

His Majesty the King: the Great Artist Who Creates Modern Works of Art

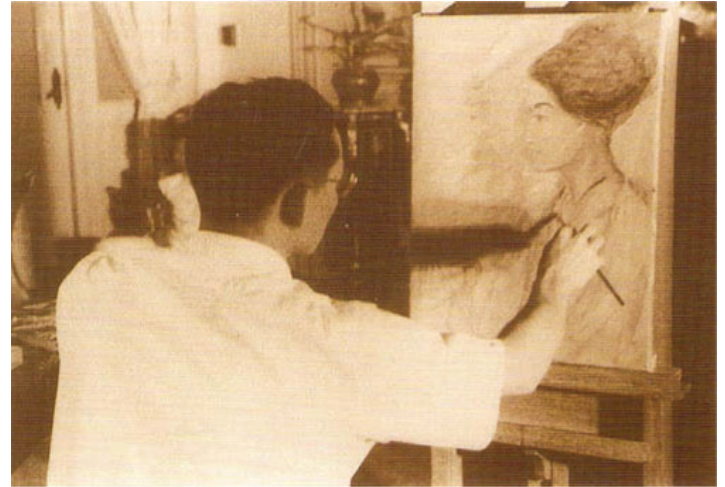
By : Kongkiat Maha-in

Translated by : Thassanee Thasrabiab

Modern art began at the same time as the industrial revolution in Europe during the 19th century. From academy art on, artists had to serve the aristocracy, with an emphasis on craftsmanship method, towards the transfer of modern art forms which reflects social facts under a scientific base of ideas. The artists who had the same belief in beauty had assembled in order to establish art movements such as impressionism which believed that beauty originated from the impression of light and outside atmosphere by capturing the atmosphere painted with alla prima technique, expressionism which accepted beauty was initiated from emotional contagion by violent coloring, and cubism which credited that the beauty of the world outside was angles.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej abundantly cherishes and admires works of art such as photography, music, and painting. Regarding paintings particularly, His Majesty is deeply interested in oil paintings. His Majesty's most active period started around 1959, after he acceded to the throne. He gave an audience to leading Thai artists, including Hem Vejjakorn, Khien Yimsiri, Chalerm Nakhirak, Chamras Kietkong, Fua Haripitak, Paitoon Muangsomboon, Chuladhat Bayakaranonnda, and Bhiriya Krairiksh to privately consult about painting creativity.

Prof. Dr. Wiroon Tungcharoen has stated His Majesty's modern painting creativity in the research report titled, "The Evolution of Modern Visual Art in Thailand," that in truth His Majesty has created modern art for the following reasons. He began to practice freely, namely this is the realism technique. His paintings were created from a sense of freedom. These works of art truly depicted His Majesty's individuality without being restricted from form, content, and procedure. This resulted in free expression of belief, emotion, and thought. It reflects the King's interest in modern art from a variety of artists (Wiroon Tungcharoen. 1991: 151).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศิลปินพระผู้ทรง สร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่

โดย อาจารย์ก้องเกียรติ มหาอินทร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ ๑๙ จากศิลปะหลักวิชา (Academy Art) ที่ศิลปินต้องทำงานรับใช้ชนชั้นสูง มุ่งเน้นกระบวนการเชิงช่างฝีมือ สู่การถ่ายทอดรูปแบบทางศิลปะสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคมภายใต้ฐานความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ศิลปินมีปัจเจกภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานศิลปะเพื่อใช้ชนชั้นสูงอีกต่อไป ศิลปินที่มีความเชื่อทางความงามในทิศทางเดียวกัน ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างลัทธิทางศิลปะต่างๆ ตัวอย่างเช่น ศิลปินกลุ่มลัทธิประทับใจ (Impressionism) ที่เชื่อว่าความงามเกิดจากความประทับใจในแสงสีและบรรยากาศของโลกภายนอก ด้วยการบันทึกภาพบรรยากาศแบบระบายสีแบบครั้งเดียวเสร็จ ศิลปินในลัทธิแสดงอารมณ์ (Expressionism) เชื่อว่าความงามเกิดจากการถ่ายทอดอารมณ์ที่มาจากภายในด้วยการระบายสีที่รุนแรง ศิลปินในลัทธิคิวบิสม์ (Cubism) เชื่อว่าความงามของโลกภายนอกคือเหลี่ยมมุมเป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงรักและชื่นชมงานศิลปะเป็นอย่างมากทั้งในด้านการถ่ายภาพ ดนตรี และจิตรกรรม กล่าวเฉพาะงานจิตรกรรม พระองค์ทรงสนพระทัยในการเขียนภาพสีน้ำมันเป็นพิเศษ ทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังราว พ.ศ.

๒๕๐๒ หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรระดับแนวหน้าของประเทศไทยคือ เหม เวชกร เขียน ยิ้มศิริ เฉลิม นาศิริกรษ์ จำรัส เกียรติก้อง เพื่อ หริพิทักษ์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ พิริยะ ไกรฤกษ์ เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายการให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างสรรคงานจิตรกรรม

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวถึงการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสมัยใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไว้ในรายงานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการทัศนศิลป์สมัยใหม่ในประเทศไทย ความว่า พระองค์ทรงสร้างศิลปะสมัยใหม่อย่างแท้จริงด้วยเหตุผลดังนี้ ทรงเริ่มฝึกฝนอย่างเสรี อันเป็นแนวทางของศิลปะสมัยใหม่ ภาพฝีพระหัตถ์แสดงการสร้างสรรคอย่างเสรีภาพ แสดงปัจเจกภาพเฉพาะพระองค์อย่างแท้จริง ไม่จำกัดทั้งทางด้านรูปแบบ เนื้อหา กลวิธี ที่แสดงออกถึงความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ สะท้อนความใฝ่พระทัยที่มีต่อศิลปะสมัยใหม่กลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย (วิรุณ ตั้งเจริญ, ๒๕๓๔ : ๑๕๑)

ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสมัยใหม่ที่ทรงแสวงหา แล้วนำมาปรับใช้ให้แสดงถึงปัจเจกภาพของพระองค์ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระสาทิสลักษณ์ของพระราชบิดา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพผู้หญิงชนบท และภาพนามธรรม ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ตามอิทธิพลลัทธิของศิลปะสมัยใหม่คือ

ศิลปะลัทธิจริง (Realism) เป็นภาพที่พระองค์ที่แสดงความเหมือนตามแบบลัทธิจริง เช่น ภาพสมเด็จพระราชบิดา (๒๕๐๔) ที่ทรงแสดงทักษะทางการระบายสีได้อย่างงดงาม แสดงแสงเงา ด้วยบรรยากาศที่นุ่มนวล แสดงแสงเงา กายวิภาค ได้อย่างงดงาม

Realism was expended to demonstrate the similarity as in the portrait of his father (1961). It was finely painted, gracefully shaded, and also entirely anatomically drawn.

ศิลปะลัทธิแสดงอารมณ์นามธรรม (Expressionism) เป็นศิลปะที่แสดงออกทางอารมณ์ภายใน มีการใช้สีที่รุนแรงอันแสดงถึงสภาวะความรู้สึกภายใน พระองค์ทรงเขียนภาพจิตรกรรมแนวนี้ได้อย่างงดงาม ดังเช่นภาพชื่อ ดิน น้ำ ไฟ

Expressionism presented inner feelings by using vigorous colors. His Majesty created this type of painting beautifully. For example, the picture titled "Soil-Water-Wind-Fire".

His Majesty's oil painting demonstrated the influence of modern art which he seeks and adapts for his own individual works. Most of his paintings are portraits of his father, portraits of Her Majesty the Queen and their children, landscapes, flora, rural women, as well as abstracts. Those paintings have portrayed modern art which His Majesty employed to create in the following examples.

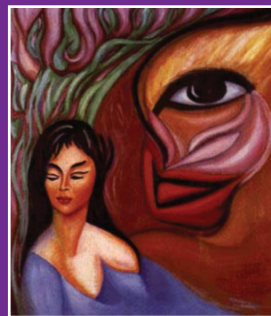
ศิลปะลัทธิคบนิยม (Cubism) ศิลปะแนวนี้ให้ความสำคัญกับรูปทรงเรขาคณิต และปริมาตรของลูกบาศก์ ดังเช่นภาพคนหน้า เป็นเหลี่ยมสามหน้า ใช้ระนาบรูปทรงเรขาคณิต เส้นตรงชัดเจน (ไม่ปรากฏชื่อภาพและปีที่ทรงเขียนภาพ) มีเหลี่ยมมุมที่ผสมผสานกัน และการใช้รูปทรงร่วม (Sharing form)

Cubism stressed the importance of the geometric form and volume of a cube as a picture of triangle faced woman (untitled and undated). Plane of geometric form and clear straight line were exploited on the untitled and undated work which appeared with harmonized angles and sharing form.

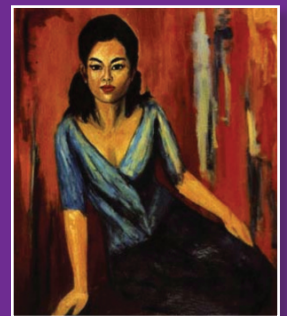
ศิลปะฟิวเจอริซึม (Futurism) เป็นศิลปะที่เป็นผลสะท้อนมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป แสดงถึงพลังความเคลื่อนไหว พระองค์ใช้ภาพคนเป็นสื่อด้วยการนำภาพใบหน้ามาทับซ้อน เพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหว ดังภาพชื่อ บุคลิกซ้อน

Futurism affected the industrial revolution in Europe. It represented the power of movement by using overlaid human faces as a picture named "Double Personality"

ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) พัฒนามาพร้อมกับแนวคิดจิตวิทยาจิตวิเคราะห์ มุ่งสะท้อนภาพความเก็บกด ภาพความจริงจากระดับจิตใต้สำนึก จิตไร้สำนึก ความฝันที่คนเราพยายามซ่อนเร้นไว้ด้วยระดับจิตสำนึก พระองค์ทรงถ่ายทอดรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปจากความจริงเป็นจริง

Surrealism was developed simultaneously as psychoanalysis was initiated. Surrealism focused on repression, subconscious and unconscious mirror, and hidden dream under consciousness as well. The King reacted against realism.

ศิลปะฟอวิซึม (Fauvism) เป็นศิลปะที่ใช้สีในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพ มิติ ความรู้สึก และพลังของสื่ออย่างรุนแรง พระองค์ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวฟอวิซึม ด้วยการใช้อย่างรุนแรง และกล้าหาญ เช่น ภาพสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (๒๕๐๗)

Fauvism used violent colors to express freedom, dimension, feeling, and power. His Majesty strongly and bravely devoted them on the portrait of Her Majesty the Queen (1964).

ศิลปะซิมโบลลิสม์ (Symbolism) เป็นศิลปะที่แสดงถึงสัญลักษณ์ที่มุ่งให้ความหมาย หรือความคิดบางประการให้ผู้ชมตีความ ในภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงสร้างสรรคไว้อย่างงดงาม แสดงถึงลักษณะเฉพาะพระองค์ ได้แก่ภาพเครื่องดนตรี ไม่ปรากฏชื่อภาพ (๒๕๐๖)

Symbolism showed meaningful symbols or some interpretative thoughts. His Majesty's paintings greatly depicted his individual personality. An example of this is shown by the musical instrument in the untitled picture (1963).

Regarding His Majesty's paintings, it is apparent that he finely executed visual works of art with deep learning on modern art philosophy and belief. In addition he applied his personal identity in his oil paintings. His visual paintings are extremely worthy examples for Thai people, therefore especially anyone who creates art works should respond to it.

Fashion and textile design, Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon has integrated learning management with science and art to produce quality fashion designers for the society. A group of excellent senior students have gathered to study His Majesty's paintings. Following that, they used the results of the study to develop textile works, which was the important ideal background of fashion design. The works were eventually exhibited.

For studying all of the paintings of His Majesty, our students were fortunate that we have the honorable role model, His Majesty King Bhumibol; moreover, Thais always have many chances to get closer to their King, completely different from other countries in the world. ....

Wiroon Tungcharoen.(1991).Modern Art in Thailand. Bangkok. Odien Store.
.....(2005). Art and Society. Bangkok. E and IQ.
Srinakharinwirot, University. (2001). Art and Culture, Work of Art, and Arts and Crafts. Bangkok. Institute of Academic Development (IAD)

ภาพสีน้ำมันฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ว่า พระองค์ทรงสร้างสรรคงานทัศนศิลป์อย่างมีระบบแบบแผน ด้วยทรงศึกษาปรัชญา ความเชื่อของศิลปะสมัยใหม่แต่ละลัทธิอย่างจริงจัง และทรงนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรคงานจิตรกรรมสีน้ำมันให้มีลักษณะเฉพาะพระองค์ การสร้างสรรคผลงานทัศนศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สร้างสรรคงานศิลปะทั้งหลายควรนำแบบอย่างมาใส่เกล้าใส่กระหม่อม

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อผลิตนักออกแบบแฟชั่นที่มีคุณภาพสู่สังคม กลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้า ชั้นปีที่ ๔ ได้รวมกลุ่มกันศึกษาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาสร้างสรรคผลงานศิลปะสิ่งทออันเป็นฐานความคิดสำคัญในการออกแบบแฟชั่น และได้นำผลงานออกแสดงสู่สาธารณชน

การที่นักศึกษาได้ศึกษาภาพผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้ต้นแบบที่ดีคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือนพวกเราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในหลวงของเรา ที่ประเทศอื่นๆ ไม่มีโอกาสเหมือนพวกเราชาวไทย...●

ผลงานศิลปะสิ่งทอ จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.พระนคร

Textile works of art from the study of His Majesty the King's Paintings

Created by the students in the Fashion and Textile Design program, Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design.

วิรุณ ตั้งเจริญ.(๒๕๓๔).ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์.
.....(๒๕๔๘). ศิลปะและสังคม. กรุงเทพฯ. อีแอนด์ไอคิว.
ศรินครินทร์วิโรฒ, มหาวิทยาลัย. (๒๕๔๔). ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปอาชีพ. กรุงเทพฯ. พัฒนาคณาภพวิชาการ(พว.)