

Rama IX Art Museum Foundation

ອຸຕຕະມະ ຈຸຕ ທ້າປ

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

สูงสุดในสี่ทวีป

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย
พิชัย นรินต์ (ศิลปินแห่งชาติ)
อัศวิณี หวานจริง (นรินต์)
อุดม หวานจริง

THE CONTEMPORARY ART EXHIBITION BY
PICHAI NIRAND (NATIONAL ARTIST)
ASAWINEE WANJING (NIRAND)
UDOM WANJING

อุตตะมะจุดที่เป สูงสุดในสี่ทวีป

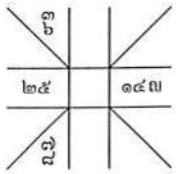
ตระกูลนักล่าความฝันสามคนคือ ปฐม คุณพิชัย นิรันดร์ มัชฌิมา อัครวิณีย์ หวานจริง (ลูกสาวคุณพิชัย) และ ปัจฉิม คุณอุดม หวานจริง (สามีคุณอัครวิณีย์)

คุณอัครวิณีย์ เสนอภาพเขียนมาในแนวอนุรักษ์อดีตอันไกล คือภาพสิบสองนักษัตร (สัตว์สิบสองชนิด) และเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเรื่องดวงดาว อันเป็นรากวัฒนธรรมของไทย ล้านนา ไทยอยุธยา ไทยศรีวิชัยตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด เขมร เวียดนาม และลาว ฯลฯ

ข้าพเจ้าจะไม่บรรยายการเขียนภาพของคุณอัครวิณีย์ เธอทำดีที่สุดแล้ว และคงไม่ว่าใครก็ตามจะทำก็ทำได้เท่านี้เอง หรือก็คงไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้อีกแล้ว สำหรับเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมการนับวัน นับเดือน นับปี เป็นรากเหง้าของมนุษย์ และเป็นอารยธรรมของทุกชาติ ด้วยความวิเศษแนวความคิดคือ ให้เรากลับมาเอาใจใส่วัฒนธรรมของเราที่ไม่มีความล้าสมัย เพราะคนโบราณถกกันรองความคิดว่าอะไรเป็นพื้นฐานของความจำเป็นของชีวิต ที่อยู่ในพื้นฐานการเกิดและตาย เพื่อให้เรา ขณะยังมีชีวิตอยู่ เราจะเล่าความฝันกันเช่นไร ก็คงเป็นไปอีกรื่องหนึ่ง เรื่องสิบสองนักษัตร ความเห็นนักประวัติศาสตร์ ไทย เราได้รับความคิดมาจากเขมร เขมรคงจะรับมาจากอินเดีย นั่นคือการเหมาเขมรว่าอะไรต่ออะไรต้องรับมาจากอินเดีย แต่ไทยรับมาจากเขมรนั้นแน่นอนเป็นไทยคดีศึกษาที่ยอมรับกันทั่วไป

ยอร์ช เซเดส์ ได้ศึกษาเรื่องราวระบบนักษัตรของไทยไว้เป็นงานสำคัญชิ้นหนึ่ง ละเอียดลออพอสมควร กล่าวว่าชาวฉุ ลู ซาล เกาะ มะโรง มะเส็ง มะเมียว ฯลฯ เขมรเองได้ยืมมาจากภาษา เขม็อง ชาวเขม็องเป็น ชนชาติโบราณในพื้นที่ตะวันออกไกลเรานั่นเอง ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางเหนือของอาณาจักรเจนละโบราณ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทั้งฮัว (Thanh-oa) และ บริเวณกว๋างกิง (Quang tlinh) ในความปกครองของเวียดนามในปัจจุบัน เป็นบริเวณที่กว้างมากเป็นการสืบค้นเรื่องภาษาของ ยอร์ช เซเดส์ ท่านได้ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะจากการที่ท่านไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กิเมต (Musée Guimet) ท่านบรรยายเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านเขมร ที่เรารู้จักก็คือ ยอร์ช เซเดส์ นี่เอง แต่ฝรั่งที่มองไทยเป็นคนแรกก็เห็นจะเป็น ซิมง เดอลา ลูแบร์ (simon de la Loubéne) ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในราชวงศ์พระเจ้าปราสาททอง เคยกล่าวถึงเรื่อง 12 นักษัตร เขียนถึงการนับปีของไทยอยุธยาแต่นับชื่อผิดจาก 12 นักษัตรผิดไปหลายเดือน เพราะเข้าใจว่าปี 12 นักษัตรของไทยมาจากภาษาบาลี นั่นแหละครับเป็นเรื่องทั่วไป ใครก็ตามถ้าตั้งความคิดผิดตั้งแต่แรก ก็ผิดไปตลอด ผมชอบคำที่ว่า “จงระวัง ความคิดของท่าน” 12 นักษัตรไม่ใช่ภาษาบาลีครับ

เราต้องเชื่อว่า 12 นักษัตร นั้นเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง ที่จำเป็นต้องรู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องและก็เป็นข้อมูลทางโหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์และราชวงศ์ต่างๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย อาทิเช่น พระเจ้าเม็งรายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ท่านประสูติวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน เอกศกจุลศักราช 601 เวลาย่ำรุ่ง แต่อีกตำนานหนึ่งว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีกอ สัมฤทธิ์ศกจุลศักราช 600 ที่เมืองหิรัญนครเงินยาง ในคำบรรยายตำนานว่าท่าน เวลาท่านเกิดนั้น ย่ำรุ่งจันทร์เสวยฤกษ์ ๘ ชื่อ บุญฤกษ์ อาทิตย์กุมพุด พระลัคนาอยู่ราศีมังกร จันทร์ พฤษภฤกษ์ กุมกันอยู่ราศีกรกฎเล็งลัคนา อังคารศุกร์กุมกันย์ อยู่ราศีพฤษภ เสาร์ราหูคู่โยคกุมกันย์ อยู่ราศีกัน เป็น 9 ลัคนา ถ้าผูกดวงตามที่กล่าวมาก็เห็นจะได้ดังนี้

๑๖๑ บิดาชื่อ ลาวเม็ง
๙ มารดาชื่อ นางเทพคำขยาย
พ.ศ.๑๗๘๖ (ชื่อเดิม นางอัวคำเมือง)

พระยาคำเมือง ผู้ครองนครหิรัญนครเงินยาง เป็นปู่ ท้าวรุ่งแก่นชาย ผู้ครองนครเชียงรุ่งเป็นตา อยากรู้ว่าดวงพระเจ้าเม็งรายเป็นเช่นใด ถาถามนักโหราศาสตร์ดู เกิดดี ดวงดี ทุกอย่างก็มีหมด แต่ธาตุไฟท่านแรงไปหน่อย

เขียนถึงเรื่อง 12 นักขัตร์ ของคุณอัศวินชัย ขอบุตถึงวันเกิดตามสุติบัตร เธอเกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2513 เกิดปีจอ ธาตุดิน ชนชาผีเสื้อผู้หญิง ประดับด้วยแก้วมรกต มีขวัญสิงอยู่ที่ต้นสำโรง และดอกบัวหลวง ดอกบัวหลวงเป็นสัญลักษณ์ของบิดาเธอ วัฒนธรรมเรื่องธาตุที่เราใส่ใน 12 นักขัตร์ เป็นอิทธิพลของจีน นอกจากธาตุทั้งสี่ จีนมีธาตุเพิ่มขึ้นคือ ธาตุทอง ธาตุไม้ และธาตุเหล็ก เรื่องธาตุในแง่มุมของโหราศาสตร์ไทย เรามีแค่ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เรื่องธาตุในโหราศาสตร์ไทย เหมือนเพชรประดับอยู่บนยอดมงกุฎ ถ้าไม่มีเรื่องธาตุโหราศาสตร์ไทยก็คงเป็นเรื่องเพ้อฝัน และจะขาดความแม่นยำ แต่ปัจจุบันกาลโหราจารย์ที่ดูกันอยู่ รู้เรื่องธาตุเสียก็เกิน พออ่านตำราสองสามเล่ม ก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแล้ว ส่วนมากหมอดูหลายคน ไม่ได้กลับมองดูเรื่อง 12 นักขัตร์ ที่เป็นรากชีวิตของมนุษย์ว่าทำไม? ท่านจึงกำหนดเรื่องธาตุ ไว้ใน 12 นักขัตร์ ด้วยท่านคิดดูกันเองก็แล้วกัน

คำว่าธาตุถ้าจะแปลความหมายก็คือ “สภาพที่คงไว้” อาจจะมองเห็นด้วยตาหรือมองไม่เห็นด้วยตา อันเป็นส่วนผสมของดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นไปในจักรวาล ดังนั้นสี่ทวีปที่ซ่อนกันอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องแน่นอน อุดตะมะจุตูปะ เป็นเรื่องธรรมดาในการเล่าขาน ส่วนจะเพิ่มธาตุเหล็ก ธาตุหิน ธาตุไม้ ธาตุทอง นั้นเพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นในธาตุให้กระจ่างขึ้น

สมมติผมจะพิจารณา วัน เดือน ปี ของคุณอัศวินชัย เธอเกิดปีจอ วันที่ 22 สิงหาคม 2513 เกิดกลางคืนแน่นอนคิดว่าเกิน 6 ทุ่ม อาจารย์ผมตั้งชื่อเธอเองว่า “อัศวินชัย” เกิดฤกษ์ที่ ๑ อยู่ในหมวด ทลิกโท ไม่เกิน 13 องศา อัศวินชัย ไม่ใช่แปลว่านางม้า อันที่จริงต้องเขียนคำว่า “อัศวิน” คือ อัศว อัศวิน ม้า และนักรบที่ไม่ขี่ม้าก็ไม่เรียกอัศวิน อัศวินี่ คือ อัศว+วนา วนานั่นคือป่า อัศวินี่คือม้าป่า เธอจะชอบอิสระ แข็ง พอลองจะทำอะไรเธอก็ทำ ถ้าไม่พอใจก็เหินเฉียดทั้งชาติหนึ่งและชาติหน้า คุณอุดมจำไว้นะครับ ถ้าเธอเหินเฉียดคุณเมื่อไหร่คุณตายแน่ ถึงจะร้องเพลง “อยากให้อัศวินมา” ก็คงจะเสียงแห้งเปล่าๆ คุณอัศวินชัย เธอธาตุดินเพราะนามปีคือ ปจอ ผมดูในดวงชะตาของเธอ เธอมีธาตุดินกับธาตุไฟกลมกลืน ธาตุลมโยคหน้าและหลังในราศีทวารคือกรกฎและมังกรคือ 3, 8 มีพฤหัสบดีคือธาตุดิน 5 เธอมีดวงดาวครบอยู่ในราศีทวาร มีอาทิตย์และเกตุตรีโกณอาทิตย์ธาตุไฟ เกตุเป็นธาตุกลางๆ แต่อยู่ในเรือนเกตุ พฤหัสบดีธาตุไฟก็ไปเพิ่มไฟในราศีสิงห์ด้วย ความโน้มเอียงของดวงชะตาคือคุณอัศวินชัย คือธาตุไฟนั่นเอง แต่ที่ตั้งอยู่ในธาตุดินนั่นคือ ภูเขาไฟ ที่มีลาวาคุกรุ่นอยู่เสมอ รอเวลาระเบิด ดังนั้นคุณอัศวินชัยควรกินน้ำมากๆ จะช่วยแบ่งปันอาการร้อนในของเธอและความร้อนในอารมณ์ด้วย เชื้อหรือยังครับ เรื่องโหราศาสตร์และเรื่องธาตุเป็นรากเหง้าของคนไทย

นอกจากเรื่อง 12 นักขัตร์ เธอยังเขียนภาพแสดงเทพดาครองวันในตลอดเจ็ดวัน คือ อาทิตย์ถึงเสาร์ ซึ่งเป็นความห่างไปตามระยะมีเทวดาครองอยู่ เทพดาอาทิตย์ ถึงเทพดาเสาร์ อาทิตย์ธาตุทองคำ จันทร์ธาตุเงิน อังคารธาตุเหล็ก พุธธาตุปรอท พฤหัสบดีธาตุสังกะสี ศุกร์ธาตุทองแดง เสาร์ธาตุตะกั่ว ราหูเป็นธาตุรวม และเกตุนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สูงที่สุดหมายถึงสติปัญญา สมมติเกิดอยู่ร่วมกับเสาร์ พิจารณาแล้วว่า สติปัญญาท่านสูงสุดในธาตุตะกั่ว สติปัญญาท่านก็สูงมาก และจำแล้วไม่ลืม เพื่อนผมครับอาจารย์พิชัย เห็นสีในความฝันในทวีปทั้งสี่ ท่านจำแล้วไม่ลืมตอนนี้ใครก็อยากจะเป็นเช่นนั้น

ความเชื่อในเทพดาประจำดวงดาวนี้ เกจิอาจารย์ทั้งหลาย เอาธาตุเทพดาทั้งเก้ามาสร้างเป็นพระบูชาที่เราเรียกพระนวลโลหะ หรือ นพโลหะ ในองค์พระมีเนื้อโลหะอยู่เก้าอย่าง ราหู เมงกานิส และเกตุคือ เจ้าน้ำเงิน (พลวงนั่นเอง) นี่แหละครับ จากเรื่องธาตุนี่เป็นเรื่องความเชื่อแต่สมัยโบราณ ทำความได้ การสร้างพระยุคแรกของพม่า และ ชาวล้านนา คือพระเชียงแสนยุคต้น เนื้อโลหะที่ผสมจะกลมกลืนและสวยงามมาก และพระของพม่าจะเป็นพระธาตุไม้เป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์ซึ่งมีสีขาว พระหยกและพระแกะด้วยไม้เป็นเรื่องของพม่าครับ

ขอบุตสักนิดว่า เชียงใหม่เป็นบ่อเกิดลัทธิตันตระที่เป็นแขนงหนึ่งในพุทธมหายาน อิเบต ล้านนา พม่า น่านเจ้า พุทธตันตระในระยะก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ พุทธมหายานรุ่งเรืองมาก พระเจ้าครุชิตกษัตริย์หนุ่มลูกชายพระอนิรุทธแห่งพม่า

อนิรุทธเป็นชื่อพระเจ้าแผ่นดินพม่าหลายองค์ครับ ต้องดูก่อนว่า อนิรุทธโชน อนิรุทธพระเจ้าครุชิตก็คืออนิรุทธที่เสียเงินซื้อพระเชียงแก้วจากลังกา แล้วถูกแขกหลอก คนนี้แหละครับพระเจ้าครุชิต มีอาจารย์เป็นพระเชียงใหม่สมยานาม พ่อมดแห่งดีเหลียง ซึ่งเป็นพระเถระลัทธิตันตระที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เชียงใหม่ ประวัติท่านมีว่า ท่านมีอิทธิฤทธิ์มาก พระเจ้าครุชิตนับถือมาก จึงยังแสดงว่าเชียงใหม่ในระยะแรก ยังมีพุทธศาสนาหายานหลงเหลืออยู่อย่างมากในระยนั้น อาทิเช่น วัดอุปคุตในปัจจุบัน

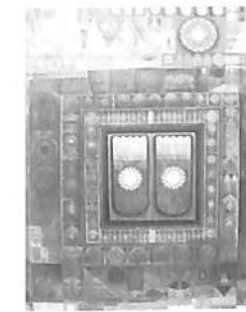

คุณพิชัย นิรันดร์ ผมขอเรียกเขาว่า “นักล่าความฝันแห่งจักรวาล” ด้วยเหตุจิตของพิชัย ทลายประตูดวงาศเห็นสีความงามของสี่ทวีป ที่ผมให้ชื่อว่า อุดตะมะจุตูปะ ผมคิดชื่อนี้ครั้งแรกเพราะคิดถึงอาจารย์พิชัยนั่นเอง ระยนี้เราท่านกำลังอยู่ในชมพูทวีป ส่วนอีกสามทวีปคือ บุษพูเททวีป อมรโคยานทวีป และอูตรกุรวทวีป ความเชื่อของคนโบราณทางพุทธศาสนาได้เชื่อว่าทั้งสี่ทวีปนี้อยู่ซ้อนกัน มีประตูพิชัยกันอยู่ทำให้มองไม่เห็นกัน จิตของอารยะบุคคลผู้มีโทษหรือโทษน้อยสามารถท่องเที่ยวทั้งสี่ทวีปได้ ผมไม่เคยเห็นอาจารย์พิชัยมีโทษอะไร นั่นเป็นปัจจัยที่คุณพิชัยไปท่องเที่ยวได้จริงๆ ในจิตของพิชัยสี่ทวีปเป็นระนาบเดียวกันมองเห็นกันหมด และสีที่คุณพิชัยเขียนรูปนั้นเป็นสีที่พิเศษจริงๆ งามเสียจนต้องบอกกับตัวเองว่า “ไม่มีสีเช่นนี้ในโลกมนุษย์ นอกจากสวรรค์จะมี”

อุดตะมะจุตูปะ (สูงสุดสี่ทวีป) นั่นคือชื่องานแสดงที่แสดงงานอยู่ แต่ความเป็นจริง อุดตะมะจุตูปะ ก็ยังไม่ใช่งานแสดงที่เป็นจริงได้ เพราะความจริงนอกเหนือที่คำพูดจะเอ่ยได้ เพียงแค่เทียบเคียงว่าเป็นเช่นนั้นเท่านั้น

ในตำนานโบราณทางภาคเหนือของแหลมทองมีเรื่องเล่าว่า พระเจ้ามณฑลธาตุราช (กษัตริย์ผู้มีธาตุปัญญายังหรือกษัตริย์ผู้มีสี่มือ) เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์สุดท้ายของโลกนี้ที่ยังบริโภคมกามอยู่ พระพุทธองค์ตรัสยกย่องเช่นนั้น และเป็นจักรพรรดิที่เลิศล้ำที่สุดในโลกนี้ พระองค์มีแก้วจักรพรรดิเป็นคู่บุญ ใช้อำนาจแก้วจักรพรรดิทลายอวกาศ ประตูพิชัย จนสี่ทวีปเป็นทวีปเดียวกันอยู่ในระนาบเดียวกัน จึงปกครองทั้งสี่ทวีปเพียงตั้งใจว่า ดาวดึงส์สวรรค์เป็นเช่นใด องค์อมรินทร์ต้องมาเชิญเสด็จพระเจ้ามณฑลธาตุราช ขึ้นไปครอบครองทิพยไอยศุขสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต อยู่เป็นเวลานาน

อาจารย์พิชัย ไม่มีอำนาจเช่นนั้นพอที่จะมีทิพยไอยศุขสมบัติได้อย่างพระเจ้ามณฑลธาตุเจ้า แต่เป็นผู้หนึ่ง เป็นผู้ล่าความฝัน ทลายอวกาศผ่านประตูพิชัยที่จะเห็นสีที่มีอยู่ในอีกสามโลก นั่นคือภาวะที่คุณพิชัยมี “มหาตริสหัสโลกธาตุ” คุณพิชัย เป็นมนุษย์ผู้บริโภคมกามอยู่คนหนึ่ง ผู้เห็นสีของท้องฟ้า ภูเขา ธารน้ำ บึงบัว และหุบเขาถี่ลับ ในสี่ทวีปของโลกธาตุ ท่านเชื่อหรือไม่ที่ข้าพเจ้าพูด แต่ข้าพเจ้าเชื่อ

ปัจฉิมศิลปนิพนธ์ คุณอุดม หวานจริง คุณอุดมเป็นสามัคคีคุณวิเศษ ได้มาอยู่ในตระกูลนักล่าความฝัน แรกคุณอุดมเห็นว่ามนุษย์มีความสำคัญที่สุด จึงเขียนแต่ภาพคนรวมกลุ่ม ภายหลังเมื่อมาเข้าตระกูลนักล่าความฝัน เหมือนพวกคนป่า ย่อมถูกคนเมืองกลืนกินทางวัฒนธรรม จึงเป็นพวกคนเจริญ คุณอุดมจำไว้ว่า ผมไม่ได้ว่าคุณเป็นคนป่า แต่การรักเมียและรักพ่อตาเป็นผลดี ลูกเขยทุกคนก็ควรทำ เขาเรียกว่า “ว่าอะไรก็ว่าตามกัน” ถ้าเมียบอกว่า “กระโดด” คุณก็ควรกระโดดอย่าได้ลังเล คุณอุดมเขียนรูปวันดีคืน สีสวยความคิดมีต่อศาสนาพุทธบริสุทธิ์ขึ้น รูปเขียนภายหลังได้เน้นแนวความคิดทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น แต่มาในอีกรูปแบบเต็มไปด้วย บรรยายภาคนอนอ่อนโยน สงบนิ่ง เห็นภาพที่คุณอุดมจะแสดงที่ส่งมาให้ น่าอัศจรรย์ สื่อกระแสถึง บริสุทธิ์ มีความสุขในการวาดรูปพระพุทธรูป ทำให้ถึงขั้น พุทธัง สาระนั้น คัจฉามิ

การวาดรูปพระพุทธรูปของคุณอุดม ได้แสดงร่องรอย “มหากาพย์” ในความหมาย “ผู้ทรงมหากาพย์ต่อสัตว์” เป็นงานแสดงที่สะท้อนการเรียนรู้มาทั้งหมด มาแสดงงานจิตรกรรมดั้งเดิมแท้ หรือแรกกรรมชาติของทารกในครรภ์ สื่ออยู่ในตระกูล “นักล่าความฝัน” ซึ่งถึง ศาสนาพุทธเป็นสุทธิปัญญา สุทธิเมตตา และ สุทธิขันติธรรมพร้อมมูล

คุณอุดมเป็นคนอยุธยา ถึงไม่บอกรูปร่างหน้าตาคุณอุดมเป็นคนไทยภาคกลาง เป็นตระกูลชาวนา เช่นวงศ์ลักกะทั้งหลาย ที่มีพื้นฐานอยู่กบฏธรรมชาติน้อยบูชา เช่นเดียวกับครุฑและศิลปะที่ผ่านมาในศิลปะศรีวิชัย ศิลปะเชียงแสน ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา ฯลฯ ต่างแสวงหา สิ่งที่ดีที่สุดคือศาสนา และศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คุณอุดมเลือกที่สั่งสอนให้รักต่อธรรมชาติ ชีวิตสัตว์อื่น ๆ ให้ทำตนให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่มีมา และสำนึกบุญคุณ คุณอุดม หวานจริง เป็นคนซื่อตรงต่อสัญญาชาติญาณของตนเอง รูปทรงในภาพเขียนมีความโน้มเอียงเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

ศิลปะของประติมากรรมศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลสมัยไหน ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา อุทอม หรือ สุพรรณภูมิ ทรินอยล์ ละโว้ (ลพบุรี) เชียงแสน เชียงใหม่ ต่างก็ให้ความรู้สึกภาวะจิตใจสะอาด สว่าง สงบ ทั้งนั้น และรูปเขียน คุณอุดม หวานจริง ก็เป็นเช่นนั้นด้วย คุณอุดม เขียนรูปพระพุทธรูปหลายรูป พระต้นฉบับความคิดคุณอุดมเป็นพระทรงเครื่อง นี่ก็คือนิสัยคนอยุธยาตอนปลาย โอ้อวด บารอก กริดกราย แต่งอย่างวิเศษ แสดงถึงบ้านเมืองสงบเรียบร้อย จากอาณาจักรของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หลังจากรัชสมัยพระเอกาทศรถ ความเชื่อในเรื่องพระโพธิสัตว์ มรรค รุนแรงขึ้น กษัตริย์คนธรรมดาสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้ โดยเฉพาะรูปเขียนคุณอุดม โนมเอียงไปศิลปะพระเจ้าปราสาททอง ที่ความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ รุนแรงที่สุด

พระเจ้าปราสาททองเป็นกษัตริย์ผู้ถ่อมตน สุภาพ พระองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม มุ่งให้ไพร่ฟ้าของ ตนเข้าถึงธรรม จำนวนมากมีสำนักวิปัสสนามากมาย สอนเรื่องสมาธิและหลักธรรมอื่นๆ ให้ใช้สมาธิเป็นข้อพิจารณา เราไม่ทราบว่าคุณเจ้าโลไท พระเจ้าดิโลกราช พระบรมไตรโลกนาถและพระเจ้าปราสาททอง องค์ไหนเป็นพระโพธิสัตว์ที่แท้จริง แต่จริยธรรมที่พวกท่านมีทั้งหมดนั้นคือ กษัตริย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์

ที่จริงพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ศรีวิชัย ศิลปะลพบุรี และศิลปะสมัยพระเจ้าปราสาททอง ทั้งหมดก็นับถือหินยาน ที่เคร่งครัดกษัตริย์ต่างๆ ก็เป็นนักวิปัสสนาทั้งนั้น ถือว่าพวกพระองค์มีการกระทำเยี่ยงพระโพธิสัตว์ มรรค ทำหน้าที่นำสัตว์ โลกพลเมืองของท่านเข้าถึงธรรมะจำนวนมาก

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อคุณอุดม (นี่ผมขอร่วมยินดีต่อคุณอุดมที่ใช้กับการทำบุญในศาสนา) เพราะวิถีทางอะไรก็ได้ที่โน้มเอียงมาทางพุทธศาสนาที่มีคำสอนที่ดีที่สุด เช่น รูปเขียนคุณอุดม (พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ปรากฏ) มีความหมายกระแทกใจข้าพเจ้ารุนแรงพอสมควร เจาพระพุทธรูปเป็นนามธรรม ที่จะให้ใครถามกับตัวเองว่า มีธรรมะในใจหรือเปล่า เวลาท่านกราบพระพุทธรูป แต่เงาของท่านเล่า ท่านเห็นหรือไม่? ปฏิบัติธรรมหรือยัง โนมเอียง จิตวิญญาณให้อ่อนลงหรือยัง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อบุคคลอื่นหรือยัง นี่คือการกระทำของพระองค์ครับ

อดุล เปรมบุญ

THE SUPREME FOUR CONTINENTS

In the family are three dream-hunters; first Khun Pichai Nirand, next Asawinee Wanjing (Khun Pichai's daughter), and last Khun Udom Wanjing (Asawinee's husband).

Khun Asawinee presents her paintings in the antiquity conservation fashions portraying the twelve zodiacs (twelve kinds of animals assigned each year to a zodiacal sign) and the divine beings of each of the nine ruling planets. These are a part of astrology – a study on the supposed influence of celestial events on human realm – which has been a cultural root of the Thais since the times of Lanna, Ayutthaya, and Sri Vichai Kingdoms, as well as of people in other Southeast Asian region including Kmer, Vietnam, Laos, etc.

I will not talk in detail about her works since she has done her best and I believe nobody else can surpass her talent. However, the calculation or the delineation of day, month, and year has been a cultural root of man and civilization of every nation. Let this marvelous notion bring us back to the attention on such never out-of-date culture as thinkers in early human societies had already discerned: what are the basic needs for survival when birth and death are definite, and what we will tell others about our dreams while we are alive is another story.

The regard of the twelve animal zodiacs, according to historians, has been the Kmer influence on the Thais. The Kmer perhaps got the concept from India, as people often generalize that the Kmer had adopted Indian influence. However, in the Thai Studies circle, Kmer implications on the Thais have been well-recognized.

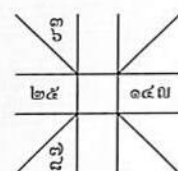
George Saydays did a rather detailed study on the Thai zodiacal system addressing Chuad, Chalu, Kanl, Thaw, Marong, Maseng, Mamia, etc. (years of rat, cow, tiger, rabbit, big serpent, snake, horse, etc). These were the words the Kmer borrowed from the Muong, an ancient tribe in the Far-East region with settlement in the ancient Jenla Kingdom which is the present Quang tlinh area of Thanh – oa Province in northern Vietnam, a very extensive coverage for George Saydays's linguistics investigation. While affiliated with Musee Quimet, George Saydays as we know was a scholar lecturing on Kmer linguistics. However, the first westerner who took a note on Thai zodiacs should be Simon de la Loubere, a royal convoy sent by King Louis XIV to establish the friendly relations with King Narai the Great during Prasarthong dynasty in Ayutthaya Kingdom. He mentioned about Thai zodiacs and wrote about calendar calculation in Ayutthaya period but he did several months incorrect reference to the twelve zodiacal chart due to his mistaking Thai zodiacs for having Pali roots. It is quite common for one who set the false idea at the beginning will be at fault forever. I like the phrase, “beware of your thought”, the twelve Thai zodiacs are not in Palo language.

We have to believe that the twelve zodiacs are a branch of culture we need to learn in order to understand the involvement of, or the clues from horoscopic astrology in the historical and the dynastic dynamics in the study on histories.

For example, King Mengmai the founder of Chiang Mai City was born on Sunday, the 9th night of the waning moon, the first month of the year of pig, the first year of minor era 601, at dawn; but in another legend he was born on Sunday, the 9th night of the waning moon, the third month of the year of dog, the last year of the minor era 600,

at the town of Hiran Nakorn Ngern Yang, Legend has it that he was born at dawn when the moon was ruling the 8th sidereal constellations called Busayarerk. At that time, The Sun ruled Mercury thus entered the sign of Capricorn. The Moon and Jupiter appeared together in Cancer sphere. March and Venus co-ruled Virgo in the Taurus sign. Saturn and Uranus were accorded the rulership of Virgo. Thus the vita sphere or natal chart of King Mengrai can be recorded as in the following:

☼ father named Lao Meng
 ♋ mother named Nang Tep Kham Khayai
 (former name Nang Ua Kham Mueang) B.E. ๑๙๘๖

Paternal grandfather was Phaya Kham Mueang, the ruler of Hiran Nakorn Ngern Yang. Maternal grandfather was Thao Rung Khaen Sai, the ruler of Nakorn Chiang Rung. You may ask astrologers what his horoscope tells; good birth, good fate, everything is good but he has a rather strong fire element.

Talking about zodiacal position of Khun Asawinee, according to her birth certificate she was born on 22nd August 1970, the year of dog falling within earth element, guarded by an orgress, has emerald as her gemstone, with her guardian spirits staying at Samrong tree and in lotus flower. In fact, the lotus flower has become symbolic in her father's paintings. There is additional considerations of such other elements as gold, wood, and iron in the periodic culture. In Thai conventional astrology, there are only the elements of earth, water, air, and fire. Elements in Thai astrology are like diamond ornamenting the crown-top. Without the elements, Thai astrology might be regarded a fanciful description lacking the predictive accuracy. At present, I wonder how many persons claiming to be astrological authority in Thailand would really have knowledge about the elements. They read a few books and then proclaimed themselves astrologers. Many of them do not pay attention to the twelve zodiacs which prescribe a person's sphere of life, neither question why different elements are assigned to different zodiacal signs. You should think about it.

Element can be interpreted as "state of being" either visible or invisible including earth, water, air, and fire prevailing in the Universe. Therefore, the account of the overlaying continents on this planet of Earth is unfailling. Uttama Jatu Tipe is a common feature in telling any account, while the addition of iron, wood, and gold elements is to help conceptualize clearer the invisible nature of the universal elements.

Considering Khun Asawinee's date of birth, 22nd August 1970, the year of dog, at night certainly after midnight, and she was named (by my mentor Ajarn Pichai) "Asawinee" I wondered whether she was born to the house of Aries, in the first position no more than 13 degree in the Taligto section, I wish to make a slight comment regarding her name. Asawa is horse, Asawin is knight or warrior who rides horse. Asawinee is horse plus forest thus meaning a wild mare. She likes to be independent, she is tough and does thing on her own will and will ignore whatsoever not pleasing her. Khun Udom must be aware, you will be stone dead if she ignores you, no matter how you beg her. Let see another point as she was born in the year of dog thus containing an earth element. In her horoscope, she has both earth and fire as ruling elements, has air element in the antecedent and posterior 3th and 8th houses, has Jupiter ruling the birth year thus containing earth element in the 5th house. She is influenced by a complete set of fixed stars in the cusp of her birth house including the Sun and Neptune. The Sun has fire element, Neptune is quite neutral while the fire element in Jupiter enhances that already in the Lao. The tendency of Khun Asawinee's nature is influenced by the fire element but on the ground of earth element like living volcano which will emit lava when time comes, Therefore, Khun Asawinee should drink plenty of water to cool down her inner-body heat and fiery temperament. Are you convinced astrology and elements are the Thai roots?

Apart from the twelve zodiacs, Khun Asawinee created paintings of the ruling divine beings or gods of all seven days in a week from Sunday to Saturday. The Sunday god is associated with the element of gold, Monday with silver, Tuesday with iron, Wednesday with mercury, Thursday with zinc, Friday with copper, and Saturday with lead. The planet Uranus encompasses every element while Neptune is most intense in lead, the highest symbol implying intelligence. My friend, Ajarn Pichai, you are loaded most with lead and therefore work your brian hard and slowly. Once you remember you never forget. You have seen the colors in the dream of the four continents, you will never forget it. Everybody wishes to be like this.

With the belief in the deities attaching to different planets, various super prophets and monks have used the elements associated with these nine heavenly beings and objects to build Buddha image called the nine-kind metalloid image in which maganess representing Uranus and antimony representing Neptune. Element is an ancient belief traceable to the early period of Buddha image building in Burma and Lanna, namely early Chiang Saen style with very fine and brilliant metalloid. The Burmese often used wood to symbolize the element of the Moon which is white. Buddha images carved in wood or jade are Burmese tradition. I wish to add that Chiang Mai is the birth place of Tantra doctrine, a branch of Mahayan Buddhism practiced in Tibet, Lanna, Burma, and Nanjao.

Prior to the establishment of Chiang Mai City and rising of Tantra doctrine, Mahayan Buddhism had been highly flourishing.

King Kanjit, the young son of one of Phra Aniruths of Burma. This Aniruth was cheated by an Indian chap to buy Phra Kiew image from Ceylon. King Kanjit was a disciple of the "wizard of Tiliang" who had a highly supernatural power and was a monk in early period of Tantra belief. One of the traces of the glory of Mahayan Buddhism during that time is Wat Upakut in Chiang Mai at present.

Ajarn Pichai Niran may I call "The Dream Hunter of the Universe" because his mind has broken the divine space door to visually capture the beautiful colors of the four continents I named them "Uttama Jatu Tipe" initially because I thought of Ajarn Pichai. We all are now in the sphere of Champu Daveep – the Indian continent. The other

continents are Buppaviteha. Amornkoyana, and Utrakuru. The ancient Buddhism belief has it that all four continents are overlaying one after another but invisible to the eyes due to the divine doors. However, those civilized persons whose minds are very slightly tainted with rage or anger can take their minds traveling in all these four continents. I have never seen Ajarn Pichai has any bad temper; so he can visit the four continents and in his mind all are in the same sphere. The colors Ajarn Pichai brushed are so extraordinary that I tell myself "there are no such colors in the human world, except in heaven".

"Ultama Jatutipe" (The Supreme Four Continents) is the title of this exhibition but it is still not a presentation of the reality which is beyond the expression in words. It is just an analogy.

A northern ancient legend gives the account of King Mantathaturaja (a king with great intelligence but without anger) the last world emperor ever desired sexual pleasure, praised by the Lord Buddha as the Best King of the World. This king had an emperor gemstone and used its power to open the divine space doors merging all four continents into a single sphere and reigned the area with the intention to make it a heavenly place like Dawadeung. Probably for this reason, the god Indra invited this king to reign the Dusit Heaven for a long time.

Ajarn Pichai has no power enough to get the heavenly glorious assets like King Mantathaturaja but he is one of the dream hunters, breaking the invisible divine doors to visually capture the colors in the other three continents; this is the phenomena of Khun Pichai having "Mana Tri Sahassa Rokathatu" visualizing the three great world's materials. Khun Pichai is one of those who still enjoy sexual pleasure; but he can see the colors of sky, mountains, streams, lotus ponds, and secret valleys in all four continents of the planet Earth. Do you believe what I say? I believe it.

The last artist is **Khun Udom Wanjing**, spouse of Khun Asawinee joining the dream hunters family by marriage, just like forming royal alliance between King Rama V and the Princess Consort Darasasmee of the Jakri and Chiang Saen dynasties.

Rama IX Art Museum Foundation

Khun Udom first placed primary importance on human beings thus did only paintings of mass of people. Once assimilated into the dream hunters family, he had changed from a barbarian to a culturally civilized person. I do not blame you, Khun Udom. But loving your wife and father-in-law is good for every husband. Just follow their words. Your wife says "jump", just jump, do not hesitate. Khun Udom is becoming better everyday in painting, using much more beautiful colors, and having a purer attitude toward Buddhism. His more recent works address greater Buddhism concepts, but in a gentle and peaceful nature. The works he sent for exhibition are adorable, conveying the innocence, stillness, happiness, in painting the Lord Buddha images to the level of Bhuddhang Saranang Kachamee, the readiness to listen to sermon.

Drawings of the Lord Buddha by Khun Udom give the trace of "Great compassion given to animals", abandoning all what he had learned from school turning into a original or pure authentic arts of infants. His colors in the dream hunters family's style can express Buddhism as the ultimate intelligence kindness, and fairness.

Khun Udom is a native of Ayutthaya from a farm family. You can tell from his look as central Thai people who has root on nature and adores nature just like artists in Sri Vichai, Chiang Saen, Sukothai, Ayutthaya periods. All sought for the best thing- Buddhism. This is what Khun Udom has chosen to use as means to teach people to love nature and other creatures, to blend oneself with nature, and to have a sense of gratitude. Khun Udom Wanjing is very honest to his own instinct. His painting style has tendency towards Buddha image in Ayutthaya period.

Arts culture concerning Buddhism no matter how it is influenced by Sri Vichai, Sukothai, Ayutthaya, U-Thong or Suvanaphum, Haripunchai, Lanna, Chiang Saen, or Chiang Mai periods, all reflect the clean, clear, peaceful state of mind and so do Khun Udom's paintings. His prototype of Buddha image is perhaps a mixture of late Ayutthaya

period common characteristics with elegant and gracious movement but wonderful. This signifies the peaceful state of the land following the victorious power of King Naresuan The Great.

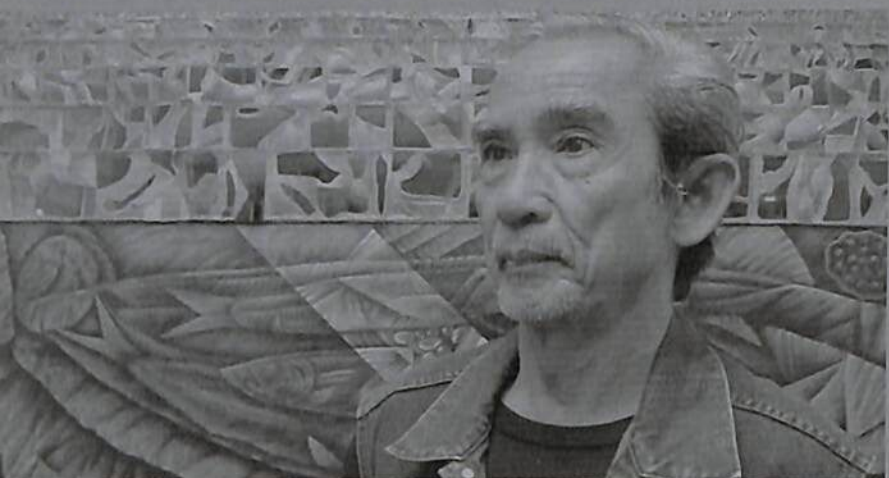
After the reign of Eka Thosaros, the tendency to believe in Bhodhisattra, the Buddha in his previous life got stronger. Any king can become Phra Bhodhisattra. Khun Udom's paintings inclined towards arts in King Prasartthong time when belief in Phra Bhodhi Satawa most intense.

King Prasartthong was a humble and gentle person ruling his land with the ten royal virtues and intending to introduce his royal subjects to understand Dharma or Buddha's teaching in great number. Many meditation places were established to teach meditation and Dharma. We cannot know any other Ayutthaya Kings were real Bhodhisattra, but those who had ethics would be.

Actually Buddha images in the art periods of Chiang Saen, Sri Vichai, Lop Buri, or Prasartthong all adhered to the strict Hinayan beliefs. Various Kings practiced meditation and introduced Dharma to their subject and as such acting like a Bhodhisattra.

I would like to say "Amen" to Khun Udom (for his good deed) for taking any means to lead people to Buddhism which offers the best teaching. His painting (the one portraying the old Buddha image and the repetitive shadows) strikes my feeling quite a bit because shadows of Buddha image is abstract in meaning. It is meant for you to ask yourself when you pay respect to a Buddha image, whether you see the Lord Buddha's shadows, whether you have Dharma in mind, whether you have trained yourself to be more kindly, merciful, sympathetic and neutral to others _ these are the shadows of the Lord Buddha.

Adul Premboon

พิชัย นิรันดร์ Pichai Nirand

Rama IX Art Museum Foundation

ເລີ່ມທາງສະສຸ / THE PATH OF TRUTH, 50x70 cm., Oil and gold leaf on canvas 2005

ພຣະບຸຊິນ / LORD BUDDHA'S IMAGE, 100x100 cm., Oil on canvas 2005