

การวิจัยแนวคิดสัมพันธ์กับภาพประกอบตัวละคร  
ในพงศาวดารสามก๊ก เพื่อสร้างผลงานศิลปะจัดวาง  
เครื่องเคลือบร่วมสมัย: กรณีศึกษา “คำสาบานในสวนท้อ”  
The Concept of Intertextuality with the Illustration  
of Characters in the Romance of The Three Kingdoms  
to Create Innovative Contemporary Ceramic  
Installation Artworks - A Case Study  
of the Peach Garden Epilogue

(Received: May 7, 2023 Revised: October 25, 2023 Accepted: December 20, 2023)

*Li XuanYan<sup>1</sup>, พงศ์เดช ไชยคุตร<sup>2</sup>, ภรดี พันธุ์ภากร<sup>3</sup>*  
*Li XuanYan, Pongdej Chaiyakut, Poradee Panthupakorn*

## บทคัดย่อ

“พงศาวดารสามก๊ก” ได้ขยายออกไปเป็นผลงานด้านทัศนศิลป์มากมาย ตัวอักษรให้เรื่องราวกับภาพประกอบ ภาพประกอบเป็นภาพลักษณะของตัวอักษร ทำให้ตัวอักษรและภาพเกิดความสัมพันธ์แบบสัมพันธ์บท (Intertextuality) ใช้ทฤษฎีสัมพันธ์บทเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อความของเรื่องราวตัวละคร ภาพประกอบวรรณกรรมและผลงานทัศนศิลป์ของคำสาบานในสวนท้อ เพื่อรับเรื่องราว องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความหมายแฝง

---

<sup>1</sup>นักศึกษาศาขวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
E-mail: 86114320@qq.com

<sup>2</sup>อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ศาสตราจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: pongdejchai@gmail.com

<sup>3</sup>อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ศาสตราจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: poradee@buu.ac.th

ทางจิตวิญญาณและเทคนิคการประมวลผลทางศิลปะที่พบเห็นบ่อย สร้างผลงานศิลปะจัดวางโดยมีเรื่องราวตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ” มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ ใช้เครื่องเคลือบเป็นวัสดุหลัก และมีแนวคิดคุณธรรมหกประการ

**คำสำคัญ:** พงศาวดารสามก๊ก คำสาบานในสวนท้อ ภาพประกอบ เรื่องราวบุคคล สัมพันธบท ศิลปะการจัดวางเครื่องเคลือบ

## Abstract

The enduring influence of “Romance of the Three Kingdoms” extends to a vast array of visual art forms. The text provides the illustrated story plot, and the illustration is the visualization, which forms the intertextual relationship between text and image, employing intertextuality theory to conduct a comparative analysis of the characters’ story text, novel illustrations, and the visual artworks of Peach Garden Epilogue, then obtains the story plot, visual elements, spiritual connotation, and common artistic processing techniques of the illustrations which create installation artworks based on the characters’ story pattern of Peach Garden Epilogue as the design element and the main material of ceramic, which contains the idea of six virtues.

**Keywords:** Romance of The Three Kingdoms, Peach Garden Epilogue, Character Story Illustration, Intertextuality, Ceramic Installation Art.

## บทนำ

หลั้วกว่านจงผสมผสาน “บันทึกสามก๊ก” เรื่องราวพื้นบ้านของสามก๊ก และจิ๋วสามก๊ก เพื่อสร้าง “พงศาวดารสามก๊ก” ซึ่งเป็นวรรณกรรมขนาดยาว เรื่องแรกในสมัยโบราณของจีน (Qiao, 2006, p. 3) พงศาวดารสามก๊ก มีรากฐานมาจากลัทธิขงจื้อจีนดั้งเดิม – ความคิดคุณธรรมหกประการ อาจกล่าวได้ว่าภาพประกอบเรื่องราวพงศาวดารสามก๊กเล่าเรื่องความคิด คุณธรรมหกประการอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ขยาย จากสาขาวรรณกรรมไปสู่สาขาศิลปะ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศจีน อย่างเห็นได้ชัด อิทธิพลของพงศาวดารสามก๊กได้แพร่กระจายไปยังหลายประเทศ ผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตและการย้ายถิ่นฐานของชาวจีน ภาพประกอบ เรื่องราวของตัวละครใน “พงศาวดารสามก๊ก” ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในข้อมูล การสร้างสรรค์ที่พบบ่อยในการตกแต่งเครื่องเคลือบเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูล การสร้างสรรค์ที่พบบ่อยในการตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งเสื้อผ้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกดำเนินการวิจัยภาพประกอบ เรื่องราวของตัวละครใน “พงศาวดารสามก๊ก”

การศึกษาข้อความที่เน้นในทฤษฎีสัมพันธภาพ<sup>4</sup> ควรนำข้อความมาวางไว้ในสภาพแวดล้อมทางภาษาเพื่อให้บทสนทนามีคุณภาพสูง ซึ่งบทสนทนา เช่นนี้ส่งผลต่อผู้แต่ง ผลงานและผู้ชม (Wang, 2005, p. 28) ในฐานะที่ “พงศาวดารสามก๊ก” เป็นข้อความ และให้กำเนิดภาพประกอบจำนวนมาก ตัวอักษรให้เรื่องราวกับภาพประกอบ ภาพประกอบเป็นภาพลักษณ์ของตัวอักษร ทำให้ตัวอักษรและภาพเกิดความสัมพันธ์แบบสัมพันธภาพ

<sup>4</sup>ทฤษฎีข้อความประเภทหนึ่ง เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้บ่อยที่สุดในทฤษฎีวรรณกรรมร่วมสมัยและการศึกษาวัฒนธรรม ทฤษฎีสัมพันธภาพเชื่อว่า “ข้อความใด ๆ ก็ตามล้วน เป็นการดูซับและการเปลี่ยนแปลงของข้อความอื่น ๆ”

## วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาโครงเรื่อง องค์ประกอบภาพ ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และเทคนิคการประมวลผลทางศิลปะของภาพประกอบเรื่องราวตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ”

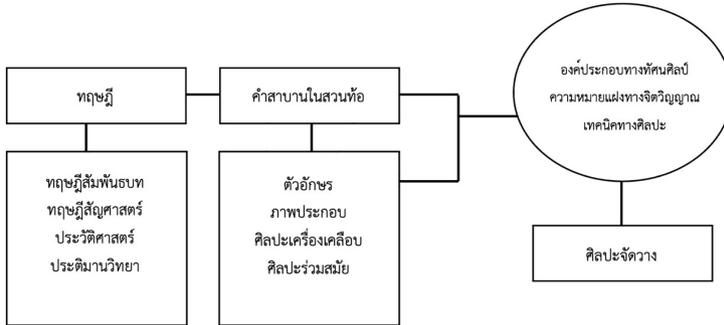
2. เพื่อวิเคราะห์โครงเรื่อง องค์ประกอบภาพ ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และเทคนิคการประมวลผลทางศิลปะของภาพประกอบเรื่องราวตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ”

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางที่ใช้รูปภาพเรื่องราวของตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ” เป็นองค์ประกอบการออกแบบนำเครื่องเคลือบเป็นวัสดุหลักและแฝงไว้ด้วยความคิดคุณธรรมหกประการ

## วิธีดำเนินการวิจัย

### กรอบแนวคิดการวิจัย

ภายใต้มุมมองของสัมพันธบท ศึกษาภาพประกอบเรื่องราวพงศาวดารสามก๊กในศตวรรษที่ 17 โดยใช้ทฤษฎีสัญศาสตร์ ประวัติศาสตร์และประติมานวิทยา (Iconology) สรุปลงและวิเคราะห์โครงเรื่อง องค์ประกอบภาพ ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณของเรื่องราวของตัวละครและรูปภาพตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางที่ใช้รูปภาพเรื่องราวของตัวละครใน “พงศาวดารสามก๊ก” เป็นองค์ประกอบการออกแบบนำเครื่องเคลือบเป็นวัสดุหลักและแฝงไว้ด้วยความคิดคุณธรรมหกประการ



ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย

ที่มา: (Li, 2021)

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตทางด้านเวลา: ศตวรรษที่ 17

ในศตวรรษที่ 17 (ปลายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ. 1607-1700) ได้แก่สมัยจักรพรรดิฉานลี่ตอนปลาย สมัยจักรพรรดิเทียนฉี สมัยจักรพรรดิฉงเจิน สมัยจักรพรรดิซุ่นจื่อและสมัยจักรพรรดิคังซีตอนต้น

2. ขอบเขตด้านสถานที่: จิ้งเต๋อเจิ้น

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ลวดลายเรื่องราวของตัวละครในพงศาวดารสามก๊ก – คำสาบานในสวนท้อ ศิลปะจัดวางเครื่องเคลือบ

4. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์: งานศิลปะการจัดวางสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะจัดวางชุดหนึ่งที่ใช้รูปภาพเรื่องราวของตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ” เป็นองค์ประกอบการออกแบบ นำเครื่องเคลือบเป็นวัสดุหลัก และแฝงไว้ด้วยความคิดคุณธรรมหกประการ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1. ได้รับโครงเรื่อง องค์ประกอบภาพ ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และเทคนิคการประมวลผลทางศิลปะของภาพประกอบเรื่องราวตัวละครใน “คำสาบานในสวนท้อ”

2. ได้รับความสัมพันธ์ระหว่างภาพประกอบของตัวละครและวรรณกรรมใน “คำสาบานในสวนท้อ”

3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางโดยมีภาพประกอบตัวละครและเรื่องราวใน “คำสาบานในสวนท้อ” มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ โดยมีเครื่องเคลือบเป็นวัสดุหลักและแฝงไปด้วยคุณธรรมหกประการ

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพประกอบวรรณกรรมกับรูปแบบการตกแต่งเครื่องเคลือบ ลวดลายตัวละคร สำหรับเนื้อหาในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด จากการวิจัยวรรณกรรม งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับ “พงศาวดารสามก๊ก” ในประเทศจีนมาจากสาขาวรรณกรรม และไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพประกอบข้อความระหว่างภาพประกอบเรื่อง “พงศาวดารสามก๊ก” กับลวดลายตัวละคร และเรื่องราวต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเหล่านี้ได้ศึกษาการเกิดขึ้น การพัฒนา รูปแบบและลักษณะพิเศษทางศิลปะของภาพประกอบวรรณกรรมจากมุมมองของวรรณกรรม ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง (Narratology) อนุวาทศาสตร์ (Translation studies) การศึกษารายชื่อหนังสือ (Bibliology) ประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับภาพประกอบวรรณกรรม ด้วยการศึกษาลักษณะเฉพาะระหว่างข้อความและภาพประกอบวรรณกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยนี้ ได้มีการศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพแล้ว แต่ก็ยังเป็นเพียงแต่การทดลองใหม่ที่น่ามาใช้ในสาขาการวิจัยตกแต่งเครื่องเคลือบ และไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร-รูปภาพ-รูปภาพ การวิจัยเกี่ยวกับศิลปะการจัดวางยังมีค่อนข้างน้อย

## กระบวนการวิจัย

งานวิจัยนี้พยายามที่ใช้แนวคิดข้อความเพื่อภาพประกอบเรื่องราว คำสาบานในสวนท้อใน “พงศาวดารสามก๊ก” จากมุมมองทฤษฎีสัมพันธภาพ ค้นคว้าเกี่ยวกับภาพประกอบของคำสาบานในสวนท้อจากห้าด้าน

### 1. เนื้อหาของเรื่องราวคำสาบานในสวนท้อ

คำสาบานในสวนท้อเป็นบทแรกของวรรณกรรม “พงศาวดารสามก๊ก” คำอธิบายที่เกี่ยวข้องของฉบับเยี่ยเฟิงซุน<sup>5</sup> คือ เล่าปี่และเตียวหุย พบกันเมื่ออ่านประกาศการรับสมัครทหาร พวกเขาไปที่ร้านเหล้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปณิธานของตน พวกเขาพบกวนอูที่ร้านเหล้า ทั้งสามคนมีปณิธานเดียวกัน จึงอยากจะทำปณิธานเป็นพี่น้องกัน เตียวหุยเสนอให้จัดพิธีร่วมสาบานในสวนท้อของเขาในวันถัดไป วันรุ่งขึ้น ทั้งสามคนจัดเครื่องเซ่นบูชาฟ้าดิน เช่น วัวดำและม้าขาว ในสวนท้อที่ดอกท้อบาน แล้วจุดธูปกราบไหว้ กล่าวคำสาบานกันว่า “ข้าพเจ้า เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย แม้ต่างแซ่แต่ขอสาบานเป็นพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกัน บำบัดทุกข์ขจัดภัย เบื้องบนสนองคุณประเทศชาติ เบื้องล่างทะนุบำรุงประชาชน ไม่หวังเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกัน แต่ขอตายวันเดียวเดือนปีเดียวกัน” กล่าวคำสาบานเสร็จก็คารวะเล่าปี่เป็นพี่ใหญ่ กวนอูเป็นพี่รอง และเตียวหุยเป็นน้องเล็ก (Luo, 2009, p. 5)

### 2. ความหมายแฝงของ “คำสาบานในสวนท้อ”

ลัทธิขงจื้อเป็นหนึ่งในความคิดกระแสหลักในประวัติศาสตร์ของความคิดโบราณของจีน ความหมายแฝงทางศีลธรรมของเล่าจื้อเป็นคนแรก ที่นิยามความหมายแฝงศีลธรรมและกล่าวถึงคุณธรรมห้าประการ ได้แก่ “เมตตาธรรม มโนธรรม จริยธรรม ปัญญาธรรม สัตยธรรม” ภายหลังได้พัฒนาเป็นมาตรฐานของ “คุณธรรมหกประการ” ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน

<sup>5</sup>ฉบับของเยี่ยเฟิงซุนถูกแกะสลักในปีที่ยี่สิบเจ็ดเจี้ยซิง (ค.ศ.1548) และพระราชฐานซานโลเรนโซเดเอลเอสโกเรียล ประเทศสเปน

ได้แก่ “ความกตัญญู เมตตาธรรม จริยธรรม ปัญญาธรรม สัตยธรรม ความกล้าหาญ” (Qiao, 2006, p. 12) เล่าปี กวนอู และเตียวหุย ในคำสาบาน ในสวนท้อล้วนมีความคิดของคุณธรรมหกประการ เล่าปีเดินทางไปเยี่ยมกระท่อม สามครั้ง เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต กวนอูมีความจงรักภักดีและประพฤติตน อย่างชอบธรรม เตียวหุยมีความซื่อสัตย์และกล้าหาญ

### 3. การวิเคราะห์ภาพประกอบของ “คำสาบานในสวนท้อ”

ในยุคปัจจุบัน มีภาพประกอบวรรณกรรม “คำสาบานในสวนท้อ” จำนวนสามฉบับ ฉบับที่หนึ่งคือภาพประกอบใน “บันทึกสามก๊กผิงฮว่า ฉบับตีพิมพ์ใหม่เฉียนเซียง”<sup>6</sup> ซึ่งจัดพิมพ์โดยเจี้ยนอันอวิสื่อในช่วงรัชศกจื้อจื่อ สมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1321-1323) ฉบับหนึ่งคือภาพประกอบ คำสาบาน ในสวนท้อ ใน “เรื่องเล่าบันทึกสามก๊ก” ฉบับเยี่ยเฟิงซุน อีกฉบับหนึ่งคือภาพประกอบใน “พงศาวดารเรื่องเล่าบันทึกสามก๊กฉบับแก้ไขและตีพิมพ์ใหม่”<sup>7</sup> จัดพิมพ์โดยโรงเรียนโจวเรือของร้านหนังสือติกวานจ่วนที่จินหลิงในรัชศกวานลี่ ปีที่ 19 ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1571) หลังจากเปรียบเทียบภาพทั้งสามแล้ว แม้ว่าล้วนเป็นเรื่องราวของคำสาบานในสวนท้อ การจัดองค์ประกอบของภาพ การเคลื่อนไหวตัวละคร และการจัดฉากนั้นแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ การออกแบบบางอย่างในภาพประกอบที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของวรรณกรรม ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนเอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการเรียงพิมพ์ภาพประกอบ การเว้นพื้นที่สำหรับภาพประกอบในหนังสือ เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดของตัวละครก็มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ

<sup>6</sup>ชื่อผู้แต่งสูญหายไป แบ่งออกเป็นเล่มบน เล่มกลางและเล่มล่าง ฉบับแรกสุดคือตั้งแต่ สมัยราชวงศ์หยวนถึงจื้อเจียน (ค.ศ. 1321-1323) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ แห่งชาติญี่ปุ่น ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

<sup>7</sup>แกะสลักและจัดพิมพ์โดยโรงเรียนโจวเรือ จัดพิมพ์ในรัชสมัยจักรพรรดิวันลี่ปีที่ 19 แห่ง ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1571) ทั้งหมดมีจำนวนสิบสองเล่ม ภายในมีภาพประกอบวรรณกรรม จำนวน 240 รูป

ภาพทั้งสามแล้ว จะพบว่าสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ที่ร่วมกันคือ สนวนท้อ เล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย ภาพทั้งสามแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมและคุณธรรมในความคิด คุณธรรมหกประการ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมคือ ตำแหน่งของตัวละคร ทั้งสามในภาพ เล่าปี่เป็นที่เคารพนับถือ เนื่องจากเล่าปี่มีอายุมากที่สุด การออกแบบตำแหน่งของเขาจึงอยู่ตรงกลางของทั้งสามหรือด้านหน้า เพื่อแสดงพิธีกรรมในคุณธรรมหกประการ



ภาพที่ 2 คำสาบานในสวนท้อ

ที่มา: (Zhou, 2002, p. 125)



ภาพที่ 3 คำสาบานในสวนท้อ

ที่มา: (Ye, 2009, p. 29)



ภาพที่ 4 ปีที่ 19 ของรัชศกวานลี่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1571)

พิธีเซ่นไหว้ฟ้าดินในสวนท้อ

ที่มา: (Zhou, 1571, p. 2)

เนื่องจากสามภาพนี้ได้รับการออกแบบตามข้อความ ดังนั้นสามก๊กฉบับนี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก จากมุมมองสัมพันธภาพ เนื่องจากศิลปินผู้วาดภาพประกอบมีความเข้าใจในข้อความเดียวกันที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเช่นนี้มาจากการดูดซับข้อมูลอื่น ๆ ของศิลปิน เช่น ข้อมูลด้านเวลา ประสบการณ์การเติบโตส่วนบุคคลประสบการณ์เรียนรู้ส่วนบุคคล งานอดิเรกส่วนบุคคล และด้านอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความแพร่หลายของวัฒนธรรมลัทธิเต๋าที่ส่งอิทธิพลต่อการออกแบบฉบับโรงเรียนโจวริ้อ

#### 4. “คำสาบานในสวนท้อ” บนเครื่องเคลือบราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

เครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มี “คำสาบานในสวนท้อ” เป็นหัวข้อ มี 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเทคนิคเฟินเฉ่าอีกชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเทคนิคเครื่องลายคราม จากมุมมองของฉากจะเห็นแนวโน้มของการลดความซับซ้อนเรื่อย ๆ แนวโน้มของการลดความซับซ้อนนี้ยังเป็นกระบวนการที่ค่อย ๆ แยกออกจากภาพประกอบวรรณกรรม

#### 4.1 แผ่นกระเบื้องเคลือบลวดลายคำสาบานในสวนท้อด้วยเทคนิคพื้นฉ่ายจิ้งเต๋อเจิ้น

ภาพที่ 5 มีสัญลักษณ์มากมายในฉากและมุ่งเน้นไปที่เรื่องราว ซึ่งใกล้เคียงที่สุดกับคำสาบานในสวนท้อฉบับโจวเยวเสี่ยว เสื้อคลุมสีเขียวของกวนอูในภาพสอดคล้องกับวรรณกรรม เนื่องจากสีของเสื้อผ้าเล่าปี่และเตียวหุยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในวรรณกรรม ดังนั้นผู้สร้างจึงใช้สีตามอัตลักษณ์ของเล่าปี่และเตียวหุย และสีนี้อาจได้รับอิทธิพลจากสีที่ใช้ในजू “พงศาวดารสามก๊ก” เล่าปี่สวมเสื้อคลุมสีเขียว ซึ่งหมายถึงฐานะราชันย์ เตียวหุยสวมเสื้อสีดำ และมีเพียงเสื้อเท่านั้นที่สั้นและสามารถมองเห็นกางเกงได้ รายละเอียดนี้เพื่อเผยให้เห็นลักษณะทางนิสัยที่ตรงไปตรงมาของเตียวหุย แม้ว่ากวนอูจะเป็นนายพล แต่มีความสามารถในด้านบู้และบู๊ ผลงานจำนวนมากที่มีกวนอูเป็นหัวข้อ ล้วนมีภาพลักษณ์ที่กวนอูอ่านหนังสือ หากมองจากฉากใหญ่ จะเห็นต้นท้อที่ดอกท้อกำลังบานสามต้นและรั้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าอยู่ในสวนท้อ หากมองที่รายละเอียดจะเห็นแท่นบูชา เขิงเทียน กระจ่างรูปและม้าขาว ม้าขาววางอยู่บนชั้นวางของเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องเซ่นไหว้ หากมองจากการวางตัวละครและการเคลื่อนไหว เล่าปี่อยู่ตรงกลาง เตียวหุยอยู่ทางซ้าย และกวนอูอยู่ทางขวา ซึ่งสอดคล้องกับท่าทางกุ่มก่าบั้นไว้ที่หน้าอก ซึ่งเป็นท่าทางแสดงความคารวะแบบจีน



ภาพที่ 5 คำสาบานในสวนท้อบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ

ที่มา: (Historysite, 1639, Online)

#### 4.2 งานลวดลายคำสาบานในสวนท้อด้วยเทคนิคลายคราม

รายละเอียดของสภาพแวดล้อมและตัวละครในภาพที่ 6 นั้นไม่ชัดเจน แทบไม่มีลักษณะพิเศษของต้นท้อ โต๊ะ เจึงเทียน กระจ่างรูปม้าขาวบนชั้นวางของด้านหลังและการจัดวางตำแหน่งของตัวละคร ได้ถ่ายทอดข้อมูลของคำสาบานในสวนท้อ หากไม่คุ้นเคยกับภาพประกอบวรรณกรรมก็จะยากที่จะเข้าใจว่างานนี้เป็นคำสาบานในสวนท้อ



ภาพที่ 6 งานลวดลายคำสาบานในสวนท้อ

ที่มา: (Tie, 2001, p. 204)

ผู้วิจัยคิดว่าจากมุมมองของการออกแบบงาน หากคุณต้องการสร้างผลงานด้วยภาพประกอบวรรณกรรมเป็นหัวข้อ ยังคงต้องปฏิบัติตามความหมายแฝงของภาพประกอบวรรณกรรมเอง เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังตีความผิด ผู้วิจัยใช้ภาพนี้เป็นตัวอย่างในการตีความ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสัมพันธ์บท หากไม่นำภาพประกอบวรรณกรรมเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบและเปรียบเทียบภาพ ปัญหานี้ไม่สามารถถูกค้นพบได้ง่าย

## 5. การประยุกต์ใช้ลวดลายคำสาบานในสวนท้อในศิลปะร่วมสมัย

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ลวดลายคำสาบานในสวนท้อในศิลปะจัดวางเครื่องเคลือบ แต่อย่างไรก็ตามในศิลปะการเขียนตัวอักษรและภาพวาดร่วมสมัย ศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย และศิลปะประติมากรรมร่วมสมัยล้วนมีผลงานสร้างสรรค์ลวดลายคำสาบานในสวนท้อ ศิลปินตีความและใช้ลวดลายคำสาบานในสวนท้ออย่างต่อเนื่อง จากมุมมองของแนวคิดการสร้างสรรค์ มีสองรูปแบบ ได้แก่ 1. ความสมจริง นำภาพประกอบวรรณกรรมเป็นพิมพ์เขียว และสรุปเนื้อหาเรื่องราว ลักษณะของตัวละคร และลักษณะของฉากตามสัญลักษณ์ในภาพประกอบวรรณกรรม 2. ความเป็นจินตภาพ คือการแยกออกจากภาพประกอบในวรรณกรรม ละทิ้งเนื้อหาเรื่องเล่าลักษณะพิเศษด้านภาพลักษณ์ของตัวละครและลักษณะของฉาก ส่วนเทคนิคทางศิลปะมีสองประเภท ประเภทหนึ่งคือ วิธีการลด และอีกประเภทคือ วิธีการเพิ่ม ดังเช่นในภาพที่ 9 ใช้วิธีการลดทั้งหมดและไม่เห็นโคดำและม้าขาวเป็นเครื่องสังเวีย อีกต่อไป และภาพที่ 10 แสดงให้เห็นถึงสวนท้อด้วยองค์ประกอบของเส้นและจุด และเทคนิคการใช้เส้นเพื่อร่างโครงร่างเครื่องแต่งกายของตัวละคร ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่ม ภาพที่ 11 นี้เป็นผลงานภาพสีน้ำมัน ผู้เขียนเพิ่มจำนวนนกนางเขน มีความหมายถึงเรื่องยินดี และความสุขที่เพิ่มขึ้น ผลงานนี้ผสมผสานศิลปะตัดกระดาษจีนแบบดั้งเดิมและสีของภาพปีใหม่พื้นบ้าน และนำมาตีความใหม่ของภาพคำสาบานในสวนท้อ 2. ความตั้งใจ (Intentionality) การปรับการรวมกันสัญลักษณ์และภาพประกอบของวรรณกรรมเพื่อเชื่อมโยงแนวความคิด แสดงในภาพที่ 12 นายโจวซุนหย่าได้แยกแนวคิดความยุติธรรมออกเป็นนามธรรม และลบภาพลักษณ์ของเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุยจนหมด และเลือกสุนัขซึ่งมักถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของความภักดีมาแทนที่ตัวละครที่เป็นรูปธรรม



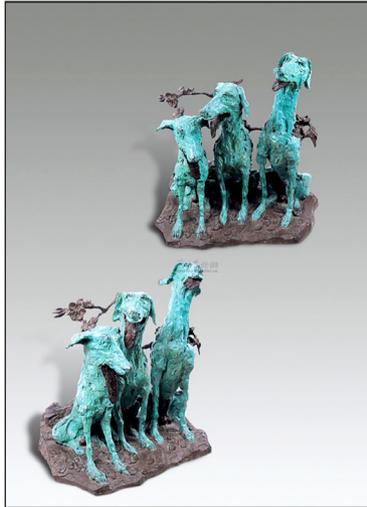
ภาพที่ 7 คำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Chen, 2011, Online)



ภาพที่ 8 คำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Wang, 2012, Online)



ภาพที่ 9 คำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Wang, 2006, Online)



ภาพที่ 10 คำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Zhou, 2006, Online)

แม้ว่าจะไม่พบลวดลายคำสาบานในสวนท้อในศิลปะจัดวาง แต่ก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้เพื่อตีความหมายใหม่และสร้างสรรค์รูปแบบของคำสาบานในสวนท้อในรูปแบบศิลปะอื่น ๆ ในศิลปะร่วมสมัย และยังเห็นปรากฏการณ์ระหว่างสัมพันธ์บทมากมาย ทฤษฎีสัมพันธ์บทถือว่าวรรณกรรมเป็นความทรงจำประเภทหนึ่ง ดังนั้นวรรณกรรมทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์ครั้งที่สองหรือการเลียนแบบครั้งที่สอง และไม่มีผลงานใดที่เลียนแบบผลงานก่อนหน้าในระดับศิลปินบางคนซึมซับศิลปะการตัดกระดาษภาพปีใหม่จากวัฒนธรรมดั้งเดิม บางคนซึมซับเทคนิคที่เกินจริงจากศิลปะตะวันตกและพวกเขาซึมซับการแสดงออก พวกเขาซึมซับอารมณ์ขันและการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบจากวรรณคดี พวกเขา กำลังเลียนแบบ ดุดขับและนวัตกรรม

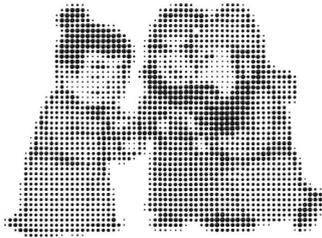
## การสรุปผลการวิจัย

องค์ประกอบภาพของคำสาบานในสวนท้อคือ เล่าปี กวนอู เตียวหุย และสวนท้อ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงเนื้อหาเรื่องราวคำสาบานในสวนท้อ และดำเนินการออกแบบฉาก ภาพลักษณ์ตัวละคร และขั้นตอนการติดตั้ง ผ่านประวัติศาสตร์การพัฒนาศิลปะจัดวางและรูปแบบการแสดงออกของผลงานศิลปะจัดวาง

ประเด็นหลักของเรื่องราวคำสาบานในสวนท้อเน้นไปที่การสาบานร่วมกันสามคนในจินหลาน ผู้วิจัยต้องการติดต่อกับชีวิตของคนสมัยใหม่ วิธีการหาเพื่อนสมัยใหม่เปลี่ยนไปและไม่มีการบูชาฟ้าดิน เพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยการเชื่อมต่อในกลุ่มวีแชท ดังนั้นจึงออกแบบฉากสแกนรหัสวีแชท ผู้วิจัยเลือกกลีบดอกท้อเป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของดอกท้อ เพื่อให้บุคคลุมด้วยกลีบดอกท้อ ซึ่งเป็นคำอุปมาที่ดีกว่า ซึ่งแสดงถึงข้อความของดอกท้อ



ภาพที่ 11 ภาพร่างของเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย  
ที่มา: (Li, Photographer, 2023)



ภาพที่ 12 การเรนเดอร์สามมิติของคำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Li, Photographer, 2023)



ภาพที่ 13 การเรนเดอร์สามมิติของคำสาบานในสวนท้อ  
ที่มา: (Li, Photographer, 2023)

## บทสรุป

“ข้อความใด ๆ เป็นโครงสร้างการฝังของคำพูด ซึ่งข้อความใด ๆ คือการดูดซับและตัดแปลงจากข้อความอื่น ๆ” (Wang, 2005, p. 28) จากทฤษฎีสัมพันธบท เมื่อนำเนื้อหาที่ผู้เขียนเลือกนำมาใส่ในข้อความที่สร้างขึ้นใหม่ วัสดุส่วนหนึ่งจะได้รับความหมายที่ไม่มีในข้อความต้นฉบับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งความแตกต่างนี้คืองานเขียนดั้งเดิมของผู้เขียน ทฤษฎีสัมพันธบททำให้ผู้วิจัยกล้าทดลองมากขึ้น การทดลองคือจุดเริ่มต้นของสำเร็จ แต่หลังจากวิเคราะห์ผลงานด้วยทฤษฎีสัมพันธบทแล้ว ทำให้ผู้วิจัยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลงานชิ้นนี้มีข้อบกพร่องหลายประการ ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดผู้วิจัยได้ซึมซับข้อความมาก รวมถึงโครงเรื่อง ความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ และองค์ประกอบภาพจากวรรณกรรม และภาพประกอบวรรณกรรม และการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับคำสาบานในสวนท้อ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับการปรับปรุงใหม่ยังไม่เพียงพอ และระดับการปรับปรุงใหม่ยังสามารถนำไปสู่นวัตกรรมที่ดีขึ้นได้

## References

- Chen, M. (2011). *TaoyuanJieyi*. [Painting]. Retrieved July 23, 2021. <https://auction.artron.net/paimai-art5001310027>
- Historysite. (1639). *The Peach Garden Epilogue on Glazed tiles*. Retrieved July 23, 2021. [https://twgreatdaily.com/-NtJpXQBURTF-Dn5\\_cr3.html#google\\_vignette](https://twgreatdaily.com/-NtJpXQBURTF-Dn5_cr3.html#google_vignette)
- Li, X.Y. [Photographer]. (2023). *Positive effect of 3D renderings of Taoyuan Jieyi*. [Photo]. Burapha University. [In Thai]
- \_\_\_\_\_. [Photographer]. (2023). *Side effects of 3D renderings of TaoyuanJieyi*. [Photo]. Burapha University. [In Thai]
- \_\_\_\_\_. [Photographer]. (2023). *Sketch of Liu Bei, Guan Yu and Zhang Fei*. [Photo]. Burapha University. [In Thai]
- Luo, G. Z. (2009). *The History of The Three Kingdoms*. National Library Press.
- Qiao, G. H. (2006). *A Study On The Illustrations Of Novels and Dramas Of Ming and Qing Dynasties*. Southeast University Press.
- Tie. Y. (2001). *Ming and Qing Dynasties Ornamental Identification*. Hualing Publishing House.
- Wang, J. (2005). *Intertextuality*. Guangxi Normal University Press.
- Wang, X. J. (2012). *TaoyuanJieyi*. [Painting]. Retrieved July 23, 2021. <https://auction.artron.net/paimai-art5015260337Thai>
- Wang, Y. S. (2006). *TaoyuanJieyi*. [Painting]. Retrieved July 23, 2021. <https://auction.artron.net/paimai-art53370017>

Ye, F. C. (2009). *Records Of The Three Kingdoms*. National library of china publishing house.

Zhou, C. Y. (2006). *TaoyuanJieyi*. [Sculpture]. Retrieved July 23, 2021. <https://auction.artron.net/paimai-art0010980754>

Zhou, X. H. (2002). *Ancient Novel Printcatalogue*. Academy Press.

Zhou, Y. X. (1571). *The New Issue Corrects Ancient And Modern Sounds And Releases Popular Romance Like The Three Kingdoms biography*. Wan Juan Lou Press.