

วิจิตรศิลป์

JOURNAL OF FINE ARTS

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 1906-0572

วารสาร วิจารณ์ศิลป์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานะข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 1

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

Advisory Board

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor
Woralun Boonyasurat, Ph.D.
Dean, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทังมั่งมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor
Tippawan Thungmhungmee, Ph.D.
Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ
ภาควิชาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Somporn Rodboon
Department of Visual Arts,
Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

บรรณาธิการ

Editor

รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor ML.Surasawasdi Sooksawasdi
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Sub Editor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Pitchaya Soomjinda
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

Editors

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ

Editorial for Academic Affairs

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Emeritus Professor Santi Leksukhum, Ph.D.
Department of Arts and Cultural Administration,
Faculty of Fine and Applied Arts,
Burapha University, Chon Buri

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Emeritus Professor Surapol Damrikul
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อธิพล ตั้งโฉลก
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Emeritus Professor Itthipol Thangchalok
Department of Painting, Faculty of Painting
Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University, Bangkok

ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
ภาควิชาอนุมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professor Pornsanong Vongsingthong, Ph.D.
Department of Creative Arts,
Faculty of Fine and Applied Arts,
Chulalongkorn University, Bangkok

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Sakchai Saisingha, Ph.D.
Department of Art History,
Faculty of Archaeology,
Silpakorn University, Bangkok

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

ภาควิชาวิจารณ์ศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

Professor Kiattisak Chanonnart

Department of Fine Arts,

Faculty of Architecture,

King Mongkut's Institute of Technology

Ladkrabang, Bangkok

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

ภาควิชาศิลป์ไทย

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Preecha Thaothong

Department of Thai Art, Faculty of Painting

Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์

ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจารณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Professor Rossalin Garst

Department of Visual Arts, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

ภาควิชาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Emeritus Professor Vichoke Mukdamanee

Department of Painting, Faculty of Painting

Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์

มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

Associate Professor Piriya Krairiksh, Ph.D.

Piriya Krairiksh Foundation, Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Associate Professor Krisana Honguten, Ph.D.

Department of Art Theory, Faculty of Painting

Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

Editors

รองศาสตราจารย์ชาตรี ประภิตนันทการ
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Associate Professor Chatri Praktitnonthakan
Department of Related Art, Faculty of
Architecture, Silpakorn University, Bangkok

รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา
ภาควิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Sugree Gasorngatsara
Department of Visual Arts
Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจนราภินันท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor
Sant Suwatcharapinun, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Chiang Mai University, Chiang Mai

อาจารย์ ดร.สายัณห์ แต่งกลม
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sayan Daengklom, Ph.D.
Lecturer, Department of Art History,
Faculty of Archaeology,
Silpakorn University, Bangkok

กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงาน

Editorial Coordinator

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ เลหาสม
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Panupong Laohasom
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

สุลลักษ์ณ์ ขาวม่วง
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sulaluck Kaowphong
Head of Research Administration Academic
and International Relation Section,
Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

กองบรรณาธิการ • Editors

กองบรรณาธิการฝ่ายพิสูจน์อักษร

Editorial Proof Reading

พรพิศ เดชาวัฒน์

หัวหน้างานห้องสมุด

คณะวิจารณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pornpit Dechawat

Head of Librarian, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

เมวิกา หาญกล้า

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

คณะวิจารณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Meviga Han-gla

International Relations officer

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

Editorial for

Public Relations and Propagation

สุรศักดิ์ พรามา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิจารณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Surasak Pramma

Computer Technical Officer,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

กองบรรณาธิการฝ่ายการเงิน
และควบคุมการจัดจำหน่ายวารสารEditorial for Finance
and Publication Distribution

ชนาวรี เจียรตระกูล

นักการเงินและบัญชี

คณะวิจารณ์ศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kanawaree Jeatrakul

Finance and Accounting Analyst,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม

Editorial Fine art

อุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์

ฟลึคกราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

Ukrit Wongsumphan

FLUKE Graphic & Design

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความประจำปี • Peer Review

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทรารุช
สาขาที่เชี่ยวชาญ : โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Emeritus Professor Phasook Indrawooth, Ph.D.
Specialization: Historical Archaeology
Department of Archaeology, Faculty of Archaeology,
Silpakorn University, Bangkok

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Emeritus Professor Suraphon Damrikul
Specialization: History and Archaeology
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : โบราณคดี
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor ML.Surasawasdi Sooksawasdi
Specialization: Historical Archaeology
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai.

รองศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : ดนตรี, วัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Associate Professor Narongchai Pidokrajt, Ph.D.
Specialization: Music, Thai Culture
College of Music, Mahidol University, Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.ชำคม พรประสิทธิ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : ดนตรีไทย (แจ๊ซ)
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Associate Professor Chedha Tingsanchali, Ph.D.
Specialization: Thai Music (Jakhay)
Department of Music, Faculty of Fine and Applied
Arts, Chulalongkorn University, Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ติงส์ญชลี
สาขาที่เชี่ยวชาญ : ประวัติศาสตร์ศิลปะ อินเดีย
และเอเชียอาคเนย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Associate Professor Chedha Tingsanchali, Ph.D.
Specialization: Indian and Southeast Asian Art
Department of Art History,
Faculty of Archaeology,
Silpakorn University, Bangkok

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความประจำฉบับ • Peer Review

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร นุตสาระ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : มานุษยวิทยาดนตรี,
ดนตรีบำบัด ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Assistant Professor Tanapachara Nudtasara, Ph.D.

Specialization: Ethnomusicology, Music, Therapy
Faculty of Humanities and Social Science,
Chiang Mai Rajabhat University,
Chiang Mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรรย์ยานนท์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: ดนตรีวิทยา, ดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Assistant Professor Anak Charanyananda Ph.D.

Specialization: Musicology, Music Education
College of Music, Mahidol University, Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันติวังศ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: ดนตรีวิทยา
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Thitipol Kanteewong

Specialization: Historical Archaeology
Music and Performing Arts Programme,
Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,
Chiang Mai University, Chiang Mai

อาจารย์ยุพิน เข้มมุกด์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Yuphin Khemmuk, Lecturer

Specialization: Lan Na Art and Culture
Institute of Languages, Art and Culture,
Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai

ดร.บอนนี่ เบเรตัน

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์วิจัยพหุลักษณะสังคมลุ่มน้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Bonnie Brereton, Ph.D.

Specialization: Southeast Asian studies, Southeast
Asian art history
Organization Center for Research on Plurality in the
Mekong Region, Faculty of Humanities and Social
Sciences, KhonKaen University. KhonKaen

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความประจำฉบับ • Peer Review

ดร.คณิเทพ ปิตุภูมิनाค

สาขาที่เกี่ยวข้อง: ดนตรีศึกษา, ดนตรีชาติพันธุ์

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ภาควิชาศิลปะไทย

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Khanithev Pitupumnak, Ph.D.

Specialization: Music Education, Ethnomusicology

Music and Performing Arts Programme,

Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

สารบัญ

- 1 -

**Mỹ So'n in Green: ภาพจิตรกรรมปราสาท หมี่ เซิน แบบจามปา
ของศิลปิน ต่าง นัง เกอะ**

*Mỹ So'n in Green: A painting of the Champa Sanctuary of Mỹ So'n
by Đàng Năng Thọ'*

ริเอะ นากามูระ : Rie Nakamura

- 30 -

**การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ : จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยและแบบพม่า
ในศตวรรษที่ 17-19**

*Creating Sacred Space: Thai and Burmese Wall Paintings of the
Seventeenth to Nineteenth Centuries*

อเล็กซานดร้า กรีน : Alexandra Green

- 70 -

ประวัติศาสตร์ทังกา

History of Thangka

ปิยะแสง จันทร์วงศ์ไพศาล : Piyasaeng Chantarawongpaisarn

- 106 -

พระธาตุล้านนา:

การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ ในสังคมโลกาภิวัตน์

*The Relic-Enshrining Pagoda in Lan Na:
Conservation and Tourism in the Globalized Society.*

สุวิภา จำปาวัลย์ : Suwipa Champawan

ประวัติศาสตร์ทังกา

ปิยะแสง จันทร์วงศ์ไพศาล

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

จิตรกรรมทังกาในความหมายของชาวทิเบต เป็นสาสน์แห่งบันทึกไปสู่ผู้ฝึกจิตปฏิบัติตน ช่วยนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปถึงจิตสมาธิของผู้ปฏิบัติให้บรรลุธรรม เป็นดั่งสะพานเชื่อมจิตใจของผู้มองไปสู่พระพุทธเจ้าและมณฑลแห่งพระพุทธศาสนา ผ่านทางรูปลักษณ์ของภาพจิตรกรรมที่ใช้การมองเพียงดวงตาจากภายนอก แต่เป็นการมองภาพทังกาด้วยดวงจิตอันกระจ่าง

“ทังกา” จึงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของทิเบตที่มีประวัติศาสตร์และตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานนับพันปี ประวัติศาสตร์ของทังกาสามารถแบ่งการพัฒนาแบบทางศิลปะภาพทังกาเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. ระยะแรกเริ่มประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงแรกรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากเนปาลและจีน
2. ระยะที่สองเริ่มประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นช่วงศาสนจักรในทิเบตเฟื่องฟู เป็นสมัยที่มีการสร้างวัดวาอารามอย่างแพร่หลาย ภายใต้การอุปถัมภ์ของนิกายต่างๆ ในทิเบต

ต่อมา ได้มีการศึกษาเพื่อจำแนกรูปแบบภาพทังกา โดยแบ่งตามสกุลจิตรกรรมของช่างวาดและประเพณีนิยม รวม 6 แบบ ได้แก่ 1. สกุลจิตรกรรมกาดัม ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรกุเก รับอิทธิพลรูปแบบศิลปะแบบคุปตะและศิลปะแบบปาละ 2. สกุลจิตรกรรมปัลลี หรือ สกุลจิตรกรรมเนปาล สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลแบบแผนจิตรกรรมประเพณีนิยมเนปาล 3. สกุลจิตรกรรมเมหรี ภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายเกลุกปะ โดยประยุกต์รูปแบบจากศิลปะจีนและมองโกล 4. สกุลจิตรกรรมเคียนรี ภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายสาเกียปะและเกลุกปะ มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวและสีอันสวยงามเป็นพิเศษ 5. สกุลจิตรกรรมการ์มา กาดรี ภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายกาจู่ปะและญิงมาปะ แพร่หลายแถบทิเบตตะวันออกทางแค้วนคาม และ 6. สกุลจิตรกรรมโตปัล ภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายเกลุกปะ แพร่หลายความนิยมตั้งแต่สมัยขององค์ดาไลลามะที่ 5 เป็นต้นมา โดยรูปแบบสกุลจิตรกรรมทั้ง 6 แบบสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของจิตรกรรมทังกา และยังเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อศึกษาถึงคติและความหมายที่แฝงเร้น

คำสำคัญ : ทังกา, ทิเบต, ศิลปะทิเบต

History of Thangka

Piyasaeng Chantarawongpaisarn

Associate Professor, Department of Visual Communication Design,
Faculty of Architecture, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailand.

ABSTRACT

Thangka meaning of Tibetans is recorded message to Buddhist spiritual practice. Help bring Dhamma the teaching in Buddhism meditation to spiritual practice enlightenment like a bridge connect mind to the Buddha and Buddhism Mandala. Pass out painting images forms, Not only eyes of a physical body, But also look at the Thangka with a clear mind.

Thangka is the culture of Tibetan have long history and legend more than 1,000 years. Can divided Thangka develop is two period such as :

1. The First period began around 7th Century is an influence in Buddhism from Nepal and China.

2. The Second period began around 11th Century is Tibetan Buddhism flourishing and building many temples in Tibet patronage by lineages of Tibetan Buddhism.

Later have been studies to identify Thangka divided 6 types by painting school and traditional painting. 1) The Kadam Painting School patronage by Guge Kingdom influence in Gupta style and Pala style. 2) The Palri or Nepalese Painting School influence pattern of Napali traditional paintings. 3) The Menri Painting School patronage by Gelug lineages and applied style form Chinese and Mongolian. 4) The Khyenri school patronage by Sakya lineages and Gelug lineages have identity and fully colors. 5) Karma Gardri Painting School patronage by Kagyu lineages and Nyingma lineages widespread in Kham region or Eastern Tibet. 6) The Dopal Painting School patronage by Gelug lineages and widespread around Tibet begin at 5th Dalai Lama onwards.

Keywords : Thangka, Tibet, Tibetan Art

“ทังกา” หรือ จิตรกรรมทังกา (Thangka painting) ตรงกับความหมายในภาษาไทยว่า “พระบฏ” คำว่า “ทังกา” ในภาษาอังกฤษมีการเขียนสะกดไว้หลายแบบ เช่น Tangka, Thanka และ Tanka ในภาษาจีนเรียกว่า “ถังข่า (Tangka)” เป็นงานจิตรกรรมบนผ้าฝ้ายหรือบนผ้าไหม ทำให้บางครั้งจึงนิยมเรียกจิตรกรรมทังกาว่า “ภาพจิตรกรรมแบบม้วนแขนง (Scroll-painting)” โดยทั่วไปแล้ว สันนิษฐานว่า “ทังกา” มาจากคำว่า “Thang Ka” หมายถึง สารสนเทศที่บันทึก (recorded message) หรือ การส่งสารแห่งข้อความไปสู่ผู้ฝึกจิตปฏิบัติตน เป็นเช่นตั้งการช่วยให้พระธรรมคำสอนสามารถส่งถึงจิตสมาธิของผู้ปฏิบัติให้บรรลุธรรมได้โดยพลัน ภาพจิตรกรรมทังกาจึงล้วนต้องวาดในเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา วัชรยานแบบทิเบต และนับเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะเฉพาะตัวของชาวทิเบตที่รู้จักกันไปทั่วโลกในปัจจุบัน

ตำนานทังกา

ตำนานเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมทังกา นั้น กล่าวกันว่าในอดีตกาลนั้นภาพทังกาเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสาร (King Bimbisara) และพระเจ้าอูตยัน (King Udrayana) ทั้งสองต่างเป็นพระสหายที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรี และมักส่งของขวัญอันล้ำค่าแก่กันและกัน ครั้งหนึ่งพระเจ้าอูตยันส่งอัญมณีล้ำค่าแด่พระเจ้าพิมพิสาร ทำให้พระเจ้าพิมพิสารตัดสินใจมอบภาพวาดซึ่งเป็นภาพเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระเจ้าอูตยัน สร้างความปลาบปลื้มพระทัยให้แก่พระเจ้าอูตยันยิ่งนัก เพราะภาพดังกล่าวเปรียบเสมือนสิ่งล้ำค่าที่หาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้ และกลายเป็นที่มาของคติการวาดภาพทังกาสืบมา

บางตำนานกล่าวถึงที่มาของภาพทังกาว่า มีต้นกำเนิดมาจากภาพปฏิจสมุปบาท (Pratityasamutpada) หรือ กาลจักร (Wheel of Life) ซึ่งในภาษาทิเบตเรียกกันว่า ซีเป คอร์โล (Sipe Khorlo) ซึ่งเป็นภาพวาดเพื่อแสดงถึงสังสารวัฏของมนุษย์ เป็นการสะท้อนเพื่อเตือนใจถึงความไม่จีรังของชีวิตและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง นักแสงบุญนิยมนำภาพดังกล่าวมาวนเก็บไว้ติดตัวในยามที่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปต่างถิ่น และยังเป็นสิ่งเตือนใจให้รำลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อยามอยู่ห่างไกลบ้าน

นอกจากนี้ ในบางข้อมูลยังกล่าวถึงความหมายของคำว่า “ทังกา” จากพจนานุกรมภาษาทิเบต-อังกฤษที่ได้บัญญัติคำว่าทังกาว่า ทังกา (Than ka หรือ Than ga) มีความหมายว่า เรียบ แบน และระนาบ ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะทางกายภาพของงานจิตรกรรม (Goldstein et al. 2001, 255) อีกความหมายหนึ่ง คำว่า ทัง นั้นถูกนำมารวมกับคำอื่นโดยยังคงสื่อความหมายเกี่ยวกับงานจิตรกรรม เช่น คำว่า ชัลทัง (Shal than) หมายถึง ภาพเหมือนหรืองานจิตรกรรม บางครั้งคำว่า ทังกา ถูกแทนที่ด้วยคำว่า ทังกู (Than sku) หรือ กูทัง (sKu than) ซึ่งหมายถึง ภาพหรือสิ่งที่สื่อถึงเทพ (Deity) บนผืนผ้าหรือกระดาษ โดยคำว่า กู (sKu) นั้นหมายถึง รูป (Body) ที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น รูปวาดหรือประติมากรรมของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ (Jackson 1996, 15-17) โดยสรุปแล้ว จิตรกรรมทังกามีความหมายว่า จิตรกรรมภาพม้วนที่แสดงรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องราวด้านพระพุทธศาสนา

หนึ่ง นักวิชาการฝ่ายจีนมีความเชื่อกันว่า รูปแบบการวาดภาพทังกาซึ่งเป็นภาพวาดบนผ้าไหมและใช้การม้วนแขวนเพื่อประดับและสามารถนำพาไปยังที่ต่างๆ ได้โดยสะดวกนั้น มาจากอิทธิพลของการการวาดภาพจิตรกรรมจีนประเพณี (Traditional Chinese painting) ซึ่งมีการวาดในลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์จิ้น และรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถัง ทำให้ศัพท์คำว่า

ทั้งกาสำหรับชาวจีนแล้ว ใช้ออกเสียงเรียกกันว่า “ถังซ่า (唐卡)” แปลความหมายตามรูปศัพท์คือ “แผ่นภาพแบบสมัยถัง”

ความสำคัญของจิตรกรรมทั้งกากับชาวทิเบต

“ทั้งกา” ในคติแบบทิเบตนั้น จึงไม่ใช่ภาพวาดเพื่อแสดงถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาแปลกใหม่หรือเทคนิคและสีสันทัน สำหรับพุทธศาสนิกชนในทิเบตนั้น ภาพทั้งกาเป็นมากกว่าคำว่า “ภาพ” เป็นดั่งเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงปรากฏให้เห็นประจักษ์ถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ด้วย “การมอง” และ “การกระตุ้นเตือนจิตใจ” อันเป็นการมองที่ลึกซึ้งและมีใช้การมองเพียงดวงตาจากกายเนื้อ แต่เป็นการมองภาพทั้งกาด้วยดวงจิตอันกระจ่าง โดยภาพที่ปรากฏเป็นดั่งสะพานเชื่อมจิตใจของผู้มองไปสู่พระพุทธรูป และมณฑลแห่งพุทธศาสนา รวมทั้งพระธรรมคำสอนที่ผ่านทางรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ ปวงเทพและโลกบาล รวมทั้งพระอาจารย์ผู้ชี้ทางสว่างแก่สัตว์โลก การมองไปยังภาพทั้งกาเปรียบประหนึ่งสื่อที่นำจิตใจไปสู่สมาธิที่ชาวทิเบตยึดมั่นปฏิบัติตาม

การวาดภาพทั้งกายังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมทิเบตมาอย่างยาวนานนับพันปี การวาดภาพทั้งกาเป็นเสมือนการถ่ายทอดภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานเชื่อมต่อไปถึงผู้สักการบูชาทั้งมวล จิตรกรผู้วาดภาพทั้งกาจึงต้องหมั่นพากเพียรฝึกฝนการวาดมานานหลายปี จนมีความเชี่ยวชาญและแม่นยำในการใช้เส้น สี น้ำหนัก และรวมไปถึงผู้จิตสมาธิอันแน่วแน่ สงบนิ่ง ประการสำคัญก็คือการวาดภาพทั้งกาเป็นเอกเช่นเดียวกับการศึกษาในพระธรรมของพระพุทธศาสนา การเรียนรู้กระบวนการวาดภาพจึงต้องอาศัยการถ่ายทอดจากครู จิตรกรผู้วาดไม่อาจเหม็ดภาพจากการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจของตัวเอง และไม่สามารถจินตนาการ

ตามความคิดของตนเองได้ เพราะตามคติของวัชรยานนั้น เน้นสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิษย์กับครู เป็นเช่นเดียวกับการฝึกฝนต้นตระที่ความสำเร็จของศิษย์ล้วนมาจากการถ่ายทอดสอนสั่งจากครู การวาดภาพทั้งกาจึงต้องอาศัยการสอนจากครูผู้เป็นต้นครูของงานจิตรกรรม ภาพทั้งกาจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ ประการสำคัญนั้นก็คือ ความเข้าใจในภาพจิตรกรรมทั้งกา ไม่สามารถใช้เกณฑ์การมองภาพจิตรกรรมสีน้ำมันแบบตะวันตกได้ เพราะทั้งกาไม่ใช่เป็นการวาดด้วยการเล่าเรื่องแบบเหมือนจริง ไม่ใช่การมุ่งสะท้อนความจริงเชิงสังขาร และไม่ใช่การวาดแบบงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคทางสีแบบตะวันตกที่ประกอบขึ้นจากเทคนิคการวาดลงบนแผ่นไม้หรือผ้าใบ แต่เป็นการวาดในเชิงอุดมคติที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจิตใจอันศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา

การรักษาภาพทั้งกาสามารถเก็บไว้ได้อย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหม จึงทำให้จิตรกรรมทั้งกาสามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างยืนยาว หลายภาพมีอายุยืนยวนนับร้อย ๆ ปีโดยที่สีสันทันไม่เจือจาง อีกทั้งยังสะดวกในการเก็บรักษาเพราะใช้การม้วนแขวน รวมทั้งยังใช้การห่อหุ้มภาพวาดอย่างประณีตละเอียดอ่อน ทำให้สีสันทันต่าง ๆ บนภาพทั้งการอดพ้นจากแสงแดดและยังนิยมเก็บไว้ในที่แห้งไม่อับชื้น ด้วยภูมิอากาศอันหนาวเย็นของทิเบต จึงยิ่งทำให้สามารถเก็บรักษาภาพทั้งกาไว้ได้อย่างยาวนาน ซึ่งสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกและสีน้ำแบบตะวันตกไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้ อีกทั้งคุณค่าของทั้งกาไม่ใช่การวาดขึ้นเพื่อการค้าหรือซื้อขาย ชาวทิเบตนิยมมอบภาพทั้งกาต่อกันและกัน แจกเช่นตั้งการมอบของขวัญล้ำค่า

พัฒนาการของภาพทั้งกา มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ศิลปะทิเบตว่า สามารถแบ่งลำดับของการพัฒนารูปแบบศิลปะภาพทั้งกาเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. ระยะแรกเริ่มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ทิเบตรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากเนปาลและจีน

2. ระยะที่สองเริ่มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นช่วงศาสนจักรในทิเบตเฟื่องฟูทั้งในทิเบตตะวันตกแถบภูเก ทิเบตกลางและตะวันออก เป็นสมัยที่มีการสร้างวัดวาอารามตามคตินิยมของนิกายต่างๆ อย่างแพร่หลายทั่วทิเบต

1. ประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพจิตรกรรมทังกา ระยะแรก ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-8

ในระยะแรกเริ่มนี้เป็นช่วงสมัยของอาณาจักรทิเบตปกครองดินแดนทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าซงชั้น กัมโป (King Songtsen Gampo) กษัตริย์แห่งราชวงศ์ยาลุง ที่มีการอภิเษกสมรสกับสองเจ้าหญิงจากต่างแดนคือ เจ้าหญิงภคคุณี จากเนปาล และเจ้าหญิงเหวินเฉิงจากราชวงศ์ถัง สันนิษฐานว่า คติการวาดภาพจิตรกรรมทังกาเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างวัดโจคังและวัดราโมเซ ซึ่งเป็นสองวัดแรกแห่งทิเบตที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซงชั้น กัมโป จนกระทั่งถึงช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 ในรัชสมัยพระเจ้าตรีซง เตเช็น พระศานติรักษิตและพระปัทมสัมภาวะ (คุรุริมโปเซ) ได้ก่อสร้างวัดซัมเยชั่น และมีการบวชภิกษุขึ้นเป็นครั้งแรกในทิเบต

ดังนั้น รูปแบบศิลปะจิตรกรรมทิเบตในระยะแรกนี้ มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศิลปะอินเดีย เนปาล และจีน ดังมีบันทึกไว้ว่า สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของวัดโจคังเป็นรูปแบบศิลปะเนปาล และวัดราโมเซเป็นรูปแบบศิลปะจีน รวมทั้งวัดซัมเยที่ใช้ศิลปะตกแต่งภายในแบบประยุกต์ศิลปะอินเดีย จีน และโคตัน อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมทิเบตที่มีประดับในวัดโบราณทั้งสามล้วนเลื่อนหายไปตามกาลเวลา มีเพียงบันทึกที่กล่าวถึงเป็นหลักฐานเท่านั้น สันนิษฐานว่า จิตรกรรมแบบทิเบตน่าจะเริ่มต้นจากสมัยดังกล่าวนี้เอง และเชื่อว่าจิตรกรผู้วาดนั้นน่าจะเป็นจิตรกรชาวเนปาลและชาวจีน

2. ประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพจิตรกรรมทังกา ระยะที่สอง ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11-17

ในระยะที่สองของพัฒนาการศิลปะภาพทังกาในทิเบตนั้น เริ่มต้นในช่วงสมัยอาณาจักรภูเกทางทิเบตตะวันตก ก่อนที่จะขยายรูปแบบงานจิตรกรรมไปสู่ดินแดนส่วนอื่นๆ ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11-17 จัดเป็นศิลปะทังกาที่วาดขึ้นโดยชาวทิเบตแท้ และมีเอกลักษณ์ตามแบบคตินิยมพระพุทธศาสนาวัชรยานอย่างแท้จริง ทำให้เกิดการประยุกต์รูปแบบการวาดภาพทังกาตามความนิยมของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของศาสนสถาน ความเชื่อของแต่ละนิกาย และความนิยมในเชิงช่างจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้วาดภาพทังกามักเป็นลามะหรือพระสงฆ์ในทิเบต เป็นการวาดขึ้นด้วยแรงศรัทธา มิใช่การประดับเพื่อความสวยงาม และไม่มีการซื้อขายในผลงานดังกล่าวแต่อย่างใด

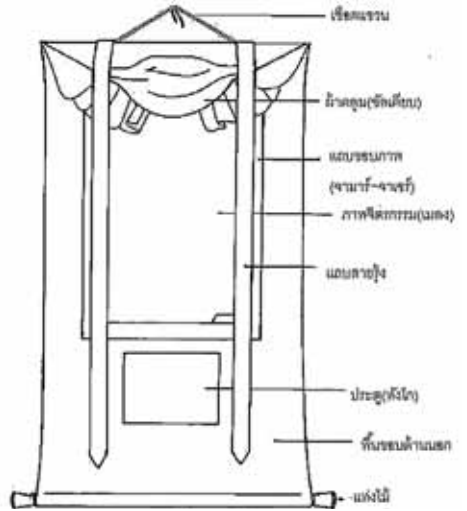
องค์ประกอบของทังกา

ส่วนประกอบต่างๆ ของทังกา มาตรฐานทั่วไปของทังกาจะอยู่ระหว่างความสูงประมาณ 18 นิ้ว (45 เซนติเมตร) และ 30 นิ้ว (75 เซนติเมตร) ขนาดที่นิยมมากที่สุดมีความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร และมีความกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร หรือในอัตราส่วนความสูง 3 ส่วนต่อความกว้าง 2 ส่วน บริเวณภาพซึ่งเป็นสำคัญที่สุดจะอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลาง ภาษาทิเบตเรียกว่า “เมลอง (Melong)” แปลว่า กระจก หรือมองดูใสกระจ่างตั้งแก้ว ล้อมกรอบบริเวณขอบทั้งสี่ด้านของตัวภาพด้วยแถบสองชั้นที่ทำจากผ้าไหมสีแดง-เหลือง ในความหมายของทิเบตแล้วนั้น หมายถึงสายรุ้งที่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ภาษาทิเบตเรียกกันว่า “จามาร์ (Jamar)” และ “จาเซอร์ (Jaser)” เปรียบตั้งสายรุ้งจากสวรรค์ส่องมาสู่ผืนโลก และ

ปล่อยชายสายรุ้งจากด้านบนลงมาทั้งสองเส้น ดังนั้น ในยามแขวนประดับจึงต้องมีผ้าไหมชั้นนอกปิดคลุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหาย เรียกกันว่า “ซัลเคียบ (Zhalkhebs)”¹ หนึ่ง บริเวณส่วนขอบด้านล่างของส่วนใจกลางภาพ นิยมประดับผ้าไหมขนาดใหญ่ที่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า “ทังโก (Thanggo)” หมายถึง ประตูลู่ทังกา

ภาพทั้งกาสำหรับชาวทิเบตนั้นถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ การม้วนหรือแขวนประดับจึงให้ความเคารพ การแขวนทังกาจึงต้องแขวนในที่สูงและเหมาะสม การม้วนต้องม้วนจากด้านล่างขึ้นไป ศิลปินผู้วาดภาพทังกา ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ แต่ต่อมาได้มีการถ่ายทอดทักษะฝีมือการวาดภาพทังกากันอย่างแพร่หลาย ทำให้ฆราวาสศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ในผลงานภาพทังกาสืบแทน ศิลปินผู้วาดภาพทังกาจึงต้องตั้งใจมุ่งมั่นในความเพียร และรักษาศิลปะทั้งกายใจ ก่อนการวาดจึงต้องตระเตรียมเครื่องมือให้พร้อม ถวายน้ำอันใสบริสุทธิ์ นั่งทำสมาธิให้จิตสงบนิ่งชำระจิตใจให้ใสกระจ่างตั้งสายน้ำ และรำลึกถึงพระพุทธรูป รวมทั้งกำหนดจิตให้ตรึงตรองถึงรูปที่วาดอยู่เบื้องหน้า กระบวนการวาดภาพทังกาจะต้องเคร่งครัดในรูปแบบของพุทธลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ธรรมบาล ทากินี และธรรมอาจารย์ ฯลฯ ทุกๆ พระองค์ล้วนมีบุคลิกและท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น ศิลปินผู้วาดภาพจะต้องปฏิบัติตามคติแบบแผนและคงไว้ซึ่งลักษณะท่าทางต่างๆ ของภาพอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานสำคัญที่ “ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้”

1 Rhie, Marilyn and Thurman, Robert. *Wisdom And Compassion : The Sacred Art of Tibet.* (New York : Harry N. Abrams, 1991), p.126-127.

ภาพที่ 1-2 ภาพเปรียบเทียบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของตั้งกา

ภาพที่ 3 ตั้งกาภาพพระโภษัชยคุรุไวฑูรย์
พุทธเจ้า การแขวนประดับตั้งกาถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องแขวนไว้ในที่สูง
เพื่อแสดงถึงความเคารพ

เทคนิควิธีการวาดภาพจิตรกรรมทั้งกา

รูปแบบของภาพทั้งกาโดยมากแล้วเป็นงานจิตรกรรมที่วาดลงบนผ้าไหม ผ้าฝ้าย มีการใช้เทคนิคและกรรมวิธีต่างๆ ในการวาดภาพทั้งกา โดยจำแนกตามการวาดแบบเส้นเค้าโครงด้วยลายเส้นสีทองบนผืนผ้าสีต่างๆ สามารถสรุปถึงรูปแบบเทคนิคต่างๆ ของการวาดภาพจิตรกรรมทั้งกา ได้ดังนี้²

1. เซินทั้ง (Tson-tang) หรือ โชนทั้ง (Tshonthang)

เซินทั้ง หรือ โชนทั้ง ก็คือจิตรกรรมทั้งกาแบบมาตรฐานทั่วไป ซึ่งเป็นการวาดด้วยผงสีบนผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม โดยมืองค์ประกอบภาพและพื้นฉากหลังที่แตกต่างกันออกไป

2. โกทั้ง (Go-tang)

โกทั้ง คือการวาดจิตรกรรมทั้งกาด้วยวิธีเย็บปักเป็นรูปร่างต่างๆ บางครั้งยังมีการใช้เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ประเภทลูกปัดมาใช้ติดประดับเพิ่มเติมก็มี

3. เซร์ทั้ง (Ser-tang)

เซร์ทั้ง เป็นภาพจิตรกรรมทั้งกาที่ใช้สีพื้นของฉากด้านหลังเป็นสีทองทั้งหมด เส้นโครงต่างของรูปวาดเป็นสีดำหรือสีแดง เชื่อกันว่าเป็นการวาดเพื่อนำสันติสุขมายังโลกให้ร่มเย็น

4. มาร์ทั้ง (Mar-tang)

มาร์ทั้ง เป็นภาพจิตรกรรมทั้งกาที่ใช้สีพื้นของฉากด้านหลังเป็นสีแดงทั้งหมด เส้นโครงต่างของรูปวาดเป็นสีดำหรือสีทอง เชื่อกันว่าเป็นการวาดเพื่อเสริมสร้างความสิริมงคลให้บังเกิดแก่ชีวิต

2 Ibid, p.140-143.

5. นกหัง (Nag-tang)

นกหัง คือภาพจิตรกรรมทังกาที่ใช้สีพื้นของฉากด้านหลังเป็นสีดำทั้งหมด เส้นโครงร่างของรูปวาดเป็นสีทอง มีลักษณะลึกลับและเคร่งขรึมที่สุดในกลุ่มเทคนิคการวาดภาพทังกา

ภาพที่ 4 เทคนิคการวาดแบบเซินทัง
ทังกาภาพพระวัชรสัตว์ (พระวัชรสัตว์ตตะ)

ภาพที่ 5 เทคนิคการวาดแบบโกทัง
ทังกาภาพพระโพธิสัตว์อิมิตายุส

ภาพที่ 6 เทคนิคการวาดแบบเซร์ทัง
ทังกาภาพพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า

ภาพที่ 7 เทคนิคการวาดแบบมารทั้ง
ทั้งกาภาพพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า

ภาพที่ 8 เทคนิคการวาดแบบนักรทั้ง
ทั้งกาภาพพระวัชรปาณีโพธิสัตว์

ประวัติศาสตร์สกุลจิตรกรรมทั้งกา (Thangka Painting School)

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของทั้งกาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการกล่าวถึงระยะเวลาของการแพร่หลายภาพทั้งกาในดินแดนทิเบต อันเป็นการแบ่งแบบอย่างภาพทั้งกาโดยกว้างๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับการจำแนกรูปแบบภาพจิตรกรรมทั้งกา ได้มีการศึกษาเพื่อแบ่งแบบอย่างของการวาดภาพทั้งกาไว้เป็น 6 แบบสกุลจิตรกรรมทั้งกา³ ดังนี้

1. สกุลจิตรกรรมกาดัม (The Kadam Painting School)

3 Background and History, Himalayan Art. [Online]. 2014. Available from : http://www.himalayanart.org/pages/Visual_Dharma/history.html

2. สกกุลจิตรกรรมปัลรี หรือ สกกุลจิตรกรรมเนपाल
(The Palri or Nepalese Painting School)
3. สกกุลจิตรกรรมเมन्हรี (The Menri Painting School)
4. สกกุลจิตรกรรมเคียนรี (The Khyenri school)
5. สกกุลจิตรกรรมกัรมา กาดรี (The Karma Gardri Painting School)
6. สกกุลจิตรกรรมโดปัล (The Dopal Painting School)

1. สกกุลจิตรกรรมกาดัม (The Kadam Painting School)

สกกุลจิตรกรรมกาดัม เป็นสกกุลช่างจิตรกรรมโบราณ อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของ กษัตริย์แห่งอาณาจักรกูเก (Guge Kingdom, ค.ศ.912-1630) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของทิเบต ด้วยเหตุผลของชัยภูมิทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรกูเก ทำให้ รูปแบบทางศิลปะและงานพุทธศิลป์ทิเบตในกูเกรับอิทธิพลจากคติและรูปแบบ ศิลปะอินเดียตะวันออก โดยเชื่อว่าพัฒนามาจากคติทางศิลปะแบบคุปตะ (Gupta style) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4-7 และศิลปะแบบปาละ (Pala style) ในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 8-12

สกกุลจิตรกรรมกาดัมจึงมีรูปแบบลักษณะและอิทธิพลทางศิลปกรรมที่รับอิทธิพล ศิลปกรรมอินเดีย และแพร่หลายความนิยมอยู่ในพื้นที่แถบสปิติ (Spiti) กูเก (Guge) ปูรัง (Purang) และซาปารัง (Tsaparang) ในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 10-16 องค์ประกอบของงานศิลปะจึงปรากฏให้เห็นมากที่สุดไนจิตรกรรมฝา ผนังที่มีการใช้สีหนัก เข้มข้น และเนื้อสีที่ไม่นิยมนผสมเจือจางอย่างชัดเจน ในส่วน ภาพทังกาจะมีโทนสีแดง น้ำตาล เด่นชัดที่สุด องค์ประกอบภาพมีการแสดงออก ทางท่าทางคล้ายคลึงกับจิตรกรรมอินเดียแบบคุปตะและปาละมากกว่าแบบใดๆ

2. สกกุลจิตรกรรมปัลรี หรือ สกกุลจิตรกรรมเนपाल (The Palri or Nepalese Painting School)

สกกุลจิตรกรรมปัลรี (The Palri school) มักนิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า สกกุลจิตรกรรมเนपाल (The Nepalese school) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า รูปแบบและลักษณะของสกกุลจิตรกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาต่อจากแบบแผนประเพณีนิยมในอาณาจักรเนपालโบราณ มีความนิยมอยู่ในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 ตามแบบของศิลปะปาละ (Pala) ในอินเดีย ภาพจิตรกรรมแบบสกกุลจิตรกรรมปัลรี หรือ สกกุลจิตรกรรมเนपालปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนในวัดทาชิลฮุนโป (Tashilhunpo Monastery) บริเวณพื้นที่แถบชีกาเซ ทิเบตกลาง และตะวันออก ความนิยมในสกกุลจิตรกรรมปัลรีจึงก่อตัวขึ้นและแพร่หลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15

เอกลักษณ์ของจิตรกรรมแบบปัลรี สะท้อนอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละและประยุกต์แบบรสนิยมของศิลปะเนपालชัดเจน ใช้สีหม่น ทึบ และเข้ม ยังคงมีโทนสีแดงเป็นสำคัญ มีการใช้ท่าทางสงบนิ่ง พระพักตร์เคร่งขรึม จีวรบางแนวพระวรกาย ลายเส้นเรียบ ไม่แสดงในการพลิ้วไหวของเสื้อผ้าอาภรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพมีความนิยมในการวาดแบบมณฑล (มันดาลา) เป็นพิเศษ

3. สกกุลจิตรกรรมเมนรี (The Menri Painting School)

สกกุลจิตรกรรมเมนรี เป็นสกกุลช่างจิตรกรรมภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายเกลุกปะ เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 ประมาณ ค.ศ.1440 ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์จิตรกรนาม “เมนลา ทอนดูป (Menlha Thondup)” ซึ่งเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงในแถบทิเบตตอนใต้ เมนลา ทอนดูปเป็นผู้ก่อตั้งและวางแบบแผน

เกี่ยวกับการวาดภาพแบบสกุลจิตรกรรมเมเนรี โดยเป็นการประยุกต์รูปแบบจากศิลปะจีนและมองโกล การจัดองค์ประกอบภาพทั้งกาจะคล้ายแบบจีน โดยมีการวาดในฉากหลังให้มีขนาดใหญ่ ไม่ลงในรายละเอียดมากนัก และเน้นในเรื่องราวด้านหลังภาพมากกว่าแบบอย่างสกุลจิตรกรรมอื่นๆ ต่อมา ในทางสุนทรียศิลป์ของจิตรกรรมเมเนรีได้รับการยอมรับสามารถแสดงออกในพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ได้อย่างงดงาม แสดงความสงบและเปี่ยมด้วยสมาธิ ส่วนเอกลักษณ์การใช้สีจะเป็นโทนสีสว่าง และนิยมในสีเขียวและสีน้ำเงินมากเป็นพิเศษ

4. สกุลจิตรกรรมเคียนรี (The Khyenri Painting School)

สกุลจิตรกรรมเคียนรี เป็นสกุลช่างจิตรกรรมภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิคายสาเกียปะและเกลุกปะ จึงเกิดความนิยมในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดวาอารามของนิคายสาเกียปะ มากเป็นพิเศษ รวมทั้งจิตรกรรมทั้งกาแบบสกุลจิตรกรรมเคียนรีได้แพร่หลายความนิยมในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ภายใต้การก่อตั้งสกุลจิตรกรรมโดยพระอาจารย์จิตรกรนามว่า “เคียนเซ เซนโม(Khyentse Chenmo)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานจิตรกรรมของพระจิตรกร “จัมยัง เขียนรี วังชุก (Jamyang Khyentse Wangchuk)” ซึ่งได้วาดไว้บนกำแพงวัดกนการ์ โชร์เด (Gonkar Choide Monastery) นับเป็นผลงานภาพวาดที่ได้รับการบันทึกว่ามีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวของจิตรกรรมเคียนรีและมีความงดงามยิ่งกว่าสมัยเก่าก่อนที่เคยมีมา

องค์ประกอบภาพของสกุลจิตรกรรมเคียนรี เน้นการจัดวางแบบดุลยภาพ ส่วนประธานของภาพบริเวณกึ่งกลางจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ มีการรับรูปแบบ

ศิลปะจากเนปาลในด้านการแสดงออกถึงส่วนหลังของประภามณฑลและเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ในปางเกรี้ยวกราด ส่วนด้านการใช้สีจะเข้มและหนักแน่นมีส่วนทึบและเงามืดชัดเจน รวมทั้งมีการแทรกส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แบบภาพทิวทัศน์ของศิลปะจีนประกอบในพื้นที่ต่างๆ ของภาพ

5. สกกุลจิตรกรรมการ์มา กาดรี (The Karma Gardri Painting School)

สกกุลจิตรกรรมการ์มา กาดรี เป็นสกกุลช่างจิตรกรรมภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิคายกาจัวร์ปะและฌิงมาปะที่แพร่หลายในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีศูนย์กลางของสกกุลจิตรกรรมแถบทิเบตตะวันออกทางแคว้นคาม (Kham) จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “คามดรี (Kham-dri)” โดยมีพระอาจารย์จิตรกรนามว่า “นัมคา ทราชิ (Namkha Trashi)” เป็นผู้ก่อตั้งและวางรากฐานรูปแบบให้กับศิลปะแบบสกกุลจิตรกรรมการ์มา กาดรี โดยมีลักษณะทางศิลปกรรมที่ผสมผสานทั้งแบบอย่างของสกกุลจิตรกรรมเมนรี ประเพณีนิยมในศิลปะอินเดีย และศิลปะจีน ได้รับการพัฒนาทักษะการวาดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดย “โชร์เจ ทาชิ (Choje Trashi)” และ “การ์มา ทาชิ (Karma Trashi)” โดยการใช้หลักการสอนโดยประยุกต์นำส่วนที่ดีที่สุดของจิตรกรรมอินเดียและจีนรวมเข้าด้วยกัน หรือก็คือการวาดรูปร่างรูปทรงที่สูงส่งไปตามมาตรฐานแบบอินเดีย ใช้สีสดใสและลายเส้นตามแบบอย่างจีน และจัดวางองค์ประกอบแบบทิเบต มีการเน้นองค์ประกอบภาพตามความเหมือนจริงจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้ภาพทิวทัศน์เป็นองค์ประกอบหลัก และนิยมเนื้อหาภาพเกี่ยวกับพระอาจารย์ชาวอินเดีย มหาสิทธา และพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ เป็นต้น

องค์ประกอบภาพของสกุลช่างจิตรกรรมการ์มา กาดรี มีการจัดวางพื้นที่ฉากให้มีขนาดกว้างและใหญ่โต แสดงถึงความยิ่งใหญ่และอลังการ จัดวางแบบจิ้งหะและโครงสร้างภาพอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน มีการไล่ระดับวรรณะสีและเกิดโทนสีต่างน้ำหนักชัดเจน มีทั้งความชัดในสีเข้มและความเบาบางโปร่งใสในสีอ่อน อันเป็นรสนิยมที่ประยุกต์รับมาจากจิตรกรรมจีนประเพณีสมัยหมิง ทำให้แบบอย่างจิตรกรรมการ์มา กาดรีได้รับการสนับสนุนจากท่านเดชิน เซกปา (Deshin Shekpa) องค์การ์มาปะที่ 5 แห่งนิกายกาจู้ปะกับจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงอย่างเป็นทางการ และยังมีอิทธิพลสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะแถบแคว้นคามหรือทิเบตตะวันออกในปัจจุบัน

6. สกุลจิตรกรรมโดปัล (The Dopal Painting School)

สกุลจิตรกรรมโดปัลเป็นสกุลจิตรกรรมแบบสุดท้ายในทิเบต อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของนิกายเกลูกปะ แพร่หลายความนิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 เริ่มต้นตั้งแต่สมัยขององค์ดาไลลามะที่ 5 เกิดขึ้นโดยการพัฒนารูปแบบวิธีสร้างงานจิตรกรรมโดยพระอาจารย์จิตรกรสองท่าน คือ “อีปา กุกปา (Epa Kugpa)” หรือ “เฮอดาร์ (Hordar)” และ “ทูลกู พักโตร (Tulku Pagtro)” ต่อมา ได้มีการสร้างสำนักศิลปกรรมที่เรียกกันว่า “โดปัล (Dopal)” ทั้งสองพระอาจารย์จิตรกรได้ใช้บริเวณด้านใต้ของพระราชวังโปตาลาในนครลาซาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดการวาดภาพในแบบอย่างสกุลจิตรกรรมโดปัล

ลักษณะของจิตรกรรมแบบสกุลจิตรกรรมโดปัล มีอิทธิพลจากรสนิยมทางศิลปะจีนสมัยปลายราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ลวดลายบนเสื้อผ้าอาภรณ์มีการวาดอย่างประณีต มีการจัดวางฉากของต้นไม้ ไซดหิน อาคาร และท้องฟ้าที่เสริมใน

ส่วนต่างๆ ให้เด่นชัด มีการใช้สีสด โปรง และไล่น้ำหนักสีในทุกๆ ส่วนของภาพ เน้นในอารมณ์ทางท่าทางและสีหน้าชัดเจน มีการแบ่งพื้นที่ภาพส่วนหน้าและฉากหลัง รวมทั้งเน้นในการสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ให้เกิดอำนาจบารมีและสร้างความศรัทธาในการแลเห็น ลักษณะเด่นของสกุลจิตรกรรมโถปลีก็คือการให้ความสำคัญในส่วนรายละเอียดและการแสดงสีหน้าท่าทาง และอารมณ์ความรู้สึกมากเป็นพิเศษ

ทังกาที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทิเบต

ประวัติศาสตร์ทังกาสันนิษฐานว่าเริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนในหลังคริสต์ศตวรรษที่ 7 สมัยราชวงศ์ยาลุงแห่งอาณาจักรทูโบ อันเป็นช่วงสมัยที่ทิเบตรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากจีนและเนปาล หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้น บ่งบอกถึงการเชื่อมโยงทางศิลปะและวัฒนธรรมทิเบตกับอินเดียและจีน ปรากฏชัดเจนในหลักฐานสมบัติที่เก็บสะสมไว้ในบริเวณถ้ำตุนหวง ผลงานศิลปะและจารึกโบราณจำนวนมากเท่าที่หลงเหลืออยู่ ถูกค้นพบถึงที่มาของจิตรกรรมทังกาในจิตรกรรมประเภทภาพม้วนที่วาดบนผ้าไหม (silk banner) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี คาดว่าวาดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นการวาดขึ้นเพื่อใช้ในการสักการบูชา สามารถม้วนเก็บและแขวนได้ในยามที่ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับกำเนิดของภาพทังกาอย่างชัดเจน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะอันเป็นที่มาของภาพทังกาที่กล่าวมา จึงเป็นจิตรกรรมภาพม้วนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่สืบค้นพบได้ในปัจจุบัน มีอยู่สองภาพสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะยิ่ง ได้แก่ ภาพจิตรกรรมม้วนแขวนรูป “พระวัชรปาณีโพธิสัตว์” และ “พระอวโลกิตศวรโพธิสัตว์พันกร” ทั้งสอง

ภาพล้นพบในถ้ำตุนหวง อีกทั้งการจัดองค์ประกอบในภาพม้วนแขวนดังกล่าว มีลักษณะคล้ายคลึงกับคตินิยมพุทธศิลป์แบบทิเบต อีกทั้งยังมีอักษรภาษาทิเบตจารึกไว้บริเวณด้านบนขวาอีกด้วย

ภาพที่ 9 พระอวโลกิตศรโพธิสัตว์พันกร
คริสต์ศตวรรษที่ 9 หมึกและสีบนผ้าไหม
ถ้ำตุนหวงหมายเลข 17

ภาพที่ 10 พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ คริสต์ศตวรรษที่ 9
หมึกและสีบนผ้าไหม ถ้ำตุนหวง ขนาด 55x14 ซม.

ตัวอย่างพัฒนาการของสกุลจิตรกรรมทังกาในทิเบต

สกุลจิตรกรรมกาตัม (The Kadam Painting School)

ภาพที่ 11

พระอมิตายุสและพระโพธิสัตว์
คริสต์ศตวรรษที่ 11
ผงสีบนผ้า

ขนาด 138.4 x 106.1 ซม.

The Metropolitan Museum of Art

ทังกา พระอมิตายุสและพระโพธิสัตว์ (Buddha Amitayus Attended by Bodhisattvas) เป็นทังกาโบราณมีอายุเกือบพันปี วาดขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 บรรยายภาคโทนสีเขียวและแดง ยังคงมีหลายส่วนเป็นแบบเส้นเรขาคณิต รูปแบบของจิตรกรรมภาพพระอมิตายุสและพระโพธิสัตว์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงอิทธิพลการใช้ลายเส้น สี และองค์ประกอบของศิลปะอินเดียในสมัยราชวงศ์ปาละ-เสนะ โดยมีลักษณะสำคัญคือการจัดให้มีภาพเด่นที่สุดในตำแหน่งกึ่งกลาง

มีลักษณะสมมาตร มุมมองด้านตรง มีขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภาพขนาดเล็กหันกันมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา กำหนดขนาดให้ภาพบริวารหรือสาวกมีขนาดเล็ก อยู่มุมภาพ ภาพกลางอันเป็นภาพของพระอมิตายุส (Amitayus) หรือบ้างเรียกกันว่า พระอมิตาภะพุทธะ (Amitabha) พระอภินิพทุธะผู้มีแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์ เป็นตัวแทนแห่งปัญญาญาณ ประทับทางทิศตะวันตกของพุทธเกษตร ประทับนั่งปางสมาธิมุทรา พระพักตร์กว้าง แยมยิ้ม พระเนตรสุกใสกระจ่าง บริเวณฝ่าพระหัตถ์นิยมระบายด้วยสีแดงอันเป็นคตินิยมเชิงศิลปะแบบอินเดีย

ภาพที่ 12
ส่วนรายละเอียดทั้งกา
“พระอมิตายุสและ
พระโพธิสัตว์”

ภาพที่ 13
ส่วนรายละเอียดทั้งกา
“มหากาล”

สกุลจิตรกรรมปัลลี หรือ สกุลจิตรกรรมเนปาล (The Palri or Nepalese Painting School)

ภาพที่ 14 มหากาล
คริสต์ศตวรรษที่ 12
ผงสีบนผ้า ขนาด 36.20 x 31.75 ซม.
The Rubin Museum of Art

ทั้งกา มหากาล (Mahakala) หรือที่ชาวทิเบตเรียกกันว่า นักโป เซ็นโป (Nagpo Chenpo) วาดขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นปางดูร้ายขององค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเป็นธรรมบาลผู้คอยพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ในจิตรกรรมทั้งกาภาพดังกล่าว เป็นภาพทั้งกาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดภาพหนึ่ง มหากาลวรณะกายสีดำ พระพักตร์ดูร้าย หนึ่งเศียรหกกร พระเนตรสามดวง ประทับยืนท่าอาสนะหรือท่วงท่าสยบมาร พระหัตถ์ขวาถือไว้ด้วยวัชระ (สัญลักษณ์

แห่งกรุณา) พระหัตถ์ซ้ายถือไว้ด้วยกระดิ่งหรือขัณฑฆา (สัญลักษณ์แห่งปัญญา) สวมสร้อยพระเศียรหวัะโหลก ประดับนุ่งด้วยผ้าหนังสือ ประทับยืนบนแท่นดอกบัวโดยพระบาทเหยียบทับบนตัวมาร ภาพดังกล่าวจัดอยู่ในสกุลจิตรกรรมปัลลิว (สกุลจิตรกรรมเนปาล) ใช้บรรยากาศภาพในโทนสีแดง-ดำ มีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัว มีองค์ประกอบภาพแบบเน้นจุดเด่นเพียงจุดเดียว ไม่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน ฉากหลังซับซ้อนเน้นภาพประธานด้วยสีแดง เปรียบกับลักษณะของเปลวเพลิงที่ลุกโชน ให้พลังแห่งความศรัทธาอันเป็นรูปแบบเฉพาะของต้นตระกูล

สกุลจิตรกรรมเมนรี (The Menri Painting School)

ภาพที่ 15

พระนางอุษณีษวิชยะ

คริสต์ศตวรรษที่ 15

ผงสีบนผ้า

ขนาด 50.80 x 47.63 ซม.

The Rubin Museum of Art

ทั้งกา พระนางอุษณีษวิชยะ (Ushnishavijaya) หรือ อุษณีวิชยา ภาพทั้งกาดังกล่าวพบในภาคตะวันตกของทิเบต เป็นผลงานจิตรกรรมทั้งกาในสายนิกาย

เกลือกปะและสาเกียปะ พระนางอุษณีสวีชยะเป็นพระโพธิสัตว์เพศหญิงที่ปรากฏในพุทธวัชรยาน ลักษณะของพระวรกายมีสามเศียรแปดกร บนพระนลาฏ (หน้าผาก) แต่ละเศียรมีดวงเนตรปรากฏ ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ บนฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทระบายไว้ด้วยสีแดงอันเป็นความหมายเชิงสักการะเทิดทูน ทั้งกาภาพนี้ยังเป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงของจิตรกรรมทั้งกาโบราณ มีรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบแตกต่างไปจากอดีต องค์ประกอบจากแบบอย่างเดิมที่นิยมวาดไว้ภายในกรอบสี่เหลี่ยมหรือซุ้มประภามณฑล แต่ในภาพนี้จะใช้รูปแบบพระสถูปแบบทิเบต ทำให้บ้างเรียกทั้งกาชื่อว่า “พระนางอุษณีสวีชยะในพระสถูป” จุดเด่นที่สุดของทั้งกาพระนางอุษณีสวีชยะ คือการให้ความสำคัญกับเค้าโครงรายละเอียดของพระพักตร์ ซึ่งจิตรกรสามารถถ่ายทอดความงามได้อย่างงดงามไร้ที่ติ ฝ่าพระหัตถ์กึ่งกลางประณมถือไว้ด้วยวัชรหัตถ์ที่เหนืออีกหกกร บ้างถือไว้ด้วยคันศร ลูกศร และพระพุทธรูปบนพระหัตถ์ขวามือ จากด้านหลังให้รายละเอียดของลวดลายอย่างประณีตบรรจง มีความงดงามที่สุดภาพหนึ่งของจิตรกรรมทั้งกาอย่างยากจะหาใดเปรียบ

ภาพที่ 16 ส่วนรายละเอียดทั้งกา “พระนางอุษณีสวีชยะ”

ภาพที่ 17 ส่วนรายละเอียดทั้งกา “กาลจักร”

สกุลจิตรกรรมเคียนรี

(The Khyenri Painting School)

ทั้งกา กาลจักร หรือ พระกาลจักร(Kalachakra) เป็นภาพจิตรกรรมทั้งกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 สายนิกายเกลูกปะ โดยการวาดตามแบบอย่างสกุลจิตรกรรมเคียนรี มีการลงสีสันอันสดใส เข้ม และสว่าง รายละเอียดของเครื่องทรงประณีตเด่นชัด และละเอียดลออ เปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่ด้านหลังถูกสร้างสรรค์เป็นวงกลมประกายมณฑลอันงดงาม ท่วงท่าของพระกาลจักรอันเป็นเทพผู้พิทักษ์ที่มักปรากฏในท่าประทับแบบยัมยูนีสวมกอดศักติ พระกาลจักรปรากฏในรูปของสามพักตรีสิบสองกร มีรูปวรรณะกายทั้งสามสีคือสีน้ำเงิน ขาว และแดง สองพระกรตรงกลางอยู่ในท่าวัชรหุลคารมุทรา (Vajrahunkara Mudra) หรือ

วัชระหุมการ พระกรที่เหลือถือไว้ด้วยศาสตราวุธและศาสนุปกรณ์ตันตระ มุมบนด้านซ้ายและขวาคือ “สหัชกาลจักร” มุมล่างทั้งสามประกอบด้วยธรรมบาลทั้งสามคือ พระวัชรเวกา พระวัชรปาณี และพระหทัยศรีพ นับเป็นจิตรกรรมที่งดงามแบบสมมาตรและองค์ประกอบตามคติตันตระ

ภาพที่ 18 กาลจักร

คริสต์ศตวรรษที่ 17 มงสีบนผ้า

The Rubin Museum of Art

สกุลจิตรกรรมกัรมา กาดรี (The Karma Gardri Painting School)

ภาพที่ 19 กुरुกุลลา
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผงสีบนผ้า
สมบัติของ Rainy Jin & Johnny Bai

ทั้งกา กुरुกุลลา (Kurukulla) หรือ พระนางตาราแดง (Red Tara) เป็นจิตรกรรมทั้งกาในสกุลจิตรกรรมกัรมา กาดรี ที่มีความแพร่หลายทางแคว้นคาม ทิเบต ตะวันออก องค์ประกอบของทั้งกา จัดตามแบบนิยมของจิตรกรรมกัรมา กาดรี มีพื้นฉากหลังโปร่ง ใช้สีบางเบาวาดเป็นทิวทัศน์และป่าเขา อันเป็นลักษณะอิทธิพลของจีน ตลอดจนมีการไล่ระดับน้ำหนักรสีให้เกิดเป็นมิติและวรรณะ สิ่งที่ตั้งงามมากที่สุดก็คือเปลวเพลิงที่ลุกโชน มีการลงรายละเอียดของเปลวเพลิงอย่างละเอียดลออ

จนราวกับแผ่คลื่นความร้อนให้เห็นประจักษ์ มีจุดเด่นเพียงจุดเดียวตรงใจกลางภาพ ประทับยืนในท่าอรรธปรียังกาสนะบนดอกบัวด้วยกิริยาอันเกรี้ยวกราดดูร้าย พระนางกุรกุลลาแสดงตนในรูปแบบเศียรเดียวสี่กร พระวรกายและพระพักตร์สีแดงฉาน มีดวงเนตรที่สามตรงกลางพระนลาฏ สวมสร้อยมาลาหวักะโหลก และเครื่องทรงจากกระดูกมนุษย์ สวมผ้าถุงลายเสือ ให้อารมณ์ความรู้สึกถึงความพิโรธเกรี้ยวกราดต่อความชั่วร้ายและอวิชา องค์ประกอบสมมาตร โดยบริเวณเหนือยอดบนสุดของภาพ วาดไว้ด้วยพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าอันเป็นที่สักการะสูงสุด

ภาพที่ 20

ส่วนรายละเอียดทั้งกา
“กุรกุลลา”

ภาพที่ 21

ส่วนรายละเอียดทั้งกา
“อติสะ”

สกุลจิตรกรรมโดปัล (The Karma Gardri Painting School)

ภาพที่ 22 อติศา คริสต์ศตวรรษที่ 18 ผงสีบนผ้า
สมบัติของ Tibet House Museum, New Delhi

ทั้งกา พระอติศา (Atisha Atisha, ค.ศ. 980–1054) หรือ พระที่ปังกร์ศรีชญาณ ชาวทิเบตนิยมเรียนท่านว่า โจโว เจ ปัลเดน อติชา (Jowo Je Palden Atisha) หรือ “อติชา” เป็นภาพจิตรกรรมทั้งกาในสายนิกายกาทัมปะและเกลุกปะ มีลักษณะการจัดองค์ประกอบภาพจัดอยู่ในสกุลจิตรกรรมโดปัลซึ่งมีฝ่ายนิกายเกลุกปะให้ความอุปถัมภ์ บรรยายภาพเน้นในโทนสีเขียว มีการจัดวางภาพ

เน้นจุดสำคัญกระจายไปยังส่วนต่างๆ โดยมีศูนย์กลางคือท่านอดีตะประทับอยู่
ในท่าวิตรรกะมุทรา แวดล้อมด้วยมหาธรรมาจารย์ฝ่ายกาดัมปะและเกลุกปะ
ด้านบนสุดนั้นเป็นภาพของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา
ส่วนกลางภาพขนาดเคียงข้างด้วยศิษย์เอกทั้งสองของท่าน ด้านซ้ายคือ ท่านตม
เต็มปะ หรือ “ตมเต็ม เกียลวา จุงเน (Dromton Gyalwa Jungney)” และด้าน
ขวา คือ “งกเลกปา เซร์บ (Ngog Legpa Sherab)” ด้านล่างคือ เทพผู้พิทักษ์
ซ้ายคือท้าวเวสสุวรรณรณ (Vaishravana) หรือ “หัมโทะเซ” และขวาล่าง คือ
มหากาล (Mahakala) หรือ “หักโป เซ็นโป”

บทสรุป

หลังกาลเวลาผ่านไปอย่างยาวนาน ประวัติศาสตร์ทั้งกาของทิเบตได้ผ่านการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของสรรพสิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่
เคยเปลี่ยนแปลงไป และยังคงอยู่เหนือกาลเวลา นั่นก็คือ “ศรัทธา” เป็นความ
ศรัทธาที่ชาวทิเบตมีต่อพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่ยังคงยึดมั่นอย่าง
เหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย เพราะในทิเบตนั้น พระพุทธศาสนาเป็นมากกว่าสิ่ง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตที่เป็นดั่งลมหายใจและวิถีแห่งการดำเนิน
ชีวิต แม้ว่าวันนี้ ประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะทำให้ทิเบตเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม แต่ลักษณะของการวาดภาพทั้งกาก็ยังคงได้รับการสืบทอดเพื่อสืบสานยังรุ่น
ต่อๆ ไป ภายใต้แบบแผนธรรมเนียมเดิมที่ยังคงยึดมั่นปฏิบัติที่ศิลปินผู้วาดต้อง
เคารพและพึงปฏิบัติ เพราะทั้งกาในความหมายของชาวทิเบตไม่ใช่เพียงภาพ
จิตรกรรม แต่เป็น “สะพาน” ที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อให้
จิตวิญญาณของพวกเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับศรัทธาที่มีเคยเปลี่ยนแปลง
ไปจากกาลเวลา

บรรณานุกรม

- กฤษดาวรรณ หงส์ลัดดารมภ์. 2538. *ทิเบต ขอบฟ้าที่สูญหายไป*. กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์.
- _____. 2553. *ชีวิตและศรัทธา ที่มาของพันดาราและสานติดารามมหาสถูป*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิพันดารา.
- กฤษณ์ สุจริตกุล. 2555. *ภูมิปัญญาจากพุทธหิมาลัย ใน หนึ่งจุดหมายหลายหนทาง*, หน้า 81-91. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- จักรชัย บุตรศรีคุ้ม. 2554 *TIBET : ทิเบต*. กรุงเทพฯ : เซ็นเตอร์พอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์.
- ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษ์ภูเสณ. 2554 *พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. พิมพ์ครั้งที่ 2*. กรุงเทพฯ : ส่อง ศยาม.
- ผาสุก อินทรารุธ. 2543 *พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย.
- เสถียร โพธิ์นันทะ. 2544 *ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา*. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค.
- Background and History, Himalayan Art. [Online]. 2014. Available from : http://www.himalayanart.org/pages/Visual_Dharma/history.html
- Baker, Ian A. and Shesthra, Romio. 1997. *The Tibetan Art of Living*. Singapore : Thames & Hudson.
- Choedon, Yeeshi and Norbu, Dawa. 1997. *Tibet*. New Delhi : Lustre Press .

- Fisher E, Robert. 1998. *Art of Tibet (World of Art)*. London: Thames & Hudson.
- Gega Lama. 1983. *Principles of Tibetan Art: Illustrations and explanations of Buddhist iconography and iconometry according to the Karma Gardri School*. India: Darjeeling, W.B.
- Heller, Amy. 2006. *Tibetan Art: Tracing the Development of Spiritual Ideals*. New York : Acc Us Distribution Book Title.
- Jackson David, 1996. *A History of Tibetan Painting: The Great Tibetan Painters and Their Traditions*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Jackson David and Jackson Janice. 2006. *Tibetan Thangka Painting: Methods And Materials*. Boston & London: Shambhala..
- Jackson P. David. 1998. *Tibetan Thangka Painting: Methods and Materials*. Boston : Snow Lion Publications.
- Lokesh Chandra. 2010. *Tibetan Art. Connecticut: Konecky & Konecky*.
- Melvyn C. Goldstein , T.N. Shelling, J.T. Surkhang and Pierre Robillard. 2001. *The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan* 2nd edition. Oakland : University of California.
- Meulenbeld, Ben. 2001. *Buddhist Symbolism in Tibetan Thangkas*. Haarlem: Binkey Kok.
- Rhie, Marylin and Thurman, Robert 1991. *Wisdom And Compassion: The Sacred Art of Tibet*. New York: Harry N. Abrams.

Sam Van Schaik. 2013. *Tibet: A History*. New Haven: Yale University Press.

Willis , Michael. 1999. *Tibet Life, Myth and Art*. London: Duncan Baird Publishers.
