การวาดภาพหมึกจีนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เห็นถึงความเข้มอ่อนของสีหมึกโดยจะสัมพันธ์กับการใช้ระดับสีในแต่ละชั้นสี เห็นได้ว่าหมึกสีของจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และส่งผลให้ภาพวาดมีระบบโครงสร้าง จากมุมมองทางด้านกราฟิกส์ภาพวาดหมึกจีนก็คือรูปแบบการวาดที่ใช้พู่กันจุ่มหมึกและน้ำและวาดลงบนกระดาษ

ภาพที่ 2-2 ภาพหินและภูเขาหิน

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODU5NDIyMg==&mid=2660954564&idx=2&sn=0a4009eea9eb6f91bd7d5e7c0346da02&chksm=bda602058ad18b134f42d8a41b0e27255271d1f07e8c84fe59130f35621ffcd26150a487052&scene=7#wechat_redirect

1.2 เครื่องมือในการวาดภาพ

พู่กัน หมึก กระดาษ และจานฝนหมึก มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เฉา ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในห้องหนังสือของจีน หรือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในห้องหนังสือที่ใช้ในการสร้างผลงาน (The Four Treasures In The Study) พู่กัน (Chinese brush) หมึก (Chinese ink) กระดาษ (Rice Paper) และจานฝนหมึก (ink stone)
(<http://baike.baidu.com/>)

1.2.1 พู่กันจีน (Chinese brush)

พู่กันจีน(Chinese brush) เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการเขียนหนังสือและวาดภาพในสมัยโบราณ โดยนำมาจากส่วนของสัตว์ซึ่งใช้ขนของสัตว์หรือคนมามีดรวมกันจนกลายเป็นพู่กัน พู่กันถูกจัดเป็น 1 ใน 4 อย่างที่ล้ำค่าในห้องหนังสือ (The Four Treasures In The Study) แบ่งประเภทได้เป็น ขนแข็ง ขนแข็งระดับกลาง และขนอ่อน วัสดุหลักของพู่กัน คือ ขนของสัตว์ ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเขียนหนังสือและวาดภาพของจีน

ภาพที่ 2-3 ภาพพู่กันจีน (Chinese brush)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NjQ1ODIxNQ==&mid=2247483755&idx=1&sn=696a81399a8cb8012d20e6a260d0a0b7&chksm=ebdde963dcaa6075ebfb46b475987aaa350e3908a3c6c24e21189be7aace78a2f61924e83e23&scene=7#wechat_redirect

1.2.2 หมึกจีน (Chinese ink)

หมึกจีน (Chinese ink) ในสมัยโบราณของจีน จะใช้หมึกแท่งในการเขียนหนังสือและวาดภาพหมึกจีน (Chinese ink) จะมีส่วนประกอบหลัก คือถ่านสีคำ ยาสูบ กาว และคาร์บอนประกอบกันเป็นแท่ง โดยแท่งหมึกจะถูก และฝนบนจานฝนหมึก จากนั้นเติมน้ำให้ได้น้ำหมึกออกมา

ภาพที่ 2-4 ภาพหมึก (Chinese ink)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjU4NDc2MQ==&mid=201079731&idx=3&sn=45bd241fc17f26512d5c23871e65dd70&scene=7#wechat_redirect

1.2.3 กระดาษชานอู้ (Rice Paper)

กระดาษชานอู้ (Rice Paper) เป็นกระดาษชนิดหนึ่งของจีนที่ใช้วาดภาพและเขียนหนังสือในสมัยโบราณ เป็นหนึ่งในกระดาษที่ผลิตขึ้นใช้เองในสมัยโบราณ กระดาษชานอู้ (Rice Paper) เริ่มผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ที่อำเภอจิง นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 1,500 ปี กระดาษชานอู้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเรื่อยมา โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม้แห้งกรอบและสีไม่ซีด ส่วนประกอบหลักของกระดาษชานอู้เป็นวัสดุทางธรรมชาติคือ ไม้จันทร์และฟางข้าว

ภาพที่ 2-5 ภาพกระดาษชานอู้ (Rice Paper)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjU4NDc2MQ==&mid=201079731&idx=3&sn=45bd241fc17f26512d5c23871e65dd70&scene=7#wechat_redirect

1.2.4 จานฝนหมึก (Ink Stone)

จานฝนหมึกเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมของจีนเริ่มใช้ในสมัยราชวงศ์ฮั่น นับเป็นหนึ่งในสิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ อันประกอบด้วย ปากกาเขียนแบบจุ่มหมึก พู่กัน หมึก และจานฝนหมึกแบบต่างๆ ซึ่งในประเทศจีนนั้นมีจานฝนหมึกหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังนั้นมีถึงจานฝนหมึกที่มีชื่อเสียงถึง 4 ประเภท ได้แก่ ดวนเขียน เซ่อเขียน เถาเขียน และ หงชือเขียน

ภาพที่ 2-6 จานฝนหมึก (Ink Stone)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjU4NDc2MQ==&mid=201079731&idx=3&sn=45bd241fc17f26512d5c23871e65dd70&scene=7#wechat_redirect

1.3 ลักษณะพิเศษของภาพวาดหมึกจีน

ภาพวาดหมึกจีนคือศิลปะการวาดภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนจีนชาวฮั่น ประกอบกับมีการใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์การวาดภาพแบบพิเศษและองค์ประกอบอื่นๆ พู่กัน กระดาษขวนจื่อจากอานฮุยและหมึก แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และมโนคติของการวาดภาพ ลักษณะพิเศษนั้นได้แบ่งออกเป็นสองลักษณะ ดังนี้

อย่างแรกคือลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ น้ำหมึกวาดภาพที่มีการผสมเข้ากันเป็นอย่างดีที่ทำให้การวาดภาพเป็นไปด้วยสุนทรียภาพของศิลปะ หากจะกล่าวถึงแบบเฉพาะเจาะจงคือน้ำ หมึก และกระดาษที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบและสวยงาม อย่างเช่นการซึมลงบนกระดาษของ น้ำหมึก ที่เมื่อแห้งแล้วจะเห็นว่ามีการไล่ระดับชั้นของสี และเมื่อเข้ากันกับกระดาษที่วาดแล้วก็จะ เกิดเป็นภาพหมึกจีนที่สวยงาม

ลักษณะที่สองคือภาพวาดหมึกจีน เนื่องจากน้ำหมึกและกระดาษมีการผสมผสานและซึมลงสู่กระดาษ ทำให้ภาพแต่ละภาพนั้นมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จินตนาการแบบนี้ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสุนทรียภาพแห่งศิลป์และเกิดจินตนาการอย่างมากมาจากการเสพศิลปะของ ภาพวาดจีน โดยมีความสอดคล้องกับภาพวาดจีนที่จะความสวยงามในอุดมคติที่จะสื่อออกมาทาง ภาพวาด (BAIDUBAIKE : shuimo .http://baike. Baidu. Com/View/ 821510.htm)

ภาพวาดหมึกจีนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ภาพวาดหมึกจีนแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หนานเฉาเซี่ยเหอ เป็นผู้ประพันธ์เรื่อง “กุ๋ฮว่าปิ่นลู่” (gǔ huà pīn lǔ) ได้วิจารณ์และเน้นเรื่องของการ ประพันธ์งานให้ผลงานออกมาโดนเน้นให้มีชีวิตและจิตวิญญาณของเนื้อเรื่อง ซึ่งเน้นให้มีการ แสดงอารมณ์ รวมไปถึงได้แอบแฝงรสนิยมของผู้ประพันธ์เองด้วยเพื่อให้ผลงานออกมาเหมือนมีชีวิต

ภาพวาดจีนนั้นได้เน้นในเรื่องของการวาดด้วยจิตวิญญาณเช่นกัน โดยอาศัยความคิด ความรู้สึกในการการวาดภาพเสมือนจริงและภาพไม่เสมือนจริง ที่ให้ความสำคัญการวาดที่สวยงาม วิจิตรบรรจง

ภาพวาดในอุดมคตินั้น ประกอบด้วย: ความเรียบ ความกลม ความคมชัด ความหนักแน่น และลักษณะสีของน้ำหมึกนั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามเทคนิคการวาด ได้แก่ สีเข้ม สีอ่อน สี กระจ่าย สีชุ่ม และสีแห้ง โดยในกลางคืนจะเน้นการใช้พู่กัน ไม่นั้นเรื่องการใช้แรงเงาหรือจุดรวม แสง และ ไม่นั้นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของความสว่างแสงวัตถุและสิ่งแวดล้อม แต่เน้นการจัดการเรื่ององค์ประกอบของพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่จะวาด

1.3.1 การวางสัดส่วนของรูปภาพ

ทฤษฎีของรูปภาพจีนนั้น การวางสัดส่วนของรูปภาพเรียกว่า “การวางเค้าโครง โครงร่าง” หรือ “องค์ประกอบของภาพ” โดยศิลปะในสมัยราชวงศ์หนานเฉา เซี่ยเหอ เป็นผู้ประพันธ์เรื่อง “กู่ฮว่าพินลู่” (gǔ huà pīn lǚ) กล่าวว่าได้พิจารณาความหมายของรูปภาพทั้งหมดไว้ถึงความหมาย หรือมีเนื้อห่าว่าเป็นมาอย่างไร รวมถึงการจัดการเพื่อให้องค์ประกอบภาพมีความสอดคล้อง สัมพันธ์และส่งเสริมกัน วิสัยทัศน์ของภาพหมึกจีนโดยทั่วไปนั้นมีทั้ง ลายเส้นที่ตรงและงอที่เป็นระเบียบ ไม่มากจนเกินไปซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมาให้ความรู้สึกที่สงบสันติ

ในแง่ของรูปแบบรวมถึงของภาพนั้นขนาดของภาพวาดของจีนดั้งเดิมมีหลากหลายขนาด รวมถึงแบบรูปแบบของภาพวาดแตกต่างกันไป เช่น การวาดมือ การเขียนอักษรแนวตั้ง ภาพวาดแบบสี่เหลี่ยมแนวยาว ภาพวาดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาพวาดบนพัด ภาพวาดแบบกลมและอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ๆนั้นจะเป็นการวาดแบบแนวนอนตามขวาง แบบอักษรแนวตั้งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบบนพัดเป็นรูปแบบพิเศษ

(จางหงจุน) : การวิจัยรูปแบบการวาดหมึกจีน)

โดยการวางสัดส่วนรูปภาพในการวาดภาพนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการวาดภาพ จิตรกรรมภูมิทัศน์ ซึ่งการวางสัดส่วนของรูปภาพก็จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อผลงานจิตรกรรมภูมิทัศน์ที่มีทั้งดีและไม่ดีด้วย โดยต้องเป็นองค์ประกอบที่ต้องประสานกันของภาพแบบเฉพาะเจาะจง และเนื้อหาก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับรูปภาพด้วย

การวางสัดส่วนรูปภาพนั้นจะต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีของผู้มาเยือนและผู้เป็นเจ้าบ้าน ทั้งในมุมมองไกลและใกล้ ข้อเท็จจริง ความหนาและบาง การรวมอยู่และแยกจากกัน มุมมองที่เปิดและปิด เก็บและปล่อย โทนสีดำและขาว และอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นๆของภาพที่ตรงกันข้ามกัน

โดยรวมแล้วคือความสมดุลที่จะทำให้ผลงานออกมามีเพียงแต่ต้องนำสิ่งที่ตรงกันข้ามนี้ ประสานให้กลมกลืนกันกับการวาดภาพ จึงจะเรียกได้ว่า คือการวางสัดส่วนรูปภาพที่ดี การเปลี่ยนแปลงพบในเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นการจัดลำดับจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงจะทำให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจและโดดเด่น เพราะฉะนั้นจิตรกรนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน โดยลึกซึ้ง

ภาพวาดโบราณ

ภาพวาดโบราณ ประกอบไปด้วย 6 แบบ โดยเซี่ยเหอ จิตรกรและนักทฤษฎีศิลปะ คือ ผู้ประพันธ์หนังสือ “กู่ฮว่าปิ่นลู่” (gǔ huà pīn lù) ได้กล่าวถึงภาพวาดทั้ง 6 ว่า

แบบที่ 1 การวาดแบบให้มีชีวิต กล่าวคือ การวาดให้สวยงามราวกับมีชีวิต นอกจากนี้ยังมี การใช้เทคนิคที่สอดคล้องของจิตรกรในการใช้พู่กันและหมึกแสดงอารมณ์และแล้วคิดผ่านภาพวาดและตัวอักษร

แบบที่ 2 การใช้พู่กัน เคล็ดลับการใช้พู่กันการวัดและลงน้ำหนักบนภาพ แบบนี้ในเวลานั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะอักษร

แบบที่ 3 อักษรที่เหมาะสม ทำให้รู้สึกถึงโครงสร้างของวัตถุ

แบบที่ 4 การวาดภาพสี มีการใช้โทนสีและระดับสีที่เหมาะสมกับวัตถุอย่างเหมาะสม

แบบที่ 5 การวางตำแหน่ง การวางตำแหน่งตามการจัดวางองค์ประกอบของภาพ รวมไปถึงความลึกของความคิด

แบบที่ 6 การตัดแปลง คัดแปลงรูปภาพจากแบบดั้งเดิม โดยการร่างแบบขึ้นมาก่อนแล้วถึงทำภาพจริง นอกจากนั้นแล้วยังถือเป็นการเรียนรู้และเลียนแบบวิธีการวาดภาพแบบสมัยโบราณไปในตัวอีกด้วย

รูปแบบของภาพวาด

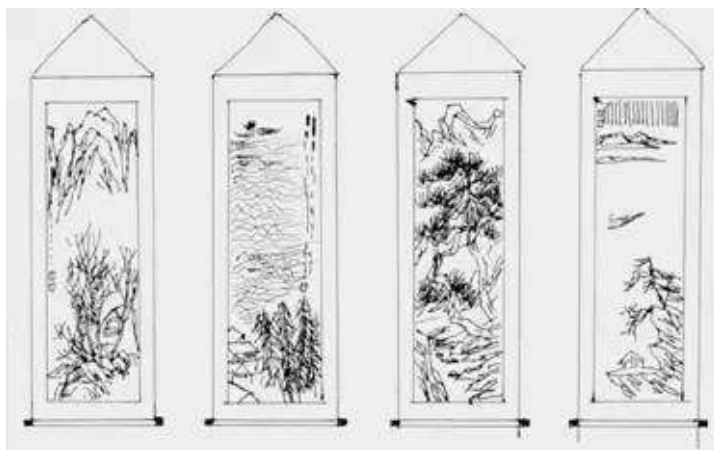
การจัดวางภาพของจีนเป็นการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันก็ยังมีรูปแบบของภาพวาดที่หลากหลายให้ศึกษาอีกด้วย ที่พบได้บ่อยได้มี 7 ประเภท

1. จงถาง (แผ่นภาพในห้องรับแขก)

จงถางหรือจะเรียกว่าเป็นภาพอักษรแนวตั้ง โครงสร้างภาพคือมีสองแผ่นและทั้งสองภาพมีความเชื่อมโยงถึงกันนำมาต่อกันได้

2. ทงผิง (ภาพเดี่ยวแนวยาว)

ทงผิง ตามภาพที่ (2-7) หรือเรียกว่า ภาพเดี่ยวแนวยาว ที่ไม่จำกัดความสั้นยาวของภาพ มีความยาวที่มากกว่าแบบจงถาง มีเรื่องราวของภาพมากมายหลายเรื่อง องค์ประกอบการจัดวางมีความยืดหยุ่นมีตั้งแต่แบบสี่แถวหกแถวแปดแถวสิบสองแถวจนถึงยี่สิบแถว โดยปกติแล้วภาพแบบทงผิงจะเป็นแบบเดียวกันคือ วาดในแผ่นเดียว แต่เรื่องราวจะมีความเกี่ยวข้องกับรูปแถวอื่นด้วย อย่างเช่นฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ทั้งสี่ฤดูแบบเป็นสี่ภาพหรือบางครั้งภาพจะมาเป็นชุดต่อกันเป็นองค์ประกอบเดียว ต่อกันแล้วจะรวมกันเป็นภาพใหญ่หนึ่งภาพ

ภาพที่ 2-7 การจัดวางภาพของจีน แบบจงถาง

3. ภาพแขวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ภาพแขวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามภาพ(ภาพที่ 2-8) เป็นภาพวาดลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดค่อนข้างเล็ก มีทั้งแบบภาพเดี่ยวและภาพชุด และมีการวางโครงสร้างและลักษณะของภาพวาดอย่างเหมาะสมลงตัว

ภาพที่ 2-8 การจัดวางภาพของจีน แบบจงถาง 2

4. ภาพม้วนแบบยาว

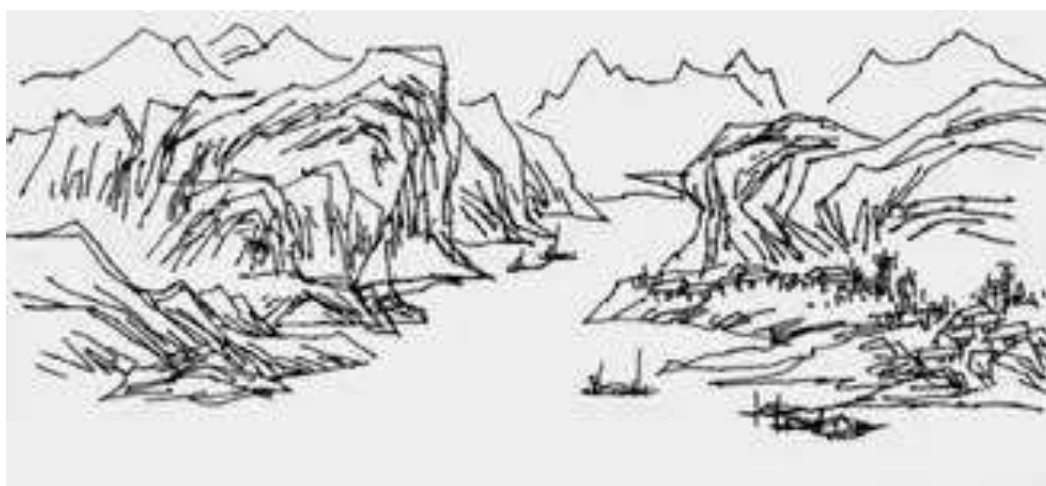
ภาพม้วนแบบยาว ตามภาพ(ภาพที่ 2-9) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาพม้วนแนวนอน จะมีความยาวของภาพตั้งแต่ไม่กี่เมตร ไปจนถึงสิบเมตร หรืออาจจะยาวเป็นร้อยเมตรก็ยังปรากฏเห็น แต่ความยาว ความกว้างของภาพนั้นก็ไม่ใช่ตัวกำหนดโครงสร้างของภาพ โดยปกติโครงสร้างของภาพจะเป็นภาพแรงแฉก มีมิติ และสามารถพลิกแพลงรูปแบบได้หลากหลาย

ภาพที่ 2-9 การจัดวางภาพของจีน แบบม้วนแบบยาว

5. ภาพวาดมุมลึก

ภาพวาดมุมลึกตามภาพ (ภาพที่ 2-10) หรือเรียกว่า ภาพลึกแนวยาว โครงสร้างของภาพอาจจะยาวหรือสั้น กว้างหรือแคบได้ตามโครงสร้างของภาพ

ภาพที่ 2-10 ภาพวาดมุมลึก

6. ภาพพัดโค้ง

ภาพวาดโครงสร้างรูปพัดโค้งตามภาพ (ภาพที่ 2-11) มีสองประเภท ประเภทแรกจะไม่สนใจส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างของพัด เพียงแต่วาดภาพให้เต็มเนื้อที่ อีกประเภทหนึ่งคือการวาดภาพลงบนพัดตามโครงสร้างและวาดตามส่วนโค้งของพัด

ภาพที่ 2-11 ภาพพัดโค้ง

7. ภาพพัดกลม

ภาพพัดกลมตามภาพ(ภาพที่ 2-12) แสดงโครงสร้างของภาพจะเป็นวงกลม เนื้อหาที่วาดจะเป็นภาพภูมิทัศน์ แม่น้ำ ภูเขา จะเป็นเนื้อหาที่กระชับ มีเสน่ห์ และไม่มียอดค้ำประกอบที่ซับซ้อน และภาพวาดนั้นจะวาดไปตามแนวโค้งของพัด

ภาพที่ 2-12 ภาพพัดกลม

การวางเค้าโครงและรูปแบบการวาดภาพ

ภาพวาดจีนจะเน้นความงามของรูปแบบ โดยการวางโครงสร้างที่ไม่จำกัดพื้นที่ ไม่ผูกมัดเรื่องของจุดรวมแสงและมิติของภาพ มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ว่าง และมีวิธีการในการกระจายมุมมองและเพื่อช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหว จุดมองใกล้ไกล และเพื่อช่วยให้องค์ประกอบของภาพมีอิสระ มีความยืดหยุ่น และกระจายมุมมอง ภาพวาดจีนมีการจัดสรรพื้นที่อย่างหลากหลายแต่มีอยู่สามหลักสำคัญคือ พาโนรามาของพื้นที่ การแบ่งพื้นที่และการแบ่งพื้นที่ตามลำดับชั้น

1. ภาพวาดโครงสร้างตัว “S”

จากลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของภาพวาดจีนชนิดนี้ คือภาพวาดจะมีลักษณะคดโค้ง หรือจะเรียกได้ว่ามีโครงสร้างแบบรูปตัว S แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นฐานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของจิตรกร ภาพวาดนก ดอกไม้ในส่วนใหญ่มักจะใช้รูปแบบโครงสร้างประเภทเดียวกัน บนภาพวาดโครงสร้างSนั้นจะมีเส้นสายที่เชื่อมต่อกันในลักษณะตัว S เพื่อไม่ให้เป็นการเน้นองค์ประกอบของภาพไปในด้านใดด้านหนึ่ง และยังเป็นการรักษาสมดุลของภาพ ภาพวาดในลักษณะแบบนี้จึงมีโครงสร้างของภาพแบบแนวตั้ง

ภาพที่ 2-13 ภาพวาด โครงสร้างตัว Z

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&chksm=849dcf09b3ea461ff21179062d598bb7b1095fdcfa30285da7adbb68a1e94aca59ad3c9c5c0&mpshare=1&scene=1&srcid=10265DcaFNLUhutygOrDe5dB&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect

2. การวาดภาพแบบโครงสร้างสามเส้น

ก็คือ มีสามเส้นเป็น โครงสร้างมีเส้นหลัก เส้นรอง และเส้นย่อย สามเส้นนี้ถือว่าเป็น โครงสร้างสำหรับการวาดภาพ ทิศทางของเส้นหลักจะเป็น โครงสร้างหลักในการวาดภาพ เส้นรอง ก็จะไปในทิศทางเดียวหรือตรงกันข้ามกับเส้นหลักเพื่อช่วยเหลือ โครงสร้างหลัก แต่เส้นย่อยจะไปในทิศทางตรงกันข้าม และเส้นทั้งสามเส้นนี้จะเกี่ยวพัน ผสานกันออกมาเป็น โครงสร้างของภาพ

ภาพที่ 2-14 การวาดภาพแบบ โครงสร้างสามเส้น

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&chksm=849dcf09b3ea461ff21179062d598bb7b1095fdcfa30285da7adbb68a1e94aca59ad3c9c5c0&mpshare=1&scene=1&srcid=10265DcaFNLUhutygOrDe5dB&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect

4. โครงสร้างแบบสามเหลี่ยม

เป็นโครงสร้างแบบรูปสามเหลี่ยมเรขาคณิต เป็นรูปแบบโครงสร้างที่มีความมั่นคง เหมาะกับภาพวาดที่ต้องการแสดงถึงความรู้สึกที่สงบและมั่นคง คำโครงสร้างแบบสามเหลี่ยมนี้จะช่วยให้ภาพมีจุดศูนย์รวมของวัตถุที่มั่นคง และช่วยให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพออกมาอย่างมั่นคงสงบและเคร่งขรึม

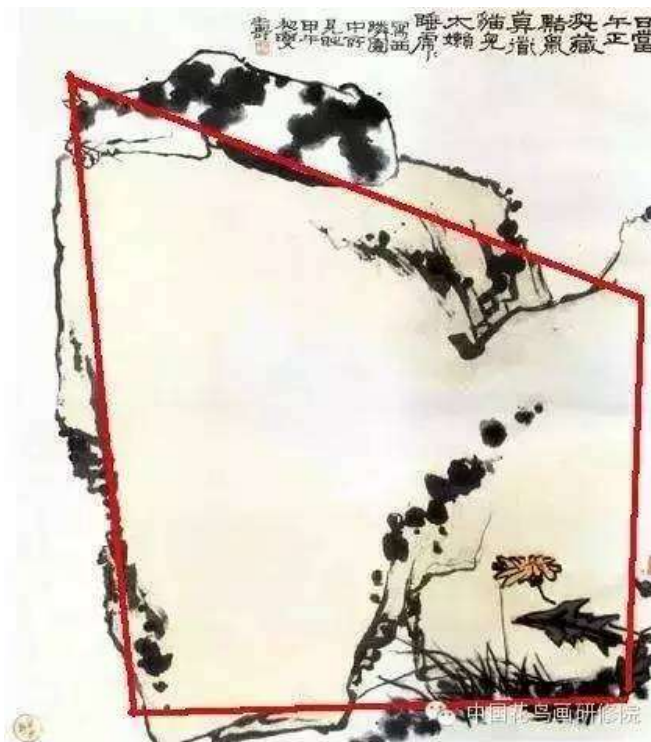
ภาพที่ 2-16 โครงสร้างแบบสามเหลี่ยม

จตุตา<ภาพหินกับดอกเบญจมาศ>

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&c

5. โครงสร้างแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เป็น โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นการตีกรอบของภาพค่อนข้างกว้าง เพื่อต้องการที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพในมุมกว้าง

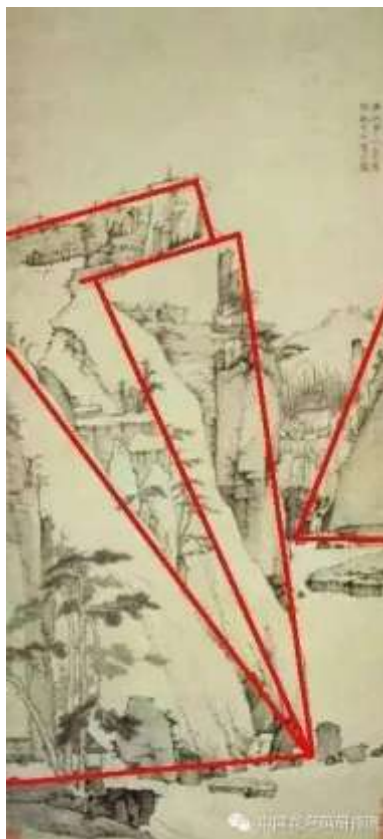
ภาพที่ 2-17 โครงสร้างแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

พานเทียน ไช้ว<ภาพพระอาทิตย์ตอนเที่ยง>

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&chksm=849dcf09b3ea461ff21179062d598bb7b1095fdcfa30285da7adbb68a1e94aca59ad3c9c5c0&mpshare=1&scene=1&srcid=10265DcaFNLUhutygOrDe5dB&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect

6. โครงสร้างแบบเรขาคณิต

เป็นการนำรูปเรขาคณิตเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม รูปตัวT เป็นต้น มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้าง ส่วนใหญ่จะใช้เป็นโครงสร้างของภาพวาดประเภทที่วัตถุอยู่นิ่งกับที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ดอกไม้ ภูเขา ทิวทัศน์ เป็นต้น การใช้โครงสร้างแบบนี้จะเป็นการเน้นที่ความสวยงามและวัตถุ

ภาพที่ 2-18 โครงสร้างแบบเรขาคณิต

เจียนเจียง<ภาพภูเขาที่ที่บริสุทธิ์เหนือคำบรรยาย>

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&chksm=849dcf09b3ea461ff21179062d598bb7b1095fdcfca30285da7adbb68a1e94aca59ad3c9c5c0&mpshare=1&scene=1&srcid=10265DcaFNLUhutygOrDe5dB&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect

7. โครงสร้างที่แบ่งลำดับชั้น

เป็น โครงสร้างที่มีการแบ่งลำดับชั้น เพื่อต้องการให้ภาพมีมิติที่ลึกเข้าไปด้านใน เน้นความลึกของพื้นที่ ส่วนใหญ่โครงสร้างนี้จะใช้กับการวาดภาพพื้นที่ที่ต้องการให้มีมิติทางด้านความสูง มิติด้านความยาว มิติลึกเข้าไปด้านในเช่น การวาดภาพทะเล ภูเขาและแม่น้ำ เป็นต้น

ภาพที่ 2-19 โครงสร้างที่แบ่งลำดับชั้น

หลักี่เกี่ยวข้อง <ภาพทุ่งนาบนยอดเขา>

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAyMjg2MQ==&mid=2654026987&idx=8&sn=869866df21c3037cd81825dd234cb815&chksm=849dcf09b3ea461ff21179062d598bb7b1095fdcfca30285da7adbb68a1e94aca59ad3c9c5c0&mpshare=1&scene=1&srcid=10265DcaFNLUhutygOrDe5dB&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect

หลักการพื้นฐาน การวาดภาพจะต้องนำวัตถุหลักจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเด่นชัด ภาพวาดหมึกจีนเป็นการแสดงออกทางด้านศิลปะ รสนิยม ธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์ประกอบต่างๆของภาพจะต้องประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงความคิด จิตใจ จินตนาการ จิตวิญญาณ บทกลอน กวี หนังสือ สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนด้วย

กวี คือการแสดงออกถึงความหมายของภาพ หนังสือคือการแสดงออกถึงแก่นแท้ของภาพ นอกจากการวาดภาพจะแสดงให้เห็นถึงความคิดแล้ว ยังให้แง่คิด ปรัชญาไว้ด้วย และจากคำพูดข้างต้นที่กล่าวมานั้น สามารถช่วยทำให้เราเข้าถึง และตระหนักถึงคุณค่าของภาพวาดหมึกจีนได้ในหลายๆ ด้าน

1.3.2 ความสวยงามของแขนงวิชาการวาดภาพหมึกจีนตามมโนคติ

ภาพวาดหมึกจีนเป็นภาพวาดที่วาดตามแนวคิดและปรัชญา ให้ความสำคัญกับความสวยทั้งภายในและภายนอกความเป็นธรรมชาติ และยังแฝงความหมาย โดยเน้นมโนคติและรสนิยม สัตถะและรู้จักวิธีการแสดงออกจากมุมมองของตนเอง ไม่เน้นรูปลักษณะแต่เน้นความคิดทางด้านจิตใจ มีความคิดในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีแนวคิดที่แตกต่างและไม่แตกต่าง สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นองค์ประกอบของภาพวาดหมึกจีน คือการนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างและรูปแบบความสวยที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ภาพวาดตามมโนคติ คือแขนงวิชาศิลปะที่สืบทอดต่อกันมาของประเทศจีนการรู้คุณค่าในความงามเป็นสิ่งสำคัญ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมีวัฒนธรรมเก่าแก่ จะสังเกตเห็นได้ว่าคนกับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจ และไม่มีช่องว่างหรือไม่มีขีดจำกัดทางด้านความคิด

ภาพวาดตามมโนคติ จิตรกรแสดงความคิด อารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่านทางผลงานศิลปะที่มีลักษณะพิเศษ และความคิดความรู้สึกที่แสดงออกผ่านทางภาพวาดนั้นจะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของจิตรกรได้

1.3.2.1 เอกภาพทางความคิดที่มีผลกระทบต่อภาพวาดหมึกจีน

เอกภาพทางความคิด คือ แก่นแท้และสัจของปรัชญาจีน โดยเน้นความคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากคนและธรรมชาติเป็นความคิดที่ผสมผสานสอดคล้องกัน ภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีนก็ได้รับอิทธิพลจากความคิดของมนุษย์

เอกภาพทางความคิด คือ รูปแบบวิธีการคิดของศิลปะภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีน รูปแบบวิธีคิดจะเน้นที่ความงามของตำแหน่งและ แนวคิดที่เป็นนามธรรม จิตวิญญาณ อารมณ์สัมผัส เป็นต้น และยังเป็นความคิดที่แสวงหาความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับจักรวาล ในเอกภาพทางความคิดก็คือสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล สรรพสิ่ง ที่มีลักษณะประจำตัว ภูเขา แม่น้ำ พืช อากาศ ธรรมชาติ ฯลฯ และจิตรกรได้ชี้ว่าคือเอกภาพทางความคิดก็คือการผสมผสานตัวเองให้กลมกลืนไปทางเดียวกัน

ระหว่างภววิสัยกับอัตวิสัย [李广南.论定格中国画艺术的人文思想.湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2009(4).]

1.3.2.2 ความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ

ในภาพวาดภูเขาและแม่น้ำแบบดั้งเดิมนั้น คนและธรรมชาติมีอิทธิพลต่อกัน จิตรกรสร้างสรรค์ผลงานออกมานั้นนอกจากจะวาดออกมาจากจินตนาการแล้ว ก็ยังได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติด้วย [徐学凡.文化·思维·艺术表现——“天人合一”对中国传统绘画的影响.南华大学学报(社会科学版),2010(6).]

ในสมัยราชวงศ์เฉาของจีน ทางภาคใต้ของจีนจะใช้รูปแบบการวาดภาพโดยใช้เส้นสั้นและเส้นยาววาดภาพภูเขาแม่น้ำ ทางภาคเหนือจะให้รูปแบบหยดน้ำในการวาด โดยท่านกั๋วซีได้ใช้เขากวางวาดภาพรูปกิ่งไม้ ใช้น้ำกอกในการวาดภาพภูเขาและหิน

จิตรกรได้สรุปความคิดและจินตนาการของตนเองแล้วสร้างสรรค์ผลงานออกมาจากความรู้สึก โดยผ่านกระบวนการการและเทคนิคที่ไม่เหมือนกันออกมาเป็นภาพภูเขา แม่น้ำ และเป็นการผสมผสานคนกับธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

ภาพฤดูใบไม้ผลิยามเช้าของกั๋วซี(ภาพที่ 2-20) ไม่ว่าบนภาพวาดจะเป็นแม่น้ำหรือภูเขา ทั้งหมดก็จะให้ความรู้สึกถึงฤดูใบไม้ผลิยามเช้า ให้ความรู้สึกถึงอากาศหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไป อากาศที่กำลังอุ่นขึ้น ต้นไม้บางต้นที่เขียวเฉาและบางต้นกำลังแตกยอด ภาพวาดของกั๋วซียังให้ความรู้สึกถึงเมฆที่นุ่มมวน หินที่ที่มีความแข็งแรง กั๋วซีมีความเห็นว่าการเป็นจิตรกรที่ดีนั้นจะต้องมีชีวิตและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และในสมัยเฉานั้นจิตรกรที่มีความฝีมือนั้นทั้งหมดก็มีชีวิตและจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ในสมัยราชวงศ์หยวนถึงสมัยราชวงศ์ชิงภาพวาดภูเขาแม่น้ำนั้นเป็นผลงานชั้นสูงและมีคุณค่ามาก ท่านหวงกงว่างได้นั่งที่ริมแม่น้ำฟูซุนเพื่อชมทัศนียภาพและในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ท่านได้วาดภาพทัศนียภาพริมแม่น้ำนั้นออกมาหนึ่งภาพชื่อว่า (ภูเขาฟูซุน) ในภาพวาดประกอบด้วยสะพาน ภูเขา ป่าไม้และหมู่บ้าน และภาพนี้เป็นภาพที่งดงามและทรงคุณค่ามาก

ในปัจจุบันที่ทางโจวผู้คนที่ได้ไปสัมผัสแม่น้ำและทิวทัศน์ทุ่งนาก็จะคิดถึงภาพวาดของท่าน หวงกงว่าง ในสมัยราชวงศ์ซิง ท่านชื่อเทาเห็นว่า จิตรกรต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ในชีวิตคนต้องได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทั้งชีวิตของท่านชื่อเทาได้ใช้ชีวิตเดินทางไปทั่ว ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ และใช้ชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ภาพวาดในสมัยราชวงศ์เฉาจะเป็นภาพที่แสดงออกถึงความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ

ภาพที่ 2-20 ความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ

ภาพฤดูใบไม้ผลิยามเช้าของกัวซี

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjAzMjY4Nw==&mid=2649715691&idx=2&sn=4456e7bbcf2e89fdd4b06731a5a795db&chksm=beb7a12b89c0283d23eee14f89e3b7e384f860337916c4273446d11366b664b265817e330ad8&scene=7#wechat_redirect

1.3.3. ความหมายและอารมณ์ความรู้สึกแฝง

ภาพวาดจีนแตกต่างจากภาพวาดของตะวันตก ภาพวาดจีนเป็นภาพวาดที่วาดจากจินตนาการและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ในมุมมองของจิตรกรภาพวาดที่วาดออกมานั้นจะต้องมีความหมายที่นิยามไว้ตามมโนภาพ ภาพวาดภูเขาที่เหมือนกัน แต่คนวาดคนละคนจะแสดงออกถึงความหมายและความรู้สึกที่ต่างกัน

[陈见东.存我、独行和禅——清代“京江画派”代表人物张崑的绘画思想.南京艺术学院学报(美术与设计版),2006(4).]

ภาพวาดภูเขาแม่น้ำ (2-21) (ภาพภูเขาฟูซุน) ของท่านหวงกงว่าง แสดงให้เห็นถึงความคิด จิตใจ และความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และไม่เพียงแค่นั้น ยังแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย

ภาพที่ 2-21 ภาพวาดภูเขาแม่น้ำ

(ภาพภูเขาฟูซุน) ของท่านหวงกงว่าง

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODY1MTAwMw==&mid=292821883&idx=1&sn=00f05d6bbbed2ab75aac4f8663be1931b&scene=7#wechat_redirect

1.4 การแบ่งประเภทของภาพวาดหมึกจีน

ภาพวาดจีนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ คน ภูเขาแม่น้ำ นกดอกไม้ ภาพวาดคน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ คน ภาพวาดจะแบ่งเป็นภาพวาดนักบวชในลัทธิเต๋า สตรีในบ้านขุนนาง หน้าคน ประเพณี นิทานและประวัติศาสตร์ ภาพวาดภูเขาแม่น้ำจะวาดภาพภูเขา แม่น้ำและทิวทัศน์เป็นหลัก ภาพวาดนก ดอกไม้จะวาดภาพนก ดอกไม้ ผลไม้ ไม้ไผ่ แมลง และปลาเป็นหลัก

1.4.1 คน

ภาพวาดจีนเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์เฉาจนถึงราชวงศ์ชิง มาจนถึงศตวรรษที่ 20 จวีเปยหง ได้นำภาพวาดแบบตะวันตกเข้ามาในจีน รวมไปถึงรูปแบบศิลปะของเจียงเจ้าห่อ และในช่วงนี้มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านศิลปะมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะของจีนกับตะวันตก และมีการพัฒนาด้านการวาดภาพคนด้วย ภาพที่ 2-22

ภาพที่ 2-22 ภาพวาดคน (ซวูเวีย สมัยราชวงศ์หมิง)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMjEzNDEyNw==&mid=2656934705&idx=4&sn=b14e57a8b0e0d561a2ebda13b5aa4a6c&chksm=81662231b611ab279b7af155f49bce95956238061654fdfa2eb497a1130e5260cbadec135677&scene=0#wechat_redirect

ในการวาดภาพของจีน ในประวัติศาสตร์การวาดภาพคนนั้นไม่ยาวนานนัก ในประวัติศาสตร์ภาพวาดหมึกจีนนั้นมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 50 ถึงศตวรรษที่ 70 และตั้งแต่ศตวรรษที่ 80 การวาดภาพคนนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในหลายด้าน และเป็นการวาดจากศิลปะและฝีมือ และความคิดของจิตรกรเอง

ผ่านมาแล้วหลายชั่วอายุคน ในปัจจุบัน ภาพวาดหมึกจีนได้ถูกศึกษา สืบค้นและรวบรวมผลงานเหล่านี้มาเรื่อยๆ รูปแบบภาพวาดจีนเหล่านี้ถึงจะมีอายุเก่าแก่ยาวนาน แต่มันก็ยังเป็นภาพวาดที่ทันสมัย และภาพวาดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ถูกเก็บสะสมไว้นั้นก็จะกลายเป็นภาพวาดที่เก่าแก่และมีคุณค่าเช่นกัน

การประสานภาพวาดจีนและภาพวาดตะวันตก

ภาพวาดคนของจวูเปยหง ในประเทศจีนภาพนี้มีความหมายอย่างมาก และได้มีการนำศิลปะภาพวาดของเขามาเป็นต้นแบบงานศิลปะในปัจจุบัน

ในภาพวาดของจวูเปยหง ได้ใช้เทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกผสมผสานเข้ากับความงามของภาพวาดจีน แต่ได้รักษาอรรถรสของภาพวาดแบบพู่กันจีนเอาไว้ และได้มีการนำสีสนและเทคนิคการควบคุมการใช้สีเข้ามาใช้ในการวาด และสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อการวาดภาพคนในอนาคตอย่างมาก

ภาพที่ 2-23 ภาพไถวัว (จวูเปยหง)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzIxMTQxMQ==&mid=400067312&idx=2&sn=2395cb0709d7f9964dd78da861ef59d8&scene=7#wechat_redirect

จิตรกรของจีนในปัจจุบัน ได้นำรูปแบบการเจียงเจ้าเหื้อ วาดภาพหมีกจีนและการวาดภาพหมีกของตะวันตกผสมผสานเข้าด้วยกัน(ภาพคนอพยพ)(ภาพที่ 2-24) ในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความทุกข์และความยากลำบากของผู้อพยพ ภาพวาดของเขาเป็นหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดของจีน เขาใช้การวาดภาพแบบจีนสร้างสรรค์ผลงานออกมา จนกลายเป็นผลงานระดับโลก

ภาพที่ 2-24 ภาพคนอพยพ

เจียงเจ้าเหื้อ

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjI2ODE0NQ==&mid=206729320&idx=1&sn=b84ebb

14176932306906b0127fe8ebd2&scene=7#wechat_redirect

ภาพวาดคนของกัวเจี้ยนหมิง ภาพวาดของเขาแสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนใช้แรงงาน ภาพวาดของเขาแสดงให้เห็นถึงวิธีและเทคนิคของการวาดภาพคน และสามารถทำให้ผู้ชมภาพได้รับรู้ถึงความหมายและความสวยงามของภาพจากการชมภาพ (ภาพที่ 2-25)

ภาพที่ 2-25 ภาพวาดชีวิตของคนใช้แรงงาน

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzI0NTIzNA==&mid=401605747&idx=1&sn=8c30f1d50491c51aa3e362bdfccf7303&scene=7#wechat_redirect

ข้อมูลหมึกจีนกับจิวจิน

ศิลปะการวาดภาพของหม่าซูลิน เป็นศิลปะการวาดภาพที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ เป็นศิลปะที่มีอิสระทางพุท้นแบบง่าย แต่แฝงไปด้วยจินตนาการทางด้านกวีและความสวยงาม นับว่าเป็นการสร้างสรรค์ชุดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว อธิบายถึงประสบการณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเน้นในทัศนคติของตนเอง อีกทั้งยังบอกถึงคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่รับผิดชอบของคน ผลงานหมึกจีนและจิวจินของเขาถือว่ามีความพิเศษอย่างมาก

การวาดภาพคนของหม่าซูลินมีโครงสร้างภาพที่ใหญ่ กว้าง เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก แต่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พุท้นและแนวคิดแบบดั้งเดิม ผสมผสานความงามและภาพนามธรรมที่ทันสมัย ผลงาน”ละครจิว”ของเขาเป็นผลงานภาพวาดคนที่สมบูรณ์แบบ การใช้หมึกและการเล่นหมึกของเขาแสดงออกให้เห็นถึงพื้นฐานการใช้พุท้นที่มีความพิเศษในหลายด้าน จึงทำให้ภาพวาดของเขามีการพัฒนาทางด้านรูปแบบโครงสร้าง เขายังได้เปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบดั้งเดิมของ “ภาพวาดจีน” และเทคนิคการใช้พุท้นแบบดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยและเป็นปัจจุบัน (ภาพที่ 2-26)

ภาพที่ 2-26 จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (หม่าซูลิน)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjM3NDM0Mw==&mid=2665655122&idx=1&sn=9926e8f610ea22f333f4c7665eeb9214&chksm=80a4d37ab7d35a6c00a8280fb57a4172fe8e66f8216a022ec9eeac66bdc51c159bc8d9f5c49d&scene=7#wechat_redirect

ภาพที่ 2-27 จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (หยวนหู่)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzE0NjUxOQ==&mid=2651778025&idx=2&sn=3816164206a9d190f3a75c34a346d1c7&scene=7#wechat_redirect

ภาพวาดคนตามความเป็นจริง

ภาพวาดคนตามความเป็นจริงถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่มีความโดดเด่นและร่วมสมัย ผลงานของหยวนหัวนั้นเดิมทีเป็นภาพวาดไม่ใช่ภาพถ่าย และเป็นภาพวาดคนที่ไม่ได้เหมือนจริงทั้งหมด แต่เป็นเพียงภาพวาดเสมือนจริง เขาได้ใช้เทคนิคการวาดภาพตามมโนคติแบบจีนดั้งเดิม ที่แสดงออกถึงเจตนาและวัฒนธรรมดั้งเดิม หยวนหัวได้เคยเรียนการสเก็ตซ์ภาพเป็นเวลานับสิบปี แต่เขาก็กลับรู้สึกชอบในพู่กัน ลายเส้น แอ่งหมึกและกระดาษมากกว่า เขาชื่นชอบการใช้หมึกวาดระบายลงบนกระดาษไปตามความรู้สึกและอารมณ์ของเขา และทั้งหมดจึงกลายเป็นผลงานที่มีความพิเศษเฉพาะตัวของเขา หยวนหัวได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตและจิตวิญญาณของเขาในการวาดภาพ และแสดงออกผลงานของเขามาในรูปแบบของภาพม้วน ผลงานของหยวนหัวจะแสดงออกถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นจริงของสภาพของสังคม ผู้ชมจะต้องใช้การมองด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้ง หยวนหัวได้ใช้จิตวิญญาณของตนเองสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเขาได้ใช้ทั้งชีวิตสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ออกมา (ภาพที่ 2-28)

ภาพที่ 2-28 จิตรกรรมสมัยปัจจุบัน (หยวนหัว) 2

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzE0NjUxOQ==&mid=2651778025&idx=2&sn=3816164206a9d190f3a75c34a346d1c7&scene=7#wechat_redirect

ผู้ที่ได้ชมผลงานของหยวนหฺวู่ทุกคนจะได้รับรู้สึกที่ลึกซึ้ง ภาพทุกภาพของเขาดูแล้วจะเหมือนรูปใบหน้าอยู่ในนั้น แต่ไม่ใช่เพียงแค่รูปใบหน้าที่เท่านั้น ยังแสดงถึง คนแก่ เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ความสวย ความทุกข์ ความสุข ความสงบ ซึ่งยังแสดงออกถึงความจริงใจและศาสนาด้วย ทุกใบหน้าบนภาพยังออกแบบให้มีลักษณะลักษณะพิเศษเฉพาะในแต่ละด้าน เช่น ฤดูกาล สีหน้าอารมณ์ความรู้สึก ความเข้มแข็งอ่อนนุ่ม วัฒนธรรม เส้นผมและรายละเอียดย่อยต่างๆอีกด้วย

ผู้ที่ได้ชมผลงานของหยวนหฺวู่ไม่มีใครที่จะมองข้ามมือหนึ่งคู่ที่อยู่ตรงกลางของภาพได้ โดยมือคู่นั้นแสดงออกถึงความเป็นนิรันดร์ ถ้าสายตาเรามองไปที่ด้านล่างเราก็จะเห็นมือคู่นั้นอยู่เหนือหัวเรา แต่ถ้าเรามองไปที่ด้านบนเราก็จะเห็นมือคู่นั้นกลับมาอยู่ที่ใจกลางภาพเหมือนเดิม โครงสร้างของภาพนั้นเป็นแบบง่ายๆ แต่ทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ของมือคู่นั้นได้ อีกทั้งยังทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นความตายได้ด้วย ผลงานของเขายังได้แสดงถึงนิสัย อารมณ์ ด้านแข็งและอ่อนของคน และเขาได้เน้นในด้านความคิด และเน้นในด้านเด่นของงานศิลปะของเขาด้วย

1.4.2 ดอกไม้และนก

ภาพนกดอกไม้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติจีน และเป็นสัญลักษณ์ชนชาติจีนด้วย มันยังเป็นรูปแบบศิลปะที่มีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัว และเป็นผลงานศิลปะระดับโลก ภาพนกและดอกไม้ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นแขนงวิชาที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว พอถึงในสมัยราชวงศ์ซ่งก็ได้มีการพัฒนารูปแบบ และการพัฒนาในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาทำให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์แบบมากในปัจจุบัน

ภาพดอกไม้้นั้นเป็นภาพเกี่ยวกับ ดอกไม้ นก กล้วยา แมลง ปลา สัตว์สี่เท้า ลักษณะพิเศษคือจะวาดในรูปแบบภาพทิวทัศน์ จะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกทางธรรมชาติ และแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ ภาพดอกไม้้นกมีคุณค่าทางความงามด้านธรรมชาติ ภาพดอกไม้้นกนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งภาพที่มีลักษณะพิเศษทางด้านศิลปะของจีน

ภาพดอกไม้้นกไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบศิลปะของคนโบราณเท่านั้น ยังเป็นความรู้ความสามารถพิเศษของจิตรกรด้วย ซึ่งจิตรกรที่ชื่อ พานเทียนโซ่ว หวงปิงหงส์ ฉีป๋ายสือ เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมาก และยังเป็นจิตรกรที่รับช่วงสืบทอดรูปแบบศิลปะจากคนโบราณด้วย

ภาพที่ 2-29 ดอกไม้และปลา

ภาพที่ 2-30 ดอกไม้และนก

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTY3NDEyMw==&mid=2659479248&idx=3&sn=dd148799b553a4c803fc510ab0cadfe5&chksm=8bcb04b4bcbcb8da2c87f6a2de433d2be0cd9b298742013cfd0e77b1ccdb5713393d99991663c&scene=0#wechat_redirect

ฉีป๋ายสือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพนกดอกไม้ แมลง ปลา ภูเขาแม่น้ำ คน มีการใช้สีเส้นที่ชัดเจน สร้างรูปแบบที่เรียบง่าย แต่มีชีวิตชีวา แนวคิดเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ผลงานของฉีป๋ายสือ ใช้ความคิดในการวาดภาพ เขาใส่ใจในลักษณะเฉพาะตัวของดอกไม้ นก แมลง ปลา ผลงานของเขามีแนวคิดและจิตวิญญาณ โดยถือว่ามีรูปแบบเฉพาะของตัวเอง (ภาพที่ 2-29, 2-30)

ผลงานภาพนกดอกไม้และภูเขาแม่น้ำของพานเทียน ไช้วมีความละเอียดประณีต ซึ่งไม่เน้นวาดรูปคน แต่จะชอบวาดรูปผลไม้ นกเหยี่ยว นกแก้ว ผัก ต้นสน ดอกเหมย ที่มีการเล่นหมึก

และสีสันทันที่ชำนาญ ภาพวาดของเขาดูมีชีวิตชีวา มีรสนิยม พานเทียน ไช้วังวาดภาพ เหี่ยวว แม่ น้ำ ดอกไม้ ต้นสน ภูเขาแม่น้ำ คน ทุกผลงานของเขาจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เขามีแนวคิดแบบง่ายๆ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้ง ภาพวาดในทุกลายเส้นจะเห็นได้ชัดถึงความหนักเบาของลายเส้น ผลงานของพานเทียน ไช้วเราสามารถพบเห็นได้บ่อย ผลงานของเขาจะนำเอาศิลปะแบบ โบราณและศิลปะแบบสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกัน จึงทำให้กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ภาพที่ 2-31)

ภาพที่ 2-31 การวาดภาพนกดอกไม้

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDc3MzQyNQ==&mid=2655493275&idx=2&sn=77691f5515927f9782bf6cb62a65462b&chksm=bd0c85458a7b0c5331ea7caf849dd24af6bd6d45873b578a8b0d79288a9e7000b78c21981550&scene=7#wechat_redirect

1.4.3 ภาพภูเขาแม่น้ำ

ภาพวาดหมึกจีน ภาพภูเขาแม่น้ำเป็นหนึ่งในภาพวาดของจีน ถูกพัฒนาโดยปัญญาชนผู้เชี่ยวชาญ จะใช้หมึกและพู่กัน และใช้หมึกสีดำวาดทั้งหมด หมึกจะมีห้าสี ดำ เข้ม เทา ดำ แห้ง เปียก ภาพวาดประเภทนี้เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถังและพัฒนาถึงราชวงศ์ซ่ง เป็นการใช้เทคนิคการวาดภาพโดยพู่กันและหมึกจีนเป็นหลัก เน้นการผสมผสานกันระหว่างหมึกและพู่กันในการวาดภาพ (ภาพที่ 2-32)

ภาพที่ 2-32 ภาพภูเขาแม่น้ำ

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDc3MzQyNQ==&mid=2655493275&idx=2&sn=77691f5515927f9782bf6cb62a65462b&chksm=bd0c85458a7b0c5331ea7caf849dd24af6bd6d45873b578a8b0d79288a9e7000b78c21981550&scene=7#wechat_redirect

ค.ศ.1900-ค.ศ.1991 หลินเฟิงเหนียน จิตรกรสมัยปัจจุบัน เขาเป็นผู้เริ่มนำศิลปะแบบจีน และตะวันตกรวมเข้าด้วยกัน นำจุดเด่นของจีนและจุดเด่นของตะวันตกมาผสมผสานกัน งานศิลปะของเขามีการระบายความรู้สึกในรูปแบบเสรีรันทด อ่างว่างเดียวดาย เว้งว่าง

โครงสร้างงานของผลงาน คือ หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สองไม่มีหัวเรื่อง จุดเด่นของผลงานของเขาคือ มีสีสันสดใส แจ่มชัด ผู้ที่ได้ชมผลงานก็จะรู้ได้ว่าเป็นผลงานของเขา เขาได้ทำลายเส้นแบ่งระหว่างจีนกับตะวันตก และได้พัฒนารูปแบบงานศิลปะแบบจีน (ภาพที่ 2-33)

ภาพที่ 2-33 ภาพภูเขาแม่น้ำ 2

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTI4NTEzOQ==&mid=2651533318&idx=6&sn=995da43f59c6ee719f0f4e57fba9d795&chksm=844a4efab33dc7ec089e92916a661c7c2d8a97e0fa4da2f96333e2c5da90c8bc91b9fce027b5&scene=7#wechat_redirect

1.5 ความสัมพันธ์ของการวาดภาพหมึกจีนกับศิลปะการเขียน

การเขียน : การเขียนนั้นจะมีการแบ่งน้ำหนักมือหนักเบาเส้นในการเขียนนั้นจะแสดงถึงน้ำหนักที่แน่นอนและมีมาตรฐาน ลายเส้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือการเขียนนั้นทั้งหมดมีความสำคัญมาก คนต่างชาติจะบอกว่าประเทศจีนเป็นประเทศแห่งลายเส้น และลายเส้นของจีนนั้นมีประวัติหลายพันปี ลายเส้นพู่กันของจีนแต่ละเส้นจะมีข้อกำหนดของตัวเองที่มากมาย บางเส้นเราก็คงดูไม่ออกว่าจุดเริ่มต้นของเส้นอยู่ตรงไหนและปลายเส้นอยู่ที่ตรงไหน การเขียนก็มี ความสำคัญต่อการวาดภาพจีนมาก ในประวัติศาสตร์จีนงานเขียนและงานวาดภาพนั้นมีความโดดเด่นมาก ดังนั้นถ้าเขียนได้ดีก็จะวาดได้ดีเช่นกัน

ฉีป๋ายสี่อ ภาพที่ผู้คนคิดว่าเป็นภาพที่เสียแล้ว แต่ถ้าภาพเหล่านั้นอยู่ในมือของเขา โดยจะมองว่าภาพเหล่านั้นยังเป็นภาพที่มีคุณค่า ในผลงานของเขาเราจะเห็นได้ว่า เป็นภาพที่มีทั้งศิลปะการวาดและการเขียนอยู่ในนั้น ผู้ที่ชมผลงานของเขาจะรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณและความมั่งคั่งของลายเส้น ผลงานดอกไม้ นก ปลา แมลงของเขานั้นจะรู้สึกได้ถึงความเจียบสงบ ความมีชีวิตชีวา

หัวขางซั่ววาดภาพดอกโบตันเขาก็มีวิธีการวาดที่มีเอกลักษณ์เช่นกัน เขาสามารถเติมเต็มให้กับพื้นที่ว่างบนภาพวาดของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขามีความสามารถทางวรรณคดีสูงมาก เขาได้ใช้เทคนิคการเขียน ภาพวาดของเขาออกมาได้อย่างมีจุดเด่นพิเศษเฉพาะตัว

ภาพวาดหมึกจีนไม่มีการหยุดพัฒนา มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาโดยตลอด แนวคิดของการวาดภาพจีนนั้นได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตก สมัยก่อนโครงสร้างของเส้นเน้นโครงสร้างเส้นรูปแบบพู่กัน แต่ในสมัยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบลายเส้นแบบปากกาทั่วไป ไม่ได้เน้นลายเส้นแบบพู่กันมากนัก แต่ความสวยงามของงานศิลปะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่วิธีการ เทคนิคและรสนิยมได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเท่านั้น

การเขียนก็คือการวาด การวาดก็คือการเขียน หลี่เจี้ยนจ้าย ได้เขียนไว้ว่า นักวาดต้องเข้าใจการเขียน นักเขียนต้องเข้าใจการวาด ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือนักวาดก็ต้องมีสองสิ่งนี้ จึงจะทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพภูเขาแม่น้ำ คน ดอกไม้ นก ทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้พื้นฐานการเขียนหนังสือ จิตรกรต้องเรียนรู้และมีเทคนิคการเขียน เพราะว่าการเขียนจะช่วยในเรื่องของการวาดได้ แต่นักเขียนมีพื้นฐานการเขียนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการวาด

1.6 ภาพวาดหมึกจีนกับตราประทับ

ตราประทับเป็นหนึ่งในศิลปะจีนโบราณ ปกติจะใช้ในการประทับลงบนหนังสือเพื่อความ เป็นทางการและน่าเชื่อถือ ต่อมาจิตรกรได้ใช้ตราประทับเหล่านี้ประทับลงบนผลงานของตนเอง เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน แต่การประทับตราลงบนชิ้นงานนั้นไม่สามารถประทับได้ตามใจชอบ ตราที่ประทับนั้นจะต้องเหมาะสมและเข้ากับชิ้นงานด้วยเพราะฉะนั้นผลงานและตราประทับนั้นจึง มีความสัมพันธ์มาก

ภาพที่ 2-34 ตราประทับ

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDM0NjI0MA==&mid=2668685533&idx=3&sn=09284a760514c6ba0ef3391016c6fcdf&chksm=bca275b28bd5fca49c98cc28067548c0973b559310008fbec94c07dc9f98fd6e93203c1627e1&scene=0#wechat_redirect

1.7 ภาพวาดของพุทธลัทธิเซน

พุทธศาสนา ในสมัยราชวงศ์ซัน ถึงราชวงศ์เฉา มีพระอินเดียรูปหนึ่งชื่อ ต้าโหม่ มาที่เมืองจีนเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธ แนวคิดของลัทธิเซน ประการแรก ไม่ใช่ตัวหนังสือ ไม่มีการเขียน ทุกคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนมีความคิดเป็นของตนเอง ใช้ความคิดและเหตุผลของตนเอง ประการที่สอง ใช้วิธีการของตนเองในการพูดคุยกับคนอื่นหรือบอกเล่าเรื่องราว ประการที่สาม คือ การเชื่อในการศาสนาต้องใช้ใจของตนเองในการเชื่อ ไม่ใช่เชื่อในคำพูดของคนอื่น ประการที่สี่ เมื่อคุณมีความเชื่อในศาสนาโดยซึ่งใจแล้ว ก็จะเข้าใจในเรื่องราวแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาด [黄诚.试论慧能的“心性论”思想.贵州大学学报(社会科学版),1999(4).]

ภาพวาดหมึกจีนได้รับอิทธิพลจากศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาและนักวาดก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเช่นกัน และการวาดภาพนั้นก็อิงศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ภาพภูเขาแม่น้ำนั้นส่วนใหญ่ก็จะมียอดค้ำประกอบของภาพ คือ ธรรมชาติและคน แต่ก็ยังเป็นการวาดภาพตามมโนคติ ภาพวาดทิวทัศน์ก็จะให้การเล่นเส้นแสงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนไม่ใช่องค์ประกอบหลักของภาพ นักวาดไม่ได้อิงต้นแบบภาพจริงในการวาด แต่จะวาดภาพตามมโนคติของตนเอง การวาดภาพนั้นไม่เพียงแต่จะวาดภาพต้นไม่เท่านั้น ยังต้องมียอดค้ำประกอบอื่นอีกเช่น ภูเขาแม่น้ำเป็นต้น และในภาพนั้นจะต้องมีความสงบในความหมายของภาพด้วย และนักวาดของจีนในปัจจุบันก็ยังนิยมวาดภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่

ภาพวาดภูเขาแม่น้ำของเหยาหย่งเฉิงมีความพิเศษเฉพาะตัวมาก มีฝีมือทางศิลปะที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เขาวาดภาพแม่น้ำภูเขาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาออกมาได้อย่างเป็นนามธรรม ภาพของเขาให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับผู้ชม ศิลปะการวาดภาพของเขาในสมัยนั้นแตกต่างจากศิลปะการวาดภาพใน สภาพจิตใจของคน

ภาพที่ 2-35 ภาพวาดของพุทธลักษณะ

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Mzk3Mzk0NA==&mid=2671110634&idx=1&sn=ca39afa2e86ce478f8b4b4fb8b1a017f&chksm=bc4f9a3d8b38132bdc0f2d22123bff46fc5612b657d7616d60b87bdfd5586238e8f3f1cdfbb&scene=7#wechat_redirect

2. การถ่ายภาพ

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแบบมัลติมีเดีย กล้องถ่ายรูปได้มีการพัฒนาตามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล้องถ่ายรูปได้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องได้และใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ และอินเทอร์เน็ตกับการถ่ายภาพนั้นกำลังเป็นที่แพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ภาพสวย(บริษัทอินเทอร์เน็ตของจีน)ฉาเหวินเซิง ประธานบริษัทกล่าวว่า ในปี2014 มนุษย์จะผลิตภาพได้อย่างเต็มรูปแบบ จะผลิตภาพได้มากกว่ามนุษย์เมื่อห้าพันปีก่อน แม้แต่เด็กก็สามารถผลิตภาพได้ จวบจนถึงช่วงครึ่งปีของปี 2015 ภาพที่ถูกสะสมนั้นอาจจะมากกว่าภาพที่เคยถูกสะสมมาในสมัยก่อน แต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกดชัตเตอร์เพื่อการบันทึกภาพเท่านั้น แต่การกดชัตเตอร์ที่เป็นเรื่องง่ายขึ้นจะซ่อนอารมณ์ความรู้สึก ความคิดไว้เบื้องหลัง ภาพที่ถ่ายนั้นจะต้องสื่ออารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่สื่อถึงการจัดฉาก การถ่ายภาพเป็นคำมาจากภาษากรีก $\phi\omega\varsigma$ phos (แสง) และ $\gamma\rho\alpha\phi\iota$ graphis หรือ $\gamma\rho\alpha\phi\acute{\eta}$ graphê (วาดรูป วาดภาพ) สองคำนี้รวมกันจะหมายถึง เส้น แสงและการวาดภาพ

การถ่ายภาพจะชี้ให้เห็นอุปกรณ์และกระบวนการของการถ่ายภาพ โดยทั่วไปเราจะใช้กล้องหรือกล้องดิจิทัลในการถ่ายภาพ บางครั้งเราก็จะเรียกว่าการถ่ายรูป นั่นคือกระบวนการของการสะท้อนแสงผ่านวัตถุ มีคนเคยกล่าวว่าการถ่ายภาพที่ดึ้นนั้นต้องลึกซึ้งและทะลุปรุโปร่งถึงแก่นแท้ ช่วงภาพที่ดึ้นนั้นจะต้องนำเสนอประสพการณ์ชีวิตประจำวันบันทึกลงบนภาพแล้วทำให้ภาพเกิดความเป็นอมตะ

ประวัติการถ่ายภาพ เป็นเวลาร้อยห้าสิบลกว่าปีมาแล้ว การถ่ายภาพถูกคิดค้นและพัฒนาโดยชาวยุโรป มันถูกพัฒนาให้มีความเร็ว มีวิธีการและกระบวนการที่ง่ายไม่ซับซ้อน จากกล้องฟิล์มพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันที่เป็นดิจิทัล จนทำให้การถ่ายภาพในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่ายและสมบูรณ์แบบ การเกิดขึ้นของกล้องดิจิทัล เป็นการเปลี่ยนแปลงทางระบบ เทคนิค และศิลปะการถ่ายรูปแบบดั้งเดิม มันไม่เพียงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการถ่ายภาพเท่านั้น ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การบริหารจัดการ คุณภาพบริการ และยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ และเทคนิคการถ่ายภาพ ความคิดของช่างภาพแต่ละคนด้วย อาจกล่าวได้ว่ากล้องดิจิทัลเป็นรูปแบบเทคนิคการถ่ายภาพที่มีความโดดเด่นมากด้านหนึ่งของศตวรรษ การถ่ายภาพได้สร้างมิติของรูปแบบใหม่ของการพัฒนาในด้านการถ่ายภาพ ในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเก่าและใหม่เพื่อให้ทันต่อความต้องการ เราก็จะต้องเจอปัญหาที่มีความท้าทายอยู่เสมอ

การเกิดขึ้นของกล้องและการถ่ายภาพแบบดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายที่เริ่มขึ้นจากศูนย์ กล้องดิจิทัลเป็นหนึ่งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมด 0 และ 1 โดยทั่วไปจะพูดว่า กล้อง

ดิจิทัลโดยทั่วไปคือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ CCD หรือ CMOS แทนการใช้ฟิล์มที่เป็นวัตถุไวแสง ซึ่งการบันทึกภาพของกล้องดิจิทัลนั้นจะบันทึกภาพไว้ในการ์ดความจำที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งในกล้อง และหลังจากนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล (หรือเรียกว่าห้องมืดอิเล็กทรอนิกส์)

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแบบดิจิทัลที่มีคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการงานและมีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ภาพสีมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศจีน ในภาพข่าวที่ปรากฏนั้นจะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพแบบดิจิทัลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทต่อการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนการดำเนินการถ่ายภาพ : ต้องถ่ายภาพหนึ่งภาพออกมาให้มีความสวยงาม ในบางครั้งก็จะใช้วิธีต่างๆ ไม่กี่วิธี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ใจ แนวคิด หัวข้อและเทคนิคในการถ่ายภาพ(เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน) สามารถสรุปขั้นตอนการถ่ายภาพได้ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง กำหนดหัวข้อ วางโครงสร้างรูปแบบการถ่ายภาพตามแนวคิดและจะต้องใส่ความหมายอารมณ์ความรู้สึกลงไป ในภาพ คำนึงถึงผลงานที่สมบูรณ์แล้วในความคิดและต้องมีการศึกษาทดลอง

ขั้นตอนที่สอง : คิดทบทวนความคิดยังไม่ต้องรีบถ่ายภาพ จะต้องคิดให้ดีถึงสถานที่ มุมมอง จุดเด่นของวัตถุ คำนึงถึงปัญหา การทำแบบนี้จะช่วยให้การถ่ายภาพประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ

ขั้นตอนที่สาม : ถ่ายภาพหลายภาพเพื่อหาจุดเด่นของภาพ บางครั้งการถ่ายภาพก็ได้ผลออกมาเป็นที่ไม่น่าพอใจ เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อม แสง ความสามารถของกล้องและอุปกรณ์ ความคมชัด ความอึดตัวของแสง มุมมอง และลักษณะพิเศษของวัตถุต่างๆ ช่วงภาพยังต้องอาศัยซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งภาพ ลบ ตัดต่อ ลดเพิ่ม ยืดขยาย ซ่อมแซมในส่วนที่ไม่ดี

ขั้นตอนที่สี่ : ใช้วิธีและอุปกรณ์ที่ง่าย ๆ ในการถ่ายภาพ Less is more ถ้าใช้ประโยชน์จากวิธีและอุปกรณ์พื้นฐานที่ง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมพิเศษนั้นจะทำให้เราถ่ายจุดสำคัญของภาพออกมาได้ แต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมโดยที่เราไม่ชำนาญนั้น โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นก็มีมากขึ้น

ขั้นตอนที่ห้า : ทบทวนตรวจสอบภาพของตนเองหลายๆครั้ง เพราะว่ามีหลายครั้งที่เราเช้คดูภาพที่ถ่ายจากหน้าจอบนกล้องแล้วคิดว่าดีแล้วนั้น แต่พอกลับมาใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ

ภาพแล้วนั้นกลับพบข้อผิดพลาด และไม่พอใจในผลงานการถ่ายภาพ และนี่เป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพพยายามครุ่นคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหา

สภาพอาชีพการถ่ายภาพ ในปี2014 จากประกาศของอุตสาหกรรมธุรกิจการถ่ายภาพ ประเทศจีน เมื่อปลายปี2013รายได้จากธุรกิจการถ่ายภาพทะลุถึง 204,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24.03% กว่า360,000 ธุรกิจถ่ายภาพ เพิ่มขึ้น1.03% ผู้ทำธุรกิจ กว่า 5,600,000คน เพิ่มขึ้น 1.02% ส่วนรายรับจากการถ่ายรูปแต่งงานทะลุถึง 78,000 ล้านหยวน จาก 137,200 ธุรกิจ มีผู้ทำธุรกิจถึง 2,133,600 ผู้ทำธุรกิจ

มีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนามาเกือบ 20 ปี ธุรกิจบริการนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และที่สำคัญผู้ที่นิยมการถ่ายภูมุนั้นเป็นผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะชาวจีนนั้นนิยมการถ่ายรูปก่อนแต่งงานและการถ่ายรูปพิธีแต่งงานมาก รวมไปถึงการถ่ายรูปครอบครัว การถ่ายรูปหมู่คณะก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการในชีวิตของผู้บริโภคเช่นกัน

นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ต้องมีความชัดเจน สะท้อนภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม ตลาดสำหรับผู้ชอบการถ่ายภาพและตลาดสำหรับผู้ที่ชอบบริการการถ่ายภาพสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันมาก ผู้ที่ชอบการถ่ายภูมุนั้นคือ กลุ่มคนที่ชอบสนองความต้องการของตนเอง โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะชอบสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเอง และบริการถ่ายภาพนั้นเป็นการบริการให้กับผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการขายบริการการถ่ายภาพ ดังนั้น เราจึงมักจะเห็นกลุ่มคนที่รักการถ่ายภาพมาให้บริการถ่ายภาพมีทั้งแบบส่วนตัว และแบบหมู่คณะ มีทั้งฟรีและเก็บเงิน การบริการถ่ายภาพนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการ และแน่นอน ในยุคของอินเทอร์เน็ต ถ่ายภาพแบบมืออาชีพนั้นนับวันยิ่งเลือนราง และการถ่ายภาพนี้จะเป็นการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

การถ่ายภาพ ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญมากในการบันทึกเรื่องราวบนโลก เป็นรูปแบบศิลปะที่คนในสมัยก่อนได้ใช้บันทึกเรื่องราว รูปลักษณ์ วัตถุ อารมณ์ความรู้สึกที่สำคัญมาก ไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายภาพเท่านั้น จิตรกรยังสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผ่านและแสดงออกถึงความสวยงาม คุณค่าทางความงาม คุณค่าทางความรู้สึก ทำให้ผู้ชมได้รับรู้และสัมผัสถึงคุณค่าของศิลปะ ดังนั้น การถ่ายภาพจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยปริยาย

2.1 การแบ่งประเภทของการถ่ายภาพ

2.1.1 การถ่ายภาพวัตถุ

การถ่ายภาพวัตถุและการถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพเน้นทิวทัศน์ สิ่งไม่มีชีวิต (แนวคิดแบบตรงกันข้ามของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การจับปลาหรือกุ้งจากทะเล และการเก็บผลไม้จากต้น) ภาพถ่ายการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของมนุษย์ หรือภาพถ่ายที่แสดงถึงการรวมตัวของวัตถุ พบมากในอุตสาหกรรมหรือสินค้าหัตถกรรม รวมถึงเรื่องของการถ่ายภาพวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของการสะท้อนลักษณะโดยธรรมชาติของร่างกายที่ถูกถ่ายภาพ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ และการรวมกันขององค์ประกอบ แสง เสียง สีและวิธีการที่จะดำเนินการในการสร้างสรรค์ศิลปะของการถ่ายภาพ โดยผลงานภาพถ่ายนั้นภาพวัตถุจะแสดงถึงลักษณะความงามทางศิลปะของการถ่ายภาพ และนี่คือการถ่ายภาพวัตถุ

การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งความนิยมของสมาร์ทโฟน ที่มีสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมในสังคมและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนั้นทำให้ทุกคนได้สร้างภาพถ่ายออกมา ทุกคนสามารถเข้าถึงการถ่ายภาพโดยเชื่อมโยงกันของสื่อมีเดียต่างๆ และในประเทศจีนนั้นก็ได้นำเข้าผู้ยุคของการ “อ่าน” ภาพถ่ายแล้ว

ทางผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถทำงานวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และนำมาซึ่งเรื่องของการสร้างภาพหมึกจีน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสำรวจการถ่ายภาพสไตล์ใหม่ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะเผยให้เห็นถึงเสน่ห์ของทัศนียภาพที่สวยงาม ผู้โดยเขียนได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของภาพวาดหมึกจีน แสดงให้ผู้ชมได้เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกนั้น

ในการเลือกใช้วัสดุมีพื้นที่กว้างในการถ่ายภาพนั้น เมื่อเลือกวัตถุที่ต้องการได้แล้ว ก็สามารถที่จะจัดการกับวัตถุเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจึงสามารถควบคุมได้ภายใต้ปัจจัยที่มีและสามารถถ่ายภาพได้หลาย ๆ มุมมอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างผลงาน

การถ่ายภาพวัตถุนั้นมีข้อเด่นใหญ่ ๆ 2 ข้อ: ประการแรกคือ เป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ของการถ่ายภาพในเชิงลึก กล่าวคือ มีการนำวัตถุปกติมาถ่ายภาพให้น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงก็เพื่อศึกษาและสังเกตกระบวนการของวัตถุเหล่านั้น ส่วนประการที่สอง คือ จะได้รับประสบการณ์และความรู้ในการถ่ายภาพมากขึ้นจากการถ่ายภาพวัตถุเหล่านั้น

ในแง่ของช่างภาพนั้น การถ่ายภาพวัตถุนิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวนั้นก็มีความยากของมันเองอยู่เช่นกัน คือ เมื่อทำการจัดวางวัตถุที่ต้องการจะถ่ายเสร็จแล้วนั้น ต้องทำการหามุมกล้องหรือมุมถ่ายภาพโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการถ่ายภาพที่แท้จริงจากการเรียนถ่ายภาพวัตถุนิ่ง และสามารถนำ

ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการถ่ายภาพในชีวิตประจำวันอีกด้วย ดังภาพตัวอย่าง (ภาพที่ 2-36) ที่หน้าต่างบานสูงที่มีแสงส่องผ่านเข้ามา ทำให้เห็นเงาร่างของผลแอปเปิ้ลอย่างชัดเจน ภาพวัตถุด้านหน้าจะถูกดึงออกมาแยกจากฉากหลังคู่มิมิติ ผลแอปเปิ้ลนั้นจะดูเหมือนถูกคลุมด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม และแสงที่ส่องมานั้นก็สวยงามเช่นกัน ลำแสงแบบนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพอย่างลึกซึ้ง ทำให้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติและทำให้ภาพนั้นดูน่าสนใจ มีมิติมากขึ้นด้วยการควบคุมและใช้แสงอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้ภาพมีความเป็นศิลปะและสวยงามมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มเนื้อหาของงานแบบเฉพาะเจาะจงและความหมายของการแสดงออกที่น่าสนใจ

ดังนั้นเพื่อการวิจัยและการนำความยืดหยุ่นของแสงมาใช้ ช่างภาพจะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและมีความเข้าใจในสุนทรียภาพของความงามของธรรมชาติที่โดดเด่นและกลมกลืนกับมนุษย์เรา

ภาพที่ 2-36 ภาพทิวทัศน์หน้าต่างในห้องทำงาน (Joseph S.)

(图片来源：林路著.《摄影大师的用光》.福建科学技术出版社，2005年9月第二版 29页)

2.1.2 ภาพถ่ายบุคคล

การถ่ายภาพบุคคลและการถ่ายภาพทั่วไปนั้นมีเทคนิคที่แตกต่างกัน : การถ่ายภาพบุคคลนั้น ลักษณะงานคือ เพื่ออธิบายและแสดงรายละเอียดของผู้ที่ถูกถ่ายในลักษณะของตัวเอง แม้ว่า การถ่ายภาพบุคคลนั้นบางครั้งจะแฝงด้วยเรื่องราวหรือโครงเรื่องไว้ แต่ภาพถ่ายนั้นยังคงเน้น ลักษณะหรือเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นหลัก และผู้ที่ถูกถ่ายภาพหรือตัวแบบนั้นก็ถือว่าเป็นส่วน หนึ่งของผลงานภาพถ่ายด้วย กล่าวคือตัวแบบนั้นสำคัญที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวก็ได้ เพราะเรื่องราวนั้นจะออกมาจากตัวแบบเอง และการถ่ายภาพคนนั้นยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง เหตุการณ์หรือการเคลื่อนไหวของตัวแบบอีกด้วย รวมถึงแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวรายละเอียดหลัก ของภาพถ่าย และไม่ใช่ว่าที่จะถ่ายภาพที่ชัดเจนหรือสดใส แต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าทาง อริยาบถ และหน้าตารูปร่างของผู้ที่ถูกถ่ายภาพ และนี่ก็คือความแตกต่างของภาพถ่ายทั้งสองแบบ

ภาพที่ 2-37 ภาพถ่ายคน

<http://rescdn.qqmail.com/dyimg/20140321/727C2D07FA70.jpg>

2.1.3 การถ่ายภาพบันทึก

การถ่ายภาพบันทึกนั้นคือ การถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวโดยมีวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพเกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการบันทึกภาพ เป็นศิลปะหรือเทคนิคที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นหากใช้ความรู้สึกริบายก็คือ การถ่ายภาพก็คือการบันทึกเรื่องราว ผลลัพธ์ของการถ่ายภาพบันทึกก็คือ ภาพบันทึกเรื่องราว ภาพบันทึกเรื่องราวนั้นยังรวมถึงภาพจากข่าวและสารคดีด้วย วัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพบันทึก (อาจจะไม่ใช่แก่นนั้น แต่โดยหลักแล้วต้องมีจุดประสงค์) การบันทึกเรื่องนั้น หัวข้อแรกคือจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของจุดมุ่งหมายที่ต้องการบันทึกภาพ รูปแบบการบันทึกด้วยการถ่ายภาพนั้นเพื่อให้ภาพนั้น(หรือเหตุการณ์ในตอนนั้น)ได้ถูกขึ้นมาอีกครั้ง ตามลักษณะของการบันทึกภาพและคุณค่าของการค้นหาแบ่งออกนั้น การถ่ายภาพบันทึกแบ่งเพื่อการถ่ายภาพข่าวและการถ่ายภาพสารคดี (ภาพที่ 2-38)

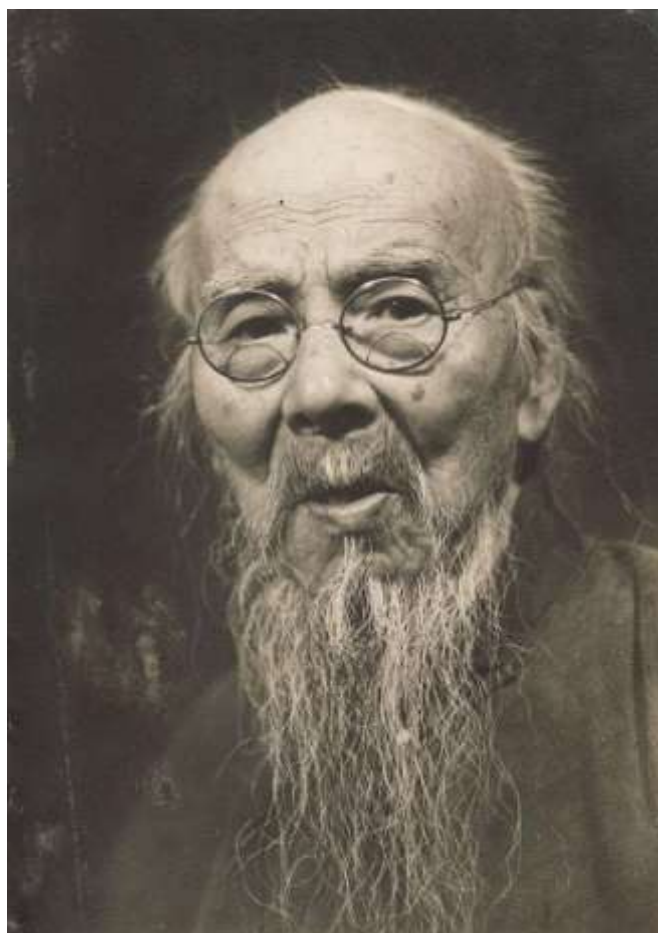

ภาพที่ 2-38 ภาพถ่ายบันทึก จากเว็บไซต์

http://image96.360doc.com/DownloadImg/2016/05/0614/71191404_1.jpg

2.1.4 การถ่ายภาพศิลปะ

ในการพัฒนานั้น มนุษย์ได้พัฒนาการถ่ายภาพอย่างไม่หยุดยั้งในเรื่องขององค์ประกอบ ศิลป์และเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพศิลปะ ความแตกต่างของการถ่ายภาพศิลปะและการถ่ายภาพ บันทึกรุ่นนั้นไม่สามารถอธิบายได้แน่นอนว่ามีแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม อาทิเช่น พวกเรา ไปถ่ายภาพติดบัตรประชาชนหรือถ่ายเพื่อเก็บไว้ โดยสตูดิโอถ่ายภาพทั่วไปนั้น มีมากที่สุดก็ถ่ายรูปเพื่อ งานเอกสารหรือเพื่อเก็บความทรงจำไว้ แต่ว่าคุณเจิ้งจิ้งคังได้ให้คุณฉีป๋ายสื่อถ่ายรูปบุคคลให้ (ภาพ ภาพที่ 2-39) เป็นเวลา 50 ปีล่วงผ่านมา ภาพนี้ยังคงเป็นหนึ่งใน 20 ภาพถ่ายที่ดีที่สุดในโลก ความแตกต่างของลักษณะภาพถ่ายทั้งสองแบบนี้ อยู่ที่ดุลพินิจของศิลปะและภาพถ่ายศิลปะนั้น ถ่ายออกมาได้สวยงามมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังคง ขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่และมุมมองด้วย

ภาพที่ 2-39 เจิ้งจิ้งคัง ปี1955 ถ่ายโดยฉีป๋ายสื่อ

<http://www.360doc.cn/>

2.1.5 การถ่ายภาพแบบภาพวาด

การถ่ายภาพแบบภาพวาดมีความงดงามทางภาษาภาพและความสวยงามทางด้านการออกแบบและได้ขึ้นชื่อว่ามีค่าสำคัญทางด้านแนวทางการแสดงออกอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพบุคคล ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ช่างภาพชาว Oscar Gustave Rejlander ได้ถ่ายรูปออกมา และได้ถูกคาดการณ์ว่าเป็น “ยุคใหม่ของการถ่ายภาพ” โดยภาพนั้นมีชื่อว่า “หนึ่งชีวิตสองทางเดิน” (ภาพ ภาพที่ 2-40) ในเวลานั้นการถ่ายภาพแบบนี้ยังถูกคุกอยู่ งานชิ้นนี้นั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่แสดงออกถึงความเมตตา และภาพนี้ยังใช้องค์ประกอบการวาดภาพสีน้ำมันอีกด้วย ในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธนั้นภาพนี้ยังถูกจัดให้เป็นภาพถ่ายชั้นสูงอีกด้วย

ภาพที่ 2-40 Oscar Gustave Rejlander

<http://www.cqpa.org/forum/data/attachment/forum/201305/10/150413quv04qkkt25caz1.jpg>

2.1.6 ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์

เป็นการแนะนำสำหรับการใช้ถ่ายภาพประกอบงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ในความหมายอย่างแคบก็คือ การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ทั่วไปเพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบ่งบอกสิ่งที่ต้องการโดยกระทำการผ่านประเภทการถ่ายภาพนี้ ปัจจุบันการถ่ายภาพแบบนี้ สิ่งสำคัญคือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและที่มีอยู่โดยจะถ่ายรูปให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ภาพที่ 2-41 ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ จากเว็บไซต์

http://pics.18qiang.com/attachment/Mon_1506/18_2988715_75969d795b23bee.jpg?190

2.1.7 การถ่ายภาพแบบภาพหมึกจีน

การถ่ายภาพหมึกจีนและภาพวาดหมึกจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งตลาดในปัจจุบันนี้มีการทำภาพถ่ายหมึกจีนออกมาวางจำหน่ายแล้ว ตามหัวข้อนี้สามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น ภาพทิวทัศน์ ภาพนก ดอกไม้ และภาพในบทประพันธ์จีน ซึ่งสอดคล้องคล่องกับภาพวาดทิวทัศน์และภาพวาดนกและดอกไม้ของจีน โดยการถ่ายภาพนั้นจะอ้างอิงจากภาพวาดและบทประพันธ์จีนสามารถแบ่งเป็นภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม สอดคล้องกับภาพวาดฟู่กันของจีน

การถ่ายภาพแบบฉบับภาพวาดหมึกจีนแม้ว่าจะจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในการตกแต่งภาพ แต่ไม่ใช่จะว่าสามารถบิดเบือนไปจากภาพต้นฉบับได้ การถ่ายภาพแบบภาพหมึกจีนที่ดีนั้นจะต้องมีการจำกัดการแก้ไขตกแต่งหรือตัดแปลงให้มากที่สุด โดยการถ่ายภาพแบบนี้จะเป็นการวัดประสิทธิภาพการจัดวางองค์ประกอบภาพและการจัดแสงใช้แสงของช่างภาพอีกด้วย

ภาพที่ 2-42 การถ่ายภาพแบบภาพหมึกจีน

http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/itbbs/1308/17/c24/24582013_1376748192833_mthumb.jpg

2.1.8 ภาพถ่ายโฮโลแกรม

ภาพถ่ายโฮโลแกรมคือเทคโนโลยีใหม่ของการถ่ายภาพกล่าวคือ เป็นการบันทึกรูปแบบหนึ่งโดยการบันทึกการสะท้อนของคลื่นแอมพลิจูดจากวัตถุและและข้อมูลของตัววัตถุทั้งหมด ภาพถ่ายทั่วไปนั้นทำได้เพียงบันทึกการกระจายแสงของบนตัววัตถุ แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลความเข้มชั้นของแสงที่สะท้อนบนวัตถุได้ทำให้สูญเสียมิติของภาพแนวสามมิติไป

การภาพถ่ายโฮโลแกรมเกิดจากการใช้เลเซอร์เป็นจุดกำเนิดแสง โดยมีลำแสง แยกเป็น 2 ลำแสง ลำแสงหนึ่งเป็นลำแสงอ้างอิงเล็งตรงไปที่แผ่นฟิล์ม อีกลำแสงหนึ่งเล็งไปที่วัตถุและสะท้อนไปยังฟิล์ม แสงจากทั้งสองแหล่งจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์มในรูปแบบของการแทรกสอด(Interference Pattern) ซึ่งมองไม่คล้ายกับรูปของวัตถุต้นแบบ ก่อให้เกิดภาพเสมือน (Virtual image) ขึ้นมาตามมุมของแสงที่มากกระทบ ทำให้ตาของเราับแสงอีกด้านหนึ่งของแผ่น Hologram เกิดเห็นภาพ 3 มิติขึ้น ซึ่งโดยปกตินั้นตาของมนุษย์เรามือมองไปที่แผ่นฟิล์มจะเห็นเพียงเหมือนเป็นรอยนิ้วมือเท่านั้น หนึ่งภาพโฮโลแกรมไม่ใช่แสดงได้เพียงแต่รูปเล็ก ๆ เท่านั้น แต่สามารถแสดงออกมาเป็นฉากทิวทัศน์ได้เลย ภาพถ่ายโฮโลแกรมนั้นยังได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่นการทดสอบต่างที่ทำให้ไม่ต้องเกิดการทำลายชิ้น การอัตรชาวดัดแบบโฮโลแกรม กล้องจุลทรรศน์โฮโลแกรม การบันทึกข้อมูล

แบบไฮโลแกรมและในเรื่องของกิจการโทรทัศน์รวมถึงด้านอื่น ๆ ดังรูปตัวอย่าง ภาพที่ 2-43 เป็นภาพจากภาพยนตร์ของอิหร่าน โดยผู้กำกับที่ชื่อว่า Abbas Kiarostami วิชาลของภาพนั้นมีผลกระทบที่ค่อนข้างแรง สีดำและขาวนั้นแสดงให้เห็นถึงโลกกว้าง ใ้คนเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ภาพมีความน่าสนใจคือจะเห็นว่าเมฆถูกกดให้สีมืดลง เกิดความคอนทราสต์ตรงกันข้ามขึ้น ทำให้ภาพมีการแสดงความรู้สึก (Expressive) ที่มากขึ้น องค์ประกอบภาพทำให้เห็นถึงบรรยากาศที่อ้างว้างและลึกกลับ ในภาพพื้นที่ระหว่างเมฆและถนนนั้น แสดงให้เห็นการขยายภาพจากใกล้จนถึงไกล ทำให้ผู้ที่เห็นภาพนี้มีจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด กล่าวคือเห็นภาพถนนที่ไกลออกไปเรื่อยๆ คู่มิมีจุดสิ้นสุด และนี่คือภาพที่ผู้กำกับ Abbas ให้ความรู้สึกกับเรา

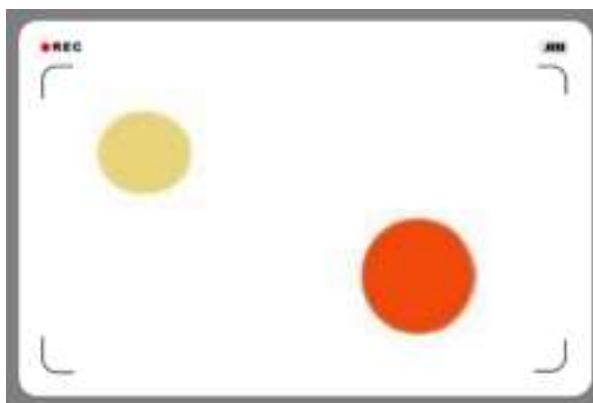
ภาพที่ 2-43 ภาพถ่ายไฮโลแกรม

http://www.artchn.cn/exhibition/exhibition/photography/197001/artchn_345869.html

2.2 โครงสร้างของการถ่ายภาพ

2.2.1 องค์ประกอบโครงสร้างแบบสมดุล

ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย โครงสร้างมีความสมบูรณ์แบบ การจัดวางภาพและวัตถุที่มีความ สอดคล้องและสมดุลกัน โดยทั่วไปจะใช้กับภาพกินเดือนหงาย สายน้ำ ภาพยามค่ำคืน เป็นต้น

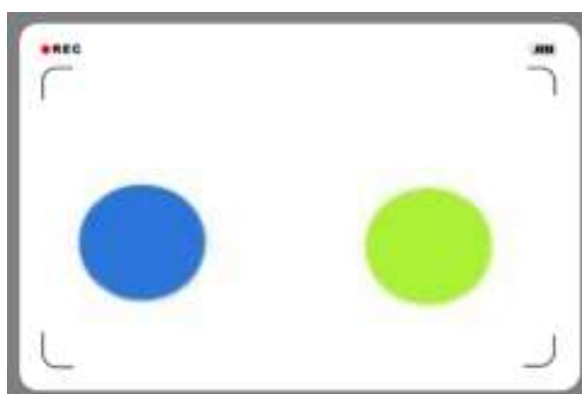

ภาพที่ 2-44 องค์ประกอบโครงสร้างแบบสมดุล

jingyan.baidu.com

2.2.2 โครงสร้างแบบสมการ

ข้อดีคือ มีความมั่นคงของโครงสร้าง มีความสมดุลและมีเสถียรภาพของลักษณะ ส่วน ข้อเสียคือ แข็งกระด้างไม่อ่อนไหว โดยทั่วไปจะใช้กับภาพที่ต้องใช้ลักษณะทางสมการและความ มั่นคงเช่นวัตถุ ตึกอาคาร และวัตถุที่ต้องการรูปแบบลักษณะพิเศษ

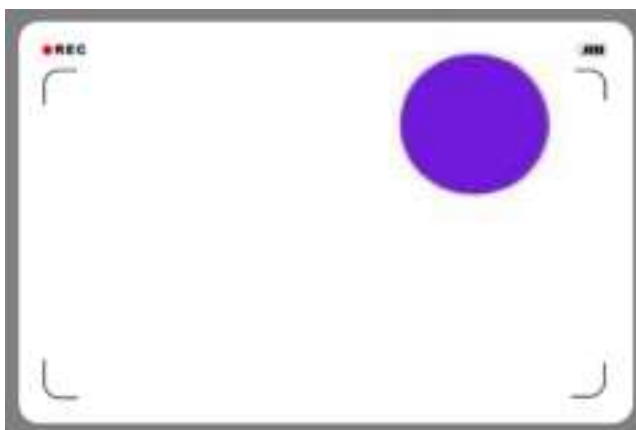

ภาพที่ 2-45 โครงสร้างแบบสมการ

jingyan.baidu.com

2.2.3 โครงสร้างภาพที่เปลี่ยนแปลงได้

จะเป็นฉากที่ใจจัดให้อยู่ในบางมุมหรือบางด้าน ให้ผู้ชมเกิดความคิดหรือเกิดจินตนาการเอง เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้เกิดรสชาติและความสนุกสนานแก่การชม โดยทั่วไปจะใช้กับภาพแม่น้ำภูเขา ทิวทัศน์ ภาพกีฬา และภาพที่มีอารมณ์ขัน

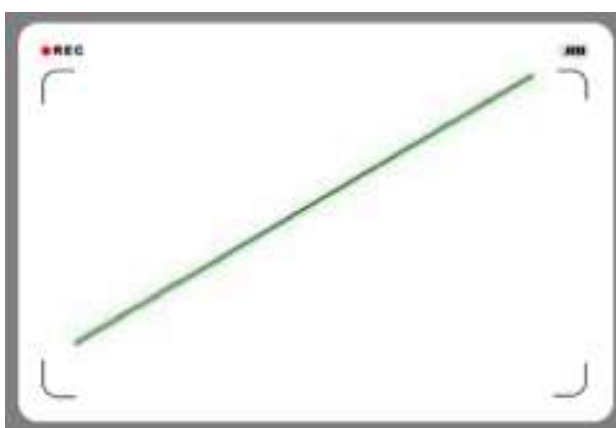

ภาพที่ 2-46 โครงสร้างภาพที่เปลี่ยนแปลงได้

jingyan.baidu.com

2.2.4 โครงสร้างภาพแบบเส้นทแยง

เป็นการจัดวางภาพให้อยู่ในมุมทแยงประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้น และในขณะเดียวกันต้องผสมผสานความสัมพันธ์ในภาพด้วย ภาพจะดูมีชีวิตชีวา และดึงดูดสายตา

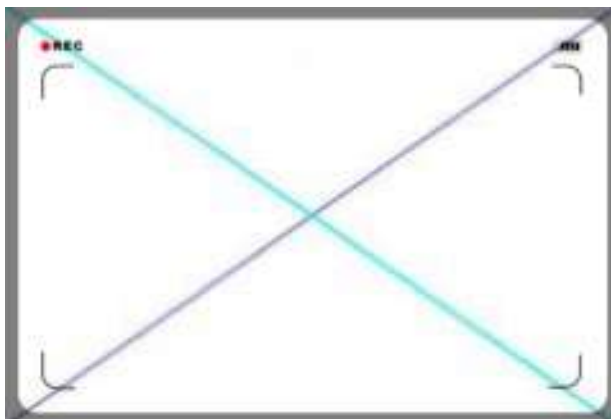

ภาพที่ 2-47 โครงสร้างภาพแบบเส้นทแยง

jingyan.baidu.com

2.2.5 โครงสร้างภาพรูปตัว X

โครงสร้างนี้จะดึงสายตาผู้ชมให้มองเข้าไปในจุดศูนย์กลางของภาพแล้วค่อยๆมองไปบริเวณรอบๆ โดยทั่วไปจะใช้กับภาพอาคาร ถนน สะพาน ทุ่งนา เป็นต้น

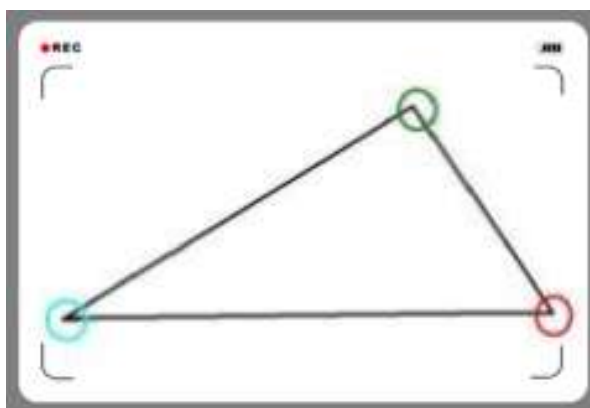

ภาพที่ 2-48 โครงสร้างภาพรูปตัว X

jingyan.baidu.com

2.2.6 โครงสร้างภาพรูปสามเหลี่ยม

โครงสร้างแบบนี้จะจัดวางภาพไว้ที่จุดศูนย์กลางของภาพในรูปแบบของสามเหลี่ยมนั้นจะสร้างเสถียรภาพให้กับภาพและตำแหน่งศูนย์กลางให้กับภาพ โครงสร้างสามนี้อาจจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือด้านไม่เท่าก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมให้สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า เพราะว่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าองค์ประกอบของสามเหลี่ยมมีสมดุลและมีเสถียรภาพและความยืดหยุ่นสูง

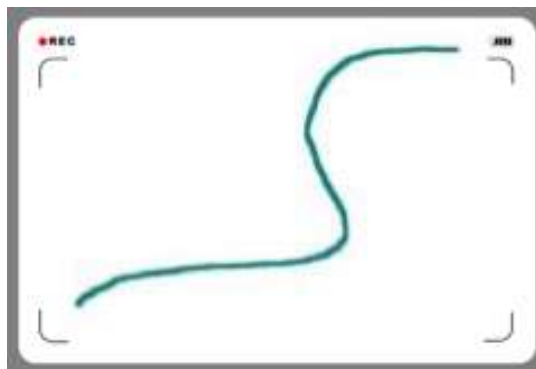

ภาพที่ 2-49 โครงสร้างรูปตัว S

jingyan.baidu.com

2.2.7 โครงสร้างรูปตัว S

เป็นองค์ประกอบของภาพจะเป็นรูปลักษณะโค้งไปมาและมีความยืดหยุ่น มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สื่อให้เห็นถึงการมีจังหวะ มีชีวิตชีวา แปรกลตา และรู้สึกถึงการผสมผสานที่กลมกลืนในภาพ ดังนั้น เมื่อต้องการใช้โครงสร้างในรูปแบบโค้งงอ ก็จะต้องนึกถึงโครงสร้างนี้เป็นอันดับแรก โดยทั่วไปจะนิยมใช้กับภาพแม่น้ำลำธารที่คดเคี้ยว ถนนเส้นเล็กๆ เป็นต้น

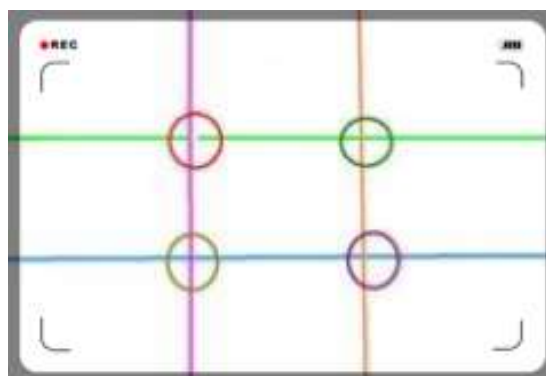

ภาพที่ 2-50 โครงสร้างรูปตัว S

jingyan.baidu.com

2.2.8 โครงสร้างตารางสี่เหลี่ยม

แต่ละจุดสำคัญของภาพนั้นจะถูกใส่ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมและจุดตัดของเส้น โดยทั่วไปเชื่อว่าจุดตัดด้านมุมขวาบน และจุดตัดด้านมุมซ้ายล่างเป็นจุดที่เด่นและเหมาะสมที่สุด แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รูปแบบนี้จะเป็นที่คุ้นตาของคนทั่วไป ศูนย์กลางของภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพธรรมชาติ เป็นรูปแบบภาพที่มีการกระจายสมดุลของภาพ และกระจายจุดเด่นของภาพได้ดี

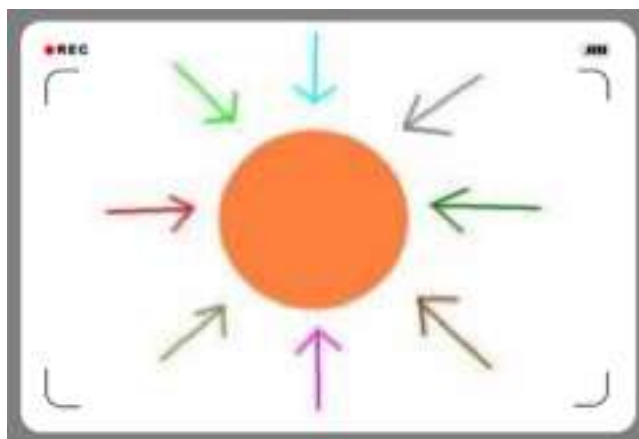

ภาพที่ 2-51 โครงสร้างตารางสี่เหลี่ยม

jingyan.baidu.com

2.2.9 โครงสร้างรูปหัวใจ (ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง)

เป็นโครงสร้างที่เน้นตำแหน่งศูนย์กลาง และองค์ประกอบโดยรอบ เป็นการเน้นที่จุดศูนย์กลางของภาพ บังคับให้องค์ประกอบหลักและจุดเด่นของภาพอยู่ที่จุดศูนย์กลางของภาพ

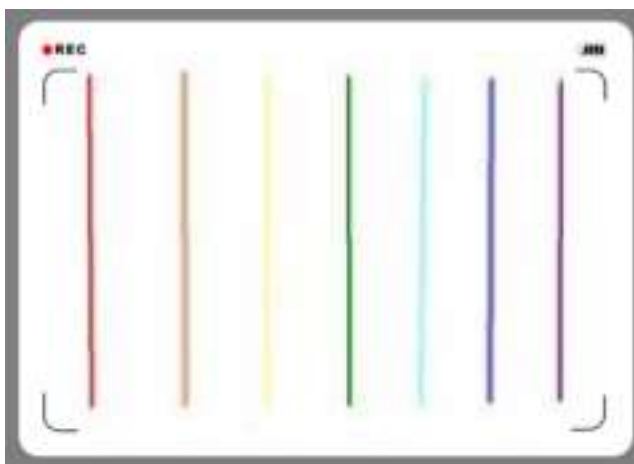

ภาพที่ 2-52 โครงสร้างรูปหัวใจ (ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง)

jingyan.baidu.com

2.2.10 โครงสร้างรูปแบบเรขาคณิต

รูปทรงลักษณะนี้จะให้มุมมองในด้านความลึก ความกว้าง ความใหญ่ ส่วนใหญ่จะใช้กับภาพป่าลึก น้ำตก ภูเขาแม่น้ำ ตึกอาคาร เป็นต้น

ภาพที่ 2-53 โครงสร้างรูปแบบเรขาคณิต

jingyan.baidu.com

2.3 การถ่ายภาพและการวาดภาพที่ส่งอิทธิพลต่อกัน

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ก่อนที่จะมีการแพร่หลายของการถ่ายภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการวาดภาพแบบรูปธรรมและมีเหตุผล ภาพวาดที่คตินั้นจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความคิด ความจริง อุดมคติ คน ความจริงของธรรมชาติ

ต่อมาในศตวรรษที่ 18 ช่วงยุค 50 ถึงยุค 60 การแพร่กระจายของการถ่ายภาพนั้น ในด้านของความเหมือนจริง การถ่ายภาพจะดีกว่าการวาดภาพ และในศตวรรษที่ 18 ช่วงยุค 70 การถ่ายภาพนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพวาดเป็นอย่างมาก สองอย่างนี้ได้มีอิทธิพลต่อกัน ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมาก และต่อมาได้มีการเกิดขึ้นของลักษณะศิลปะการวาดภาพแบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงของศิลปะการถ่ายภาพ ซึ่งการถ่ายภาพแบบตะวันตกส่งผลกระทบต่อภาพวาดแบบดั้งเดิมโดยตรง และการถ่ายภาพจึงเป็นเป้าหมายของนักศิลปะ เมื่อมีการเกิดขึ้นของการถ่ายภาพแล้วนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม มีการใช้แนวคิดทางด้านศิลปะแบบของตะวันตก การถ่ายภาพได้ใช้แนวคิดและวิธีการ เครื่องมือ เทคนิคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่หลากหลาย และการศึกษาในศิลปะด้านนี้ไม่มีข้อจำกัดในการศึกษา และในขณะที่เดียวกันผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมากมานั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านศิลปะแบบดั้งเดิม

แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพและการวาดภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากส่งผลให้การวิจารณ์งานศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงตามมาด้วย และค่านิยมของศิลปะก็ยังเป็นแบบนี้เรื่อยมา เมื่อเวลาผ่านไปงานศิลปะนั้นก็เริ่มที่จะสูญเสียรูปแบบความสำคัญดั้งเดิมของศิลปะไป การถ่ายภาพนั้นเมื่อก่อนมีความชัดเจนมีความเป็นศิลปะ แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมีความคลุมเครือ เนื่องจากการถ่ายภาพปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปและมองการถ่ายภาพแบบเมื่อก่อนนั้นไม่คงตามดั้งเดิมตามวิสัยทัศน์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จนกลายเป็นว่าการถ่ายภาพหรือศิลปะอื่น ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านศิลปะด้วย หากไม่เปลี่ยนแปลงก็ล้าหลังตามกาลเวลาของโลกแห่งศิลปะ

ในปัจจุบันนั้น แม้ว่าการถ่ายภาพจะสะดวกขึ้นในแง่ที่การเก็บข้อมูล เช่น สามารถถ่ายรูปได้จำนวนมากและสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องยากและเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ที่จะบอกว่าภาพเหล่านั้นเป็นศิลปะหรือไม่ และปัจจุบันนั้นการถ่ายภาพทั่วไปที่ทุกคนมีกล้องและโทรศัพท์มือถือที่เป็นเครื่องมือในการใช้ถ่ายภาพอย่างเสรี ดังนั้นทุกคนสามารถเป็นช่างถ่ายภาพได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นศิลปิน เพราะหลายคนคิดว่าการถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายเหมือนที่โฆษณาแรกๆของโกดักที่ได้กล่าวเป็นสโลแกนไว้ว่า “แค่คุณกดชัตเตอร์และที่เหลือปล่อยให้เราจัดการ”

2.4 การเรียนรู้การถ่ายภาพสำหรับภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีน

ภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีน เรียกได้อีกอย่างว่า ภาพภูเขาแม่น้ำ ภาพภูเขาและทิวทัศน์เป็นสิ่งที่พรรณนาภาพวาดจีนไว้ ถือเป็นกรวาดภาพที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โบราณ แต่การวาดภาพคนนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตามการวาดภาพในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ภาพวาดในสมัยนั้นแบ่งได้เป็นภาพภูเขาแม่น้ำสีเขียวคราม ภาพภูเขาแม่น้ำสีเหลืองทอง ภาพวาดหมึกภูเขาแม่น้ำ ฯลฯ เป็นต้น

ภาพวาดจีนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนจีน การไปเที่ยวภูเขาแม่น้ำก็เป็นวัฒนธรรมของคนจีนเพราะว่าการไปเที่ยวที่สถานที่นี้คนจีนถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ จากภาพวาดจีน เราสามารถสัมผัสถึงความหมายที่แสดงออกมาทางภาพวาด และไม่มีภาพวาดประเภทใดที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกคนจีนได้เท่ากับภาพแม่น้ำภูเขา ถ้าหากถามคนจีนว่าภาพวาดไหนแสดงออกถึงความชื่นชมมากที่สุด คนจีนก็ต้องตอบเหมือนกันว่าภาพวาดแม่น้ำภูเขา

ลักษณะพิเศษของภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีน: ภาพวาดแม่น้ำภูเขาของจีนไม่เน้นเรื่องรูปแบบและความเหมือน ไม่สนใจว่าวาดออกมาแล้วจะเหมือนของจริงหรือไม่ จะเน้นในเรื่องของภาพวาดตามมโนคติ เน้นที่จะทำให้ผู้ชมได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของภาพได้ โดยศาสตราจารย์หยูเต๋อหลิน(จิตรกรในสมัยปัจจุบัน)ได้สรุปลักษณะพิเศษของภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีนไว้ดังนี้

1. ทำให้ผู้ชมภาพได้รับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ความแกร่งกล้าเด็ดเดี่ยว
2. ให้ความรู้สึกถึงความลึกในแต่ละชั้น ระยะใกล้ระยะไกลของภาพ
3. ความชัดเจนของระดับชั้น บนภาพในแต่ละด้านแต่ละมุมของภาพจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
4. แสดงออกถึงความสำคัญของภาพและเนื้อหาชัดเจน เหมือนกับการได้อ่านใจความสำคัญของบทความ องค์ประกอบของภาพก็ได้ช่วยให้องค์ประกอบหลักมีความโดดเด่นมากขึ้น และในภาพวาดจีนองค์ประกอบหลักจะเรียกว่า ภาพตามมโนคติ
5. ในภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีนนั้น ภูเขา หิน ต้นไม้จะร้องขอในเรื่อง ความใหม่ ความแปลก ความประหลาด ความคุณค่า จะช่วยให้ดึงดูดผู้ชมและทำให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกที่แปลกใหม่
6. ต้องใช้ผู้กันให้บรรลุตามเป้าหมายด้านบนที่กล่าวมา ดังนั้นเทคนิคการใช้ผู้กันมีความสำคัญมาก และจะต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอด ถ้าไม่มีการฝึกฝนก็จะไม่สามารถบรรลุถึงวิธีการวาดภาพตามมโนคติได้
7. ฝีมือการวาดภาพจีนนั้นจะต้องบรรลุถึงฝีมือขั้นสูง การวาดภาพให้เหมือนของจริงนั้นไม่ใช่ความสำคัญอันดับแรกๆ จุดสำคัญที่สุดคือความไม่แท้ โดยทั่วไปนักวาดที่มีฝีมือระดับกลาง

จะวาดภาพที่เหมือนจริงนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ว่าการวาดภาพที่ไม่แท้หรือภาพตามมโนคตินั้น
ค่อนข้างยาก และการวาดภาพตามมโนคตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

การอ้างอิงจากความคิดอื่น

“แปลก” จะแสดงออกถึงความหลากหลาย คัดค้านในรูปแบบรูปลักษณ์ที่เหมือนกันของ
วัตถุ วัตถุจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามความคิด และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ภาพวาดภูเขา
แม่น้ำของจีนนั้นจะไม่เน้นแก่พื้นที่ราบ จะต้องเน้นความสูงต่ำของภูเขาและองค์ประกอบอื่นด้วย
แม้ว่าที่จีนนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นภาพวาดหมึกจีนทั้งหมด (หรือเกือบจะทั้งหมด)แต่ไม่ได้
หมายความว่า จะรังเกียจการใช้สี แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือวิธีการวาดโดยใช้ความหนักเบาของสีหมึก
แทนการใช้สี ความสัมพันธ์ของหมึกและสีนั้นกล่าวไว้คือ แบบแรกคือ ใช้หมึกเป็นหลักและใช้สี
เป็นตัวเสริม ส่วนแบบสองคือ กล่าวคือ ทั้งสองส "หมึกไม่ขวางสีและสีไม่ขวางหมึก"ที่จะไม่
ขัดขวางกันและกันทฤษฎีการวาดภาพแบบ โบราณนั้น มีเรื่องของการใช้ประเภทสีอยู่ด้วยกล่าวคือ
การลงสีนั้นไม่ใช่เลียนแบบธรรมชาติทั้งหมด แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์และความเข้าใจใน
ธรรมชาติและไม่ใช่เรื่องของการไล่สีใช้สีหรือเรื่องของแสงเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภาพวาด
แนวจีนที่ให้ความสนใจในความแตกต่างของ ฤดูกาลให้ความพิถีพิถันความสวยงามของภาพ 4
ทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงาม

“ภาพถ่ายแบบภาพวาด” เป็นภาพประเภทหนึ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจากการประดิษฐ์ภาพถ่าย
เป็นการกล่าวถึงภาพถ่ายที่สวยงามและมีรูปแบบของการวาดรูปอยู่ด้วย ในการเรียนรู้การถ่ายภาพ
และในขณะเดียวกันก็ใช้การสร้างสรรค์แบบภาพถ่ายแบบภาพวาด โดยยังคงลักษณะของวัฒนธรรมจีน
แบบดั้งเดิม

ในประวัติศาสตร์ภาพถ่ายของประเทศจีนมีการสร้าง "ภาพถ่ายแบบภาพวาด" ของจีนเอง
รวมถึงประเภทและแนวการถ่ายภาพอื่น ๆ เป็นภาษาในรูปแบบภาพถ่ายศิลปะจีนองค์ประกอบ
ส่วนประกอบ ความคิด พื้นที่ ความเป็นสามมิติ รายละเอียดของภาพแสงเงาและลายเส้นการใช้สี
และอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นแรงบันดาลใจและการอ้างอิงล้วนมาจากศิลปะภาพวาดจีนศิลปะภาพวาดจีน
นั้นมีทฤษฎีมากมายและมีความหลากหลายของรูปแบบและแนวการถ่ายภาพ จีนและจิตรกรรมจีน
เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจีนดังภาพ (ภาพที่ 2-54) เฉินฟู่หลี่ได้ทำการรวบรวมองค์ประกอบ
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมจีนและเทคนิคการถ่ายภาพสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันซึ่งเกี่ยวกับภาพวาดจีนความ
สวยงาม ของประเทศจีนและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งสิ่งที่โดดเด่นนั้นคือ ความ
เชื่อมโยงกันของสำนิยม (Realism) และการวาดภาพสำนิยมนั้นนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของภาพการ
วาดภาพนั้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของความคิด

ภาพที่ 2-54 ภาพถ่ายแบบภาพวาด

陈复礼 斗搏 1967

http://mp.weixin.qq.com/s/?__biz=MzA3NzkyNDQwMw==&mid=209913606&idx=1&sn=63ae1bcd4962b0ed42713911c56a655e&scene=7#wechat_redirect

ศิลปินชาวคิวบา Rubén Fuentes ได้วาดภาพภูเขาถ้ำน้ำที่สวยงามเหนือจริงขึ้นมา (ภาพ 2-54) เพื่อเป็นการสรรเสริญต่อธรรมชาติอย่างหนึ่งและยังเป็นการแสวงหาพื้นที่ที่เงียบสงบเพื่อสร้างสมาธิงานชิ้นนี้นั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทิวทัศน์ในประเพณีบ้านเกิดของเขาเองและผ่านการใส่ใจและตกแต่งให้สวยงาม "วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันบน โลกของเรา" เขาได้รับอิทธิพลจากภาพวาดตามแบบฉบับของจีน (ภูเขา ถ้ำน้ำ) และภาพวาดหมึกจีนซึ่งมันเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบสวยงามและอุดมไปด้วยปรัชญาในตัวของมัน ผลงานของภาพทิวทัศน์นั้นมีทั้งรายละเอียดที่สวยงาม แต่ในขณะที่เดียวกันก็เกือบจะดูเหมือนลึกลับ มีความเป็นนามธรรม และให้ความรู้สึกที่ขมขื่น

ภาพที่ 2-55 วิธีแห่งการอยู่ร่วมกันบนโลกของเรา

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDA2ODAyMg==&mid=2651982902&idx=1&sn=87995b7eea1fc6c3f2503e206d53b024&chksm=8bb2e06fbcc569795e6e6a45c4fef7b6bd4d1c92733483af57c47b6edf11a2d04ab8e574dfe&scene=7#wechat_redirect

ภูมิทัศน์ในใจของเขานั้น Rubén Fuentes ได้กล่าวว่า “ในการสร้างงานศิลปะนั้นผมมีแรงใจอย่างหนึ่ง คือเราต้องอยู่เหนือวัตถุนิยมอยู่เหนือจิตวิญญาณ จักรวาล พลังแห่งผืนดิน” ในทางปฏิบัติของฉานหรือสมาธินั้น นอกจากการกราบไหว้พระแม่ธรณีและความรู้สึกแห่งพลังธรรมชาติที่ได้สืบทอดมาจากชาวคิวกบาแล้วนั้น วัฒนธรรมชาวคิวกบาผิวดำ และลัทธิเต๋าของจีน และยังถือเป็นศูนย์กลางที่ได้อุบัติขึ้นมาใหม่

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ผลงานภาพถ่ายและภาพวาดหมึก

โครงสร้างเนื้อหาในงานวิจัยเล่มนี้จะค้นคว้าในเรื่องของทฤษฎีและอธิบายความหมาย โดยผู้วิจัยจะรวบรวมภาพวาดและภาพถ่ายที่ตัวผู้วิจัยเองสนใจ เขียนโครงสร้างเนื้อหาและรายการ สร้างทฤษฎีพื้นฐานและการปฏิบัติจริง และสร้างชุดผลงานภาพวาดและภาพถ่าย ซึ่งผู้วิจัยจะใช้กล้องถ่ายรูปในการสร้างชิ้นงาน และยังคงทดลองวาดภาพหมึกจีนด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลงานภาพถ่ายหมึกจีนและภาพวาดหมึกจีนที่สมบูรณ์แบบ

ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงแนวคิด การออกแบบและกระบวนการวิเคราะห์ ในบทนี้จะแบ่งออกเป็นเนื้อหา ดังนี้

3.1 เบื้องหลังและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

3.1.1 เบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงาน

เบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นถือว่าเป็นความบังเอิญและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง คือผู้วิจัยนั้น ได้พาลูกสาวไปเที่ยวที่ภูเขามะเกลือ และทัศนียภาพที่สวยงามนั้น ได้ดึงดูดผู้วิจัยอย่างมาก ผู้วิจัยและลูกสาวได้ถ่ายภาพกับทัศนียภาพของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมากมาย และในหลายๆภาพที่ถ่ายนั้นถ่ายโดยลูกสาวของผู้วิจัยที่มีอายุเพียงสิบขวบ ไม่ว่าภาพที่ถ่ายนั้นจะเป็นโครงสร้างในรูปแบบใด จากมุมมองของผู้วิจัย ภาพเหล่านั้นได้ให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งอ่อนไหวและนุ่มนวลกับผู้วิจัยเป็นอย่างมาก และยังได้ให้ความรู้สึกของความสวยงาม ความรู้สึกถึงความเป็นกวีในรูปแบบของภาพวาดหมึกจีนอีกด้วย จึงทำให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจ และอย่างจะนำสิ่งเหล่านี้รวบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดหมึกจีนออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกและแนวคิดของผู้วิจัย

3.1.2 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนนั้นมันแฝงไปด้วยประสบการณ์ จิตวิญญาณ อารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติของจิตรกร จากชิ้นงานภาพวาดหมึกจีนที่แตกต่างกันนั้น ผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์แหล่งที่มา หลังจากนั้นได้ดำเนินการสร้างชิ้นงานภาพวาด

3.2 กระบวนการและรูปแบบวิธีการศึกษาค้นคว้า

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการถ่ายภาพและภาพวาดหมึกจีน
2. สรุปเอกสารข้อมูล รูปแบบและวิธีการโดยรวม ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
3. จัดทำฉบับร่าง หลังจากนั้นคัดเลือกและแก้ไข
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กำหนดเนื้อหาที่แน่นอนของภาพวาดและเริ่มสร้างชิ้นงาน
5. วิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะ

3.2.1 อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่

ภูเขาหิมะเขียวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวูเหมิงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลลู่วั้น อำเภอคุณหมิง เมืองยูนนาน นับว่าเป็นช่วงโค้งของภูเขาหิมะที่สวยงามที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 4247 เมตร ยอดเขามีลักษณะคล้ายเขี้ยวจึงตั้งชื่อตามรูปร่าง ในสมัยราชวงศ์ถัง เจ้าเมืองทางใต้ของต้าหลี่ได้ให้ฉายากับภูเขานี้ว่า “ความสุขสีขาว” ด้านธรณีวิทยาของภูเขาเขียวนี้ในฤดูหนาวพื้นที่จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ อากาศบริสุทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากคุณหมิงมากนัก และเป็นภูเขาหิมะที่มีศักยภาพมากเหมาะแก่การพัฒนา และยังเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนเขาให้มาที่นี่ และมีจำนวนมากขึ้นทุกปี สถานที่ที่น่าสนใจของที่นี่ เช่น วัดเขียว น้ำตกเจ็ดสี ทะเลสาบบนยอดเขาสูง ทะเลดอกกาเหว่าที่มีเนื้อที่ถึงสองหมื่นสี่พันไร่ เป็นต้น

ที่ตั้งชื่อภูเขาเขียวนั้นเนื่องจากว่า ยอดของภูเขานั้นมีลักษณะเหมือนกับเขี้ยวดอกไม้ที่เจ้าสาวนั่งในพิธีแต่งงาน ที่ภูเขาเขียวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก และได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ล้ำค่าและหายากไว้ เช่น พืช นก แมลง ดอก และสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ดอกหิมะที่โปรยปลิวของภูเขาเขียว โลกแห่งน้ำแข็งและหิมะ ป่าไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ ทะเลดอกกาเหว่า การผจญภัย การเดินเหยียบย่ำไปบนหิมะ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากที่อื่น

1. วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2559 ทำการสำรวจทัศนียภาพของภูเขาเขียว (ภาพที่ 3-1)

ภาพที่ 3-1 ภูเขาเกี้ยว

3.3 รวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูล

ดำเนินการจัดการคัดเลือกรูปถ่าย เลือกภาพออกมาและดำเนินการร่างแบบคร่าวๆตามแนวคิด

ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างแบบร่างชิ้นงาน

3.4 แบบร่างคร่าวๆตามแนวคิด

แบบร่างชิ้นงานที่ 1

ภาพที่ 3-3 แบบร่างชิ้นงานที่ 1

แบบร่างชิ้นงานที่ 2

ภาพที่ 3-4 แบบร่างชิ้นงานที่ 2

แบบร่างชิ้นงานที่ 3

ภาพที่ 3-5 แบบร่างชิ้นงานที่ 3

แบบร่างชิ้นงานที่ 4

ภาพที่ 3-6 แบบร่างชิ้นงานที่ 4

แบบร่างชิ้นงานที่ 5

ภาพที่ 3-7 แบบร่างชิ้นงานที่ 5

แบบร่างชิ้นงานที่ 6

ภาพที่ 3-8 แบบร่างชิ้นงานที่ 6

แบบร่างชิ้นงานที่ 7

ภาพที่ 3-9 แบบร่างชิ้นงานที่ 7

แบบร่างชิ้นงานที่ 8

ภาพที่ 3-10 แบบร่างชิ้นงานที่ 8

3.5 วิธีสร้างชิ้นงาน

มีกระบวนการสร้างผลงานโดยใช้กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ ใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ และอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพ ดินสอ ยางลบ ดินสอร่างแบบ กระดาษร่างแบบ กระดาษ ชวนจื่อ ฟู่กัน หมึกจีน งานฝนหมึก คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับใช้ประทับตรา ตราประทับ

ภาพที่ 3-11 กล้องถ่ายรูป YASHICA FX-3super

ภาพที่ 3-12 โปรแกรม PHOTOSHOP

ภาพที่ 3-13 พู่กันและหมึกจีน

ภาพที่ 3-14 กระดาษชานฉื่อ

ภาพที่ 3-15 หมึกสำหรับใช้ประทับตรา และตราประทับ

3.6 กระบวนการการสร้างชิ้นงาน

3.6.1 แหล่งที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างงาน

ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สิ่งของและเหตุการณ์ที่ตนเองได้เห็น ได้สัมผัสในชีวิตนั้น สามารถใช้พู่กัน หมึก และกระดาษแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเหล่านั้น ทำให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของภาพวาดหมึกจีน สำหรับความเข้าใจในการถ่ายภาพนั้น ผลงานภาพวาดนั้นถือว่าเป็นบทเรียนและเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคนิค ฝีมือและวิธีการพื้นฐานแบบดั้งเดิมของภาพวาดหมึกจีนที่มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน บางทีก็จะเน้นที่สีขาว บางทีก็จะเน้นที่สีดำเข้ม บางทีก็จะเน้นที่สีดำอ่อน หรือเทา บางทีก็จะเน้นที่การวาดตามความเป็นจริง บางทีก็จะเน้นเรื่องของนามธรรม ผลงานภาพวาดนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงระยะใกล้ไกลและสภาพภายในที่แท้จริง ภาพเหมือนจริงและภาพเสมือนจริง ภาพถ่ายที่เหมือนจริงและภาพถ่ายเสมือนจริงตามมโนคติ และผลงานภาพวาดหมึกจีนนั้นก็เป็นที่มาของภาพถ่ายที่แตกต่างกันด้วย

3.6.2 คอมพิวเตอร์กับการแก้ไขและประมวลผลภาพ

ใช้โปรแกรมสร้างรูปภาพเลียนแบบรูปแบบภาพถ่ายดาวเทียมจีน และจำเป็นต้องมีลักษณะพิเศษของภาพถ่ายดาวเทียมที่เด่นชัด ภาพถ่ายดาวเทียมที่ตีพิมพ์เรื่องราวของการผสมผสานระหว่างน้ำและหิมะ โดยใช้ฟังก์ชันในการผสมน้ำและหิมะเข้าด้วยกัน สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสีเข้ม สีอ่อน แห้ง เปียก ดำ ขาว (สีของเนื้อกระดาษ) ความรู้สึกก็แตกต่างกันออกไปตามชั้นสี

ภาพที่ 3-16 ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์

ภาพที่วิทัศน์หิมะนี้เป็นภาพตัวอย่าง เวลาเลือกภาพหรือสเกตซ์ภาพนั้นจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของโครงสร้างภาพและการผสมน้ำกับหิมะ ตามมุมมองหลัก ให้มองจากข้างบนลงมาข้างล่างพอสังเขป ความลึกค่อนข้างกว้าง ใช้การจัดวางโครงสร้างทัศนียภาพทั้งหมดในแนวนอน

1. รวบรวมก้อนหิมะบนภาพ ภาพวาดหิมะจินจะพิถีพิถันเรื่องของความเรียบง่ายกะทัดรัด และการสงวนพื้นที่สีขาว ดังนั้น สามารถใช้เครื่องมือของ Photoshop มาจัดการซ่อมแซมกับจุดต่างขององค์ประกอบหลักและก้อนหิมะได้ ถ้าจะให้หิมะก้อนหิมะปะปนอยู่บนภาพนั้น จะทำให้ผู้ชมรู้สึก ว่าส่วนนี้เป็นการทำหิมะหยดโดยไม่ระวัง

ภาพที่ 3-17 ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 2

2. ปรับปรุงแก้ไขระดับแสงและระดับความสว่างบนภาพ ให้ส่วนที่เป็นสีขาวมีความใกล้เคียงกับความขาวที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

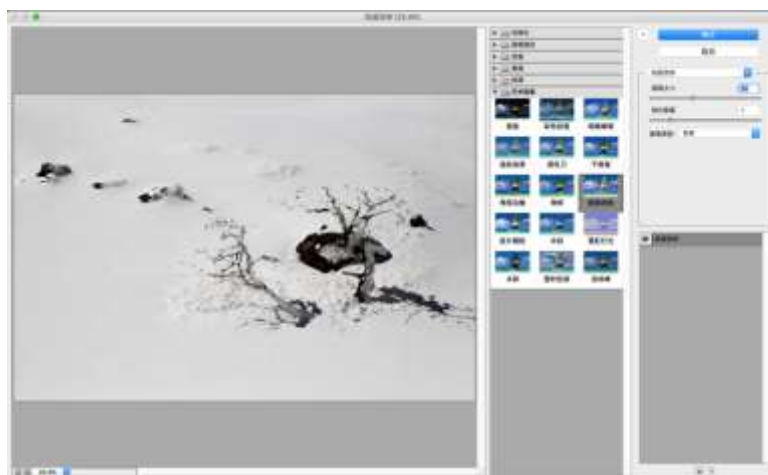
ภาพที่ 3-18 ภาพที่ถูกตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 3

3. คัดลอกภาพก่อนหน้าี่สามครั้งคือ ภาพคัดลอก1 ภาพคัดลอก2 ภาพคัดลอก3 สำหรับภาพที่1 ดำเนินการ (Filter) – (Artistic) – (Dry Brush) ขั้นตอนนี้ใช้แปรงขนาดใหญ่ทำให้ความละเอียดของภาพลดลงเพื่อแสดงผลกลับ

ภาพที่ 3-19 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 4

4. ใช้ภาพคัดลอกที่หนึ่งดำเนินการ (Filter) – (Blur) – (Smart Blur) ขั้นตอนนี้จะทำให้ส่วนประกอบด้านข้างของภาพมีความอ่อนลง ภาพวาดหมึกจีนมีความพิถีพิถันเรื่องการผสมผสานระหว่างน้ำกับหมึก หมึกจะซึมผ่านกระดาษได้โดยง่าย ดังนั้นการแสดงออกในมุมมองด้านข้างนั้นจะต้องไม่เด่นชัดเกินไป

ภาพที่ 3-20 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 5

5. เปิดภาพคัดลอกที่สาม ดำเนินการ (Filter) – (Artistic) – (Smudge Stick) ตามนั้นตอน
หลังจากนั้นดำเนินการ (Filter) – (Blur) - (Gaussian Blur) ทำให้ภาพนั้นเกิดการมัว

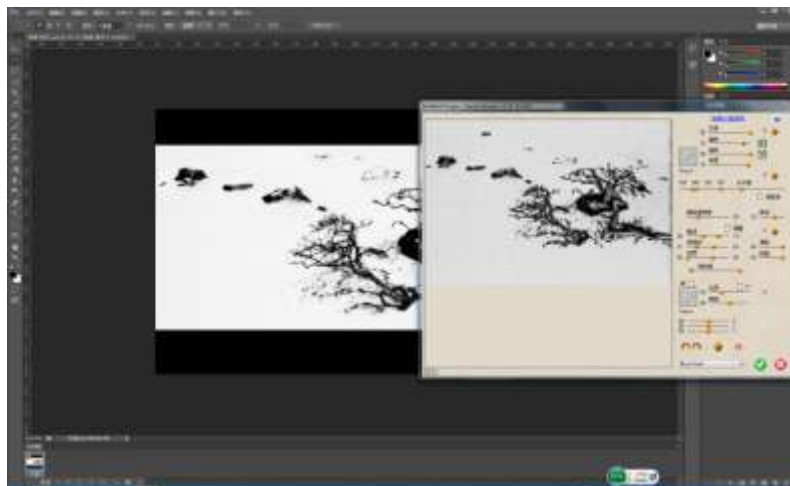
ภาพที่ 3-21 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 6

6. นำภาพคัดลอกที่หนึ่งวางไว้ด้านบนของภาพคัดลอกที่สอง และภาพคัดลอกที่หนึ่งจะ
เป็นแบบรูปแบบผสม (Layer Style) ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบทับซ้อน (Overlay) และให้ปรับระดับ
ความทึบเป็น 40%

ภาพที่ 3-22 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 7

7. ปรับระดับเส้นโค้ง และปรับเปลี่ยนระดับแสงและความสว่าง

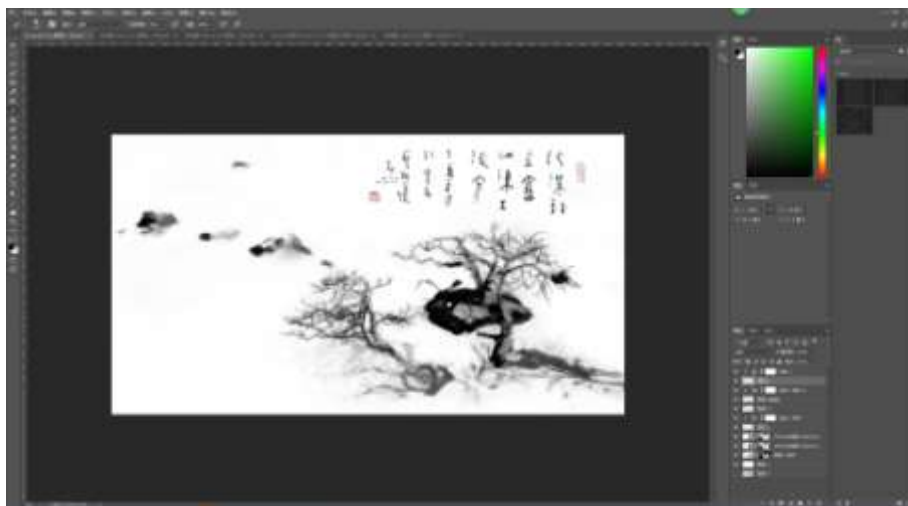
ภาพที่ 3-23 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 8

8. สังเกตบนภาพวาดว่า ขาดรายละเอียดหรือลายพู่กันตรงส่วนไหนบ้าง สังเกตการณ์ใช้พู่กันขนาดเล็กในการวาดเลียนแบบ ตอนนี้เราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับภาพได้ สำหรับภาพคัดลอกที่สาม ดำเนินการเรียงเรียง โดยการใช้เอกสารแทรก Redfield Plugins-Sketch Master เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพ เป็นการปรับค่าและแสดงผลที่เป็นมาตรฐานให้กับภาพ นำภาพคัดลอกที่สามวางไว้บนภาพคัดลอกที่หนึ่งและภาพคัดลอกที่สอง ปรับให้เป็นภาพแบบรูปแบบผสม (Layer Style) ปรับให้เป็นแบบมืด (Darken) และให้ปรับระดับความทึบเป็น 50%

ภาพที่ 3-24 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 9

9. ตราประทับและบทกลอน ดำเนินการคัดกรอง-ลวดลาย-การเปลี่ยนแปลงลวดลาย เพิ่ม
เกร็ดของกระดาษ และแก้ไข โครงสร้างของภาพจนชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 3-25 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 10

ภาพที่ 3-26 ภาพที่ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลงาน

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

เริ่มที่การรวบรวมข้อมูลหลัก คือ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ แล้ววางแผนคิดหาวิธีการ นอกจากการจดบันทึกแล้ว ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการส่งต่อข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทั่วถึงในกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย จากนั้นจึงเริ่มวิจัยหาความเชื่อมโยงระหว่างการถ่ายภาพกับภาพวาดหมึกสีฟูกันจีน ทำการวิจัยควบคู่กับการบันทึก ศึกษาให้ลึกถึงพื้นฐานหลัก ทำให้เกิดผลงานใหม่ แล้วค่อยใส่ความงามเพิ่มเติมลงไปในผลงาน จากนั้นใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการตกแต่งภาพ

	เวลา	เป้าหมายการดำเนินงาน
1	วันที่ 4 เมษายน 2017	นำเสนอสามบทแรกของวิทยานิพนธ์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สรุบบันทึกประจำวัน
2	วันที่ 10 เมษายน 2017	จัดการและแก้ไขข้อมูลที่สำคัญในการถ่ายภาพ
3	วันที่ 16 เมษายน 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 1
4	วันที่ 8 พฤษภาคม 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 2
5	วันที่ 28 พฤษภาคม 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 3
6	วันที่ 15 มิถุนายน 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 4
7	วันที่ 2 กรกฎาคม 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 5
8	วันที่ 18 กรกฎาคม 2017	สร้างงานถ่ายภาพชุดที่ 6
9	วันที่ 3 สิงหาคม 2017	สรุปผลงานเป็นภาษาจีน
10	วันที่ 15 กันยายน 2017	จัดทำรูปเล่ม
11	วันที่ 25 กันยายน 2017	พิมพ์ภาพตัวอย่าง ส่งผลงาน

ตารางที่ 4-1 แผนการดำเนินงาน

รูปโปรแกรม Photoshop

ภาพที่ 4-1 รูปโปรแกรม Photoshop

2. การดำเนินงานวิจัย ทำการเปรียบเทียบ คัดแยกผลงานวิจัย

เริ่มจากการศึกษาให้เข้าใจถึงองค์ประกอบ ของภาพวาดโบราณ หาหลักการของภาพ แบ่งแยกสุนทรียศาสตร์ เพื่อความพร้อมในการดำเนินงาน

ความว่างเปล่าบนภาพ คือพื้นฐานหลักของภาพวาดจีน ส่วนภูเขาแม่น้ำ คือวิธีใส่โครงเรื่อง ลงไปบนภาพ ให้ภาพมีชีวิตชีวา เพราะฉะนั้น ก่อนการสร้างผลงาน จิตรกรต้องใช้ความคิด ในการ ประกอบความสัมพันธ์ของวัตถุปัจจัยกับสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน ขนาดของวัตถุบนภาพ สามารถ เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของศิลปะ ค่อยขยายความสัมพันธ์ของภูเขา แม่น้ำ ที่ว่างในด้าน ความสูง ความราบ ความลึก ความใกล้ไกลของภาพภูเขา ซึ่งสิ่งพวกนี้มีผลต่อการวิจัย ทั้งยังมีผลต่อผลงาน ภาพอีกด้วย ดังภาพ (4-2) **南宋马远的《寒江独钓图》** จากภาพ มีเพียงเรือเล็กกับ ชาวประมงนั่งตกปลา นอกจากรอยพู่กันบางๆแล้ว ทั้งภาพแทบจะมีแต่ความว่างเปล่า ความว่างเปล่า บนภาพหนุนให้เห็นถึงความเว้งว่างเปล่า ของแม่น้ำ ให้ความรู้สึกหนาวเหน็บวิเวกวังเวง และ โดดเดี่ยว ทำให้เกิดจินตการที่ไม่สิ้นสุด ชวนให้ตกอยู่ในภวังค์ คือผลงานที่ออกมาจากใจของจิตรกร ที่นำความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานออกมา

ภาพที่ 4-2 เรือเล็กกับชาวประมง

ในแต่ละยุคสมัยของจีน นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากเล่าถึงเสน่ห์ของแม่น้ำภูเขา นอกจากนี้ ยังพรรณนาคาความงดงามของภาพแม่น้ำภูเขาลงบนภาพวาด ทั้งยังแสดงออกถึงภาพแม่น้ำภูเขาในแต่ละฤดู ซึ่งภาพแม่น้ำภูเขาในแต่ละฤดูแสดงออกถึงความแตกต่างของลักษณะและความหมาย ซึ่งความแตกต่างพวกนี้ คนโบราณส่วนมากจะพูดว่า “อัศจรรย์” ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ลักษณะของภูเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้ซักเท่าใด ถึงแม้จะผ่านเวลาอันเนิ่นนาน โดยเฉพาะในยุคศิวิลธรรม อีกทั้งความสามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์นั้น มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้น มนุษย์จึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มากกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ การที่เราเห็นว่ารูปแบบของแม่น้ำภูเขาเปลี่ยนไปนั้น เป็นเพราะว่าในแต่ละฤดูที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เห็น ได้อย่างชัดเจน ข้อดีนั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางทัศนียภาพ ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไป

ในแต่ละยุคสมัยของจีน ทฤษฎีมิติทางด้าน ความสูง ความลึก บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ส่วนในมิติทางด้านระนาบนั้น แสดงถึงความนุ่มนวล มิติสามอย่างของภาพภูเขาแม่น้ำ คือความแตกต่างทางด้านสุนทรียศาสตร์ ในความเป็นจริงนั้น ได้ก้าวข้ามขอบเขตของความว่างเปล่า และหลอมรวมเข้ากับปรัชญา ผลงานภาพวาดจีนโบราณ พยายามที่จะแสดงออกถึงความก้าวหน้า ยิ่งใหญ่ และความมีชีวิตชีวา ทั้งยังให้ความรู้สึกหวาดระแวงถึงวีรบุรุษ แต่จากการพัฒนาไปอีกขั้นของภาพวาดแม่น้ำภูเขา จิตรกรให้ความสำคัญในแนวระนาบมากขึ้น เพื่อต้องการบรรยายถึงความเป็นอยู่ของชนบท ที่แสวงหาอิสรภาพ ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ ยิ่งให้ความสำคัญ กับความเป็นธรรมชาติ ที่กลมกลืนและเรียบง่าย

ภาพที่ 4-3 ภาพวาดแม่น้ำภูเขา

ดั่งภาพ (4-4) การวางโครงภาพ ใช้การกระจายในแต่ละจุดของภาพ ใส่มิติด้านลึก ด้านสูง ด้านระนาบ แต่ยังคงเหลือความว่างเปล่าบนภาพไว้ ในการจัดวางโครงภาพลงไป คือการเจาะจง เฉพาะที่ว่างบนภาพนั้น คือศิลปะของศิลปินที่มีความสำคัญต่อภาพอย่างยิ่ง การที่สามารถดึงความ ยิ่งใหญ่และความเปลี่ยนแปลงของภาพ คือการวางแผนทางความคิดที่ดี ต้องใช้การจัดวางที่ว่างบน ภาพมาสะท้อนให้เห็นถึงความเต็มเต็มของภาพ การจัดวางช่องว่างบนภาพนั้นไม่ได้ง่ายเหมือน การต่อภาพจิ๊กซอ มันรวมไปถึงความรู้สึกที่พิเศษกับความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ต้องทำให้ภาพทั้งภาพ แสดงออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมของความมีชีวิตชีวา ดั่งภาพ (4-4) ใช้วางภาพจากใกล้ไปไกล ใช้กัน บ่อยในภาพวาดจีน เว้นที่ว่างไว้ในจุดใหญ่ ใสตัวหนังสือจีนลงไปบนจุดที่เว้นว่างไว้ ภาพก็จะสำเร็จ ออกมา

ภาพที่ 4-4 การวางภาพใกล้ไปไกล

จากคำบอกเล่าของศิลปิน ผลงานที่มีเอกลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความทันสมัย ศิลปินก้าวข้ามไปสู่ศิลปะอีกขั้นหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้ท่วงทำนองใหม่ได้เกิดขึ้น รูปแบบไม่ใช่ทั้งหมดของภาพ ถึงจะมีรูปแบบที่ดีก็ไม่แน่ว่าจะทำให้ได้ภาพที่ดี ภาพที่ดีต้องมีจัดวางองค์ประกอบที่ทำให้ดี ศิลปินบางคนมีการแสดงออกมาได้อย่างดี พุทธิ์ก็ยกย่องก็คือผลงานศิลปะที่ดีสามารถทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าภาพนั้นมีความสวยงาม

จากการคัดแยกภาพโบราณ นักวิจัยได้นำการจัดวางองค์ประกอบภาพทั้งสองแบบมาเป็นบทเรียนรูปแบบหนึ่งคือ การวางองค์ประกอบภาพแนวทแยง ดังรูป (4-4) ก้อนหินและต้นไม้จากมุมไกล คือจุดหลักที่ใช้แสดง พื้นหลังที่เว้นว่างไว้มีเป้าหมายเพื่อให้รู้สึกถึงความว่างเปล่า ทำให้ภาพมีมุมนึกแสดงความเด่นออกมา และความลึกที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าบนภาพทำให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ

ภาพที่ 4-5 รูปภาพที่วางองค์ประกอบแนวทแยง

อีกรูปแบบหนึ่งคือการวางองค์ประกอบแบบตัว Z เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย และใช้กันบ่อยในการวางองค์ประกอบภาพ แสดงให้เห็นถึงการกระจายของรูปธรรม การวางองค์ประกอบรูปแบบนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่า และสภาพความเป็นจริง

ภาพที่ 4-6 รูปภาพที่วางองค์ประกอบแบบตัว Z

จากการที่วิจัยการวางองค์ประกอบภาพในภาพวาดพู่กันจีน ได้เจาะจงทิวทัศน์ในภาพถ่าย แล้วจึงนำการวางองค์ประกอบตามแบบฉบับของภาพวาดพู่กันจีนมาหลอมรวมลงบนภาพถ่าย เนื้อหาและความหมายที่ดีนั้น ได้อาศัยการจัดองค์ประกอบภาพส่งต่อความรู้ความรู้อันผู้ชม ศิลปะการแสดงออกที่ให้ความรู้สึกที่งดงามของภาพนั้น สิ่งสำคัญพวกนี้ต้องใช้การจัดวางองค์ประกอบภาพมาแสดง

ภาพถ่ายด้วยองค์ประกอบแนวทแยง รูป (4-7)

ภาพที่ 4-7 ภาพถ่ายที่ใช้องค์ประกอบภาพแนวทแยง

ดังภาพที่ (4-7) ภาพถ่ายที่ใช้องค์ประกอบภาพแนวทแยง ในการถ่ายภาพนั้นต้องมีความรอบรู้ในการที่เลือกดึงเอาความเด่นของทิวทัศน์ออกมา แล้วนำมารวมเข้ากับภาพวาดพู่กันจีน ในการจัดภาพที่จะใช้นั้น ต้องไม่มากไป ต้องคิดเองง่ายๆ ใช้น้อยเป็นหลัก ทำให้ภาพเล็กแสดงออกมาให้แลดูใหญ่ จัดวางภาพบนแนวทแยง ใช้ประโยชน์จากความยาวของกระดาษ ในขณะที่เดียวกันต้องจัดวางรายละเอียดย่อยให้มีความสัมพันธ์กับภาพหลัก ให้เกิดความรู้สึกที่มากมาย ดึงดูดให้คนรับมา รับชม

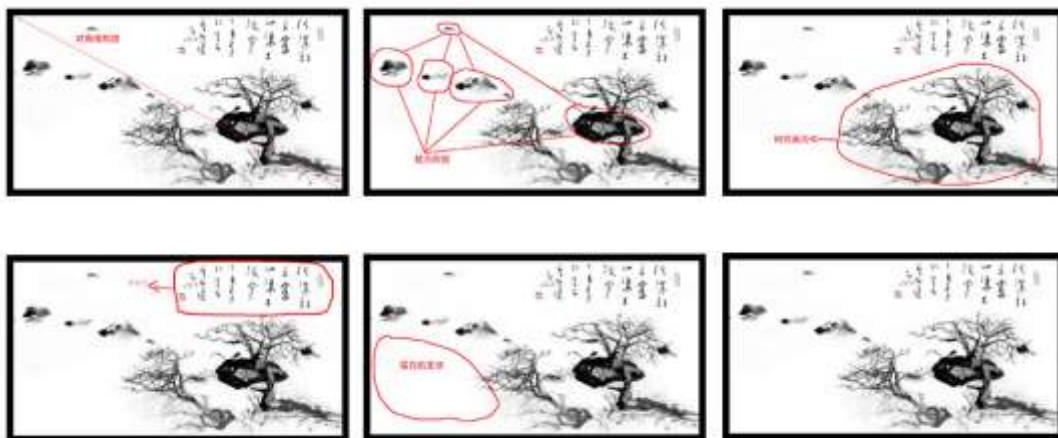
ภาพที่ 4-8 ภาพถ่ายที่วางองค์ประกอบแบบตัว Z

การวางองค์ประกอบภาพแบบตัว Z ดังรูปที่ (4-8) ภาพวาดที่จัดวางไว้ตามแนวเส้นตัว Z มีมิติยืดยาว มีจุดเด่นที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความงดงาม แปลกตา ให้ความรู้สึกที่กลมกลืน ในขณะที่จะทำการถ่ายภาพ นั้นต้องคิดถึงรูปตัว Z เป็นอันดับแรก

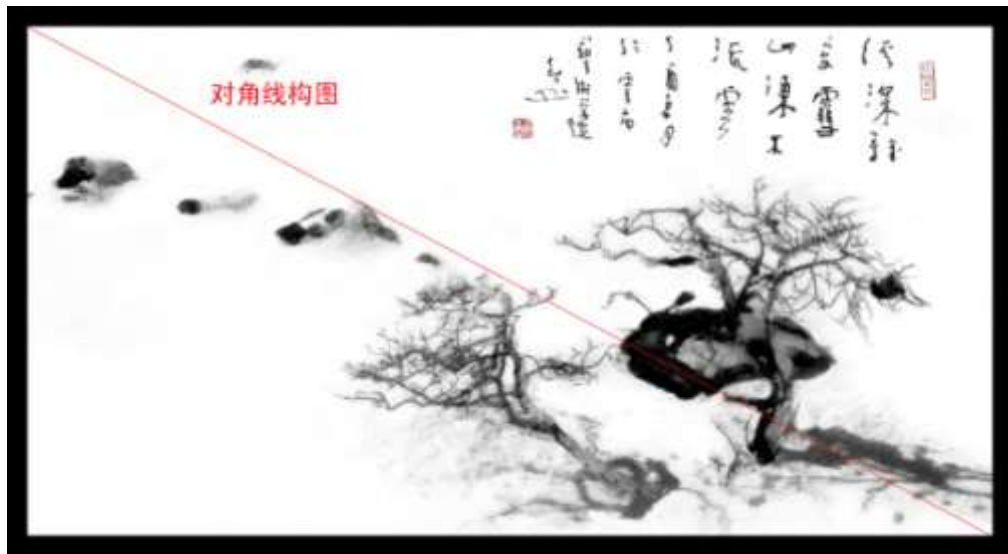
จากการคัดแยกภาพวาดจิน โบราณ ผู้วิจัยได้รับรู้ถึงวิธีคิดในการวาดภาพของคน โบราณ ในขณะที่ได้จัดการวางองค์ประกอบของภาพ รูปแบบและลักษณะของภาพที่แสดงออกมา ได้ทำให้วิธีคิดและความรู้สึกได้หลอมรวมเข้ากับผู้วิจัย หลังจากที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานดังภาพ (4-11) แม้ว่าเป็นใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ผู้วิจัยก็ยังต้องนำต้นฉบับของภาพวาดหมึกจีนมาใช้เป็นบทเรียน เพียงแต่การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวาด และนำรูปแบบของภาพวาดหมึกจีนหลอมรวมเข้ากับภาพถ่าย

ภาพที่ 4-9 ผลงานภาพถ่ายที่ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่ง

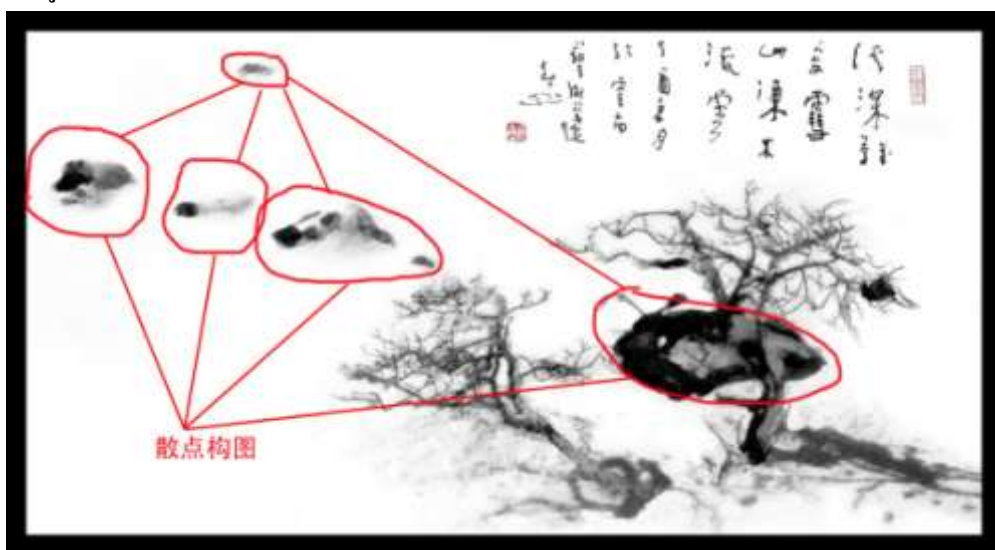

ภาพที่ 4-10 ตำแหน่งภาพ

ภาพที่ 4-11 ภาพถ่ายที่ใช้องค์ประกอบภาพแนวทแยง

จากรูป (4-11) ได้นำบทเรียนจากการประกอบภาพรูป (4-7) เข้ามาใช้ ภาพต้นไม้บนภูเขา หิมะ ความว่างเปล่าที่อยู่บนภาพแสดงออกให้เห็นถึงโลกทรรศน์อีกมุมหนึ่งของภาพวาดหมึกจีน ทำให้เกิดความคิดทางด้านของช่องว่างของเวลา จากภาพนี้แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะพิเศษ ทางด้านความคิด ใช้เวลาในการจัดระเบียบ ใช้ความว่างเปล่าบนภาพมาดำเนินการแสดง นี่คือ ความสำคัญในวิธีการที่จิตรกรต้องมี ภาพชีวิตบนภูเขานั้นถูกดึงออกมาจากประสบการณ์ที่มีต่อ ทิวทัศน์ธรรมชาติ นำเอาภูเขาต้นไม้มาเปลี่ยนเป็น โลกใหม่ที่อยู่ในใจของจิตรกร และแสดงออกมา ทางลายพู่กัน

ภาพที่ 4-12 จัดวางองค์ประกอบภาพหมึกจีน

จากรูปที่ (4-12) ผู้วิจัยได้นำการจัดวางองค์ประกอบภาพหมึกจีน มาใช้บนคอมพิวเตอร์ เริ่มจากการลบรูปก้อนหินที่กระจัดกระจายออก เหลือแต่ภาพหลักไว้ ทำให้ภาพเด่นขึ้นมาแล้วค่อยทำการเปรียบเทียบ ก้อนหินและต้นไม้ที่กระจายอยู่บนภาพ แต่ยังคงหลักการวางองค์ประกอบภาพในแนวทแยงไว้ ใช้สีขาวแทนหิมะในฤดูหนาว ในเวลาถ่ายรูปต้องหาองศาของภาพให้ดี เพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูไม่รก ส่วนในเวลาใช้คอมพิวเตอร์จัดองค์ประกอบของภาพต้องนำมโนคติและความมีชีวิตชีวาของภาพวาดหมึกจีนหลอมรวมเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 4-13 ตำแหน่งต้นไม้

ขั้นตอนการวาดต้นไม้ของจีน :

1. วาดลำต้นแล้วค่อยเติมกิ่งก้านใบ
2. วาดกิ่งก้าน ซ้ายขวาหน้าหลัง
3. ใช้ความเข้ม จางของน้ำหมึกวาดใบให้มีความแตกต่าง
4. เก็บรายละเอียดของภาพ

จากภาพ (4-13) ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดรูปต้นไม้ อิงต้นแบบจากการวาดภาพวาดหุ่นจีน จุดสำคัญคือการวาดให้แสดงออกได้ถึงอายุของต้นไม้ วาดให้ภาพดูมีมิติ วาดให้ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

ภาพที่ 4-14 การเว้นสีขาวไว้บนภาพ

ภาพวาดพู่กันจีน ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเว้นสีขาวไว้บนภาพ ภาพวาดพู่กันจีนได้รับอิทธิพลมาจาก เต๋าจื้อ จวงจื้อ มาก่อนข้างมาก คือค่อนข้างให้ความสำคัญกับธรรมชาติ เป็นสุนทรียศาสตร์ของจีนโบราณ ใช้สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ภูเขาแม่น้ำ เป็นภาพในใจ ที่มีบุคลิกและคุณค่าทางความงาม อีกทั้งหลอมรวมอารมณ์ของศิลปินเข้าธรรมชาติ

ภาพ (4-14) หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแต่ง ภาพถ่ายถูกดึงให้ดูใกล้ รายละเอียดขยับย่อที่อยู่บนภาพได้ถูกนำออกไป เหลือพื้นที่สีขาวไว้ ด้านหนึ่งเพื่อให้หิมะในรูปดูมีความหนา อีกด้านหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่สงบเงียบ ใช้สีขาวบนภาพหนูนุ่นให้ภาพต้นไม้และก้อนหินดูโดดเด่นขึ้น แสดงออกถึงความโดดเด่นขององค์ประกอบหลักที่อยู่บนภาพ

ในการใส่ตัวอักษรลงบนภาพนั้น ตามบันทึกในประวัติศาสตร์นั้น ไม่ได้มีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที หากแต่ค่อยๆ พัฒนาไปตามการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในก่อนสมัยราชวงศ์หยวน ปัญญาชนในสมัยนั้นก็เริ่มมีการใส่ตัวอักษรลงบนภาพวาด ทั้งนี้ยังมีความละเอียดอ่อนในการเขียนตัวหนังสือลงบนภาพ ไม่ว่าจะบนต้นไม้ หรือบนก้อนหิน ทั้งยังใส่ตัวหนังสือไว้ด้วยขนาดเล็ก ในปริมาณที่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตและมีผลกระทบต่อภาพวาด เพราะฉะนั้นตัวหนังสือจึงได้ถูกเขียนไว้ในที่ที่ยากจะสังเกตเห็นได้อย่างง่ายดาย

พอถึงสมัยราชวงศ์หยวน ภาพวาดพู่กันก็ได้ถูกนำออกจากห้องพระโรง จิตรกรที่ได้ออกมาจากห้องพระโรง เมื่อได้พบกับความอิสระ เยียบสงบผ่อนคลาย ก็ได้พบกับมุมมองทางโลกในแบบที่ต่างออกไป ภาพวาดก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น ต่างกันตรงที่ภาพวาดที่ดูกวาด

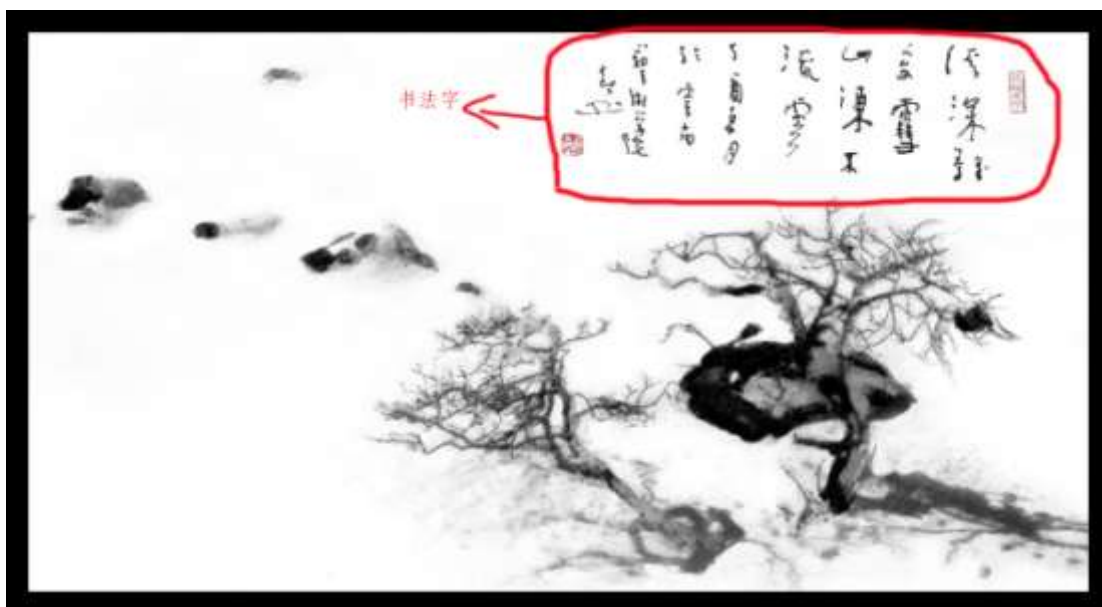
โดยคนทั่วไปกับจิตรกรที่ออกมาจากราชวังนั้น คือบทกลอนที่ถูกใส่ไว้บนภาพด้วยตัวหนังสือที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด แล้วตัวหนังสือได้ถูกวางไว้บนภาพอย่างกลมกลืน มันคือการแสดงออกทางอารมณ์ของศิลปิน ซึ่งกระแสนิยมนั้นมาเกิดขึ้นมาจาก “จ้างเมิ่งฝู” ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการใส่ตัวหนังสือลงบนภาพวาดนั่นเอง นับแต่นั้นผลงานภาพเขียน ได้ถูกลูกศิษย์ของเค้า ก็ได้เผยแพร่ขยายผลงานภาพเขียนออกไปจนเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำหมึกและพู่กันจีนอีกด้วย ซึ่งในสมัยนั้นในสายตาของจิตรกรด้วยกัน ความงดงามของภาพนั้น ไม่ได้อยู่ที่ภาพของธรรมชาติที่อยู่บนแต่เพียงด้านเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและลวดลายที่ถูกละเลงไปด้วยหมึกและพู่กัน ซึ่งมันบ่งบอกถึงพื้นฐานของความชำนาญที่อยู่ในตัวของจิตรกร และยังบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ที่ศิลปินระบายออกมาทางภาพเขียนอีกด้วย

ภาพวาดและตัวอักษรจีน ถูกแสดงออกมาโดยหมึกและพู่กัน ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวอักษรและภาพได้กลายเป็นข้อกำหนดนับแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา จากการสืบหาที่มาของตัวอักษรจีนนั้น ตัวอักษรจีนได้พัฒนามาจากพื้นฐานของการวาดภาพนั่นเอง กล่าวโดยทั่วไปคือการพัฒนาทางวัฒนธรรมของมนุษย์ก็ได้ คุณค่าของปัญญาชน บ่งบอกออกมาจากความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษร อักษรภาพนั้นตรงกันกับพื้นฐานทฤษฎีทางด้านวิชาการ ที่สามารถยืนยันได้ถึงความคิดที่ไต่ลงไปบนภาพเขียนซึ่งอิงมาจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ จากภาพเขียนค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นตัวอักษรจีน โดยการขุดค้นตรรกะของมนุษย์นั่นเอง จากการขุดค้นจากตรรกะนำมาใช้ในการสร้างตัวอักษรนั้นจะเห็นได้ว่าตัวอักษรเล็กนั้นให้ความหมายออกมาได้กว้าง โดยการอ้างอิงจากตรรกะของตัวหนังสือที่ซ่อนภาพวาดเอาไว้ในตัวเอง แต่หากมองจากภาพรวมแล้ว ภาพวาดนั้นเป็นส่วนประกอบที่ถูกวาดโดยหมึกและพู่กันทำให้เกิดเป็นภาพๆหนึ่ง ส่วนตัวอักษรนั้นเกิดจากลายเส้นศิลปะ เพียงแต่เราไม่ควรมองข้ามวิธีการเขียนการวาดเส้นนั้น เพราะการเขียนอักษรจีนมีวิธีการตามแบบฉบับของเค้าอยู่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงจากภาพวาดเป็นตัวหนังสือ ในการวาดภาพนั้นก็เช่นกันจะไม่หยุดการวาดที่เสร็จเพียงโครงสร้างภายนอก เพราะธรรมชาติมันดึงดูดให้ลงลายน้ำหมึกพู่กันลงบนกระดาษที่มากกว่านั้น การเกิดขึ้นของภาพวาดและตัวอักษรจีนนั้น ว่าด้วยพื้นฐานศิลปะของจีน ได้ซ่อนสมรรถนะการแสดงออกที่ไม่มีที่สิ้นสุด ศิลปะจีนนั้นให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ส่วนพู่กันกับน้ำหมึกนั้นคือการใช้ภาษาบ่งบอกว่าคนเราปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

ในสมัยอดีตนั้นความสัมพันธ์ระหว่างภาพวาดและตัวอักษร อักษรภาพนั้นไม่มีการแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเท่าไรนัก วิธีการเขียนที่เริ่มมาจากตัวอักษร กลับกันตัวอักษรจีนก็คือกำเนิดมาจากรูปภาพ ภาพวาดและตัวหนังสือ นั่นคือการแสดงออกถึงการกำเนิดขึ้นของอารยธรรมชนเผ่าอย่างยิ่งใหญ่ในทั้งสองด้าน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากผลกระทบที่คนมีต่อธรรมชาติ

การที่จะรู้ถึงภาพและอักษรนั้น ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ใช่การที่เข้าใจเพียงรูปแบบเพียงด้านเดียว แต่คือการปรากฏพบเจอภายในชีวิต ซึ่งสมรรถนะมีสองอย่าง หนึ่งคือการริเริ่มสร้างสรรค์ อีกด้านหนึ่งคือการแสดงออกทางน้ำหมึกและพู่กัน หรือก็คือชีวิตสร้างประสบการณ์ ซึ่งในการเขียนอักษรศิลป์นั้น สามารถนำหลักการเดียวกับการวาดภาพมาใช้ และนั่นการวาดภาพนั้นก็ สามารถใช้การเขียนอักษรมาใช้ในการวาดภาพความหมายก็คือเมื่อเกิดความรู้ซึ่งรอบด้านแล้ว การวาดภาพก็เหมือนกับการเขียนหนังสือ

ภาพที่ 4-15 อักษรศิลป์

หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ ขั้นตอนต่อมาคือการใส่ตัวอักษรศิลป์ ดังภาพ

(4-15) บทกลอนจีนสองประโยคบ่งบอกความหมายโดยประมาณ ซึ่งบรรยายถึง ภูเขาเล็กซึ่งเต็มไปด้วยหิมะ กว้างใหญ่และหนาวเหน็บ ชาวคูดังก้อนเมฆ ตัวอักษรได้ถูกเขียนจากขวาไปซ้าย ด้านหลังสุดเขียนถึงเวลา สถานที่และชื่อของศิลปิน สุดท้ายก็ประทับตราประจำตัวของศิลปิน อักษรศิลป์ที่ใส่ลงไปบนภาพไม่เพียงเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของภาพ ทั้งยังเพิ่มมุมมองและบรรยายถึงความรู้สึกของศิลปิน

ภาพที่ 4-16 ผลงานที่เสร็จแล้ว

ผู้วิจัยต้องการที่จะสื่อถึงมุมมองทางด้านเวลาที่อยู่บนภาพวาด ว่าด้วยเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เวลาคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีวันหวนกลับ แต่ในวัฒนธรรมจีน มีลี้ฤดูที่หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอด บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะอย่างนี้การที่แสดงออกในแบบฉบับภาพวาดฤดูหนาวนั้น แสดงออกถึงความอ้างว้าง ว่างเปล่า ที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่มีอย่างสืบทอดกันมาในทุกชั่วอายุคน เป็นการแสดงออกถึงการที่ยืนหยัดให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป ดั่งต้นไม้ที่อยู่ในภาพที่ถึงแม้จะอยู่ในความแห้งแล้งเหน็บหนาวแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ ดังภาพ (4-16)

ผลงานภาพที่คตินั้นต้องสามารถส่งความรู้สึกออกผ่านออกมาทางรูปภาพได้ ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกรูปภาพมาวาดลงไปบนผืนกระดาษได้อย่างสวยงาม แต่เป็นการที่ภาพๆนั้นซ่อนความรู้สึกสวยงามและลึกซึ้งซึ่งนำพาให้ผู้ได้รับชมนั้นถูกดึงให้ตกอยู่ในภวังค์ ในการถ่ายภาพนั้นก็เช่นกัน การเสาะแสวงหาวัตถุเล็กๆน้อยๆเพื่อบรรยายถึงเสน่ห์ของหิมะ ภาพต้นไม้ เห็ด ดอกไม้ที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว เพียงแค่เราต้องมีสายตาที่กว้างดูจดังแว่นขยาย เราก็สามารถที่จะพบเจอความมหัศจรรย์บนภาพนั้นได้

การมองเห็นความต่างในความธรรมดา นั้น คือการที่สามารถแยกถึงข้อดีข้อด้อยในเรื่อง ธรรมดาที่คนทั่วไปมองไม่ออก ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินส่วนใหญ่ควรจะต้องมีอยู่ในตัว และสามารถที่จะสาธยายออกมาได้ในนามธรรมด้านลึกของปรัชญา อย่างเช่นภาพรวมของธรรมชาติ สภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งคำว่าธรรมดานั้นมันไม่ได้หมายถึงความธรรมดา แต่มันคือความไม่ ธรรมดาในความธรรมดาเมื่อศิลปินสามารถที่จะเข้าถึงได้ในจุดนี้ ก็จะมีความปราศรัยปรือ่งที่จะ แสดงออกมาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันผู้รับก็จะสามารถเปิด โลกทรรศน์ได้อย่างกว้างขวาง รับรู้ได้ถึงความมีชีวิตชีวา และการการเชื่อมต่อทางจินตนาการได้อย่างมากมาย

สุนทรียภาพของภาพวาดภูเขาแม่น้ำของจีนนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถที่จะดึงให้ผู้คนพบกับ ความอัศจรรย์ใจที่ก้าวข้ามความรู้สึกไปได้ ทั้งยังทำให้รู้สึกถึงความอิสระ ความสุขสงบที่ บริสุทธิ์ ซึ่งคนทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นรู้สึกได้ถึงพันธนาการและการผูกมัดด้านใดด้านหนึ่ง ผู้คนที่ อยู่บนโลกทั่วไปรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย และพยายามที่ค้นหาความรู้สึกที่ผ่อนคลาย พยายามดิ้น รนเอาตัวเองออกจากพันธนาการของโลกอัน โสมม นำพาเอาตัวเองเข้าสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ และเดินเอ้อระเหยอยู่บนความรู้สึกอิสระและผ่อนคลาย ซึ่งภาพวาดพู่กันจีนสามารถที่จะเติมเต็ม ความรู้สึกที่ขาดหายไปจากใจของผู้รับชม ทำให้ลืมความวุ่นวายของโลกอันสกปรกโสมม ทั้งยัง ช่วยยกระดับจิตใจ

การแสดงออกถึงความหมายในความว่างเปล่าที่อยู่ในภาพวาดพู่กันจีน ซึ่งความว่างเปล่า ของภาพวาดกับความว่างเปล่าของธรรมชาติ นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในการวาดภาพ นั้นได้ยืมเอาความเจิดจ้าในคุณค่าความงามจากความว่างเปล่าที่อยู่ในธรรมชาติ หากเข้าไม่ถึงความ ว่างเปล่าของธรรมชาติ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความว่างเปล่าที่อยู่ในภาพวาด ยังไม่สามารถ สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้

ในความคิดทางด้านความงดงามของชาวจีนโบราณนั้น ภาพทิวทัศน์ในใจนั้นพรรณนาถึง ภาวิสัยระดับสูงที่หลอมรวมออกมาเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มไปด้วยสีสันและสามารถก้าวข้ามภว วิสัยที่มีอยู่จริง ออกมาในภาพลักษณ์ของศิลปะ คำว่า “ความหมาย” นอกจากบอกถึงอติวิสัยปนิธาน และความรูสึกภายนอก ยังสื่อถึงความเหมือนและเสน่ห์ทางจิตใจ รสนิยมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปิน มุ่งมั่นแสวงหาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งก็คือการแสดงออกของรูปภาพที่แฝงความหมายไว้อย่าง กะทัดรัด ส่วนคำว่า “ภาพลักษณ์” บ่งบอกถึงการรับรู้สัมผัส ที่ไม่เพียงแต่รวมถึงรูปวัตถุภายนอก ทั้ง ยังรวมไปถึงการร่างแบบวัตถุ “ภาพลักษณ์” คือการที่ศิลปินใช้ใจเปลี่ยนวัตถุออกมาเป็นความรู้สึก ซึ่งก้าวข้ามสิ่งที่มีอยู่เดิมของวัตถุนั้น แสดงออกมาเป็นเครื่องหมายของความรู้สึกทางด้านศิลปะ

หากแต่ภาพวาดพู่กันจีนคือการแสดงออกทางลายเส้นและสีหมึก เพราะฉะนั้นวิธีการวาด ภาพของจีนไม่เน้นรูปธรรม แต่ใช้แนวโน้มนามธรรมออกมาแสดงให้เห็นถึงลักษณะทาง

อารมณ์ ถาดเส้นบนภาพวาดพุกันจินนั้น ต้องผ่านการตราครุฑฝักฝนมานาน ต้องมีหนักเบา มีชีวิตชีวาและสมจริง จึงจะสามารถที่แสดงออกได้ถึงธาตุแท้ของวัตถุ คือดูแล้วมีพลังชีวิต

1. ใช้การเปรียบเทียบสภาพภายในที่แท้จริง

ภาพวาดพุกันจินใช้การเปรียบเทียบสภาพภายในที่แท้จริงมาแสดงออกให้เห็นถึงภาพพจน์ในมโนคติ มโนคติคือการนำเอาภาวะแวดล้อมของศิลปะทางวรรณคดีออกมาแสดง ศิลปะจีนโบราณแบ่งภาวะแวดล้อมเป็นสองอย่าง คือ ความไม่เที่ยงแท้ กับ ความจริงแท้ อาทิเช่น ใจกับวัตถุ ความรู้สึกกับทิวทัศน์ ความหมายกับรูปลักษณ์ ความเที่ยงแท้ คือ จินตนาการที่ฝังอยู่ในภาพในใจ ทว่าความไม่เที่ยงแท่นั้น คือส่วนสำคัญหรือธาตุแท้ที่ฝังอยู่จิตใต้สำนึกหรือจินตนาการ ช่องว่างบนภาพอาศัยจังหวะความเคลื่อนไหวของความไม่แท้ ด้านมืดสว่างมาแสดงออกเป็นความรู้สึก ความขาวว่างเปล่าไม่ได้เป็นส่วนเกินของภาพ กลับกัน ความขาวว่างเปล่ากลับเป็นส่วนที่ทำให้ภาพออกรสออกชาติที่สุด คือจุดเด่นที่อยู่บนภาพทั้งภาพ การเว้นที่ว่างบนภาพวาดพุกันจินนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดา

2. ใช้ช่องว่างทำให้ภาพเกิดความสัมพันธ์กัน

การใส่ช่องว่างระหว่างภาพวัตถุที่อยู่ระหว่างด้านหน้าและด้านหลังให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่แสดงออกทางช่องว่างนั้นทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ในภาพวาดพุกันจินนั้น จิตรกรใช้เรื่องของมิติมาจัดการความสัมพันธ์ของภาพ ทำให้รู้สึกความลึกความห่าง อย่างภาพหมู่เขาที่ซับซ้อนกัน

นักปรัชญาจีนเน้นเรื่องความกลมเกลียวระหว่างคนกับธรรมชาติ อารยธรรมด้านกสิกรรมของจีนนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี ในขณะที่มนุษย์รับรู้ถึงบุญคุณและเต็มไปด้วยความเคารพที่มีต่อธรรมชาติ มนุษย์ยังยินยอมที่จะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะอย่างนี้ ความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติคือสิ่งบรรพบุรุษของพวกเราปลูกฝังกันมา นักปรัชญาจีนเต็มไปด้วยความรักและเลื่อมใสในธรรมชาติ แนวความคิดของลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋านั้นได้ถูกบันทึกไว้บนศิลาจารึก ซึ่งทั้งสองลัทธินี้มองว่า การคล้อยตามธรรมชาติช่วยยกระดับตนให้สูงขึ้น สุนทรียภาพของภาพวาดพุกันจินนั้น ได้ผ่านการชื่นชมความงามและนำตัวเองรวมเข้าเป็นส่วนเดียวกันกับธรรมชาติ

การสร้างภาพภูเขาแม่น้ำที่สามารถสื่อความหมายที่แท้จริงออกมาได้นั้น ศิลปินต้องรู้จักที่จะสัมพันธ์กลมเกลียวกับธรรมชาติ

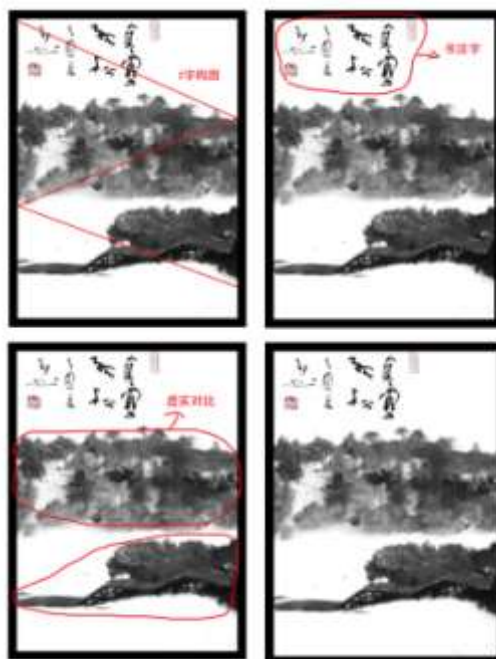
ภาพวาดพุกันจินนั้นไม่เพียงที่จะต้องคัดลอกรูปแบบภายนอกของธรรมชาติ ที่สำคัญกว่าคือการเข้าใจในธรรมชาติ เพื่อนำมาซึ่งแนวความคิด เวลาที่ศิลปินจะวาดภาพนั้น ส่วนใหญ่ได้นำ

ตัวเองเข้าคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ เพื่อให้เข้าถึงรูปลักษณะภายนอก ค่อยๆ คั่นหาอย่างละเอียด จากนั้นค่อยวาดตลอดลงกระดาษ ขณะเดียวกันนั้น ยังย้ำให้รู้ว่าวาดภาพออกมาด้วยใจ เพราะอย่างนี้ การวาดภาพพู่กันจีนไม่เพียงแต่การฝึกวาด ที่สำคัญกว่าคือธรรมชาติที่ไหลออกมาจากภาวะจิตใจ แล้วแสดงออกมาบนภาพวาด

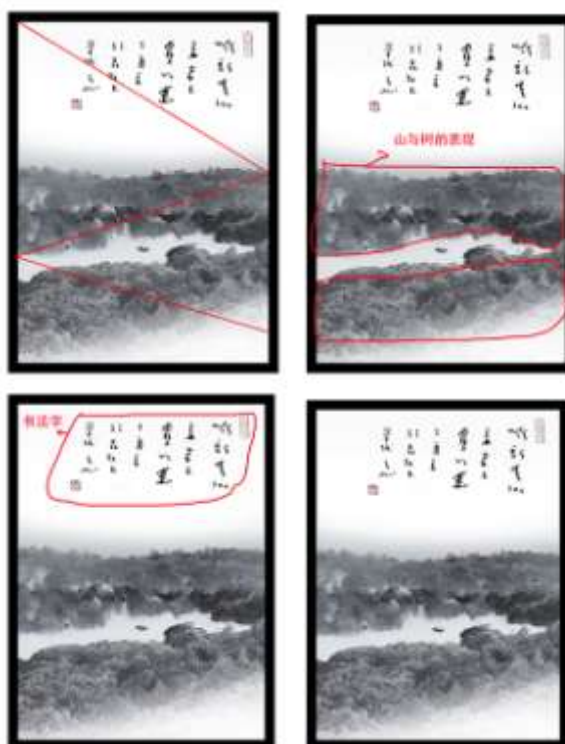
ความหมายของภาพวาดพู่กันจีนนั้นอยู่ที่อัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงรสนิยมกับทิวทัศน์ของวัตถุที่ผสมผสานอยู่ร่วมกัน เข้าถึงอารมณ์ของคนที่มีต่อสภาพของวัตถุได้อย่างกลมกลืน ซึ่งความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติทำให้เกิดสุนทรียภาพ การสร้างผลงานต้องพยายามใช้ใจให้เข้าถึงวัตถุ และที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าคือความกลมกลืนของสุนทรียภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความ เป็นอิสระ จิตกรพรรณนาถึงความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ รับรู้ได้ถึงความเหมือนใน จังหวะของคนกับธรรมชาติ ทำให้ใจคนเกิดความหวั่นไหว นำพาผู้ชมเข้าถึงเสน่ห์ของธรรมชาติ อย่างมีชีวิตชีวา จะเห็นได้ว่า ภาพวาดพู่กันจีนนั้น ไม่ว่าจะ เป็นในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ ด้านการรับชมก็สะท้อนออกถึงความงดงามในความกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ

ภาพที่ 4-17 ผลงานภาพถ่าย

ภาพที่ 4-18 ตำแหน่งองค์ประกอบของภาพ

ภาพที่ 4-19 ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ 2

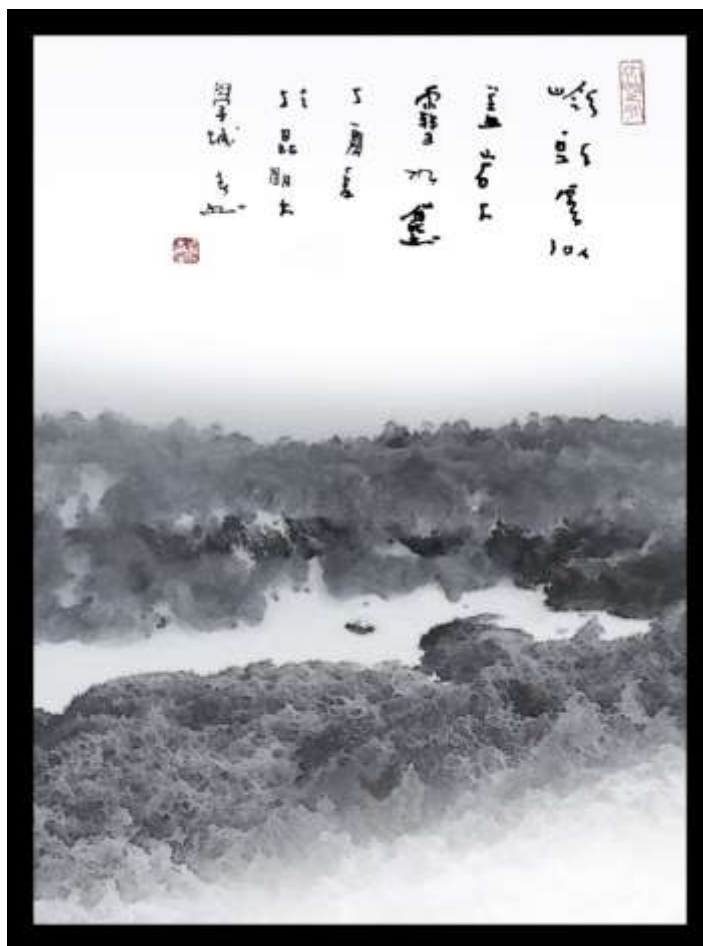
จากภาพที่ (4-18, 4-19) หลังจากผ่านการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ รูปภาพใช้การวางองค์ประกอบรูปตัว Z อักษรศิลป์บนภาพ トラประทับที่ใช้ในภาพ ยังคงใช้เหมือนภาพวาดพู่กันจีนแบบเดิม แต่ประสิทธิภาพที่ได้นั้นคือระยะห่างที่ทำให้ภาพดูมีมิติขึ้น จะเห็นได้ว่าในรูปมีเงาของภาพ และในเงาของรูปมีภาพซ้อนอยู่ ซึ่งเงาภาพที่อยู่ในรูป ทำให้ผู้ได้รับชมถูกดึงดูดด้วยศิลปะที่อยู่ในภาพ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่สวยงาม

ภาพที่ 4-20 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดังภาพที่ (4-20) ภาพทั้งภาพใช้องค์ประกอบรูปตัว Z ก็คือทัศนียภาพทั้งหมดในภาพถ่าย ซึ่งให้ขอบเขตของภาพที่ดูกว้างและลึก ที่ว่างบนภาพได้ถูกเว้นเอาไว้ค่อนข้างมาก เหมาะที่จะใช้แสดงทิวทัศน์และวัตถุ ซึ่งในการถ่ายภาพนี้ได้ใช้หลักสุนทรียภาพเดียวกันกับการวาดภาพ ภาพถ่าย

ทัศนียภาพทั้งหมดนั้นเหมาะบรรยากาศของภาพ ช่องว่างบนภาพดึงให้รู้สึกได้ถึงความงาม ความว่างเปล่าที่อยู่ในภาพถ่าย ช่วยให้ภาพวัตถุที่อยู่ด้านหลังดูไกลขึ้น ซึ่งพอดีกับหลักการของภาพวาดพู่กันจีน ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าในรูปมีเงาของภาพ และในเงาของรูปมีภาพซ่อนอยู่ ซึ่งเงาภาพที่อยู่ในรูป ทำให้ผู้ได้รับชมถูกดึงดูดด้วยศิลปะที่อยู่ในภาพ

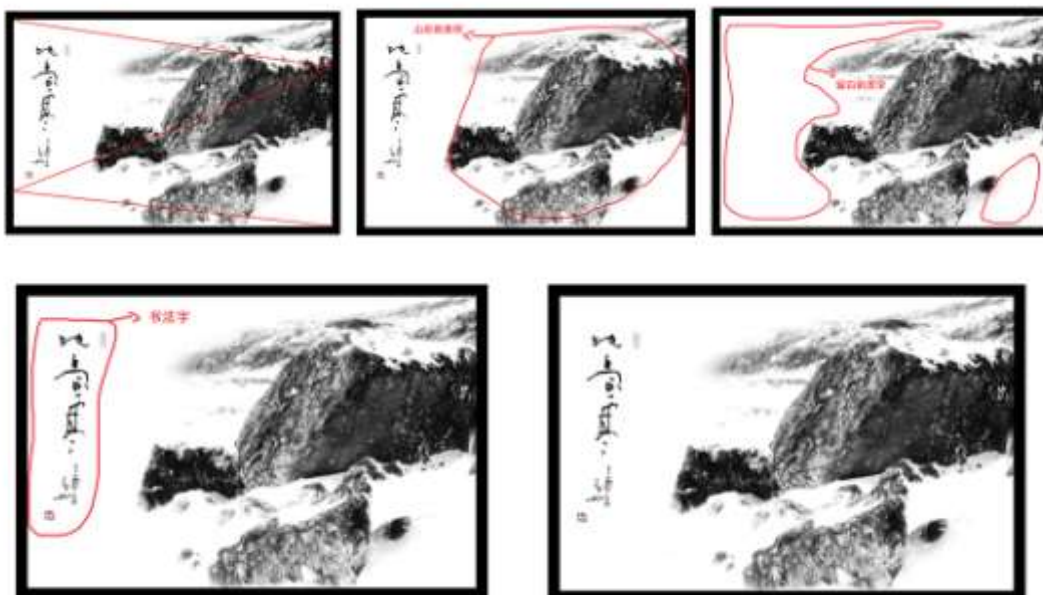
ภาพที่ 4-21 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 2

รูปที่ (4-21) ภาพที่ถ่ายออกมาอย่างง่ายๆ พรรณนาถึงทิวทัศน์ที่อยู่ระยะไกล ผู้ถ่ายใช้ความรู้สึกนำภาพมาประสานกับภาพวาดพู่กันจีนแบบง่ายๆ ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ทำให้ภาพดูมีมิติ เพิ่มความดึงดูดทางสายตาเข้าไป คือดึงเอาความรู้เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้ที่อยู่บนภาพนั้นออกมา ทำให้รู้สึกราวกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในภาพ

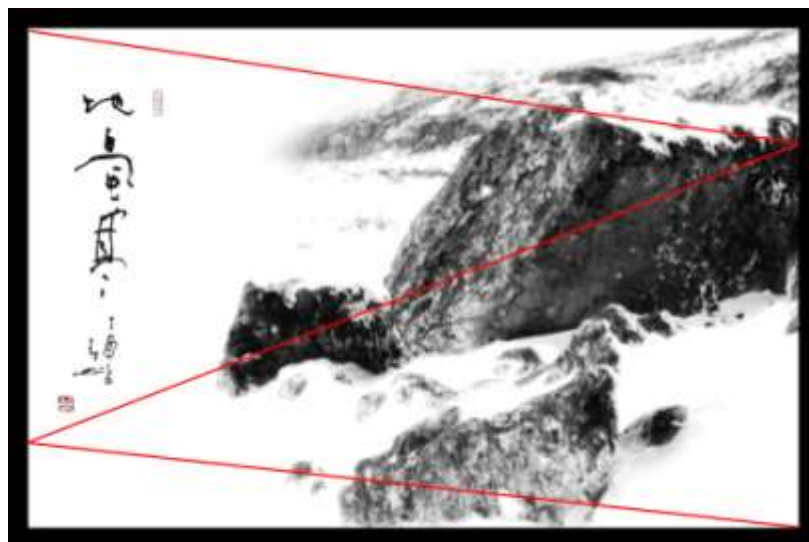

ภาพที่ 4-22 ผลงานภาพถ่าย

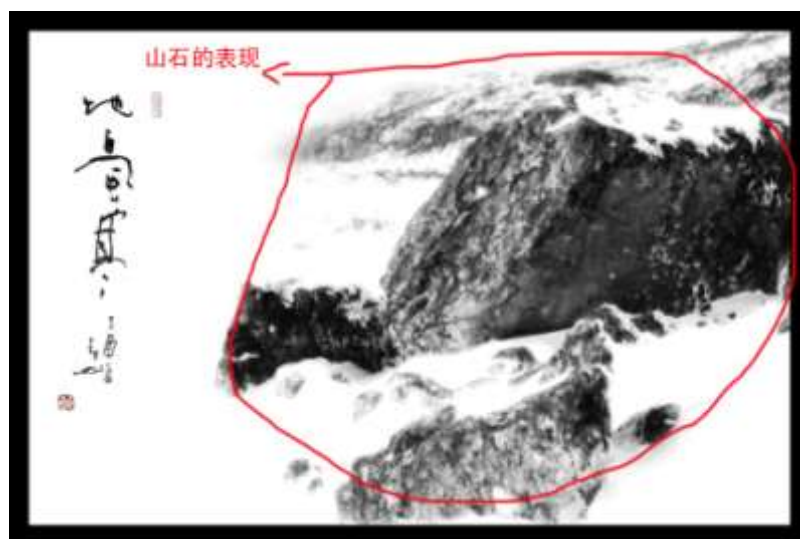
ภาพที่ 4-23 ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ

วางองค์ประกอบแบบตัว Z (4-24)

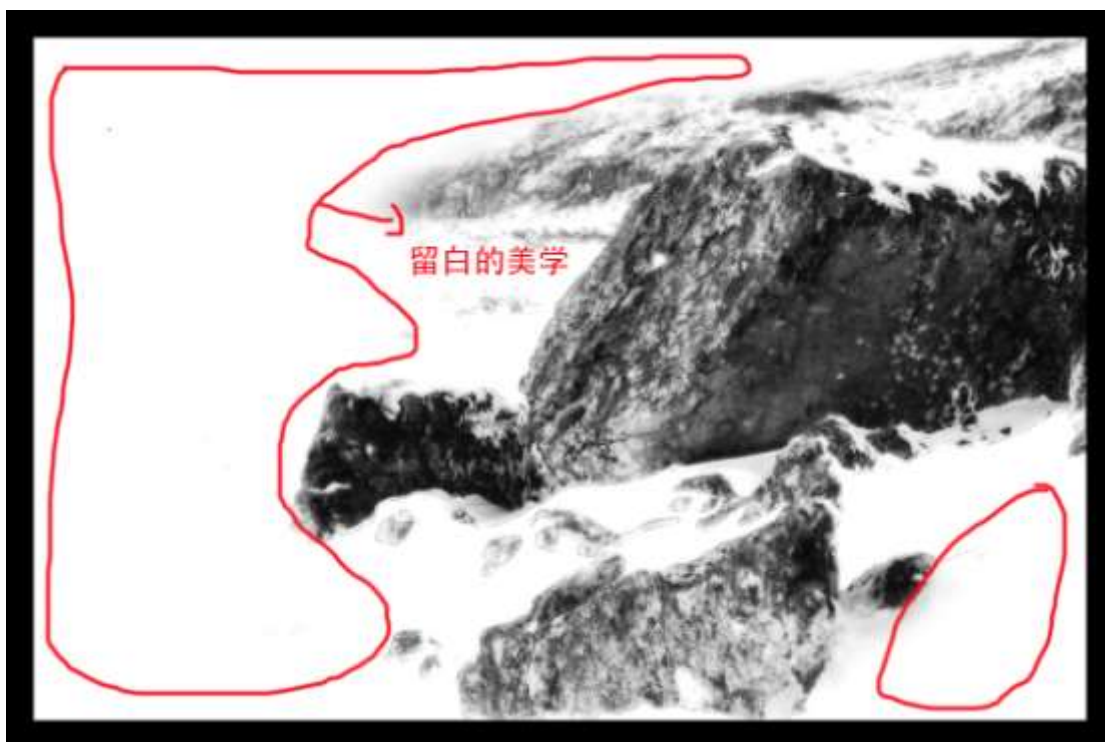
ภาพที่ 4-24 ภาพที่จัดองค์ประกอบแบบตัว Z

ภาพที่ค่อนข้างดึงดูดสายตา สีขาวกับที่เปิดให้ภาพดูกว้างขึ้น ง่ายต่อการดึงผู้ชมให้เข้าโลกที่ลึกลับในจินตนาการ

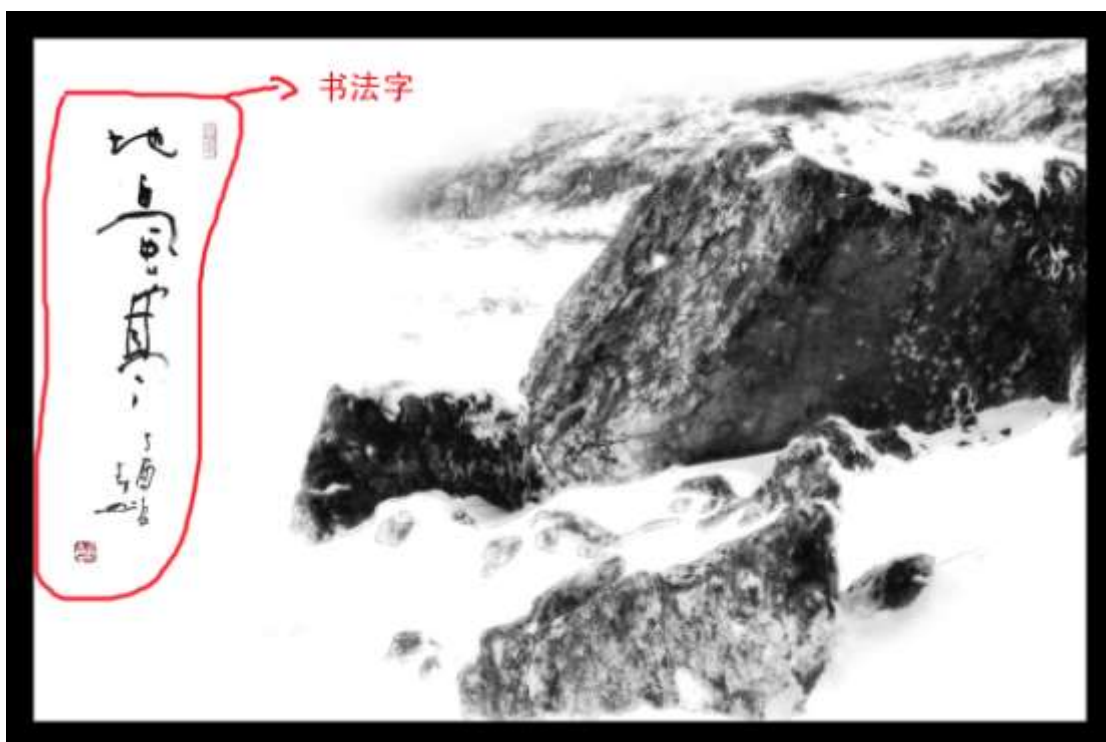
ภาพที่ 4-25 การวาดภูเขาหิน

ภาพ (4-25) วิธีการวาดภูเขาหินแบบจีน เริ่มด้วยการวาดด้วยหมึกสีจางๆ แล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มลงไป ภูเขาต้องมีสีที่ค่อนข้างเข้ม ภาพภูเขาในระยะใกล้ต้องชัดเจน ให้เห็นถึงตัวตนของวัตถุ ส่วนด้านลึกลงนั้น วาดให้เห็นต่างๆ มองไม่ชัด ถึงจะทำให้ภาพดูมิติ

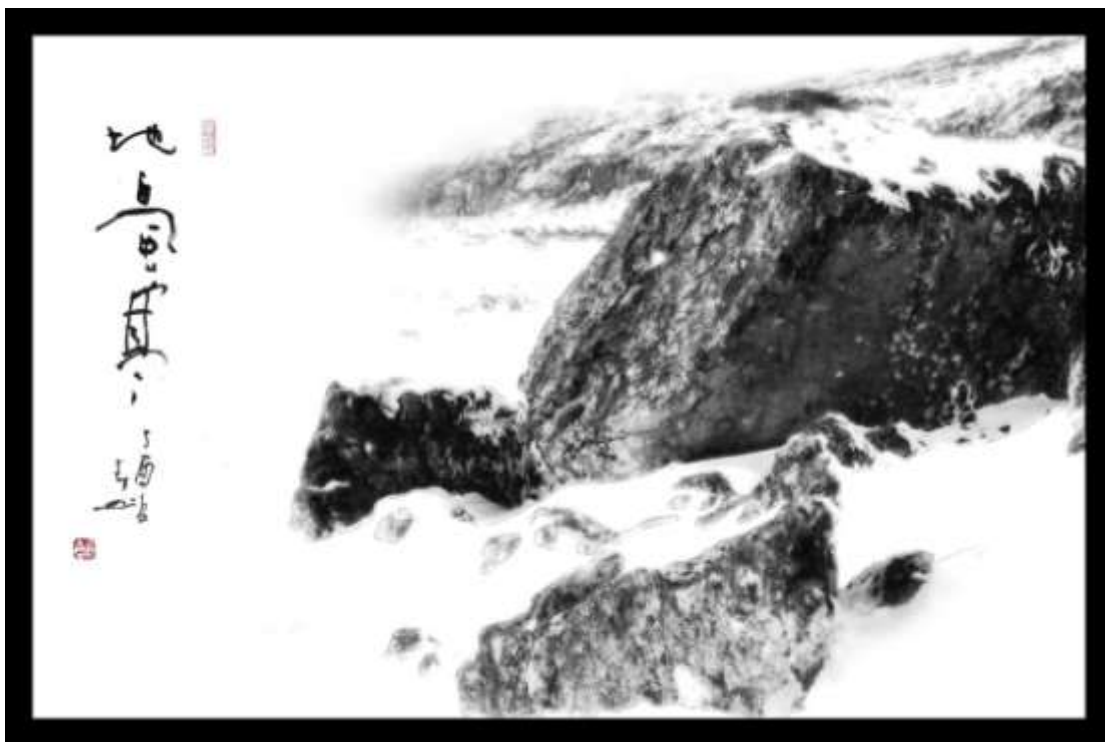
ภาพที่ 4-26 เว้นที่ว่างตามหลักการวาดฟูกันจีน

รูปที่ (4-26) เว้นที่ว่างบนภาพตามหลักการเดียวกับภาพวาดฟูกันจีน ลบส่วนที่กระจัดกระจายที่อยู่บนภาพออก แต่งให้ภาพดูเลื่อนร่าลง ขณะเดียวกัน ก็ดึงภาพวัตถุให้แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดจินตนาการในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ภาพที่ 4-27 การใส่อักษรศิลป์บนภาพ

ดังภาพ (4-27) อักษรศิลป์ที่ถูกลงไว้บนภาพนั้น ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบหรือเนื้อหาแบบไหน ได้ถูกลงไว้ด้านซ้ายในส่วนที่เว้นว่างไว้ของภาพ เพื่อไม่ให้ความหมายของภาพนั้นเปลี่ยนไป

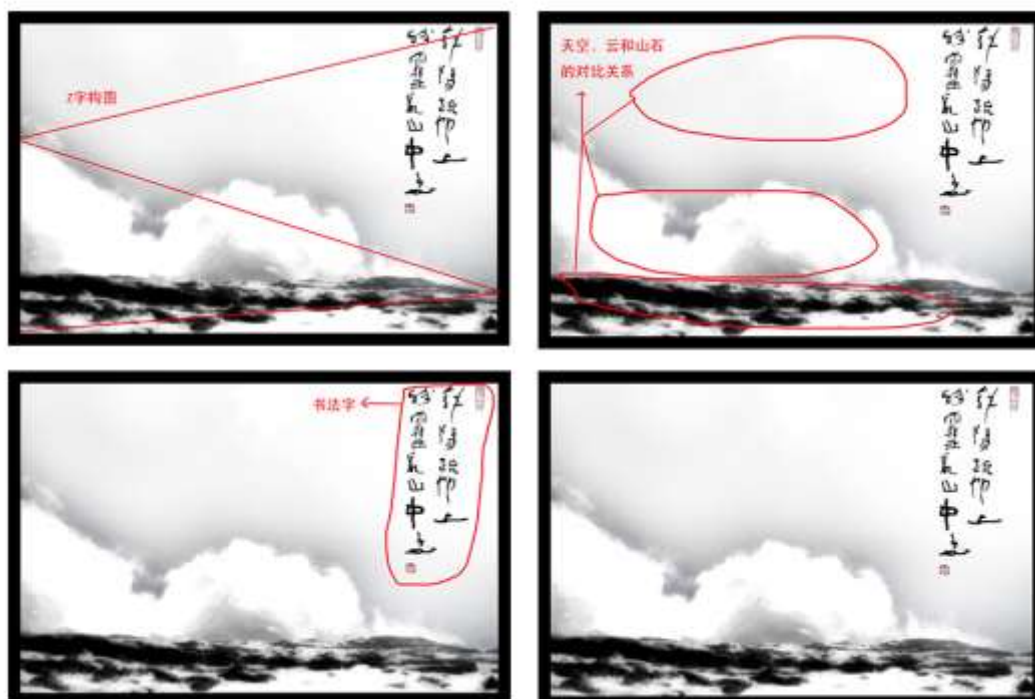
ภาพที่ 4-28 ผลงานภาพ

ภาพวาดฟู่กันจีนนั้นค่อนข้างพิถีพิถัน ในการสร้างผลงานออกมาให้เห็นได้ชัดว่า ภาพนั้นแสดงถึงฤดูใด ดังภาพ (4-28) ในการถ่ายภาพนั้นรูปถ่ายแสดงภาพออกมาได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ เป็นวัตถุในระยะใกล้ ไกล หรือโดยภาพรวมแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน แต่ในมุมมองของภาพวาด นั้น เมื่อรายละเอียดของภาพเยอะเกินไป จะทำให้รู้สึกว่าภาพนั้นแลดูรกเกินไป แสดงความหมาย ออกมาได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นหลังจากการใช้คอมพิวเตอร์ปรับแต่งภาพ ลบรายละเอียดที่ดูว่าเป็น ส่วนเกินออกไป ปรับแต่งมุมมองของภาพให้ดูมีมิติมากขึ้น ดังจินตนาการในมโนคติของภาพ ออกมา ผู้วิจัยต้องการแสดงออกถึงฤดูหนาวในภาพ จึงใช้หมึกจางๆ ในการวาดภาพ ใช้สีขาวเป็น ส่วนประกอบหลักของภาพเพื่อแสดงบรรยากาศของหิมะ ภูเขาและต้นไม้ มาแต่งเติมให้เกิดสีสัน บนภาพ ทำให้ภาพสื่อถึงความรู้สึกที่เงียบสงบและว่างเปล่า

ภาพถ่ายที่ใช้แสงเข้ามาช่วย บวกกับแดดที่ส่องลงมากระทบ ทำให้ ขนาด จำนวน สี สัน และมิติของวัตถุภาพแสดงออกมาได้ถึงมุมมืดและสว่างของภาพ บวกกับการที่ใส่สุนทรียภาพของ ภาพวาดฟู่กันจีนเสริมเข้าไปช่วย แสดงออกถึงเนื้อหาที่หลากหลาย ความรู้สึก และความงดงามของ ธรรมชาติ

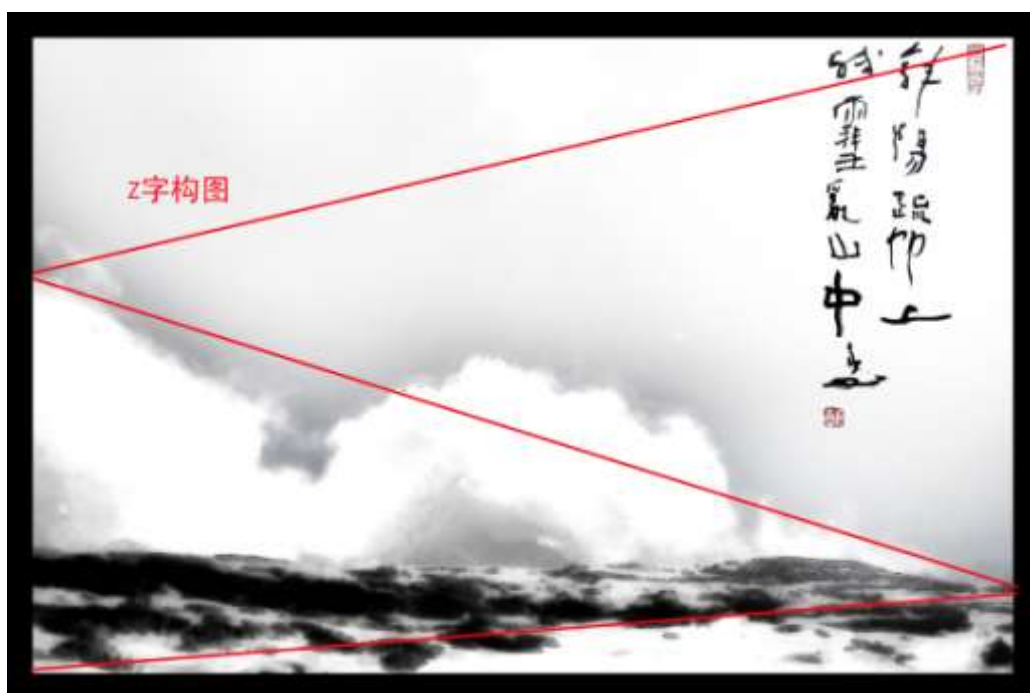

ภาพที่ 4-29 ผลงานภาพถ่าย

ภาพที่ 4-30 ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ

ภาพที่จัดองค์ประกอบรูปตัว Z (4-31)

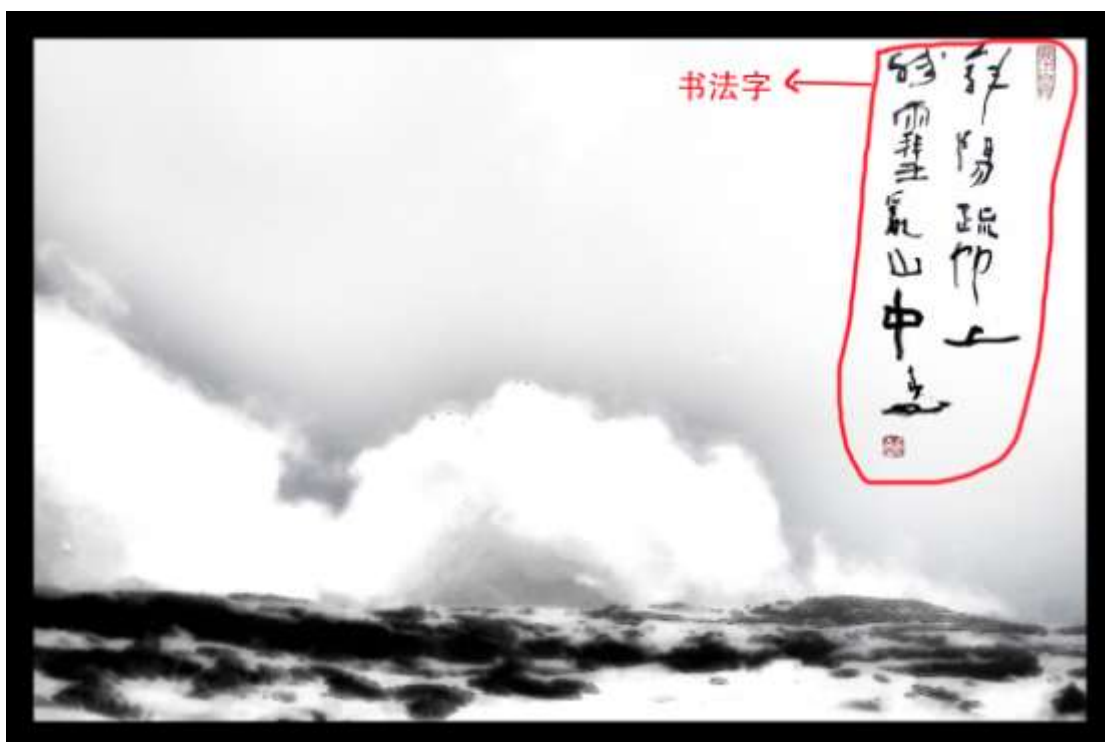

ภาพที่ 4-31 จิตเส้นแบ่งองค์ประกอบภาพ

ภาพที่ 4-32 ระยะระหว่างภูเขาหิน ก้อนเมฆ และท้องฟ้า

รูปที่ (4-32) เป็นการจัดภาพด้วยองค์ประกอบรูปตัว Z ในการถ่ายภาพ และในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแต่ง ได้ทำการแบ่ง ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ภูเขาออกด้วย สี ดำ สีขาว และสีเทา จัดการภาพภูเขาที่อยู่ระยะใกล้ ไปจนถึงท้องฟ้าในระยะไกล ทำให้ภาพดูคลุมเครือ จัดการให้ก้อนเมฆบนภาพดูเป็นชั้นกั้นกลาง ภาพท้องฟ้า และภูเขา ที่แสดงออกมาให้เห็นว่าแยกออกจากกัน ให้ความรู้สึกรู้ว่าท้องฟ้าบนภาพนั้น ไกลสุดดูถูกดูถูกตา ก่อให้เกิดจินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพที่ 4-33 ตำแหน่งการใส่อักษรศิลป์

ศิลปะตัวอักษรนั้นยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่เลือกที่จะวางไว้บนส่วนไหนของภาพ ดังภาพ (4-33) ในบทกลอนสองประโยค หมายถึง หิมะบนเขาค้นกว้างใหญ่ และ แสงสว่างที่ส่องลงมาอย่างไกลลับ ทำให้ท้องฟ้าแสดงออกมาดูคลุมเครือ ในขณะเดียวกันแสดงออกให้เห็นถึงความกว้างใหญ่

ภาพที่ 4-34 ภาพที่ทำการปรับแต่งแล้ว

ผังรูปที่ (4-34) เวลาที่ถ่ายภาพคือตอนเที่ยง ในขณะที่แสงจ้าที่สุดของวัน แต่หลังจากที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาปรับแต่งด้วยศิลปะของภาพวาดหมึกจีน ปรับความจ้าของแสงให้เป็นภาพหลัก ใช้สีขาวเป็นพื้น นำเอาท้องฟ้า ก้อนเมฆ หิมะให้แสดงแยกออกจากกัน ไล่บทกลงไป ทำให้ผู้รับชมเกิดจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด

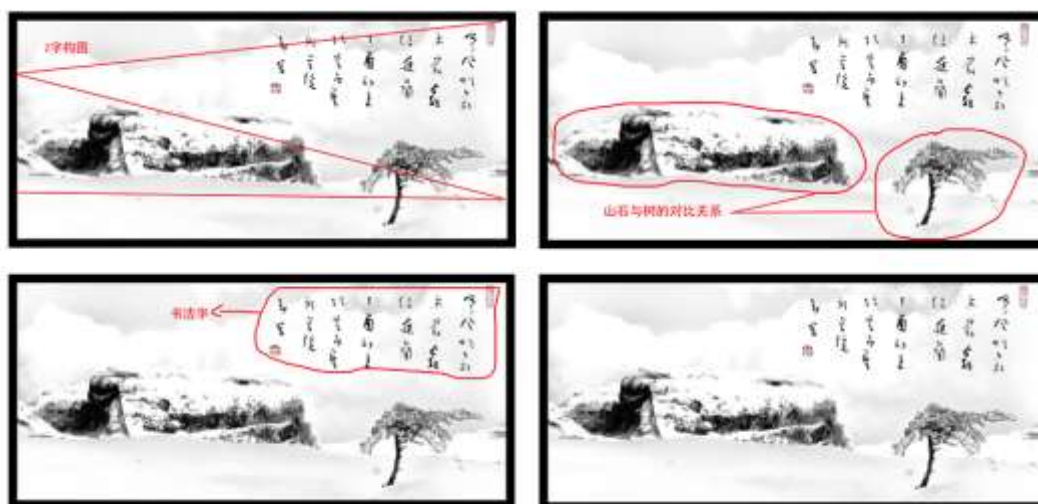
ระยะห่างของภาพถ่ายกับภาพวาด ถ้ามองจากด้านทักษะแล้ว ความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายกับภาพวาดคือ ในการวาดภาพสามารถที่จะมองข้ามเรื่องของเวลาไปได้ สรุปร่างๆคือระยะเวลาไม่มีผลกระทบต่อกรวาดภาพ ในขณะที่ศิลปินบางท่าน ใช้เวลานานนับสิบปีเพื่อที่จะวาดภาพออกมาภาพหนึ่ง แต่การถ่ายภาพนั้นถูกจำกัดด้วยเรื่องของเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่หรือคน จำเป็นที่จะต้องอยู่ในเวลาและสถานที่เฉพาะ เพื่อที่จะเก็บภาพเฉพาะภาพนั้นๆ ในทางกลับกัน ภาพวาดเกิดขึ้นมาได้ในเวลาแวบเดียวจากความคิดและจินตนาการ สรุปคือ ภาพวาดคือการดึงเอาจินตนาการของศิลปินออกมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพวาด ภาพวาดไม่เพียงใช้สีเส้นมารวมกันเพื่อให้เกิดขึ้น มันคือสิ่งเกิดขึ้นจากจินตนาการของศิลปินในระยะเวลาเพียงวูบเดียว

การถ่ายคือการไล่ล่าชนิดหนึ่งของช่างภาพ เป็นศิลปะของความไวในการรัวชัตเตอร์ ช่างภาพต้องอยู่ในสถานที่ เฝ้ารอเวลา เพื่อที่จะกดชัตเตอร์ให้ทันภายในเสี้ยววินาที ภาพที่ได้ออกมา จากเสี้ยววินาทีที่กดชัตเตอร์ลงไป ไม่มีทางที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เพราะอย่างนี้ ในเสี้ยววินาทีที่ภาพวิ่งทะลุเข้าเลนส์กล้องคือภาพที่ออกมา เพราะฉะนั้น ทฤษฎีของการถ่ายจึงต่างกับทฤษฎีการวาดภาพจึงต่างกัน โดยสิ้นเชิง

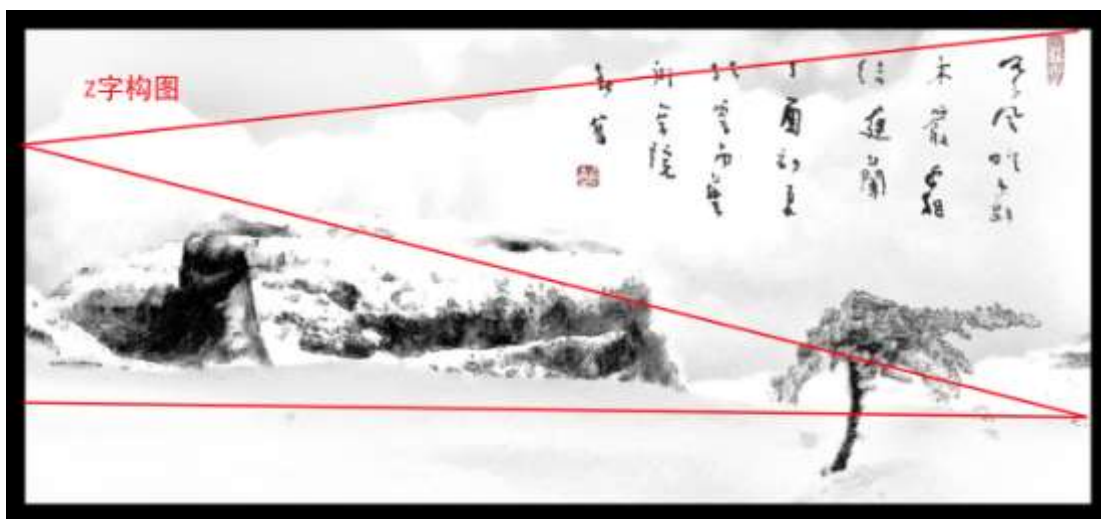

ภาพที่ 4-35 ผลงานภาพถ่าย

ภาพที่ 4-36 ตำแหน่งองค์ประกอบภาพ

รูปที่จัดวางองค์ประกอบแบบตัว Z (4-37)

ภาพที่ 4-37 องค์ประกอบแบบตัว Z

ภาพที่ 4-38 ระยะระหว่างภูเขาหินกับต้นไม้

ความต่างทางด้านความสวยงามของภาพถ่ายกับภาพวาด

ภาพวาดศิลปะคือภาพสองมิติที่ศิลปินใช้ศิลปะประดิษฐ์ให้ผู้รับชมมองออกมาเป็นภาพสามมิติ จุดสำคัญอยู่ที่ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นถึงจินตนาการ และ ลวดลายที่มีเอกลักษณ์ ออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงลักษณะเฉพาะของศิลปิน

ดั่งภาพที่ (4-38) ภาพถ่ายคือมุมมองอีกด้านหนึ่งของทางโลก คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสร้างศิลปะ และ แสดงออกมาทางภาพถ่าย ใช้ทักษะและภาษาในการบรรยายควบคู่ไปกับการแสดงภาพ อีกทั้งภาพถ่ายยังสามารถบรรยายความเป็นจริงออกมาได้ ในขณะที่ภาพวาดไม่สามารถทำได้

ภาพถ่ายที่ถูกจำกัดด้วยเรื่องของเวลา วัตถุภาพเดียวกัน แต่ด้วยเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน ทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาไม่สามารถอยู่ในภาพเดียวกันได้ด้วยข้อจำกัดของเวลา แต่ภาพวาดนั้นสามารถดึงเอาจินตนาการออกมารวมกันได้ จากการวิจัยเปรียบเทียบ ผู้เขียนได้นำภาพถ่ายทั้งสองรูป นำมารวมองค์ประกอบของภาพถ่าย ใช้พื้นฐานของการวาดภาพนำมาปรับแต่งโดยคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดผลงานใหม่

ภาพที่ 4-39 ตำแหน่งใส่อักษรศิลป์

ภาพวาดหมึกจีน ก่อนข้างเน้นการเว้นที่ว่างบนภาพอย่างมาก คือไม่ใช่สีพื้น หรือใช้สีขาวเป็นพื้นภาพใช้สีขาวในการแบ่งภาพให้ดูห่าง หรือ โกล้ชิด รวม หรือ กระจายวัตถุภาพ ส่วนช่องว่างที่เว้นไว้นั้น ใช้อักษรศิลป์ บทกวี ตราประทับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของภาพ ดั่งภาพ (4-39) มุมบนขวาของภาพ ได้ถูกประทับตราและใส่ตัวหนังสือลงไปบนภาพที่เว้นว่างเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ หรือ ภาพวาด ตราประทับมีผลในการแสดงออกถึงมโนคติทั้งนั้น ตัวหนังสือบนตราประทับยังเป็นวิธีการแสดงออกถึงสภาพจิตใจของผู้วาด ตราประทับที่อยู่มุมล่างซ้ายนั้นคือชื่อของจิตรกร เหมือนกับภาพวาดของชาติตะวันตกที่ศิลปินมักจะเซ็นชื่อตัวเองไว้ที่มุมล่างซ้ายของภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลงานภาพนี้ เป็นของศิลปินท่านใด

ภาพที่ 4-40 ภาพที่แต่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเป็นการแสดงออกถึงความงดงามระดับสูงของภาพวาดฟู่กันจีน ภาพวาดจีนในประวัติศาสตร์ ได้แสดงออกถึงศิลปะอันงดงามต่อหน้าพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ ม้วนภาพ หรือแม้แต่ในหน้าหนังสือนิยาย ก็แสดงให้เห็นถึงศิลปะที่มีเอกลักษณ์ หากแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือการสื่อถึงความรู้สึก และการแสดงออกทางสุนทรียภาพ ซึ่งสิ่งพวกนี้คือมาตรฐานในการสื่อสารของภาพ ศิลปินวาดรูปธรรมชาติและสิ่งเหนือกว่าธรรมชาติ แต่ศิลปะชั้นสูงนั้นต้องให้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา

ต้นไม้ก้อนหิน ป่าไม้ที่ดูซับซ้อน มีความห่างไกลและใกล้ชิดตามสภาพความเป็นจริง ตำแหน่งที่ลงตัว เยอะได้แต่ไม่มากเกินไป น้อยได้แต่ไม่ขาดหาย ชิดแต่ไม่รก ห่างแต่ไม่โหวงเหวง ที่ควรห่างก็ห่าง ที่ควรชิดก็ชิด ต้องมีการจัดวางรูปแบบที่ดี พูดย่างๆก็ยังสามารถดึงเอามโนคติในความงามของภาพวาดนั้นออกมาได้

ศิลปินต้องเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ คิววิเคราะห์หาตัวคนที่ซ่อนอยู่ในนั้น สัมผัสและรู้สึกถึงรากแก่นแล้วจึงถอดเป็นรูปแบบออกมาอย่างไม่เกินความเป็นจริง ซึ่งสิ่งพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนั้น คือในการที่ศิลปินต้องบุกป่าฝ่าดง เพื่อศึกษารูปร่างของวัตถุ ความเกี่ยวข้องกับรูปร่าง ซึ่งเร็วแรงและเวลาที่เสียไปนั้น เป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจคาดการณ์ การวาดภาพแม่น้ำภูเขานั้น ศิลปินต้องปลุกฝังตัวเองให้มีอุปนิสัยและวัฒนธรรม โดยทั้งสองอย่างนี้ต้องมีอยู่ควบคู่กัน

ความคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่มีต่อศิลปะจีน โบราณเกี่ยวกับ "หลักการการใช้ที่ว่างเป็นส่วนประกอบหลักบนภาพ" เพียงพอที่จะยืนยันถึงความยากลำบากในการคิดสร้างผลงานของ

ศิลปิน ตามที่ศิลปินได้ใช้ความคิดในการประกอบภาพอย่างยากลำบาก ศิลปะภาพวาดภูเขาแม่น้ำจึงไม่ได้รับความสนใจและมองทะลุถึงแก่นแท้ในการประกอบภาพ แต่หลังจากการพลิกแพลงนำเอาเอกลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของธรรมชาติมารวมทิวทัศน์และวัตถุเข้าด้วยกันตามสถานการณ์อย่างแยบยล ภาพวาดพู่กันจีนจึงหลุดพ้นจากรูปแบบที่แข็งทื่อ ศิลปินได้จัดการบริหารให้ภาพแสดงความหมายตามเนื้อหาที่อยู่บนภาพ ในที่สุดผลงานศิลปะจึงได้มี อัตตวิสัย และ ภาพวิสัย เนื้อหาและรูปแบบที่เข้ากันอย่างมีเอกภาพ

วิธีการจัดองค์ประกอบภาพนั้นมีความสำคัญต่อภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การใช้พู่กัน ใช้หมึก ผสมหมึก การเขียนแบบ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบทางด้านไหนต้องจัดการวางโดยองค์ประกอบของภาพรวม ถึงจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาได้ ภาพที่ดูเหมือนกับมีชีวิตนั้นก็คือรูปแบบที่ออกมาจากมโนคติชนิดหนึ่ง บ่งบอกถึงรสนิยมอันเรียบง่าย จึงจะสามารถก้าวไปสู่อีกขั้นของการรับรู้และชื่นชมได้ ตามนิยามสุนทรียศาสตร์ของ “เล่าจื้อ” มันก็คือการเสพสุขชนิดหนึ่ง นักวิจัยได้นำรูปแบบช่องว่างที่ต่างกันมารวมเข้าด้วยกัน กลายเป็นแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งแสดงออกมาได้ถึงรสนิยมและรูปแบบของวัตถุที่มีต่อองค์ประกอบสำคัญด้วยความรู้สึกที่งดงาม ในขณะที่การจัดองค์ประกอบของภาพวาด ก็คือการที่นักวิจัยแสวงหาการแสดงออกถึงความงดงามของธรรมชาติ และวัตถุในรูปแบบที่พิเศษ การประกอบรูปภาพไม่ใช่การมองทะลุต้นเหตุปัจจัย แต่เป็นการใช้ประสบการณ์ความเคยชินที่มีอยู่ในภาพวาดจีนโบราณ ความหมายที่แสดงออกมาจากช่องว่างที่อยู่บนภาพ คือความเป็นอยู่กันอย่างกลมกลืนกันตามธรรมชาติ ไม่ใช่การมองทะลุจุดสนใจจากมุมมองที่ตายตัว แต่เป็นกวาดสายตาไปทั้งสี่มุมของภาพ จับจังหวะขององค์ประกอบภาพ นี่ก็คือความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในช่องว่างของภาพ ภาพวาดและอักษรที่อยู่รวมกันได้นั้น ก็เพราะว่าใช้การชื่นชมอยู่ในห้วงอารมณ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสต่อธรรมชาติ ใส่ใจในการสังเกต และแสดงออกมาด้วยจิตใจได้สำนึก

การถ่ายได้รับผลมาจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อาทิ กล้องจุลทรรศน์ การจับมุมมองของเลนส์ การสะท้อนของแสง ทั้งนี้ทั้งนั้น คือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพอ้างอิงมาจากการวาดภาพที่มีมานาน เป็นเครื่องมือส่งต่อถึงผู้ชม ที่พิเศษที่สุดคือการนำเอาแนวคิดทั้งสองอย่างมาผสมผสานรวมกัน ใช้ความงดงามทางจินตนาการ ทำให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปะชิ้นใหม่ ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการใส่บทกลอน ตัวอักษรลงไปแล้วปรับเปลี่ยนให้ภาพกลายเป็นสีขาวดำ ตามแบบฉบับของภาพวาดพู่กันจีน ทำให้ได้กลิ่นอายของศิลปะภาพวาดพู่กันจีน แสดงออกให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติ

จากการวิจัยทำให้เราไปถึงเสน่ห์ภาพวาดหมึกจีน สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของศิลปินจากบทกลอนที่อยู่บนภาพ พอติดกับการถ่ายภาพ แต่สำหรับบางคนก็มองว่าภาพวาดหมึกจีนเมื่อนำมาผสม

กับการถ่ายภาพ อาจจะเป็นแค่เพียงผลิตผลทางจินตนาการเพียงชิ้นหนึ่ง ถ้ามองจากภายนอก ภาพวาดหมึกจีนจะใช้พื้นสีขาวเป็นหลัก ไล่ความเข้ยวนใจลงไปทางน้ำหมึก แต่ความอัจฉริยะของ ภาพถ่ายคือการลดทอนบทบาทบางส่วนของภาพ แต่ยังคงความงดงามและสามารถสื่อความหมายออกมาได้

การถ่ายภาพคือการบันทึกจากสิ่งที่มีอยู่จริง คือการผสานความรู้สึกและวัฒนธรรม ส่วน ภาพวาดหมึกจีนเต็มเปี่ยมไปด้วยความลึกซึ้งของวัฒนธรรม ในการสร้างศิลปะทั้งสองด้าน การเอาตัวเองเข้าไปศึกษาให้รู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เมื่อมีความรู้ในทุกด้าน ทำให้ สามารถตัดสินความรู้สึกและความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของศิลปินผู้นั้นได้

ผลงานศิลปะทุกชิ้นต่างก็มีข้อดี และข้อเสียของตัวเอง ในภาพวาดกับโคลงกลอนโบราณ จีนเองก็มีความหมายที่อยากจะเข้าใจ แต่นั่นก็เป็นแค่ข้อเสียเล็กๆน้อยๆ ข้อคิดเห็นนี้กับสำนักขงจื้อเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ดูจาก “天人合一” ซึ่งหมายถึงคนและธรรมชาติต่างเสาะหาทางที่จะพัฒนาไปด้วยกัน อุปกรณ์ในการใช้ผลิตผลงาน มีพู่กัน กระจาย น้ำหมึก ซึ่งทั้งหมดนั้นต่างก็มีข้อจำกัดที่ตายตัว กระจายจะต้องบาง น้ำหมึกจะต้องผสมกับน้ำ ในการผลิตผลงานบนกระดาษ น้ำและน้ำหมึกจะไหลไปอย่างสอดคล้องกัน ความต้องการนั้นอยู่ที่ว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ นั่น เป็นความสามารถที่ไม่มีอะไรมาวัดได้ สามารถผ่านการฝึก และการอบรมระยะยาว เพื่อให้บรรลุถึงความเข้าใจ หวังว่าการวิจัย และการสำรวจนี้จะช่วยเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่นี้ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ทำการวิจัยมองว่าในการทำการวิจัยภาพวาดหมึกจีนนั้น การค้นหาคำของภาษาภาพวาดนั้น เป็นหนทางที่ค่อนข้างลำบาก เพราะในทุกช่วงเวลา มีภาษาภาพวาดที่ไม่เหมือนกัน ในขณะที่สร้างผลงาน ต่างคนต่างก็มีความพิเศษอยู่ในตัว อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน ทักษะที่ไม่เหมือนกัน ความชำนาญที่ไม่เท่ากัน ความเข้าใจในชีวิตที่ต่างกัน ทำให้เกิดภาษาภาพวาดที่ไม่ซ้ำกันในทุกช่วงเวลา ภาษาภาพวาดนั้น ไม่ควรที่เป็นสิ่งที่ศิลปินคิดกันขึ้นมาเอง แต่ควรที่จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ ต้องมีความรู้ในวัฒนธรรม ต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ต้องมีใจเคารพผู้อาวุโสที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ มีจินตนาการทางศิลปะ มีความเป็นผู้นำ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต้องไม่หยุดที่จะแก้ไขความหลายของภาษาภาพวาดให้ถูกต้อง ไม่หยุดที่ทำตามความคิดและมุมมองของตัวเอง ต้องทำตัวเองให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ

ศิลปะทุกชนิดไม่ได้รวบรวมไว้ในสิ่งๆเดียว สามารถใส่ไว้ในด้านที่ต่างกัน อาทิเช่นเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา งานศิลปะต่างๆ และการผลิตชิ้นงานที่สวยงามมีคุณค่านั้นจะต้องสามารถดึงดูดและเข้าถึงความรู้สึกของผู้ชมได้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีครึ่งที่ผู้วิจัยดำเนินการทำวิจัยครั้งนี้ อันดับแรกผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จก็ทำการสำรวจหาสถานที่ที่จะใช้ในการถ่ายภาพ หลังจากที่ได้ถ่ายภาพและนำข้อมูลต่างๆ มารวบรวมจนเสร็จสิ้น ก็เริ่มทำการวาดภาพและนำไปปรับแต่งในคอมพิวเตอร์

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและการถ่ายภาพที่ผู้วิจัยเคยเข้าใจนั้น หลังจากการทำวิจัยครั้งนี้ทำให้ค้นพบว่าการถ่ายภาพเป็นแค่เพียงหนึ่งในวิธีการที่จะเก็บภาพถ่าย ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ต่างๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถเก็บความรู้สึกที่ลึกซึ้งและความคิดต่างๆ ที่มีต่อธรรมชาติและวิวทิวทัศน์เหล่านั้นได้ แต่การที่ได้วาดภาพหมึกจีนและสร้างเป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนขึ้นมา นั้น กลับทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กับภาพวาดเหล่านั้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้สึกทั้งหมด ถ่ายทอดออกมาผ่านการวาดภาพ สิ่งที่ได้ค้นพบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำการวาดภาพหมึกจีนมาผสมผสานกับการถ่ายภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับการวาดภาพหมึกจีนและการถ่ายภาพ สร้างผลงานภาพถ่ายที่ดูคล้ายคลึงราวกับภาพวาดจีน ทำให้ภาพถ่ายดูมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ในแบบของจีน

สรุปผลการวิจัย

หลังจากระหว่างที่ดำเนินการปรับตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องนำผลงานภาพถ่ายมาเทียบกับทฤษฎีองค์ประกอบภาพ และทำความเข้าใจหลักการการวาดภาพหมึกจีนเสียก่อน จึงจะสามารถปรับแต่งในคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ได้ การวาดภาพหมึกจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ต่อให้เป็นคนจีนโดยกำเนิด แต่หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในการวาดภาพหมึกจีนมากพอ ก็ไม่สามารถวาดภาพออกมาอย่างสมบูรณ์แบบได้ ความยากในการทำวิจัยครั้งนี้คือต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวาดภาพแบบดั้งเดิมคอยให้คำแนะนำ เพื่อจะได้ทำผลงานให้ออกไปได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของผลงานได้

ในระหว่างการดำเนินการสร้างผลงานนั้น ทำให้ผู้วิจัยได้เข้าใจว่าผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมแบบประเพณีจีนนั้น ไม่เพียงแต่การถ่ายภาพให้ออกมามีเอกลักษณ์สวยงาม แต่ยังทำให้เข้าใจถึง

วิธีการถ่ายทอดความงามและสุนทรียภาพของผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีน และรู้ถึงวิธีการนำภาพวาดและภาพถ่ายมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยผู้วิจัยยังสามารถถ่ายทอดความคิดและทัศนคติ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมผ่านทางผลงาน ในขณะที่เดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ชมเกิดความคิดและจินตนาการในขณะที่ชมผลงานด้วยนั่นเอง

สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดผ่านทางผลงานก็คือความว่างเปล่าและความสงบ ผสมผสานความแข็งแกร่งและอ่อนโยนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของความงามของธรรมชาติและความงามของศิลปะ ที่เป็นทั้งผลงานภาพถ่ายและผลงานภาพวาด มีทั้งการเล่นแสงและเงา ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเฉพาะและมีจิตวิญญาณของความเป็นจีนดั้งเดิม รวมไปถึงความคิดความอ่านของนักปราชญ์ในสมัยจีนโบราณ

ภาพถ่ายจิตรกรรมแบบประเพณีจีนเป็นการนำเทคนิคการถ่ายภาพเป็นตัวขับเคลื่อน โดยยึดตามจิตวิญญาณและสุนทรียภาพการวาดภาพหมึกจีน นำเอาสีดำ สีขาว และสีเทาเป็นเมนของการวาดภาพ โดยที่หัวข้อหลักของภาพถ่าย องค์ประกอบภาพ ต่างก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่ดูสดใสและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม และนำเอาคุณค่าของศิลปะภาพวาดแบบจีนดั้งเดิม มาใช้ในการถ่ายภาพ อีกทั้งยังต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การวาดภาพ เพื่อที่จะได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงผลงานภาพถ่ายในรูปแบบของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ภาพวาดภูเขาและแม่น้ำ ภาพวาดนกและดอกไม้ หรือแม้แต่ภาพวาดคน ก็นำแก่นของวัฒนธรรมที่งดงาม มาผสมผสานลงในผลงานภาพถ่าย นอกจากนี้ผลงานภาพถ่ายจากจิตรกรรมแบบประเพณีจีนยังนำเอาความจริงเป็นฐาน และนำเอาความงดงามเป็นชัยชนะ ที่ปลดปล่อยความรู้สึกข้างในจิตใจของบุคคลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ และแสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นวัฒนธรรมจีนโบราณ ภาพถ่ายจากจิตรกรรมแบบประเพณีจีนคือการใช้กล้องถ่ายรูปและอารมณ์ประกอบเข้าด้วยกัน ภาพวาดหมึกจีน เพื่อดึงจิตวิญญาณความเป็นจีนดั้งเดิมออกมา

อารยธรรมของมนุษย์ ความก้าวหน้าพัฒนาของสังคม ต่างก็มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงความคิดของนักจิตรกร แต่การได้มองเห็นโลก ได้เห็นผู้คน ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ก็ทำให้พวกเขาได้มีความคิดที่ลึกซึ้งและกว้างไกล จากการวาดภาพหมึกจีน โบราณและการสร้างผลงานภาพถ่ายทำให้ผู้วิจัยได้เข้าใจว่า ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบใด ต่างก็เกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมที่กว้างขึ้น ซึ่งจิตรกรต่างก็ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต และได้รับความคิด ทัศนคติความเป็นจิตรกรในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำประวัติศาสตร์จิตรกรรมแบบประเพณีจีน ความก้าวหน้าของกระบวนการ และทัศนศิลป์ มาสร้างเป็นผลงานอันล้ำค่า ผสมผสานกับเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ อีกทั้งยังได้สร้างผลงานทางทัศนศิลป์ที่มาจากความคิดความรู้สึก การถ่ายทอดของผลงานจีน

นี้ ใช้องค์ประกอบศิลป์และเทคนิคองค์ประกอบการถ่ายภาพ มาทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงศิลปะแบบจีน ได้สัมผัสถึงเสียงของความคิดและความรู้สึกที่กึกก้องอยู่ภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้ จะได้รับการสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ และสามารถคงคุณค่าอย่างนี้ต่อไป

ปัญหาที่พบในการวิจัย

การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดหมึกจีน ผ่านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาพวาดหมึกจีน และค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างภาพถ่ายที่งดงาม ในระหว่างที่ผู้วิจัยทำการวาดภาพนั้น ได้พบกับอุปสรรคบางอย่าง เนื่องจากภาพวาดจีนต้องใช้น้ำและหมึกจีนผสมเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะวาดลงในกระดาษชานจื่อ จะต้องมีการประมาณระหว่างน้ำกับหมึก ว่าต้องใช้หมึกเท่าไร? ใช้น้ำเท่าไร? ซึ่งไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด ทำให้ต้องใช้เวลาในการวาดภาพค่อนข้างนาน ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะทำให้ผู้วิจัยสามารถวาดภาพออกได้ตรงตามความคิดและความรู้สึกได้ เพราะหากผสมน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้ลายเส้นออกมาดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือถ้าผสมน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ลายเส้นดูขาดมิติ การวาดภาพหมึกจีนนั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้เวลาและทักษะในการวาด แต่ยังคงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพหมึกจีนแบบดั้งเดิมของจีนอีกด้วย การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาพวาดหมึกจีนนั้น เพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีการวาดภาพหมึกจีน ก่อนที่จะลงมือวาด ก็สามารถวาดภาพวาดหมึกจีน และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีจีนได้

ข้อเสนอแนะ

ผลงานนี้ยังคงมีจุดที่บกพร่อง นั่นก็คือความรู้ความเข้าใจที่อาจจะไม่เพียงพอเกี่ยวกับการวาดภาพจีนดั้งเดิม ซึ่งมีผลโดยตรงกับการสร้างผลงานชิ้นนี้ ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของภาพวาดจีนดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจะทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการวาดภาพจีนดั้งเดิม และเทคนิควิธีการถ่ายภาพต่อไป เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

บรรณานุกรม

- กวีาน มู่. (2558). หนังสือรวบรวมภาพวาดจีน โบราณ. กรมการไปรษณีย์และไฟฟ้าชนชาติจีน.
- กู่ เจิง. (2549). หนังสือประวัติศาสตร์การถ่ายภาพโลก. สถาบันการถ่ายภาพเจ้อเจียง.
- กู่ เจิง. (2550). วิทยานิพนธ์ เรื่อง การถ่ายภาพของชาวตะวันตกฉบับปรับปรุง. สถาบันการถ่ายภาพเจ้อเจียง.
- กัว เม่า หลาย. (2543). วารสารแนวคิดด้านทัศนศิลป์. สถาบันศิลปะชนชาติ.
- เก๋อ ลู่. (2552). หนังสือประวัติศาสตร์ภาพวาดหมึกจีน. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง.
- ขง เหว่ย. (2554). วิทยานิพนธ์ เรื่องการศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมการวาดภาพหมึกจีนและการถ่ายภาพทั้งในสมัยโบราณและในปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยครุฑนานกิง.
- เคอ ซี จี. (2552). วารสารมองโลก. สถาบันการศึกษาฮักเกี้ยน.
- จง ป้าย หัว. (2524). วารสารศิลปะตามแนวคิด. สถาบันชนชาติเซี่ยงไฮ้.
- จาง เหลียง หยี่. จาง ฉือ. (2557). หนังสือวิจารณ์ภาพวาดจีนร้อยปี. หนังสือพิมพ์รายวันกวางโจวใต้.
- จาง อี้ ผู่. (2552). หนังสือองค์ประกอบและสีของการถ่ายภาพ. สถาบันศิลปะเหลียวหนิง. จู เหลียง จื่อ. (2549). หนังสือการเรียนศิลปะจีน. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง.
- เจียง เจิน ชิง. (2551). วารสารศาสตร์การวาดภาพหมึกจีน. สถาบันชนชาติกันซู่.
- เจียว อี้. (2550). วารสารรวบรวมร้อยภาพถ่ายชื่อดังจากทั่วโลก. สถาบันศิลปะ และวัฒนธรรมเทียนจิน.
- เจิน เสี่ยว เหว่ย. (2551). วารสารศิลปะภาพวาดของแต่ละชนเผ่าของจีน. มหาวิทยาลัยการสื่อสารปักกิ่งประเทศจีน.
- เฉียวจื่อ ปาเอ่อ. สู่ ชิง อี้. (2556). วารสารแนวทางการถ่ายภาพ. สถาบันการถ่ายภาพประเทศจีน.
- ซู่ จื่อ กัง. ซู่ ตัน. (2554). หนังสือประวัติของกวี. มหาวิทยาลัยครุฑปักกิ่ง.
- โม่ เก้อ โป้. (2554). วารสารรูปแบบโครงสร้างภาพวาดจีน. สถาบันศิลปะหลังหนาน.
- โม่ เก้อ โป้. (2554). หนังสือรูปแบบโครงสร้างภาพวาดจีน. สถาบันศิลปะหลังหนาน.
- ดิง จุน ชิง. (2547). วารสารการสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากธรรมชาติ. สถาบันการถ่ายภาพเจ้อเจียง.
- เฟิง เฟิง. (2548). หนังสือภาพวาดตามแนวคิด. สถาบันศิลปะหลังหนาน.
- สถาบันศิลปะชนชาติจีน. (2554). หนังสือรวบรวมผลงานของจิตรผู้มีชื่อเสียงของจีน.
- สฺว่ ทาน. (2559). หนังสือการเขียนภาพวาดทิวทัศน์. สถาบันศิลปะชนชาติจีนเจ้อเจียง.
- วารสารมิติทัศนศิลป์. (2558). วารสารสมาคมผู้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการถ่ายภาพประเทศจีน. สถาบันการถ่ายภาพประเทศจีน.

- หยาง เอ็น ผู. (2540). *วารสารพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ*. สถาบันศิลปะเหลียวหนิง.
- หยวน มู่. (2556). *หนังสือเทคนิคการวาดภาพหมึกจีน*. สถาบันหัตถกรรมจีน.
- หวาง เหว่ย. (2538). *กั้ววารสารลักษณะของแสง*. สถาบันศิลปะเหลียวหนิง.
- หฺยู ซิน. (2559). *หนังสือพื้นฐานการวาดภาพด้วยหมึกจีนเบื้องต้น*. สถาบันหนังสือและภาพวาด
เซียงไฮ้.
- หลิว ผู่. หลี่ หมิง จีว. (2553). *ภาพวาดภูเขาและแม่น้ำ*. สถาบันศิลปะเฉฉวน.
- หลี่ เสว กง. (2559). *หนังสือเรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับภาพวาดหมึกจีน*. สถาบันอาชีวะและเคมี.
- หลี่ เซียง ผิง. (2552). *หนังสือภาพวาดจีนปัจจุบัน*. สถาบันโฆษณาหฺวู่ โจว.
- หลี่ เพ่ย. (2538). *หนังสือการศึกษาคุณค่าภาพวาดหมึกจีนรูปแบบใหม่*. สถาบันวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี.
- หลิน ลู่. (2555). *หนังสือรวบรวมผลงานอมตะของเก้าสิบนักถ่ายภาพที่มีชื่อเสียง*. สถาบันวนศาสตร์.
- หลี่ ซิ่ง กั้ว. (2558). *หนังสือศิลปะ โครงสร้างการถ่ายภาพ*. มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง.
- หลิว เพ่ย ยู่. (2547). *วารสารการท่องเที่ยว ศิลปะและ การถ่ายภาพของโลก*. สถาบันชนชาติหนิงเซี่ย.
- หลิน ลู่. (2543). *วารสารรูปแบบการถ่ายภาพของชาวตะวันตก*. สถาบันการถ่ายภาพเจ้อเจียง.
- หลู่ เต้า ฟู่. อา ซื่อ ไท่ หมู่. (2541). *วารสารศิลปะและทัศนศิลป์*. สถาบันชนชาติเฉฉวน.
- อี อัน. (2545). *วารสารประวัติการถ่ายภาพ*. ห้องหนังสือซานเหลียน.
- Bruce Barnbaum. (2555). *หนังสือศิลปะการถ่ายภาพ*. กรมการไปรษณีย์และไฟฟ้าชนชาติจีน.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

