

จิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 : วิเคราะห์ที่มารูปแบบและพัฒนาการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 : วิเคราะห์ที่มารูปแบบและพัฒนาการ

โดย
นางสาวอมรรัตน์ จรุงวาจา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

FLORAL AND FOLIATE PATTERNS IN THE REIGNS OF KING RAMA LLL
AND KING RAMA LV : THE ANALYSIS OF THEIR ORIGINS, STYLE AND
DEVELOPMENT

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for Master of Arts (ART HISTORY)
Department of Art History
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2017
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ	จิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 : วิเคราะห์ที่มารูปแบบ และพัฒนาการ
โดย	อมรรัตน์ จริงวาจา
สาขาวิชา	ประวัติศาสตร์ศิลปะ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์)

พิจารณาเห็นชอบโดย

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม)

56107211 : ประวัติศาสตร์ศิลปะ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญาโท

คำสำคัญ : จิตรกรรมลายแพง, รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4

นางสาว อมรรัตน์ จริงวาจา: จิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 : วิเคราะห์ที่มา รูปแบบ และพัฒนาการของจิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 : วิเคราะห์ที่มา รูปแบบ และพัฒนาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ที่มา รูปแบบ และพัฒนาการของจิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นจิตรกรรมที่ไม่มีเนื้อหาเรื่องราว แต่มุ่งเน้นการประดับลวดลายโดยเฉพาะลวดลายดอกไม้ที่พบความนิยมในการประดับภายในพระอารามหลายแห่งมีตำแหน่งการประดับทั้งบนผนังและบนเสาาร่วมในพระาราม โดยมข้อมูลหลักของแหล่งการศึกษาจากพระอารามต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ที่มีประวัติว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การประดับเพื่อความงามและสร้างบรรยากาศความสงบภายในอาคารเป็นที่นิยมมากในงานประดับพระอาราม โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 มักประดับลวดลายดอกไม้ก้านแย่งหรือลวดลายดอกไม้ร่วงที่พัฒนามาจากลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีนส่วนการใช้ลวดลายจากอิทธิพลตะวันตกและการใช้สีต่างๆของเสาาร่วมในพระารามอย่างโดดเด่น ถือเป็นพัฒนาการที่มีเอกลักษณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 อันกล่าวได้ว่ารายละเอียดต่างๆและพัฒนาการของจิตรกรรมลายแพงเป็นการสะท้อนความนิยมในแต่ละสมัย

56107211 : Major (ART HISTORY)

Keyword : FLORAL AND FOLIATE PATTERNS, KING RAMA III AND KING RAMA IV

MISS Amornrat JINGWAJA: Floral and Foliate Patterns in the Reigns of King Rama III and King Rama IV : The Analysis of their Origins, Style and Development Thesis advisor : Assistant Professor Achirat Chaiyapotpanit, Ph.D.

This thesis is aimed to study the floral and foliate patterns in the reigns of King Rama III and King Rama IV: To analyze their origins, styles and development. There were many temples that were built or repaired in the reigns of King Rama III and King Rama IV were decorated their walls and pillars painting with the floral and foliate patterns.

The conclusion of this research are ; the decorate patterns were used for create a special feeling and peacefulness of the beautiful walls painting in the room especially in the reigns of King Rama III. The floral and foliate patterns the form of lotus bud and falling flower of wall painting were developed by the motif from Chinese arts influence. And the another one is in the reign of King Rama IV ,The pillars were represented some identity of color and decorate with European motif, the development that reflect the style of this reign. So the study floral and foliate patterns in the Reigns of King Rama III and King Rama IV are developed depend on the popularity by influence in each reigns.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม และ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ผู้ให้คำแนะนำ เริ่มแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนี้ อีกทั้งศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ยังกรุณารับเป็น ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุมที่กรุณารับเป็น กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เช่นกัน และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการค้นคว้า ตลอดจนจนสละเวลาอันมีค่าช่วยตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้หลายครั้งจนสำเร็จลุล่วง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ให้ความเมตตาและคำแนะนำชี้แนะต่างๆตลอดระยะเวลาการศึกษาในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและผู้ใหญ่ทุกท่านที่ผู้วิจัยให้ความเคารพนับถือ ที่คอยห่วงใยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนทุกประการจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณพี่น้องๆเพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโท สำหรับมิตรภาพและช่วงเวลาแห่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทั้งในคณะต่างคณะ และต่างสถาบัน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสละเวลาหยิบยื่นน้ำใจคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆเสมอมา

ท้ายที่สุด คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้ที่มีความอนุเคราะห์ทุกท่าน

อมรรัตน์ จริงวาจา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญภาพ	ฌ
บทที่ 1	3
บทนำ.....	3
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	3
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	6
สมมุติฐานของการศึกษา.....	6
ขอบเขตของการศึกษา	7
เงื่อนไขและข้อตกลง.....	7
ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา.....	7
แหล่งข้อมูล.....	8
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2	9
ที่มาและรูปแบบของจิตรกรรมลายแพงก่อนสมัยรัชกาลที่ 3	9
1. สมัยอยุธยาตอนปลาย.....	10
1.1 ลวดลายดอกलयทรงพุ่มข้าวบิณฑ์	10
1.2 ลายกุดั่นดอกลาย หรือ ลายแพงกุดั่นดอกलय	16

1.3 บทบาทจากประโยชน์ใช้สอยของผ้าในงานประดับอาคาร	26
2. สมัยรัตน โกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลที่ 3	29
2.1 ลายดอกพุดตานก้านแย่ง	30
2.2 บทบาทของลวดลายดอกไม้จากอิทธิพลศิลปะจีนในการผูกลายสมัยรัตน โกสินทร์	34
3. สรุปประเด็นสำคัญ	38
บทที่ 3	39
พัฒนาการของจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4	39
1. ลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมลายแพ่ง	40
2. ตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง	43
2.1 การประดับจิตรกรรมลายแพ่งภายนอกอาคาร	44
2.2 การประดับจิตรกรรมลายแพ่งบนผนังภายในอาคาร	49
2.3 การประดับจิตรกรรมลายแพ่งบนเสาร่วมในประธาน	54
2.4 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง	62
3. ลวดลายและระเบียบการจัดวางที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่ง	63
3.1 ลวดลายดอกพุดตาน	63
3.2 ลวดลายดอกบัว	69
3.3 ลวดลายเทพพนม	75
3.4 ลวดลายภาพสัตว์	78
3.5 ลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก	82
3.6 ระเบียบและการจัดวางลวดลายบนเสาร่วมในประธานที่สัมพันธ์กับ โครงสร้างระเบียบผ้า	84
4. การใช้สีและเทคนิคที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่ง	89
4.1 การใช้สีในจิตรกรรมลายแพ่ง	89
4.2 การปิดทองบนลวดลายของจิตรกรรมลายแพ่ง	95
5. ความหมายของลวดลายในงานจิตรกรรมลายแพ่งประดับผนัง	96

5.1 ความหมายของลวดลายดอกไม้ในงานจิตรกรรมลายแพงประดับผนัง97

5.2 ความหมายของลวดลายเทพพนมในงานจิตรกรรมลายแพงประดับผนัง.....100

6. สรุปประเด็นสำคัญ101

บทที่ 4107

บทสรุป.....107

รายการอ้างอิง111

ประวัติผู้เขียน115

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1	ร่องรอยจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....11
1.1	ภาพถ่ายเก่าแสดงหลักฐานจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมวัดใหม่ประชุมพล..... 11
2	ปูนปั้นประดับผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล ที่มีดอกกลอยเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์กลับหัวลง.....12
3	รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ด้านหลังเทวคา ที่ผนังคอนบนผนังขวาของพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล.....13
4	สภาพปัจจุบันของพื้นที่ส่วนบนของผนังภายในระเบียงคดเมรุทิศ – เมรุราชทิศใต้ วัดไชยวัฒนาราม ไม่ปรากฏภาพทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แล้ว.....14
5	ลายก้านขดที่ด้านบนของซ่อเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์.....15
6	บานแพละหน้าต่างอุโบสถวัดบรมพุทธารามเป็นพื้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์.....15
7	สภาพปัจจุบันของบานแพละหน้าต่างอุโบสถวัดบรมพุทธารามผนังขวาของพระพุทธรูปประธาน พบร่องรอยลายดอกสี่กลีบในลักษณะประจำยาม.....16
8	ลายกุดั่นดอกกลาย หรือลายแพนกุดั่นดอกกลอย ของผ้าทิพย์พระพุทธรูปทรงเครื่องหมายเลข 7.....17
9	ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยา พิมพ์ลายดอกกุดั่นก้านแย่งดอกกลอย.....19
10	เสาดิศผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานต้นซ้าย ภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม.....20
11	ลวดลายของลายแพนกุดั่นดอกกลอยที่ตำแหน่งส่วนกลางของเสาดิศผนัง.....20
12	ลวดลายผ้านุ่งของเทวคาบนบานประตูสลักไม้จากซุ้มคูหาสถูปวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ 21.....21
13	ลวดลายผ้านุ่งของเทวคาองค์หนึ่ง มีระเบียบเค้าโครงและลวดลายอย่างลายแพนกุดั่นดอกกลอย.....22
14	เทวคาทวารบาลที่ประตูใหญ่บานตรงกลางของอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม.....23

ภาพที่	หน้า
15	ลวดลายผ้าถุงของกลุ่มทวารบาลที่ประตูใหญ่บานตรงกลางของอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม.....24
16	ผ้าถุงของเทวดาที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล.....25
17	เปรียบเทียบเค้าโครงของแบบแผนระเบียบลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแผงกุดั่นดอกกลอย จากลวดลายผ้าถุงของเทวดาที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล กับส่วนกลางของเสาดัดผนังในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม.....26
18	ภายในอาคารที่มีการจิ้งผ้ายใช้เป็นม่านแขวนบนราวกันซึ่งมีลวดลายอย่างดอกกลอย.... 27
19	ลายดอกพุดตานก้านแย่งประดับเพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ 2.....29
20	พระที่นั่งสนามจันทร์ สมัยรัชกาลที่ 2 ในพระบรมมหาราชวัง.....30
21	โถเคลือบลงยาเขียนสีพร้อมฝาปิดสมัยราชวงศ์หมิง.....31
22	ลายดอกพุดตานที่บานออก และช่อก้านใบของดอกตูมที่เป็นก้านแย่งออกมาสี่ทิศ...32
23	ดอกกลอยที่มีกลีบซ้อนปรากฏอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการออกใบของใบไม้มาบรรจบกัน.....32
24	ลายวงโค้งแปดเหลี่ยมที่มีเส้นรอบวงด้านในเป็นวงกลม ภายในมีลายดอกกลอยหกกลีบ ส่วนที่มุมแหลมขอบขอบโค้งมีลายใบไม้ที่ซ้อนสามใบสลับกับพุดตานดอกตูม.....33
25	ลายแผงดอกพุดตานก้านแย่งที่ปรากฏได้ฉายาทั้งสี่ด้านของพระที่นั่งสนามจันทร์...34
26	ประตูไม้แกะสลักทวารบาลวัดพระศรีสรรเพชญ์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21.35
27	ภาพลายรดน้ำผนังด้านหลังของวัดโพธิ์ สมัยอยุธยาตอนปลาย.....35
28	ด้านข้างของหีบพระธรรม ลายก้ามระลพ พช.เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา.....36
29	บานประตูไม้แกะสลัก ที่วิหารวัดสุทัศน์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นงานช่างฝีมือพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 2.....37
30	จิตรกรรมลายแผงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ในกรอบพุดตานก้านแย่ง ภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ.....41
31	จิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วงสลับลายนกกางเขนช่อดอกไม้ร่วงภายในวิหารวัดเทพธิดาราม.....42
32	จิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วงภายในอุโบสถวัดกนิษฐาราม.....43

ภาพที่	หน้า
33	พระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์.....44
34	ลายแพงประดับผนังด้านนอกของพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์.....44
35	ลายแพงกระหนกก้านแย่งหน้าสิงห์ประดับผนังด้านนอกของพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์...45
36	วิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ.....47
37	จิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายนอกวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาส.....48
38	ลายดอกพุดตานก้านแย่งในกรอบราชวัติ จิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายนอกของ วิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ.....48
39	จิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถ วัดช่องนนทรี รายละเอียดของภาพปราสาทมีการ ประดับผนังภายนอกด้วยจิตรกรรมลายแพง..... 49
40	การประดับจิตรกรรมลายแพงอย่างเต็มพื้นที่ผนังภายในอาคารทั้ง 4 ด้าน ภายในอุโบสถวัด โมลีโลกยารามฯ.....50
41	การประดับจิตรกรรมลายแพงเพียงครึ่งผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างนิยม ประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลจีนปรากฏร่วมอยู่ด้วย ภายในอุโบสถ วัดจันทารามฯ.....51
42	จิตรกรรมลายแพงประดับเสาร่วมในประธานและผนังของวิหารท่ายปรางค์ วัดอรุณราชวรารามฯ.....55
43	เสาและผนังภายในอาคารของการเปรียญ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ.....55
44	เสาและผนังภายในอาคารของอุโบสถ วัดพิชยญาติการามฯ.....56
45	เสาและผนังภายในอาคารของวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามฯ.....57
46	เสาและผนังภายในอาคารของวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ.....57
47	ลักษณะการประดับจิตรกรรมลายแพงทั้งผนังและเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถ วัดกวิศราราม สมัยรัชกาลที่ 4.....61
48	เครื่องเคลือบลงยาลวดลายดอกโบตั้นสมัยราชวงศ์ชิง.....64
49	กระเบื้องเคลือบเขียนลายดอกโบตั้น ผนังด้านนอกตอนล่างของอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.....65
50	งานประดับหน้าบันลายดอกพุดตานอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติฯ.....65
51	ความนิยมลวดลายดอกพุดตานประดับตำแหน่งต่างๆ ภายในอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม.....66

ภาพที่	หน้า
52	ตำแหน่ง โคนเสาปรากฏชั้นกรวยเชิงผูกลายพุดตานก้านแย่ง.....66
53	ลักษณะของดอกพุดตานเครื่องก้านแย่งในสมัยรัชกาลที่ 3.....67
54	ลักษณะของดอกพุดตานและใบอะแคนดัสท่ามกลางกรอบล้อมอย่างประดิษฐ์ในสมัย รัชกาลที่ 4.....68
55	จิตรกรรมภายในอุโบสถวัดปฐมวณารามฯ เขียนภาพบรรยากาศของสระบัวอย่างเต็ม พื้นที่ของผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน.....69
56	ภาพดอกบัวที่เป็นปริศนาธรรมในการสั่งสอนเชิงอุปมา-อุปไมยภายในอุโบสถวัดบวร นิเวศฯ.....70
57	บริเวณส่วนกลางของเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ผูกลายก้านแย่ง ใบเทศด้วยลายดอกบัวบานเป็นลวดลายหลัก เทรกด้วยช่อดอกบัวตูมและภาพสัตว์.....71
58	เสาร่วมในประธานของวิหารวัดปฐมวณารามฯ ผูกลายดอกบัวก้านแย่ง.....71
59	ลายดอกบัวที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆบนปลายเสา ของเสาร่วมในประธาน ภายในวิหารวัดปฐมวณารามฯ.....72
60	ลายดอกบัวที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆบริเวณ โคนเสา ของเสาร่วมในประธาน ภายใน วิหารวัดปฐมวณารามฯ.....73
61	ดอกบัวบานที่ปรากฏบนผนังมีกลีบบัวปลายที่บานออกมีช่อเกสรอยู่ด้านใน.....74
62	ลวดลายดอกบัวบนเสาร่วมในประธาน มีปลายกลีบหยักเป็นแฉก กลีบบัวไม่ได้คลี่บานออกทั้งหมด แต่โค้งล้อมห่อปิดเกสรด้านใน.....74
63	จิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายในพระที่นั่งคูสิตมหาปราสาท.....75
64	ลักษณะของจิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายในพระที่นั่งคูสิตมหาปราสาท.....76
65	ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยาตอนปลาย.....77
66	ภาพนกเกาะบนเส้น โครงของลวดลายก้านแย่ง บนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถ วัดพิชัยญาติการามฯ.....79
67	ภาพผีเสื้อ และค้างคาวที่ปรากฏในจิตรกรรมลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีน ของผนัง ตอนล่างภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ.....80
68	การประดับภาพนกบนเสาร่วมในประธาน ภายในวิหารวัดโสมนัสฯ.....81

ภาพที่	หน้า
69	เครื่องแขวนที่คูคล้ายโคมฝรั่ง (Chandeliers) มีพวงอุษมาลัยห้อยลงมาจากปลายขอบของเครื่องแขวนดังกล่าวในลักษณะสมมาตรกันทั้งสองฝั่ง ของเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามฯ.....82
70	ลวดลายเครื่องแขวนจากอิทธิพลตะวันตก.....83
71	ภาพตะกร้าประดับดอกไม้ และกระถางทรงสูงแบบตะวันตกของเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดประยูรฯ.....83
72	ตัวอย่างผ้าพิมพ์ลายอย่างในสมัยรัตน โกสินทร์ แสดงภาพเต็มทั้งผืน.....84
73	การเปรียบเทียบตัวอย่าง โครงสร้างระเบียบผ้า และระเบียบการตกแต่งเสาที่มีลักษณะเค้าโครงคล้ายกัน.....85
74	ระเบียบทั่วไปของการประดับที่ตำแหน่งปลายเสา ตัวอย่างเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ.....87
75	ระเบียบทั่วไปของการประดับที่ตำแหน่งโคนเสา ตัวอย่างเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ.....88
76	พื้นหลังผนังสีขาวภายในอุโบสถวัดกนิษฐาราม.....89
77	พื้นหลังผนังสีแดงภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ.....90
78	พื้นหลังผนังสีครามภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ.....90
79	พื้นหลังผนังสีครามตัดกับเสาร่วมในประธาน สีแดงภายในอุโบสถวัดเทพธิดาราม...91
80	การใช้สีของเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดโสมนัสฯ.....92
81	ตัวอย่างภาพ “ฉพาศิชาติ” จากเสาร่วมในประธานคูที่ 5 ภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ เป็นภาพตุลาการและนักโทษสื่อถึงบุคคลชาติขาวแต่ประพฤดิชั่วยอมไปสู่อบายภูมิ..93
82	การประดับเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดปทุมวนารามฯ ปรากฏภาพพุทธบริษัท 4 ที่สัมพันธ์กับสีของแต่ละคู่เสาตามตำแหน่งที่ใกล้พระพุทธรูปประธาน.....94
83	การประดับเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม.....95

ภาพที่		หน้า
84	การปิดทองบนลายใบไม้บางแห่งร่วมกับการเขียนสีลายดอกพุดตานก้านแย่งที่ประกอบกับลายใบไม้ฝรั่งบนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ.....	96
85	พระมัลลหะเหาะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บูชาพระเจดีย์จุฬามณี ได้พบกับพระอินทร์ มีภาพดอกไม้ร่วงที่ช่วยลดจางหazeพื้นที่ว่าง.....	98
86	ภาพเทวดาพร้อมนางอัปสรเหาะมาบูชาพระเจดีย์จุฬามณี มีภาพดอกไม้ร่วงเช่นกัน...98	
87	จิตรกรรมลายเส้นลวดลายเทพพนม.....	100

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สมัยรัชกาลที่ 3 ถือเป็นยุคทองของงานช่างสาขาต่างๆ ทั้งการสืบทอดรูปแบบตามประเพณีนิยม และเกิดกระแสงานช่างแบบพระราชนิยมอันเกี่ยวข้องกับอิทธิพลศิลปะจีนที่แพร่หลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญ

สำหรับงานจิตรกรรมพบว่าวัดแบบพระราชนิยมกลุ่มหนึ่งไม่เขียนภาพเรื่องราวและลวดลายมงคลอย่างจีน แต่เขียนผนังเป็นเพียงงานตกแต่งพื้นสีและเขียนลายดอกไม้ใบไม้เต็มผนังเป็นลายเดียวกันทั้งหมดนิยมเรียกว่าลายดอกลอยก้านแย่งหรือลายแพง หรือลายก้านแย่ง โดยการผูก ลวดลาย เช่น ลายดอกไม้ใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยลายก้านแย่งที่มีดอกไม้เล็กๆ ล้อมรอบ มีก้าน และใบเกี่ยวต่อเนื่องกัน ดอกไม้ที่พบมาก ได้แก่ ดอกโบตั๋น พระราชนิยมเช่นนี้ถือเป็นงานตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศ ลวดลายลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในวัดทุกแห่งที่เป็นวัดแบบพระราชนิยมที่สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ยกเว้นวัดที่มีการเขียนเรื่องราว) ตัวอย่างเช่น วัดเทพธิดาราม วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม พระวิหาร วัดกัลยาณมิตร เป็นต้น¹

ผู้ศึกษาพบว่าการประดับจิตรกรรมลายแพงของพระอารามหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นิยมประดับทั่วทั้งผนังภายในอาคาร หรือบางแห่งประดับเพียงครึ่งผนังตอนบน โดยครึ่งผนังตอนล่างเป็นภาพลวดลายอิทธิพลจีน ซึ่งถือเป็นภาพลักษณะใหม่ของงานจิตรกรรมประดับภายในอาคาร และพระอารามบางแห่งยังประดับเสาร่วมในอาคารด้วยระเบียบลายแพงอีกด้วย

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากพระอารามส่วนมากเขียนภาพเล่าเรื่องที่มีเนื้อหาตามพระราชประสงค์ เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับจริยวัตร

¹ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ ; พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556). 464-465.

สงฆ์ เป็นต้น แต่เสาร่วมในอาคารยังมีระเบียบการประดับด้วยจิตรกรรมลายแพงโดยการปรับเปลี่ยนความนิยมของลวดลายเป็นอิทธิพลตะวันตก และมีการใช้สีละกันในแต่ละคู่เสา

ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการศึกษาจิตรกรรมลายแพง หมายถึง ลายที่มีแบบเดียวกัน เขียนเรียงซ้ำๆ เป็นแนวเป็นแพงอย่างมีระบบระเบียบ² ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้นึกถึงจิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วง ที่พบความนิยมเป็นงานประดับประเภทหนึ่งในพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยเช่นกัน

สำหรับลักษณะที่พบความนิยมอย่างมากของรูปแบบจิตรกรรมลายแพง คือ ลวดลายประดับที่เกิดจากการผูกลายเป็นดอกลอยท่ามกลางกรอบล้อมเป็นก้านต่อดอก มีเส้นโครงเชื่อมต่อเนื่องเป็นก้านแย่ง ซึ่งลายประเภทนี้มีมากหลายลักษณะ แก้วโครงเด่นชัดเป็นดอกประดิษฐ์แบบใดแบบหนึ่ง ประดับเรียงห่างกันเป็นจังหวะ คือที่มาของชื่อ “ดอก(ที่)ลอย(พื้นพื้นหลัง)” ระหว่างดอกเชื่อมด้วยก้านที่โยงเป็นตาข่ายหรือตาราง จึงได้ชื่อว่า “ก้านแย่ง” บางทีก็เรียก “ก้านแย่ง” ลายดอกลอยก้านแย่งทั้งที่เป็นงานจิตรกรรมหรืองานสลักเสลาก็ตาม ทำขึ้นเพื่อตกแต่งพื้นที่เป็นแพงจึงเรียกได้อีกว่า “ลายแพง” คือเรียกลักษณะโดยรวม ไม่บ่งชี้ลักษณะของรายละเอียด รายละเอียดของการออกแบบมีหลายแนวทาง ตั้งแต่ลักษณะของตัวลาย การใช้สี สลักสี หรือสอสี ยกย่องจังหวะถี่-ห่างของช่องไฟต่าง ๆ นานา³

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า “ลายแพง” ที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพใช้เรียกตามการยกตัวอย่างสถานที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการประดับตรงกับแหล่งการศึกษาจิตรกรรมลายแพงเช่นกัน ดังปรากฏในบันทึกรับสั่งสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน นาย ยง ส. อนุমানราชชนความว่า

“...พวกลายแพงบอกแต่ที่จำได้คือวิหารพระนอนวัดพระเชตุพนฯ แห่งหนึ่ง ความคิดในรัชกาลที่ 3 วิหารวัดคองคาราม แห่งหนึ่ง ความคิดสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ แห่งหนึ่ง

² สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550). 104.

³ สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง คำช่างโบราณ : สัพพช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553). 219.

วัดปฐมวันคิดในรัชกาลที่ 4 อาจจะเป็นความคิดสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือมีละนันท์ กรมขุนราชสีห์...”⁴

ผู้ศึกษาจึงตรวจสอบคำว่า “แปลง” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติความหมายไว้เป็นสองหมวดคำ คือคำกริยา (ก.) มีความหมายถึงการแปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป เช่น แปลงสระ แปลงพยัญชนะ และคำวิเศษณ์ (ว.) มีความหมายถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากปกติ เช่น เล่นแปลง คำแปลง⁵

ดังนั้นคำอธิบายตามความหมายดังกล่าว จึงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนจากสิ่งเดิมผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างข้อคิดเห็นจากแนวคิดบางประการที่แสดงความสอดคล้องกัน ดังปรากฏในพระนิพนธ์เรื่องสาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีใจความดังนี้

“...เพราะเรือนฝากระดานของเราเก่าเข้าก็เห็นสกปรกเวลาถึงงานก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดเข้าจึงไม่จำเป็นต้องพรรณนามาก...การเขียนฝาคิดว่ามาแต่จึงมานั่นเอง...”⁶

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนประดับผนังที่แปลงมาจากการใช้ผ้าจึงเป็นม่าน อาจสะท้อนความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากผ้าที่ปรับปรุงมาจากประโยชน์ใช้สอยได้ประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายของผ้าที่เกี่ยวข้องกับลวดลายประดับผนัง ดังปรากฏในพระนิพนธ์เรื่องเดียวกันในสาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีใจความดังนี้

“...อนึ่ง เมื่อหญิงนิคเธอมาหาเธอก็หุงผ้าปูมาด้วย หญิงอามบอกว่าเจ้จุลตรัสว่า แต่งเหมือนผนังโบสถ์ จึงจะกราบทูลเพื่อทรงทราบ ว่าผ้าปูมั้นช่างเขียนเขากลับกัน เพราะลายมันเป็นอย่างทอ มีพลอมแพลมไม่เรียบอย่างเขียนย่อมเขียนยาก เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจะต้องเขียนแท้แล้วเขาก็ไม่เขียนกันเลย...”⁷

ข้อคิดเห็นดังกล่าวแสดงความรับรู้ที่เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างลายผ้ากับงานจิตรกรรมฝาผนังลายแพ่งที่มีระเบียบลวดลายคล้ายกัน เป็นลวดลายประดับที่ไม่แสดงเนื้อหาของภาพเล่าเรื่อง จึงอาจเป็นการสะท้อนแนวความคิดประการหนึ่งของจิตรกรรมลายแพ่งที่ได้รับแรง

⁴ ดูเนื้อความเพิ่มเติมใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานภาพ, หมวดเบ็ดเตล็ด-ความรู้ทั่วไป เรื่อง ให้พระยาอนุমান (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิจิมทอมป์สัน, 2533), 289.

⁵ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 791.

⁶ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานภาพ, สาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เล่ม 8 (กรุงเทพฯ: องค์การคำครุสภา, 2531), 23.

⁷ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานภาพ, สาส์นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เล่ม 24 (กรุงเทพฯ: องค์การคำครุสภา, 2531), 44.

บันดาลใจจากผ้าทอทั้งประโยชน์ใช้สอยและลวดลายบางประการอันเกี่ยวข้องกับคำว่า “ลายแพลง” ดังได้กล่าวถึงข้างต้น

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของการศึกษานี้มุ่งหมายประเด็นจิตรกรรมลายแพลงสมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 เพื่อวิเคราะห์ ที่มา รูปแบบ และพัฒนาการ เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมารูปแบบงานจิตรกรรมดังกล่าวมักถูกกล่าวถึงเบื้องต้นเพียงจิตรกรรมประเภทหนึ่งในงานศิลปะแบบพระราชนิยม “ลายแบบนอกอย่าง” หรือ “ลายอย่างเทศ”⁸ หรือมักเรียกตามลักษณะที่ปรากฏว่า “จิตรกรรมลายดอกไม้ก้านแย่ง”⁹ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่างานจิตรกรรมดังกล่าวควรได้รับการวิเคราะห์เกี่ยวกับที่มาเพื่อความชัดเจน จำแนกประเภทของรูปแบบที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ในงานประดับอันนำไปสู่พัฒนาการที่มีความต่อเนื่องหรือมีการปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของงานจิตรกรรมดังกล่าว จากสมัยรัชกาลที่ 3 ไปสู่สมัยรัชกาลที่ 4 จนภายหลังหมดความนิยมลง เนื่องจากการสถาปนาพระอารามแห่งใหม่มีน้อย และมักปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกมากยิ่งขึ้น ส่วนพระอารามเก่าหลายแห่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ดั้งเดิม ดังนั้นจิตรกรรมลายแพลงจึงนิยมเพียงระยะสั้น

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของจิตรกรรมลายแพลงวิเคราะห์ที่มา รูปแบบ และพัฒนาการ
2. เพื่อศึกษาความหมายการใช้ลวดลายประดับของจิตรกรรมลายแพลง

สมมุติฐานของการศึกษา

1. จิตรกรรมลายแพลงอาจมีที่มาจากหลายแนวทาง โดยประการหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจจากผ้าทอทั้งประโยชน์ใช้สอยและลวดลาย เป็นต้น

⁸ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556). 456.

⁹ ดีเอียง แซ่ปึง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 3 : กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2551).

2. การประดับจิตรกรรมลายแพลงในแต่ละสมัยอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยบางประการที่ถือเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละรัชกาล

3. การใช้ลวดลายของงานประดับจิตรกรรมลายแพนนอกจากสร้างบรรยากาศให้เกิดความงาม อาจเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายถึงกรณีพิเศษบางประการอีกด้วย

ขอบเขตของการศึกษา

แหล่งสำคัญในการศึกษาได้แก่ พระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามหลวงต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ที่มีการประดับด้วยจิตรกรรมลายแพง โดยมีประวัติการสร้าง หรือการบูรณะชัดเจน ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. การศึกษาจิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 มุ่งเน้นงานเขียนสีประดับภายในอาคารที่ตำแหน่งผนังและเสาร่วมในพระชนเป็นเกณฑ์หลักในการศึกษานี้
2. “ลายแพง” ในที่นี้รวมลายดอกกลอยก้านแย่ง และ ลายดอกไม้ร่วง เนื่องจากมีระเบียบการจัดวางจังหวะของลวดลายคล้ายกัน โดยใช้ลวดลายดอกไม้เป็นลวดลายหลัก เขียนลายซ้ำๆ กัน นอกจากนี้บางแห่งใช้ลายดอกไม้และพันธุ์พฤกษามาผูกลายเรียงซ้ำอย่างมีระเบียบต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้ศึกษานับรวมในกลุ่มการศึกษานี้ด้วย เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและความคลี่คลายของลวดลายกลุ่มนี้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 โดยรวบรวมการค้นคว้าและตรวจสอบจากหนังสือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสำรวจตามแหล่งตัวอย่างการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดในขอบเขต

3. ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและการสำรวจภาคสนาม
4. นำเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา

แหล่งข้อมูล

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2. ห้องสมุดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3. ห้องสมุดตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเข้าใจความเป็นมาของจิตรกรรมลายแพ่งทั้งที่มีรูปแบบ และพัฒนาการในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งตัวอย่างการศึกษาที่ปรากฏจิตรกรรมลายแพ่ง
3. เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนำไปสู่การค้นคว้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

ที่มาและรูปแบบของจิตรกรรมลายแพ่งก่อนสมัยรัชกาลที่ 3

จิตรกรรมลายแพ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่หลักฐานการประดักพบการตกแต่งภายในอาคารมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยแหล่งที่ทำการศึกษาคได้ตามข้อจำกัดของสภาพหลงเหลือในปัจจุบัน พบว่าจิตรกรรมลายแพ่งมีลักษณะสำคัญเป็นลวดลายที่เรียงต่อเนื่องซ้ำๆกัน ลวดลายที่ปรากฏพบความนิยมในงานประดับของไทย ได้แก่ ลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่เกิดจากการผูกลายเป็นเส้นกรอบล้อมรอบตัวดอกกลอยตรงกลางเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งภายหลังเส้นกรอบนิยมผูกลายเป็นก้านแย่งจนเป็นแบบแผนที่ได้รับความนิยมมากลวดลายหนึ่ง และลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแพ่งกุดั่นดอกกลอย เป็นลวดลายไทยที่มีลักษณะสำคัญในการใช้ดอกกลอยขนาดใหญ่และขนาดเล็กสลับกันอย่างเป็นระเบียบต่อเนื่อง และยังมีนิยมในลายผ้าสมัยอยุธยาตอนปลายอีกด้วย

ส่วนการประดับจิตรกรรมลายแพ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลที่ 3 การผูกลายก้านแย่งล้อมดอกกลอยตรงกลางเริ่มปรากฏลวดลายดอกไม้จากอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามา มีบทบาทเป็นตัวลายหลัก ซึ่งภายหลังระเบียบการผูกลายและรายละเอียดของลวดลายเช่นนี้จะนิยมมากโดยเฉพาะจิตรกรรมประดับภายในพระอารามหลายแห่งสมัยรัชกาลที่ 3

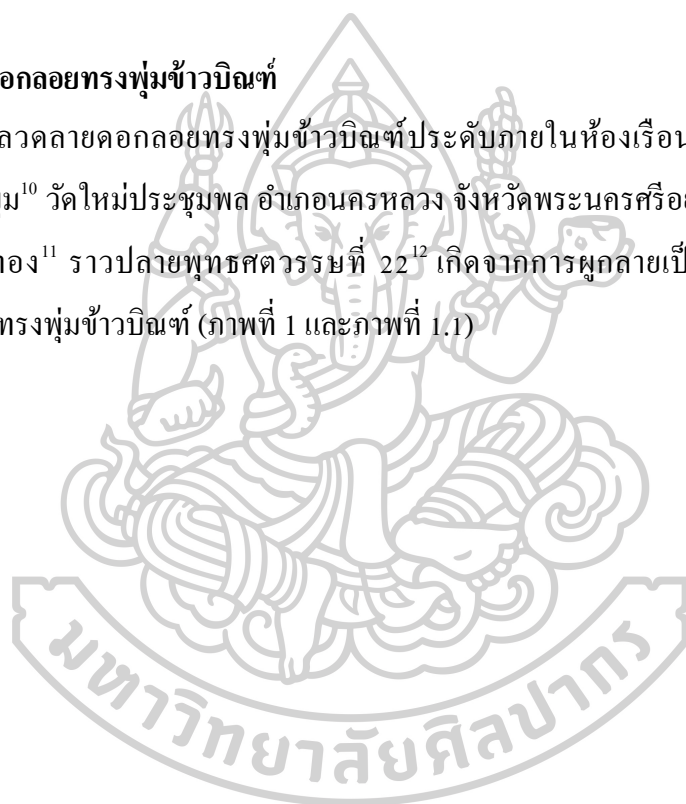
เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏจิตรกรรมลายแพ่งก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ดังได้กล่าวเบื้องต้นมีแนวทางเกี่ยวกับที่มาและรายละเอียดของลวดลายในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นแตกต่างกัน ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาจึงลำดับข้อมูลที่มาและรูปแบบของจิตรกรรมลายแพ่งก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ตามยุคสมัยและการจำแนกลวดลายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สมัยอยุธยาตอนปลาย

จิตรกรรมลายแพ่งสมัยอยุธยาตอนปลาย พบหลักฐานในการศึกษาลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในห้องเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลวดลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแพ่งกุดั่นดอกกลอย ที่ส่วนกลางของเสาดัดผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี แต่ละลวดลายมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

ลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับภายในห้องเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม¹⁰ วัดใหม่ประชุมพล อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง¹¹ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22¹² เกิดจากการผูกลายเป็นกรอบล้อมดอกกลอยตรงกลางเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ภาพที่ 1 และภาพที่ 1.1)

¹⁰ เจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพลเป็นเจดีย์เพิ่มมุมในรูปแบบสายวิวัฒนาการที่ 1 กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเจดีย์แบบที่ยังทำอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, *เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุมสมัยอยุธยา* (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529). 62.

¹¹ สิ่งก่อสร้างรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เช่น วัดไชยวัฒนาราม รวมทั้งภาพเขียนดอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ผนังเจดีย์ ก็ได้พบในจิตรกรรมผนังเมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งลบเลือนมาก อ้างถึงใน สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, *จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา* (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524). 49.

¹² รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2172 – พ.ศ. 2199 อ้างถึงใน หม่อมเจ้า สุภัทรีดิศ ดิศกุล, *ศิลปะในประเทศไทย*, 12 ed. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).52.

ภาพที่ 1 ร่องรอยจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 1.1 ภาพถ่ายเก่าแสดงหลักฐานจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในเรือนธาตุเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล

ที่มา : สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ, **จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา** (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), 157.

ลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เขียนเรียงกันซ้ำๆ โดยมีขนาดเท่าๆกันอยู่ในลักษณะของดอกกลอยกลางกรอบล้อมที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีความน่าสนใจคือการทำดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์กลับหัวลงซึ่งสัมพันธ์กับลวดลายปูนปั้นประดับผ้าทิพย์¹³ ที่ฐานพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ภายในอุโบสถหลังเก่าของแหล่งศึกษาเดียวกัน (วัดใหม่ประชุมพล) ซึ่งลวดลายปูนปั้นของผ้าทิพย์ดังกล่าวยังมีลักษณะประดิษฐ์เป็นพิเศษด้วยรูปแบบช่องตารางแนวทแยงมุมที่เกิดจากตัวกระหนกผูกเป็นลายขอสร้อยปิดด้วยจุดกลมคั่นตรงกลาง โดยตำแหน่งจุดตัดปิดด้วยดอกประจำยาม ทำให้ผู้ศึกษาลวดลายประดับผ้าทิพย์บางท่านเรียกลักษณะนี้ว่า ลายราชวัติที่มีลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นดอกกลอยประดับลายพื้นผ้าทิพย์ และมีความพิเศษของลักษณะที่กลับหัวอาจเป็นการแสดงความนิยมท้องถิ่นหรือสะท้อนมุมมองความคิดในเชิงช่างที่ลึกซึ้ง¹⁴ อีกด้วย (ภาพที่ 2 และภาพลายเส้นที่ 1)

¹³ ผ้าทิพย์ คือ ผ้าที่ห้อยจากทับเกษตรของพระพุทธรูปนั่ง ลงมาด้านหน้าปิดทับฐานชุกชี อ่างถึงใน ประทีป เพ็งตะโก, **วัดไชยวัฒนาราม** (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กองโบราณคดี, 2537), 100.

¹⁴ ศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์, "ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย." (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552). 42-43.

ภาพที่ 2 ปูนปั้นประดับผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล ที่มีดอกกลอยเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์กลับหัวลง

ภาพลายเส้นที่ 1 ภาพลายเส้นผ้าทิพย์ลายราชวดีที่มีลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นดอกกลอยประดับลายพื้นผ้าที่มาจากภาพลายเส้น : ศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์, “ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 42.

กล่าวได้ว่าลวดลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นที่นิยมในงานประดับของวัดใหม่ประชุมพลเนื่องจากภาพจิตรกรรมที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถหลังเดียวกันกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 22¹⁵ ยังปรากฏภาพเทวดาประทับนั่งเรียงแถว โดยแต่ละองค์ถือช่อดอกไม้ในอริยาบถอันชลิ ล้วนหันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปประธาน และที่ด้านหลังของเทวดาแต่ละองค์ปรากฏรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แล้วจึงค้นภาพค้นภาพด้วยเจดีย์ที่ประดิษฐานบนแท่น (ภาพที่ 3)

¹⁵ศิลปกรรมวัดใหม่ประชุมพล กำหนดอายุจากรูปแบบงานศิลปกรรม และพงศาวดารอ้างอิงการสร้างปราสาทนครหลวง ซึ่งอยู่ถัดจากวัดใหม่ประชุมพลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 700 เมตร ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ. 2174 ซึ่งวัดใหม่ประชุมพลนับว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน วิหารซึ่งมีภาพเขียนดังกล่าว คงสร้างขึ้นในครั้งนั้นหรือรัชกาลนั้นด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒน์. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. 49.

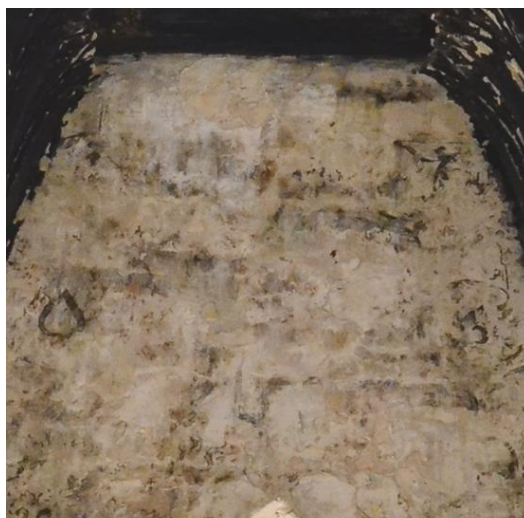
ภาพที่ 3 รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ด้านหลังเทวดา ที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธาน
ภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล

อย่างไรก็ตาม ทั้งลวดลายจิตรกรรมทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และความนิยมการประดับปูนปั้น
ผ้าทิพย์ที่ฐานพระพุทธรูป ได้ปรากฏหลักฐานมาก่อนแล้ว โดยมีตัวอย่างสำคัญที่วัดไชยวัฒนาราม
อันเป็นงานช่างในสมัยพระเจ้าปราสาททองเมื่อพ.ศ. 2173¹⁶ จิตรกรรมแห่งนี้ที่ได้รับการกำหนด
อายุเป็นงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในคราวสร้างวัด¹⁷ ในที่ส่วนบนของผนังภายในระเบียงคดเมรุทิศ –
เมรุรายทิศได้มีผู้กล่าวถึงร่องรอยของลวดลายก้านขดที่ขนาบภาพทรงพุ่มข้าวบิณฑ์¹⁸ แต่ปัจจุบัน
ลบเลือนมากจนไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าวแล้ว (ภาพที่ 4)

¹⁶ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: ด้านสุทธาการพิมพ์, 2542). 95.

¹⁷ สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - 2310) (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2532). 15.

¹⁸ ศิริวัฒน์ กงสวัสดิ์, “ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย”. 45-46.

ภาพที่ 4 สภาพปัจจุบันของพื้นที่ส่วนบนของผนังภายในระเบียงคดเมรุทิศ – เมรุรายทิศใต้ วัดไชยวัฒนาราม ไม่ปรากฏภาพทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แล้ว

ความนิยมลวดลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังแพร่หลายไปถึง ศิลปกรรม หัวเมืองนอกราชธานีกรุงศรีอยุธยา ดังเช่น งานช่างสกุลเพชรบุรี¹⁹ มีการนำลวดลายดังกล่าวผูกลายเขียนแทรกประดับในภาพจิตรกรรมเทพชุมนุม ปรากฏตัวอย่างสำคัญที่จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม²⁰ จังหวัดเพชรบุรี กำหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23²¹ ดังเช่นผนังด้านข้างภายในอุโบสถ ฟังขวาของพระพุทธรูปประธาน ภาพเทพชุมนุมมีแถบหยักพื้นปลาเป็นเส้นสันเทาครอบแถวรูปมนุษย์ พื้นที่ว่างตอนบนเพื่อเขียนภาพช่อดอกไม้ที่มีความหลากหลายซึ่งมีลวดลายหนึ่งปรากฏก้านขดที่ด้านบนของช่อเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น (ภาพที่ 5)

¹⁹ งานช่างสกุลเพชรบุรีถือเป็นหัวเมือง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านงานช่างโบราณ อ้างถึงใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. 195.

²⁰ ปัจจุบันจิตรกรรมแห่งนี้เป็นที่ยอมรับกันในด้านความคิดและฝีมืออันยอดเยี่ยมของสำนักช่างเพชรบุรีในยุคปลาย, อ้างถึงในเล่มเดียวกัน

²¹ คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สมุดภาพ ศิลปกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2525). 28.

ภาพที่ 5 ลายก้านขดที่ด้านบนของซ่อเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

กล่าวได้ว่าความแพร่หลายของลวดลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีหลักฐานงานศิลปกรรมปรากฏชัดเจนในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา และถือเป็นหนึ่งในแบบแผนของลวดลายไทยที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง

อนึ่ง ในสมัยอยุธยาตอนปลายยังมีหลักฐานภาพถ่ายเก่าระบุว่าบานแพนงของหน้าต่าง วัดบรมพุทธารามเป็นพื้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์²² (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 บานแพนงหน้าต่างอุโบสถวัดบรมพุทธารามเป็นพื้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ที่มาภาพ : วรรณิกา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
และประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535), 112.

²² วรรณิกา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535). 112.

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบันพบว่า มีเพียงบานแผละหน้าต่างฝั่งขวาของ พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถเพียงตำแหน่งเดียวที่หลงเหลือร่องรอยของลวดลายประจำยาม ดอกสี่กลีบ (ภาพที่ 7) อันเทียบได้กับตำแหน่งจุดตัดของกรอบก้านแย่งที่ล้อมลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ตาม การอ้างอิงจากภาพถ่ายเก่า ดังนั้นหลักฐานดังกล่าวอาจถือเป็นร่องรอยความนิยมของลวดลายนี้ได้ อีกแห่งหนึ่ง

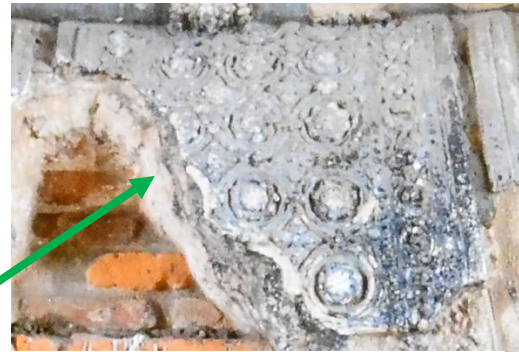

ภาพที่ 7 สภาพปัจจุบันของบานแผละหน้าต่างอุโบสถวัดบรมพุทธารามฝั่งขวาของ พระพุทธรูปประธาน พบร่องรอยลายดอกสี่กลีบในลักษณะประจำยาม

1.2 ลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแฝงกุดั่นดอกกลาย

ชื่อของลวดลายนี้มีที่มาจากการเรียกลายผ้าในงานประดับผ้าทิพย์ที่ด้านหน้าฐาน พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ เริ่มนิยมในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองจึงไม่มีหลักฐานของผ้าทิพย์ ที่เก่าไปกว่านี้²³ หลักฐานสำคัญคือตัวอย่างของลวดลายผ้าทิพย์พระพุทธรูปทรงเครื่องหมายเลข 7 วัดไชยวัฒนาราม สมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง (ภาพที่ 8)

²³ ประทีป เฟื่องตะโก, วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กองโบราณคดี, 2537). 107.

ภาพที่ 8 ลายกุ๋นดอกกลาย หรือลายแผงกุ๋นดอกกลอย
ของผ้าทิพย์พระพุทธรูปทรงเครื่องหมายเลข 7

ระเบียบของลวดลายแผงที่ปรากฏบนผ้าทิพย์เป็นลวดลายรูปวงกลมต่อเรียงแถว โดยภายในวงกลมมีลายดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนกัน ตรงกลางระหว่างขอบช่องว่างที่ตัววงกลมทั้งสี่วงสัมผัสกัน เกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีลักษณะดอกกลอยปรากฏอยู่กลางช่อง ส่วนขอบที่วงกลมสัมผัสกันเชื่อมด้วยลายดอกไม้ขนาดเล็ก ลักษณะลายประเภทนี้เรียกว่า “กุ๋นดอกกลาย”²⁴ หรือ “ลายแผงกุ๋นดอกกลอย”²⁵ (ภาพลายเส้นที่ 2)

ภาพลายเส้นที่ 2 ลายเส้นลวดลายผ้าทิพย์ ของพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายเลข 7

ที่มาภาพลายเส้น : ประทีป เฟ็งตะโก, วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กองโบราณคดี, 2537), 103.

²⁴ “กุ๋นดอกกลาย” คือ ลายซึ่งเกิดจากวงกลมเรียงชิดกัน ในวงกลมเป็นดอกจอก ส่วนของวงกลมที่สัมผัสกันปิดทับด้วยดอกกลีบซ้อน ช่องว่างระหว่างวงกลมเป็นดอกประจำยาม, อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน

²⁵ สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - 2310). 40.

ทั้งนี้ลวดลายลักษณะนี้ยังมีชื่อเรียกแบบอื่นๆ เช่น บางท่านเรียก “ลายแก้วชิงดวง”²⁶ และยังมีการจัดลักษณะของระเบียบลายเช่นนี้ไว้ในกลุ่มการแบ่งเป็นลวดลายราชวัติ²⁷ แยกเป็นอีกประเภทหนึ่งด้วย โดยพื้นที่ว่างในช่องตารางประดับด้วยลายดอกกลอยนับเป็นลวดลายราชวัติแบบที่สาม²⁸ แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการอบลายประเภทราชวัติตามความหมายน่าจะ ใช้กับลายที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงก่ายกันเป็นตารางและมีแม่ลายที่จุดตัดตรงเส้นที่ก่ายกันมากกว่า²⁹

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาี้ผู้ศึกษาใช้ชื่อเรียก “ลายกุดั่นดอกกลาย” หรือ “ลายแผงกุดั่นดอกกลอย” ตามการเรียกลายผ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะของลวดลายที่เป็นลายแผงได้อย่างชัดเจนที่สุด

อนึ่ง รูปแบบของลายกุดั่นอาจเรียกจากชื่อเทคนิคงานช่างประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะของลายหลักที่หลากหลาย³⁰ ดังนั้น จึงไม่ได้มีข้อจำกัดเฉพาะเพียงลายที่เกิดจากวงกลมเรียงชิดกัน แต่ยังมีลวดลายลักษณะอื่นๆอีก ซึ่งผู้ศึกษาสังเกตลักษณะเฉพาะจึงพบว่าโดยทั่วไปลายเช่นนี้ มักมีระเบียบการใช้ลวดลายที่มีขนาดใหญ่ซ้ำกับลวดลายที่มีขนาดเล็ก กล่าวคือ ใช้ลายดอกกลอยที่มีขนาดใหญ่สลับกับลายดอกกลอยที่มีขนาดเล็กกระจายเป็นจังหวะซ้ำๆต่อเนื่องกันเสมอ ดังเช่นลวดลายตัวอย่างผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยา เป็นผ้าลายกุดั่นที่ไม่ได้เป็นวงกลมเรียงชิดกัน แต่ยังเห็นระเบียบการใช้ลายดอกกลอยที่มีขนาดใหญ่สลับกับลายดอกกลอยที่มีขนาดเล็กกระจายเป็นจังหวะซ้ำๆต่อเนื่องกัน (ภาพที่ 9)

²⁶ ลายห้องไม้ชนิดนี้ผูกจากรูปวงกลมเรียงกัน หรือซ้อนขอบวงกลมต่อเนื่องกันโดยรอบ อาจมีลายประจำยามหรือลายดอกจอกเป็นตัวคั่นหรือเชื่อมโยง อ้างถึงใน เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล, *พื้นฐานลายไทย* (กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2535). 179.

²⁷ ลวดลายที่เกิดจากการทำตารางเฉียงและประดับดอกบนจุดตัดเฉียง เรียกรวมกันทั้งแผงว่า ราชวัตร อันมีที่มาจาก การเรียกริ้วพิธีมณฑลล้อมเขตทำพิธีที่มุมทั้งสี่ แผงริ้วขัดตะเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมแบบตาข่าย อ้างถึงใน โชติ กัลยาณมิตร, *พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง* (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548). 421-422

²⁸ ลายราชวัติ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นวงกลมที่ล้อมลายดอกกลมซึ่งมีปลายกลีบแหลมวางจนชิดกัน โดยที่จุดชิดกันของขอบวงกลมปิดประดับด้วยดอกประจำยาม บริเวณพื้นที่ว่างระหว่างวงกลมก็ประดับด้วยดอกประจำยามเช่นกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ศิริวัฒน์ กงสวัสดิ์. 31.

²⁹ ราชบัณฑิตยสถาน, *พจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน* (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2557). 114.

³⁰ ลายกุดั่นเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคปิดทองประดับกระจกสีที่เรียกตามลักษณะของลายหลักที่นำมาประกอบ เช่น ลายกุดั่นดอกจอก ลายกุดั่นก้านแย่ง ลายกุดั่นตาแห ลายกุดั่นดอกกลอย ลายกุดั่นชิงดวง บางลายนิยมใช้เป็นลายประดับโกศ ผ้าทิพย์ ห้องไม้ เป็นต้น อ้างถึงใน ราชบัณฑิตยสถาน, *พจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน*. 44.

ภาพที่ 9 ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยา พิมพ์ลายดอกกุ๊กกั้นก้านแย่งดอกกลอย
ที่มา: ฌักภัทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 2545), 165.

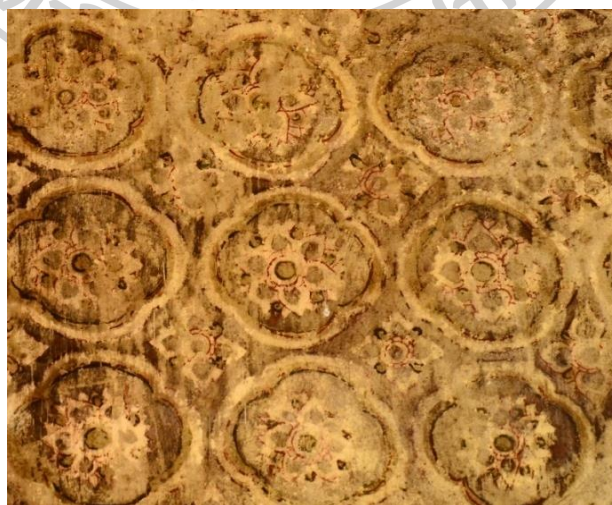
สำหรับลายกุ๊กกั้นดอกกลายหรือลายแผงกุ๊กกั้นดอกกลอยในงานจิตรกรรมลายแพ่ง พบว่ามี
การประดับลวดลายดังกล่าวที่ส่วนกลางของเสาดิฉนังทั้งผนังสกัดหน้าและผนังสกัดหลังภายใน
อุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี กำหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23³¹ โดยเป็น
เสาดิฉนังจำนวน 2 คู่เสา (เสาดิฉนังทั้ง 4 ต้น) แต่เสาที่มีลวดลายชัดเจนที่สุดสำหรับเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา คือเสาดิฉนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานต้นซ้าย (คือเสาดิฉนังต้นขวาเมื่อเดิน
เข้ามาในอุโบสถ) (ภาพที่ 10)

³¹ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, สมุดภาพศิลปกรรม
วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี. 8.

ภาพที่ 10 เสาติดผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานต้นซ้าย ภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม

ระเบียบการตกแต่งส่วนกลางของเสาเป็นลักษณะลายแผงรูปวงกลมเรียงต่อเนื่องกัน ภายในกรอบของแต่ละวงมีลายดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนกัน ส่วนขอบที่สัมผัสกันของแต่ละวงไม่มีประจําขามดอกไม้มาปิดทับ มีเพียงดอกลอยที่ขนาดเล็กกว่าดอกไม้ภายในกรอบทรงกลม ปรากฏอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากขอบของวงกลมแต่ละวงสัมผัสกัน (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 ลวดลายของลายแผงกุดันดอกลอยที่ตำแหน่งส่วนกลางของเสาติดผนัง

ระเบียบลวดลายที่ปรากฏบนส่วนกลางของเสาดัดผนัง ภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม สมัยอยุธยาตอนปลายดังกล่าว มีแบบแผนลวดลายที่เทียบเคียงได้กับลวดลายผ้านุ่งของเทวดาบนบานประตูสลักไม้จากซุ้มคูหาสถูปวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 ลวดลายผ้านุ่งของเทวดาบนบานประตูสลักไม้จากซุ้มคูหาสถูปวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ 21

หลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบความนิยมของลวดลายที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนกลาง จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น งานปูนปั้นประดับผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายเลข 7 วัดไชยวัฒนาราม (ดูภาพที่ 8 และภาพลายเส้นที่ 2) และการประดับส่วนกลางของเสาดัดผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม (ดูภาพที่ 10) ที่มีแบบแผนลายเดียวกัน

อาจกล่าวได้ว่าแรงบันดาลใจจากผืนผ้า ทั้งลวดลายผ้านุ่งและผ้าทิพย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมแสดงถึงความนิยมและความสัมพันธ์ของลวดลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแพงกุดั่นดอกกลอย ที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังพบการใช้ลายกุดั่นดอกกลอยที่ประดับบนตำแหน่งส่วนกลางของเสาดัดผนังที่มีเค้าโครงสัมพันธ์กับลวดลายผ้านุ่งในภาพเทพชุมนุมประดับผนังและผ้านุ่งของเทวดาทวารบาลภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามอีกด้วย ดังตัวอย่างแบบลายผ้านุ่งของเทวดาองค์หนึ่ง มีระเบียบลายผ้าที่ลวดลายมีเค้าโครงคล้ายกัน คือ ผืนผ้านุ่งทั้งสองชิ้น ได้แก่ ผ้าสนับเพลา(กางเกง) สีเขียวและผ้านุ่งโจงกระเบนสีขาว เขียนลวดลายรูปวงกลมเรียงต่อเนื่องกัน โดยมีลายดอกกลม

อยู่ภายในแต่ละวงเป็นลักษณะเด่นชัด เทียบได้กับระเบียบลายแพงที่ส่วนกลางของเสาดิฉนัง เพียงแต่ขอบของแต่ละวงกลมของลวดลายผ้าถุงไม่ได้สัมผัสชิดกันจนเกิดเป็นพื้นที่ช่องสี่เหลี่ยม บรรจุดอกกลอยเหมือนที่ส่วนกลางของเสาดิฉนัง ซึ่งคงเป็นการลดทอนรายละเอียดตามข้อจำกัด (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ลวดลายผ้าถุงของเทวดาคู่หนึ่ง มีระเบียบเค้าโครงและลวดลายอย่างลายแพงคู่กันดอกกลอย

ส่วนผ้าถุงของกลุ่มเทวดาทวารบาลประตูใหญ่ (ประตูบานตรงกลาง) สังเกตได้ว่าเทวดาทั้งสององค์นุ่งผ้าสับเพลาและทรงผ้าโจงกระเบนทับ คาดด้วยปิ่นหนึ่ง ชักชายผ้าของโจงกระเบนออกมาด้านหน้า เป็นวิธีการทรงผ้าแบบเดียวกับภาพเทพชุมนุมอื่นๆ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย³² โดยผ้าที่ทรงเป็นผ้าพิมพ์ลายที่แขกรับทำตามลายไทยที่ส่งไป จึงเป็นผ้าพิมพ์ที่มีลวดลายตามกระบวนลายไทย เรียกว่า ผ้าลายอย่าง³³ (ภาพที่ 14)

³² ปัทมา สาคร, "ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น." (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 51.

³³ ฉัตรภูภัทร จันทวิษ, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) (กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545). 95.

ภาพที่ 14 เทวดาทวารบาลที่ประตูใหญ่บานตรงกลางของอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม

เค้าโครงและระเบียบของลายแพ่งกุดันดอกกลอยบนผ้านุ่งเทวดาทวารบาลทั้งสององค์ มีลักษณะคล้ายผ้านุ่งของเทวดาบนผนังเทพชุมนุมที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว (ดูภาพที่ 13) คือการทำรูปวงกลมเรียงต่อเนื่องกัน โดยมีลายดอกกลมอยู่ภายในวงกลมแต่ละวง น่าสังเกตว่าแม้ลวดลายผ้านุ่งของเทวดาทวารบาลทั้งสององค์คล้ายกัน แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกัน ดังนี้

ผ้านุ่งของเทวดาทวารบาลฝั่งซ้ายทรงสนับเพลาด้วยผืนผ้าสีทึบเข้มปรากฏลายดอกกลอยอย่างเป็นระเบียบ ขณะที่ผ้าโจงกระเบนสีเขียวซึ่งนุ่งทับสนับเพลา มีลวดลายเป็นดอกกลมเช่นกัน แต่พื้นลายของผ้าไม่เรียบอย่างผืนสนับเพลา กลับปรากฏลายดอกสี่กลีบแทรกอยู่ ลักษณะเช่นนี้อยู่ในระเบียบของลายแพ่งกุดันดอกกลอย และคล้ายกันกับระเบียบลายแพ่งที่ปรากฏบนส่วนกลางของเสาดิศผนังในอุโบสถแห่งนี้

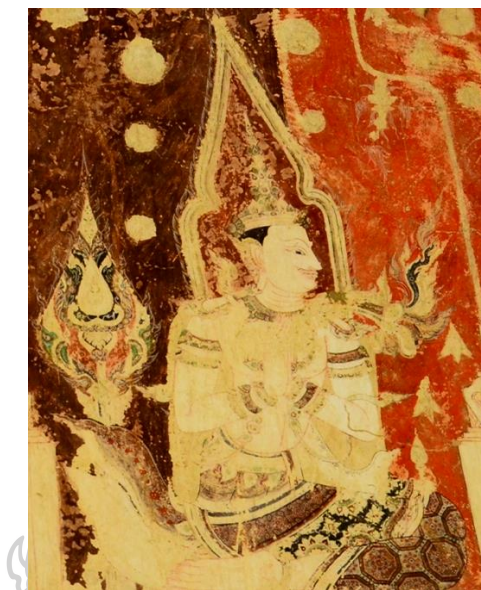
ส่วนผ้านุ่งของเทวดาทวารบาลฝั่งขวาทรงสนับเพลาด้วยผืนผ้าสีแดงมีลักษณะการกระจายของลายดอกกลอย คล้ายกับผืนผ้าสนับเพลาสีเข้มของเทวดาทวารบาลฝั่งตรงข้าม ส่วนผืนผ้าโจงกระเบนสีขาวเขียนลายวงกลมเรียงชิดกัน คล้ายผืนผ้าโจงกระเบนของเทวดาในแถวเทพชุมนุม ดังได้กล่าวไปแล้ว (ดูภาพที่ 13) นอกจากนี้ข้อสังเกตความนิยมของสีผ้านุ่งโจง

กระเบนที่มีพื้นผ้าสีขาวเช่นเดียวกันแล้ว ยังกล่าวได้ว่าระเบียบลายกุดั่นเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมแม้รายละเอียดบางประการลดทอนไปตามความเหมาะสม (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 ลวดลายผ้าถุงของกลุ่มทวารบาลที่ประดิษฐานตรงกลางของอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม
ที่มาภาพ : ณีฎกัทร จันทวิษ, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 99.

การศึกษาความนิยมของลวดลายกุดั่นบนผ้าถุงในงานจิตรกรรม ทำให้ผู้ศึกษาพบว่า
เค้าโครงของลวดลายเช่นนี้ยังปรากฏในลวดลายผ้าถุงแถวคาบงองค์ ที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของ
พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถหลังเก่าวัดใหม่ประทุมพล อำเภอนครหลวง (ภาพที่ 16) ซึ่งเป็น
แหล่งที่พบความนิยมลวดลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เช่นกัน

ภาพที่ 16 ฝาผนังของเทวดาที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธาน
ภายในอุโบสถหลังเก่าวัดใหม่ประชุมพล

สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ของผนัง (เฉพาะส่วนที่ใช้ในการศึกษา) ยังปรากฏลวดลายเขียนสีตัดเส้นบนลายฝาผนังเทวดาอย่างชัดเจน แสดงตัวลายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และรายละเอียดที่ยังไม่ถูกลดทอนไปมาก ทำให้ตรวจสอบเทียบเคียงความสัมพันธ์ของแบบแผนลวดลายและคตินิยมที่ต่อเนื่องไปสู่ช่วงเวลาระยะหลังในสมัยเดียวกันที่วัดใหญ่สุวรรณารามสมัยอยุธยาตอนปลาย อีกด้วย

ผู้ศึกษาพบว่าหนึ่งในแบบลายฝาผนังของเทวดาที่ปรากฏในจิตรกรรมภายในอุโบสถหลังเก่าของวัดใหม่ประชุมพลดังกล่าว มีระเบียบเค้าโครงและลวดลายที่ใกล้เคียงกับลายแผงกุดั่นดอกกลอยที่ตำแหน่งส่วนกลางของเสาดิศผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม แม้มีรายละเอียดทั้งส่วนที่คล้ายกันและส่วนที่แตกต่างกัน แต่ยังสามารถได้ว่ารูปแบบของลายกุดั่นดอกกลอย หรือ ลายแผงกุดั่นดอกกลอย เน้นการใช้ดอกกลอยขนาดใหญ่และขนาดเล็กสลับจังหวะเป็นลายซ้ำๆกันบนพื้นผ้า

ส่วนเส้นกรอบที่ล้อมรอบลายดอกกลอยพบว่าบนเสาดิศผนังที่วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นกรอบทรงวงกลม ขณะที่ฝาผนังของเทวดามีความน่าสนใจ โดยมีรูปแบบสองลักษณะ คือ แบบที่มีกรอบล้อมเป็นแปดเหลี่ยมของพื้นฝาผนังสีแดง และแบบที่ไม่มีกรอบใดๆล้อมปล่อยให้ลวดลายดอกกลอยขนาดใหญ่และดอกกลอยขนาดเล็กสลับกันเป็นจังหวะทั่วพื้นผ้า โจงกระเบนสีดำ นับเป็นความสร้างสรรค์ของช่างในการออกแบบและใช้คู่สีของฝาผนังโทนสว่างทับโทนเข้มโดย

มีลวดลายบนพื้นผ้าที่เป็นแบบลายลักษณะเดียวกัน แต่ทำให้ดูแตกต่างกันบนพื้นฐานโครงหลักของระเบียบลายเดิม เมื่อเทียบเคียงกับแบบแผนของลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแผงกุดั่นดอกกลอย จากผ้ารุ่งเทวดาวัดใหม่ประชุมพล ไปสู่ลายเสาดิศผนังลายแผงของวัดใหญ่สุวรรณาราม (ภาพที่ 17) นับว่าในช่วงอยุธยาตอนปลายรูปแบบและความนิยมของแบบลายดังกล่าวยังมีการสืบทอดกัน

ภาพที่ 17 เปรียบเทียบเค้าโครงของแบบแผนระเบียบลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแผงกุดั่นดอกกลอย จากลวดลายผ้ารุ่งของเทวดาที่ผนังตอนบนฝั่งขวาของพระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถหลังเก่า วัดใหม่ประชุมพล กับ ส่วนกลางของเสาดิศผนังในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม

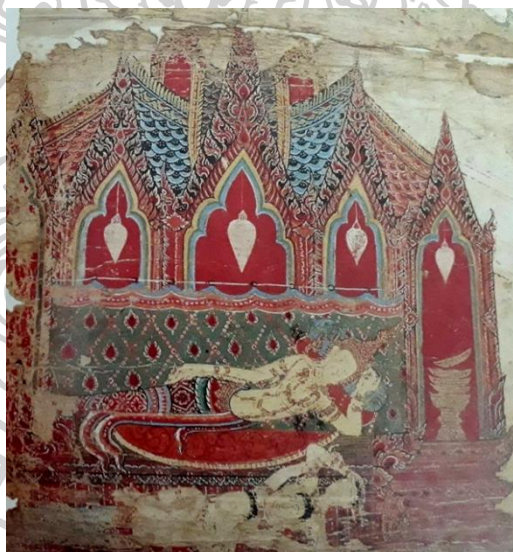
หลักฐานของระเบียบเค้าโครงลวดลายกุดั่นดอกกลาย หรือ ลายแผงกุดั่นดอกกลอย จากลายผ้าที่ปรากฏในงานจิตรกรรมเช่นนี้ นอกจากช่วยกำหนดอายุและบ่งบอกความนิยมของลวดลายในสมัยอยุธยาตอนปลายได้ประการหนึ่งแล้ว ยังถือเป็นหลักฐานเชื่อมโยงถึงที่มาของรูปแบบจิตรกรรมลายแผงสมัยอยุธยาตอนปลายที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจจากพื้นผ้าได้อีกประการหนึ่งด้วย

1.3 บทบาทจากประโยชน์ใช้สอยของผ้าในงานประดับอาคาร

จิตรกรรมลายแผงในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ปรากฏลวดลายทั้งทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และลวดลายกุดั่นดอกกลาย หรือ แผงลายกุดั่นดอกกลอย มีแบบแผนลวดลายที่ปรากฏในลายผ้า โดยเฉพาะผ้ารุ่งที่เป็นผ้าลายอย่าง มีการใช้ลวดลายกระบวนไทยในการออกแบบลายผ้าเช่นเดียวกัน จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลวดลายไทยในงานประดับต่างๆ

นอกจากนี้บทบาทจากประโยชน์ใช้สอยของผ้าในงานประดับอาคารอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการสะท้อนความหมายของคำว่า “เพลง”³⁴ ที่มาจากการปรับแปลงดังปรากฏคำเรียก “ลายเพลง”³⁵ ตามที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานความถึงนาย ขง ส. อนุমান ราชชน เมื่อครั้งพระเทวาทินิมิตจะรวมเอาลายต่างๆเข้าตำรา มีการยกตัวอย่างแหล่งสถานที่ของลายเพลง เช่น วิหารพระนอน วัดพระเชตุพนฯ วัดปทุมวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมลายเพลงตามที่คุณศึกษาใช้ในการศึกษานี้ด้วย

ตัวอย่างของประโยชน์ใช้สอยจากผ้าในงานประดับอาคาร ศึกษาได้จากภาพจิตรกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ดังเช่นสมุดภาพไตรภูมิ แสดงภาพพุทธประวัติบางตอน ที่ภายในอาคารมีการชิงผ้าใช้กันเป็นม่านแขวนบนราว ผืนผ้ามีลวดลายซ้ำๆต่อเนื่องกันอย่างลายเพลงที่มีลักษณะเป็นดอกกลอยกลางกรอบล้อมทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับลายราชวัติ เป็นต้น (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 ภายในอาคารที่มีการชิงผ้าใช้กันเป็นม่านแขวนบนราวกันซึ่งมีลวดลายอย่างดอกกลอยกลางกรอบล้อมเป็นทรงสี่เหลี่ยมคล้ายลายราชวัติ

ที่มาภาพ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกต่างๆ ที่กล่าวถึงประโยชน์ใช้สอยจากผ้าในการประดับอาคาร เช่น หลักฐานเอกสารบันทึกในสมัยอยุธยาตอนปลายของบาทหลวงตาซาร์ด์ เข้ามาในราชสำนัก

³⁴ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. 791.

³⁵ สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ., หมวดเบ็ดเตล็ด-ความรู้ทั่วไป เรื่อง ให้พระยาอนุমান. 289.

อยุธยารัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2228 บรรยายถึงเรือนพักแรมมีเนื้อความโดยย่อดังนี้

“...อาคารหลังเล็กๆเหล่านี้ แม้จะใช้เวลาปลูกสร้างเพียงแปดวัน ด้วยฝาเลื้อล้าแพน และพื้นฟาก ก็แข็งแรงดีและน่าอยู่พอสมควร...จนวนทางเดินนั้น ไปสิ้นสุดลงที่ศาลาหลังหนึ่ง...เมื่อเข้าไปจะเห็นยกพื้นอยู่ทางด้านขวามือ ปลูกด้วยพรมเปอร์เซีย ข้างบนมีบุษบกหรือเรือนยอดขนาดใหญ่ ทำด้วยผ้าสีทองกับผ้าไหม...ทุกที่ห้องหับได้รับการตกแต่งไว้อย่างสะอาดสะอาด และโดยที่ประเทศนี้มีอากาศร้อนมาก จึงกั้นไว้ด้วยผ้าปาเตะลวดลายงดงาม และปูพื้นห้องด้วยเสื่อทอเนื้อละเอียด ห้องนอนของท่านราชทูตนั้นปูด้วยพรมเปอร์เซีย และกั้นฝาเพดานด้วยผ้าที่มีราคาแพงครั้น”³⁶

เนื้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอยจากผ้าและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังมีบันทึกของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2231 พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างรอบด้าน ในหมวดหมู่หนึ่ง กล่าวถึงเรือนที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับรับรองคณะทูตานุทูตฝรั่งเศส ซึ่งใช้สอยประโยชน์จากผ้าสำหรับการตกแต่งสถานที่เช่นกัน มีเนื้อความดังนี้

“...เจ้าพนักงานจึงสร้างเรือนแบบพื้นประเทศขึ้นให้เรา พักเรือนนั้นสร้างบนเสาปูฟากและลาดด้วยเสื่อกกไม่เพียงแต่จะใช้เป็นพื้นเรือนเท่านั้น ยังเป็นพื้นเสื่ออีกด้วย ห้องโถงและห้องในนั้นแขวนผ้ามีดอกดวง เพดานผ้ามีสลินสีขาว...”³⁷

แม้ตัวอย่างจากหลักฐานข้างต้นเป็นการสะท้อนลวดลายและบทบาทของประโยชน์ใช้สอยจากผ้าที่อาจเกี่ยวข้องกับจิตรกรรมลายแพงประการหนึ่ง แต่ผู้ศึกษาเชื่อว่าแนวทางสำคัญของการประดับจิตรกรรมลายแพงเกิดจากการผูกลายจากลวดลายไทยที่นิยมในสมัยนั้น ดังปรากฏหลักฐานความแพร่หลาย เช่น ลวดลายที่ปรากฏในงานจิตรกรรม งานประดับปูนปั้น เป็นต้น ตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

³⁶ กิจ์ ติลาชาเรศ, บาทหลวง,, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงติลาชาเรศ (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551). 37.

³⁷ ซีมอง เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551). 103.

อย่างไรก็ตาม สำหรับแรงบันดาลใจจากผ้าที่ปรากฏในงานประดับจิตรกรรมลายแพง ภายหลังจากพบรูปแบบการประดับเสาร่วมในประฐานที่มีรายละเอียดของโครงสร้างและระเบียบที่ คล้ายกับโครงสร้างระเบียบผืนผ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 อันมี รายละเอียดเฉพาะที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในบทถัดไป

2. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลที่ 3

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลที่ 3 ระเบียบของการผูกลายเป็นกรอบล้อม ดอกกลอยตรงกลาง เริ่มปรากฏเส้นกรอบที่มีลักษณะก้านแย่ง ส่วนดอกกลอยตรงกลางเป็นลวดลาย ดอกไม้จากอิทธิพลศิลปะจีนที่เข้ามามีบทบาทเป็นตัวลายหลัก ซึ่งหลักฐานในการศึกษาจิตรกรรม ลายแพงในช่วงเวลาดังกล่าวพบการเขียนลายดอกพุดตานก้านแย่งประดับเพดานพระที่นั่ง สนามจันทร์ ในพระบรมมหาราชวัง สมัยรัชกาลที่ 2 (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 ลายดอกพุดตานก้านแย่งประดับเพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ 2

พระที่นั่งสนามจันทร์เป็นพระที่นั่งโถงขนาดเล็ก ประกอบด้วยเครื่องไม้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดให้สร้างและตกแต่งพระที่นั่ง ด้วยพระองค์เอง สำหรับใช้เสด็จออกขุนนางแทนการเสด็จออกไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย³⁸

³⁸ พลาดิษฐ์ สิทธิชัยกิจ, พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (นนทบุรี: บันทึกรสยาม, 2545). 191.

นับว่าเป็นอาคารทรงไทยประเพณีในพระราชฐานชั้นกลางเพียงหลังเดียวที่เป็นที่ประทับพักผ่อน
ในยามว่างจากพระราชภารกิจของพระองค์³⁹ (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 พระที่นั่งสนามจันทร์ สมัยรัชกาลที่ 2 ในพระบรมมหาราชวัง

พระที่นั่งสนามจันทร์ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยรักษาสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมการตกแต่งเหมือนของเดิมตามแบบอย่างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน
ภาลัยทุกอย่าง แม้ลายเขียนสีเพดานก็คัดลอกลายของเก่าลงในกระดาษแก้วก่อนแล้วเอาลาย
ที่คัดลอกไว้มาทาบบลงเป็นแบบเขียน⁴⁰ จึงกล่าวได้ว่าพระที่นั่งองค์นี้และงานประดับที่ปรากฏถือเป็น
ตัวแทนของงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 2

2.1 ลายดอกพุดตานก้านแย่ง

ลายดอกพุดตานก้านแย่ง เป็นลวดลายประดับเพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ โดยใช้ลาย
ดอกพุดตานเป็นลวดลายหลักที่มีก้านต่อดอกออกไปในลักษณะก้านแย่งที่มีเส้น โครงเชื่อม
ต่อเนื่องกันเป็นกรอบล้อมดอกลอย

³⁹ หม่อมราชวงศ์ แฉ่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: สำนักพระราชเลขานุการ, 2537). 98.

⁴⁰ ผู้เรียบเรียง ละม่อม โอชกะ, สิ่งอนุสรณ์รัชกาลที่ 2 ในพระบรมมหาราชวัง (พระนคร: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2512). 23.

ลายดอกพุดตาน หรือที่ช่างเขียนลายไทยบางท่านเรียกว่า ลายดอกฝ้ายเทศ⁴¹ เป็นลายดอกไม้ที่นักวิชาการมีความเห็นว่ามีพัฒนาการมาจากดอกโบตั๋นของจีนแต่มีกลีบแตกต่างกัน สามารถจำแนกลักษณะย่อยได้ เช่น ประกอบกับลายใบเทศ เรียกว่า ดอกพุดตานใบเทศ หรือผูกลายต่อเนื่องกันเป็นพุ่มเป็นช่อ มีก้านลายที่ใหญ่แตกหน่อออกกอเรียกว่า ลายก้านต่อดอกเครือเถาพุดตาน⁴² หรืออาจเรียกว่า ลายดอกพุดตานก้านแย่ง เป็นต้น

ส่วนลายดอกโบตั๋นพบทั่วไปในงานประณีตศิลป์ของจีน ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ โถเคลือบลงยาเขียนสีพร้อมฝาปิดสมัยราชวงศ์หมิง เน้นภาพดอกโบตั๋นบริเวณแถบกลางของโถ เป็นดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนกัน กลีบในห่อเกสรตรงกลาง ส่วนกลีบนอกแผ่บานออก โดยส่วนปลายของทุกกลีบเป็นขอบหยักโค้ง มีก้านและใบประกอบ โดยก้านคดโค้งต่อกับดอกเป็นลักษณะก้านแย่ง ส่วนฝาปิดด้านบนเขียนลายด้วยสีฟ้าได้เคลือบ นำสังเกตถึงลวดลายดอกไม้ที่แสดงมุมมองภาพหน้าตรงจากด้านบน มีลักษณะอย่างกลีบดอกไม้ที่แผ่อกปลายกลีบเป็นขอบหยักโค้งคล้ายกลีบดอกโบตั๋นที่ลายแถบกลางของโถเคลือบ มุมมองดังกล่าวยังทำให้เห็นวงกลมข้างในคล้ายเกสรที่มีกลีบอ่อนห่อซ่อนอยู่ หรือดูคล้ายส่วนท้ายโค้งมนของกลีบที่บานออกซึ่งล้ำเข้ามาในขอบวงกลม (ภาพที่ 21) ซึ่งลักษณะและมุมมองภาพเช่นนี้คล้ายกับลายดอกพุดตานในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ลายดอกพุดตานก้านแย่งประดับใต้เพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง

ภาพที่ 21 โถเคลือบลงยาเขียนสีพร้อมฝาปิดสมัยราชวงศ์หมิง

ที่มาภาพ : Strober, Eva., **Symbols on Chinese porcelain : 10000 times happiness** (Stuttgart : Arnoldsche Art Publishers ; Leeuwarden : Keramiekmuseum Princessehof, c2011.), 114.

⁴¹ พระ เทวาทินิมิต, **สมุดตำราลายไทย** (กรุงเทพฯ: นครเกษมบุ๊คส์โตร์, 2517). 6-7.

⁴² เพ็ญสุภา สุขคตะ, "การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533). 61.

ลายดอกพุดตานประดับใต้พาดานพระที่นั่งสนามจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ปรากฏทั้ง ดอกที่บานออกและดอกที่ยังตูม โดยดอกที่บานออกแสดงภาพหน้าตรงของวงกลมเกสรข้างใน ซึ่งยังมีกลีบพับซ้อนอยู่คล้ายมุมมองของภาพดอกโบตัน (ดูภาพที่ 21) ส่วนกลีบที่บานออก มีก้านแย่งออกมาอีกสี่ทิศ เป็นช่อของก้านใบและดอกตูมที่กลีบยังหุบอยู่ (ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 ลายดอกพุดตานที่บานออก และช่อก้านใบของดอกตูมที่เป็นก้านแย่งออกมาสี่ทิศ

ดอกตูมของพุดตานที่เป็นก้านแย่งออกมา มีลายใบไม้ (ใบเทศ⁴³) ซึ่งเชื่อมออกไป สองข้าง โดยแบ่งเป็นแถวข้างบนและแถวข้างล่างซึ่งไปบรรจบต่อกับลายใบเทศสามใบ และ ก้านแย่งของแบบลายเดียวกันที่ออกมาอีกฝั่ง ทำให้เกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมดอกลอยตรงกลางมี ลักษณะอย่างดอกซ้อนที่พัฒนามาจากลายดอกซีกดอกซ้อน⁴⁴ (ภาพที่ 23) ลักษณะพุดตานก้านแย่ง สลับกรอบใบไม้ที่ล้อมดอกลอยเช่นนี้ผูกต่อกันเนื่องไปจนหมดแถว กระทั่งขึ้นลายแถวถัดมา จึงเชื่อมด้วยลายอีกลักษณะหนึ่งเป็นต่อเนื่องกันเป็นลายดอกพุดตานก้านแย่งซึ่งเป็นลวดลายหลัก

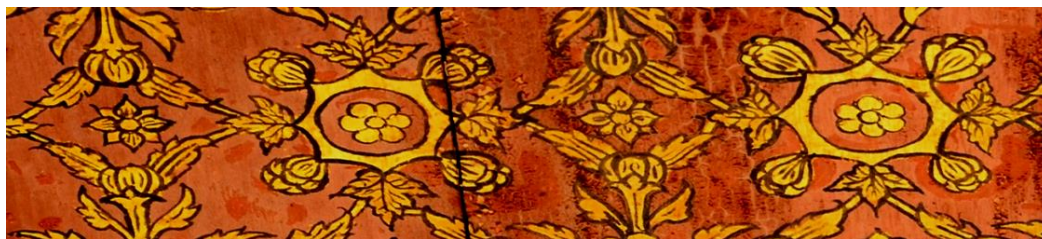

ภาพที่ 23 ดอกลอยที่มีกลีบซ้อนปรากฏอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการออกใบของใบไม้ มาบรรจบกัน

⁴³ พระเทพภิกษุณีมิต. สมุดตำราลายไทย. 7.

⁴⁴ สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 2 ed. (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545). 80.

ลายที่ถัดมาอีกแถวแม้จะมีองค์ประกอบที่คล้ายกัน ได้แก่ ลายใบเทศซ้อนสามใบ และลายดอกตูมของพุดตาน แต่ลักษณะการเกิดลายกลับออกมาจากมุมแหลมของวงโค้งแปดเหลี่ยม ที่มีเส้นรอบวงด้านในเป็นวงกลมซึ่งมีดอกลอยหกกลีบปรากฏอยู่ตรงกลาง ถือเป็นลักษณะแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 ลายวงโค้งแปดเหลี่ยมที่มีเส้นรอบวงด้านในเป็นวงกลม ภายในมีลายดอกลอยหกกลีบ ส่วนที่มุมแหลมของขอบวงโค้งมีลายใบไม้ที่ซ้อนสามใบสลับกับพุดตานดอกตูม

ส่วนลวดลายที่ปรากฏบนหลังคาลาดของชายคาปีกนกทั้ง 4 ด้าน ยังมีรายละเอียดสำคัญเป็นลายดอกพุดตานที่มีระเบียบเป็นก้านแย่งในลักษณะลายแพงเช่นกัน โดยดอกพุดตานที่เป็นลายประธานขนาดใหญ่ที่สุดมีลายใบเทศล้อมรอบสี่ด้าน ส่วนด้านข้างของลายใบเทศมีเส้นก้านแย่งออกมาทั้งสองข้าง โดยแต่ละทางเชื่อมไปหาลายดอกพุดตานที่มีขนาดรองลงมาซึ่งมีใบเทศห้อยตกเพียงใบเดียว และการผูกปลายก้านแย่งยังมีระเบียบที่ต่อเนื่องออกไปอีก คือ จากลายดอกพุดตานที่มีขนาดรอง แต่ละดอกออกก้านแย่งเป็นข้างละฝั่งเชื่อมลงไปผูกปลายในแถวถัดไป โดยฝั่งหนึ่งเชื่อมบรรจบดอกตูมห้อยตกของแถวที่อยู่ถัดลงมา เช่นเดียวกับอีกฝั่งซึ่งเชื่อมไปบรรจบดอกพุดตานขนาดใหญ่ที่เป็นลายประธานของแถวที่อยู่ถัดลงมา (คือแถวเดียวกันกับดอกตูม) ส่วนดอกตูมออกก้านแย่งจากสองข้างลงมาเป็นลายใบเทศสามใบ โดยแต่ละฝั่งแย่งออกไปหาลายดอกพุดตาน ที่มีขนาดรองของแถวถัดลงมา และจากดอกพุดตานดังกล่าวจึงออกก้านแย่งลงไปแถวซึ่งอยู่ถัดลงมาอีก โดยฝั่งหนึ่งแย่งลงมาหาดอกที่มีขนาดใหญ่ ส่วนอีกฝั่งแย่งลงมาหาดอกตูม การผูกปลายต่อเนื่องซ้ำกันจนทั่วเพดานชายคาเช่นนี้ ทำให้เส้นโครงข่ายก้านแย่งดูคล้ายระเบียบลายราชวัติ คือ เป็นโครงเส้นตารางที่เชื่อมกัน โดยมีจุดตัดเป็นดอกไม้อลายพุดตานก้านแย่ง (ภาพที่ 25)

ภาพที่ 25 ลายแพงดอกพุดตานก้านแย่งที่ปรากฏได้ชายคาทั้งสี่ด้านของพระที่นั่งสนามจันทร์

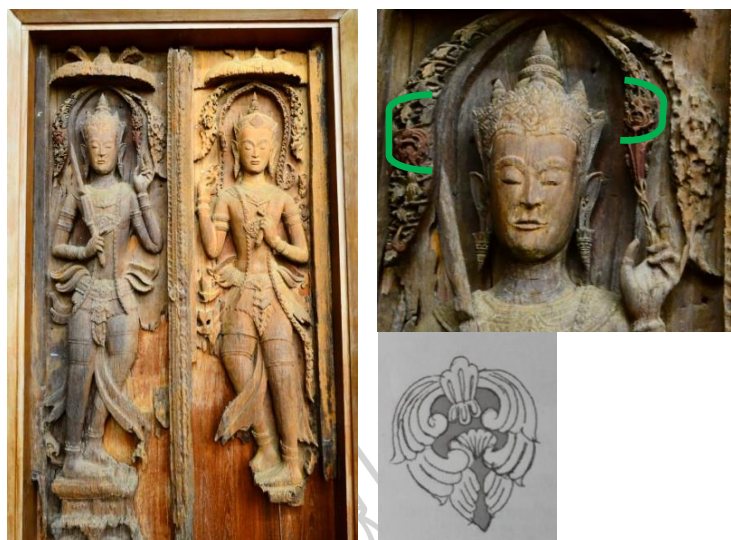
อนึ่ง การผูกลายดอกพุดตานทั้งดอกที่มีขนาดใหญ่ ดอกที่มีขนาดรอง และดอกตูม ล้วนอยู่ในตำแหน่งจุดตัดเส้นโครงก้านแย่งที่ยึดโยงแต่ละตัวลายให้เชื่อมต่อกันเป็นผืนแพง ลักษณะเช่นนี้ภายหลังพบความนิยมในงานจิตรกรรมลายแพงก้านแย่งของรัชกาลต่อมา

2.2 บทบาทของลวดลายดอกไม้จากอิทธิพลศิลปะจีนในการผูกลายสมัยรัตนโกสินทร์

ลวดลายดอกไม้จากอิทธิพลศิลปะจีนเป็นที่นิยมต่อเนื่องมานาน โดยเฉพาะลายดอกโบตั๋น ได้แก่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ศิลปะในวัฒนธรรมจีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดางานช่างอื่นๆ คือลวดลายประดับซึ่งส่วนใหญ่จะพบในลักษณะที่ผสมผสานปรับปรุงแล้ว⁴⁵ ดอกโบตั๋นยังได้รับความนิยมเสมอ เช่น ดอกโบตั๋นที่ประกอบอยู่ในรูปช่อดอกไม้ประดิษฐ์ในพระหัตถ์ของทวารบาลสลักจากไม้ จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง⁴⁶ (ภาพที่ 26 และภาพลายเส้นที่ 3)

⁴⁵ สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ. 22.

⁴⁶ เรื่องเดียวกัน. 71.

ภาพที่ 26 ประติมากรรมแกะสลักทวารบาล วัดพระศรีสรรเพชญ์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21
 ภาพลายเส้นที่ 3 ลายเส้นดอกโบตั๋น ที่ประกอบอยู่ในรูปช่อดอกไม้ประดิษฐ์ในพระหัตถ์ของทวารบาล
 ที่มาภาพลายเส้น : สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 71.

ภาพโบตั๋นเป็นที่นิยมและปรากฏมากขึ้นในงานประดับสมัยอยุธยาตอนปลายมีการเขียนเป็นพุ่มช่อเพื่อประดับในฉากเล่าเรื่องร่วมกับลายไทย เช่น ป่าหิมพานต์ (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 ภาพลายรดน้ำ ผนังตำหนักทองวัดไทร สมัยอยุธยาตอนปลาย
 ที่มาภาพ : น. ณ ปากน้ำ, ศิลปะลายรดน้ำ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 31.

นอกจากนี้ยังมีงานประดับด้วยเทคนิคพิเศษ เช่น หีบพระธรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ปรากฏภาพนักรบจีนท่ามกลางทิวทัศน์อย่างจีนและเขียนภาพดอกโบตั๋นเป็นกลุ่มเป็นช่อ และหีบดังกล่าวใช้เทคนิคการเขียนภาพกำมะลอซึ่งกรรมวิธีและวัสดุในการเขียน ก็อาจมาจากจีนด้วย⁴⁷ (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 ด้านข้างของหีบพระธรรม ลายกำมะลอ พช.เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย : กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย (กรุงเทพฯ : โบราณ, 2553), 343.

ลวดลายดอกโบตั๋นที่เข้ามาระลอกใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในนามดอกพุดตาน ตามสำเนียงของชาวจีนทางภาคใต้จากการค้าขายสำเภาเรียกดอกโบตั๋นหรือพุดตานว่า “ฝูหยง” เป็นที่แพร่หลายมากในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์⁴⁸ ซึ่งแนวโน้มของการใช้ลวดลายในช่วงนี้มีการนำดอกโบตั๋นมาผูกกลายเป็นที่นิยมอยู่แล้วในกลุ่มช่างจีน⁴⁹ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยพบการนำลวดลายจากอิทธิพลจีนเช่นนี้มาใช้เป็นลวดลายหลักที่ผสมผสานการผูกกลายเป็นระเบียบลายแฝงลักษณะก้านแย่ง ดังเช่น ลายแฝงประดับใต้เพดาน พระที่นั่งสนามจันทร์ในพระบรมมหาราชวัง (ดูภาพที่ 22 - 25)

⁴⁷ สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ. 82.

⁴⁸ อาสา ทองธรรมชาติ, “ที่มาและพัฒนารูปแบบของลายดอกโบตั๋นในงานศิลปกรรมไทย.” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 151.

⁴⁹ อธิราชญ์ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547). 62.

อย่างไรก็ตาม ยังมีงานประณีตศิลป์สำคัญอันถือเป็นตัวแทนงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่นำลวดลายดอกโบตันหรือพุดตานมาเป็นลายประดับอย่างเต็มพื้นที่ ได้แก่ บานประตูไม้แกะสลักที่วิหารพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นงานฝีมือพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 2 ร่วมกับช่างฝีมือชั้นเยี่ยมในสมัยนั้น โดยมีกรมหมื่นจิตรภักดีเป็นนายงาน⁵⁰ (ภาพที่ 29)

ภาพที่ 29 บานประตูไม้แกะสลัก ที่วิหารวัดสุทัศน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นงานช่างฝีมือพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 2
หมายเหตุ : บานประตูนี้ได้ถูกไปไหม้ไปด้านหนึ่ง กรมศิลปากรจึงถอดไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บานประตูลวดลายดอกโบตันหรือพุดตานที่ประดับทั่วพื้นที่รวมไปถึงลายขอบและอกเตา แสดงถึงความนิยมลวดลายจากศิลปะจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมาก โดยใช้เป็นลวดลายหลักอย่างเต็มพื้นที่ต่างจากสมัยอยุธยาตอนปลายที่ใช้เป็นลวดลายประกอบ จึงกล่าวได้ว่าลักษณะเช่นนี้เป็นกระแสนิยมอย่างใหม่ที่ภายหลังจะเป็นระเบียบลวดลายที่แพร่หลายอย่างมากแบบหนึ่ง โดยเฉพาะงานประดับในสมัยรัชกาลที่ 3

⁵⁰ อุดม เชยทิวังศ์, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุงเทพฯ: เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556).72.

3. สรุปประเด็นสำคัญ

การประดับจิตรกรรมลายแพลงภายในอาคารเริ่มปรากฏหลักฐานสมัยอยุธยาตอนปลายราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 พบการเขียนลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในคูหาเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา และราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 พบการเขียนลายแพลงคั่นดอกกลอยที่ส่วนกลางของเสาดัดผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งลวดลายทั้งสองนับว่าเป็นลวดลายประดับที่ช่างไทยนิยมในสมัยนั้น จึงมีการผูกลายหรือจัดวางลวดลายต่อเนื่องกันเป็นระเบียบ ซึ่งแบบแผนของลายยังเป็นที่นิยมในงานประดับต่างๆ เช่น ลวดลายปูนปั้น ลวดลายบนผืนผ้า เป็นต้น อันมีที่มาจากลายไทยที่เป็นแบบลายเดียวกัน

ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มาของลวดลายเกิดจากความนิยมกระแสใหม่ในอิทธิพลศิลปะจีนที่มีบทบาทมากขึ้น โดยลวดลายดอกพุดตานที่เข้ามาระลอกใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ถูกนำมาใช้เป็นลวดลายหลักในการผูกลายระเบียบก้านแย่งอย่างไทย ดังการเขียนลายประดับเพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ในพระบรมมหาราชวัง สมัยรัชกาลที่ 2

อย่างไรก็ตาม ที่มาของการใช้ลายไทยและลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีนผูกลายเป็นลายแพลง โดยเน้นระเบียบก้านแย่งและใช้ลวดลายเดียวกันเรียงซ้ำๆต่อเนื่องตลอดพื้นที่เป็นลายแพลงเช่นนี้ ภายหลังจากพัฒนาการของรูปแบบที่มีความชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้กลายเป็นช่วงที่มีความนิยมการประดับจิตรกรรมลายแพลงอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อไป

บทที่ 3

พัฒนาการของจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4

หลักฐานจิตรกรรมลายแพ่งในสมัยอยุธยาตอนปลายกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีพัฒนาการสำคัญอันถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง ในงานจิตรกรรมประดับภายในอาคารของสมัยนี้ จนเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 การประดับจิตรกรรม ลายแพ่งเริ่มไม่เป็นที่นิยม แต่กลับมีลักษณะเฉพาะบางประการในงานประดับที่มีรายละเอียดพัฒนา ไปจากจิตรกรรมลายแพ่งในรัชกาลก่อน

อนึ่ง ข้อตกลงเกี่ยวกับการนิยามคำเรียก “ลายแพ่ง” ซึ่งหมายถึงลายที่มีแบบเดียวกัน เขียนเรียงซ้ำๆ เป็นแนวเป็นแพ่งอย่างมีระบบระเบียบ⁵¹ ผู้ศึกษาอ้างอิงการนิยามคำศัพท์ดังกล่าวจาก หนังสือ “งานช่าง-คำช่างโบราณ” ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช 2553 โดย ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม ใช้เรียกลวดลายประดับในงานศิลปกรรม สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ดังนั้นผู้ศึกษาขอยกเอาคำอธิบายศัพท์เบื้องต้นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับจิตรกรรมลายแพ่งสมัย รัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ที่จะกล่าวถึงในบทความการศึกษา ดังนี้

“ลายประเภทนี้มีมากหลายลักษณะ แก้วโครงเด่นชัดเป็นดอกประดิษฐ์แบบใดแบบ หนึ่ง ประดับเรียงห่างกันเป็นจังหวะ คือที่มาของชื่อ “ดอก(ที่)ลอย(พื้นพื้นหลัง)” ระหว่างดอกเชื่อม ด้วยก้านที่โยงเป็นตาข่ายหรือตาราง จึงได้ชื่อว่า “ก้านแย่ง” บางทีก็เรียก “ก้านแยก” ลายดอกลอย ก้านแย่งทั้งที่เป็นงานจิตรกรรมหรืองานสลักเสลาก็ตาม ทำขึ้นเพื่อตกแต่งพื้นที่เป็นแพ่ง จึงเรียกได้ อีกว่า “ลายแพ่ง” คือเรียกลักษณะโดยรวม ไม่บ่งชี้ลักษณะของรายละเอียด รายละเอียดของการ ออกแบบมีหลายแนวทาง ตั้งแต่ลักษณะของตัวลาย การใช้สี สลับสี หรือสอดสี ยกเว้นจังหวะถี่- ห่างของช่องไฟต่าง ๆ นานา คือข้อมูลบันทึกให้ผู้ศึกษาได้ยังทราบความสัมพันธ์ทางสังคมจากที่มา ของงานออกแบบเหล่านั้น⁵²

อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไม่ปรากฏชื่อเรียก “ลายแพ่ง” แต่ปรากฏชื่อเรียก “ลายแย่ง” ซึ่งเรียกตามลักษณะสำคัญของจิตรกรรมลายแพ่ง ที่มีรูปแบบของลวดลายเป็นดอกลอย

⁵¹ สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ. 104.

⁵² สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง คำช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย. 219.

ก้านแย่ง ซึ่งลวดลายดอกไม้ถือว่ามืบทบาทสำคัญ และยังใช้เป็นลวดลายดอกไม้ร่วง ดังปรากฏ “ลายเป็นไม้ร่วง” ที่พบในระดับพระอารามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 อีกด้วย โดยมี เนื้อความในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นายมี ผู้เป็นมหาดเล็ก ประพันธ์ไว้ ดังนี้

“...ที่ลางโบสถ์โปรดระบายเป็นลายแย่ง วัดลางแห่งเขียนลายเป็นไม้ร่วง

บ้างเขียนเป็นลายชู้เข้าพัวพวง ลายอ่อนนงนึ่งเหนียวรัดเครื่องศัสตรา ...”⁵³

สำหรับการศึกษาพัฒนาการจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ในบทนี้ ผู้ศึกษาแบ่งหัวข้อต่างๆ เพื่อเรียบเรียงตามประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.) ลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมลายแพ่ง 2.) ตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง 3.) ลวดลายและระเบียบการจัดวางที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่ง 4.) การใช้สีและเทคนิคที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่ง และ 5.) ความหมายของลวดลายในงานประดับจิตรกรรมลายแพ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมลายแพ่ง

จิตรกรรมลายแพ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 เป็นงานประดับที่นิยมใช้ลวดลายดอกไม้เป็นลวดลายหลัก พบความนิยมในการประดับผนังและการประดับเสาร่วมภายในอาคาร โดยลวดลายดอกไม้มีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์ที่เกิดจากการผูกสายดอกกลอย ท่ามกลางกรอบก้านแย่งที่ล้อมต่อเนื่องกัน เป็นโครงอย่างตาราง โดยมีแม่ลายที่จุดตัดของกรอบก้านแย่งในลักษณะประจายาม ส่วนพื้นหลังของลวดลายลงสีเพียงสีเดียวเสมอทั่วกัน โดยไม่ไล่ระดับน้ำหนักสี เช่น จิตรกรรมลายแพ่งดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในกรอบพุดตานก้านแย่ง ภายในอุโบสถ วัดเทพธิดารามฯ (ภาพที่ 30)

⁵³ มหาดเล็ก นายมี, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2530). 41-42

ภาพที่ 30 จิตรกรรมลายแพงดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในกรอบพุดตานก้านแย่ง
ภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ

จิตรกรรมภายในอุโบสถ วัดเทพธิดาราม ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมลายแพ่งที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพฯ ได้ทรงบริจาคตระพียุสหมอบในการก่อสร้างด้วย⁵⁴ การก่อสร้างพระอารามเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2379 โดยมีกรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าชายตลาดวัลย์) ในรัชกาลที่ 3 เป็นแม่กองอำนวยการสร้างและสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2382 ด้วยมีพระราชดำริที่จะเฉลิมพระเกียรติแห่งพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ จึงทรงพระราชทานนามวัดว่า วัดเทพธิดาราม เพราะนามอัปสรสุดาเทพหมายถึงเทพธิดา⁵⁵ ถือเป็นแบบแผนสำคัญในการศึกษาพระอารามแบบพระราชนิยม เนื่องจากการก่อสร้างอาคารและงานประดับ เช่น หน้าบันและงานจิตรกรรมมีลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีนอย่างมาก

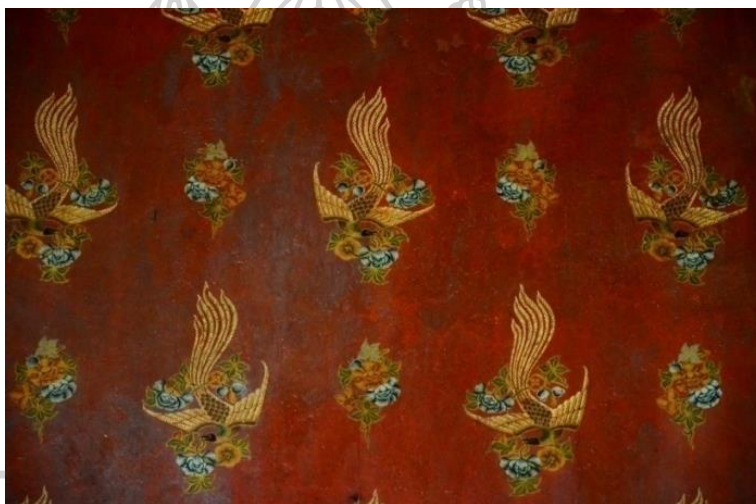
การประดับจิตรกรรมภายในอาคาร นอกจากอุโบสถที่ประดับจิตรกรรมลายแพ่ง ยังมี การประดับลวดลายดอกไม้ร่วงภายในวิหาร ที่แสดงจังหวะของดอกไม้ร่วงหล่นลงกลางอากาศเป็นแบบแผนเดียวกัน ทุกลายมีขนาดเท่ากันและมีรายละเอียดเหมือนกัน จัดวางการกระจายทั่วทั้งผนังซ้ำๆ กัน โดยเว้นจังหวะตามระยะห่างของช่องไฟที่ยักเยื้องกันอย่างเป็นระเบียบ คล้ายกับระเบียบของลายแพ่งก้านแย่ง แต่ไม่มีเส้นโครงก้านแย่งเป็นกรอบอย่างตารางที่มีลักษณะอย่างลวดลาย

⁵⁴ เจ้าพระยา วิจิตรวงศ์วุฒิไกร, ตำนานพระอารามหลวง (นครหลวง: อรุณการพิมพ์, 2515), 7.

⁵⁵ กรม ศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2525), 207.

ประดิษฐ์ ทำให้จิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วงมีลักษณะเป็นธรรมชาติมากกว่า ส่วนพื้นหลังลงสีเดียวเสมอกันโดยไม่ไล่ระดับน้ำหนักสีเช่นกัน

สำหรับจิตรกรรมภายในวิหาร วัดเทพธิดารามซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน ฝาผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงและพญานกคาบช่อดอกไม้⁵⁶ ถือเป็นงานประดับอย่างพิเศษ ซึ่งพระอารามแห่งนี้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ไม่มีการกล่าวถึงงานซ่อมแซมจิตรกรรม จึงสันนิษฐานได้ว่าการประดับลวดลายสลักกันอย่างพิเศษและใช้ลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีนเช่นนี้เป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดของลวดลายในหัวข้อเฉพาะภายหลัง (ภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 จิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วง สลักลายนกคาบช่อดอกไม้ร่วงภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ

อนึ่ง จิตรกรรมดอกไม้ร่วง โดยทั่วไปมักไม่มีลวดลายภาพสัตว์สลักแทรก ดังเช่น การสลักลวดลายนกคาบช่อดอกไม้ร่วงภายในวิหารวัดเทพธิดาราม แต่ส่วนมากมักเป็นลวดลายดอกไม้ร่วงเพียงอย่างเดียว เช่น จิตรกรรมภายในอุโบสถวัดภคินีนาถฯ รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะ⁵⁷ เป็นต้น (ภาพที่ 32)

⁵⁶ เรื่องเดียวกัน, 209.

⁵⁷ เจ้าพระยา ทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367 – 2394 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2481). 352.

ภาพที่ 32 จิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วงภายในอุโบสถวัดกนิษฐาราม

อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมที่ไม่แสดงเนื้อหาแต่ใช้ลวดลายดอกไม้เป็นลักษณะเด่น ดังเช่น การผูกลายเป็นจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยก้านแย่ง และดอกไม้ร่วงเช่นนี้ กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะทั่วไปที่พบความนิยมในพระอารามแบบพระราชนิยมหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนตำแหน่งที่พบการประดับลวดลายเช่นนี้มีทั้งการประดับผนังและเสาร่วมในประธาน โดยมีข้อแตกต่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของงานประดับในแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในลำดับถัดไป โดยเฉพาะตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 4

2. ตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง

ตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่งนับว่ามีพัฒนาการที่น่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 ได้อย่างชัดเจนประการหนึ่งเนื่องจากพบการประดับภายนอกอาคารบางแห่ง และการประดับภายในอาคาร โดยเฉพาะการประดับผนังและเสาร่วมในประธานของพระอารามต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมาก และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การประดับจิตรกรรมลายแพลงภายนอกอาคาร

โดยทั่วไปจิตรกรรมลายแพลงนิยมการประดับภายในอาคาร แต่หลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 3 พบว่ามีตำแหน่งการประดับภายนอกอาคารเช่นกัน นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ คือ การประดับผนังภายนอกอาคารของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ (ภาพที่ 33) ซึ่งเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กองค์หนึ่ง ริมกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ภาพที่ 33 พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์

พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 1 เดิมเป็นพลับพลาโถงเสาไม้ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเสาเกลี้ยงและเสริมผนังเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและเขียนสีที่ผนัง⁵⁸ โดยงานเขียนสีที่ปรากฏในปัจจุบันได้รับการบูรณะมาแล้ว แต่คงรักษาลวดลายดั้งเดิมไว้ (ภาพที่ 34)

ภาพที่ 34 ลายแพลงประดับผนังด้านนอกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์

⁵⁸ สำนักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1 (กรุงเทพฯ สำนักพระราชวัง, 2531). 83.

ลวดลายที่ปรากฏเป็นลายเขียนทองลายกระหนกก้านแย่งหน้าสิงห์ (ภาพที่ 35) ถือเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่เหลืออยู่ในพระบรมมหาราชวังที่ยังคงเขียนลายภายนอกอาคาร⁵⁹ ส่วนการติดบานพระทวารโดยรอบ สันนิษฐานว่าติดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อไทยส่งกระจกเข้ามาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นมีการบูรณะซ่อมแซมแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด⁶⁰

ภาพที่ 35 ลายแพงกระหนกก้านแย่งหน้าสิงห์ ประดับผนังด้านนอกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์

การเขียนลวดลายประดับผนังด้านนอกอาคารเช่นนี้ อาจเป็นกรณีเฉพาะสำหรับอาคารขนาดเล็กหรือเป็นเพียงอาคารบางหลังเท่านั้น และคงไม่เป็นที่นิยมทั้งในพระบรมมหาราชวังและทั่วไป เนื่องจากในสมัยเดียวกันพบว่าการแก้ไขงานตกแต่งผนังภายนอกของอาคารด้วยเทคนิคอย่างใหม่ เช่นผนังด้านนอกของอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปลี่ยนจากลายรดน้ำปิดทองรูปกระหนกเครือแย่งทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกในบนพื้นสีขาว⁶¹ ซ่อมแปลงเป็นลายกระหนกก้านแย่งทรงข้าวบิณฑ์ดอกในทำด้วยดินเผาปิดทองประดับกระจกสีเหลือง ตอนล่างบุกระเบื้องเคลือบเขียนลายต้นไม้ดอกไม้แบบจีนที่ล้วนสั่งมาจากเมืองจีน⁶² เป็นต้น

⁵⁹ เรื่องเดียวกัน, 84.

⁶⁰ เรื่องเดียวกัน, 83.

⁶¹ สำนักราชเลขาธิการ (ม.ร.ว.เน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคนอื่นๆ), สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2531). 235.

⁶² เรื่องเดียวกัน, 239.

นอกจากนี้ การตรวจสอบข้อมูลพบว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบูรณะพระที่นั่งองค์อื่นๆอีก เช่น เขตพระราชฐานชั้นนอก บูรณะพระที่นั่งสุททาสวรรย์ที่ได้รับพระราชทานนามใหม่ หลังจากมีการแก้ไขทำฝาค่ออิฐฉาบปูน เปลี่ยนหลังคาเป็นเครื่องยอดปราสาท⁶³เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีการซ่อมแซมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นการใหญ่ถึง 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2371 และปี พ.ศ. 2391⁶⁴ และบูรณะหมู่พระมหามณเฑียรที่ต่อเนื่องกันเป็นครั้งใหญ่ เช่น ก่ออิฐหุ้มเสาไม้ที่ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เปลี่ยนไม้เครื่องบนของหลังคาและตัดเสาระหว่างกลางออก 1 ต้น พร้อมทำผนังก่ออิฐฉาบปูนโดยรอบ การทำผนังดังกล่าวรวมไปถึงพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ซึ่งแต่เดิมเป็นพระที่นั่งโถง⁶⁵

จากข้อมูลดังกล่าวไม่พบว่ามี การโปรดเกล้าฯให้เขียนลายประดับผนังด้านนอกอาคารแห่งอื่นๆหรือการโปรดเกล้าฯเขียนลายภายนอกอาคารที่มีการก่อผนังขึ้นใหม่ ดังเช่นการเขียนลายผนังที่พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ จึงกล่าวได้ว่าการเขียนลายประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงที่ตำแหน่งภายนอกอาคารคงไม่นิยมและอาจเป็นเพียงกรณีเฉพาะสำหรับกับอาคารบางหลังตามความเหมาะสมเท่านั้น

ส่วนการเขียนลายแพงประดับผนังภายนอกอาคารสำหรับงานประดับพระอาราม แม้ไม่มีหลักฐานเอกสารกล่าวถึงชัดเจนดังเช่นพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ แต่ยังปรากฏหลักฐานในปัจจุบันที่น่าสนใจถึงความเกี่ยวข้องกับประวัติการบูรณะครั้งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ วิหารของวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ (ภาพที่ 36)

⁶³ เรื่องเดียวกัน, 202.

⁶⁴ เรื่องเดียวกัน, 21.

⁶⁵ เรื่องเดียวกัน, 47.

ภาพที่ 36 วิหารวัดจักรวรรดิราชาวาส

วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อ วัดนางปลื้ม เปลี่ยนเป็น วัดสามปลื้มในสมัยรัตนโกสินทร์และภายหลังเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อคราว ถูกถอดออกจากตำแหน่งราชการ ได้ย้ายที่อยู่มายังบริเวณนี้และปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ราวปี พ.ศ. 2362 ต่อมาในปี พ.ศ. 2367 รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายสิงห์ กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง จึงถวายวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดจักรวรรดิราชาวาส ในปี พ.ศ. 2371 รัชกาลที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดพระเนตรเห็น วิหารประดิษฐานพระบาง ซึ่งสูงกว่าพระอุโบสถจึงมีพระกระแสดำรัสท้วงว่า “โบสถ์เตี้ยกว่าวิหาร พระบาง” จึงต้องสร้างอุโบสถขึ้นใหม่⁶⁶

เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ได้สร้างพระอุโบสถใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2372 ส่วนพระอุโบสถหลังเดิม ท่านได้อุทิศเป็นพระวิหาร และในปีเดียวกันนี้ท่านก็ได้รับ พระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ตำแหน่งสมุหนายก⁶⁷ ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบางพระราชทานกลับไปประดิษฐานยังเมืองหลวงพระบางตามเดิม มีการเชิญพระบางออกจากวิหารวัดจักรวรรดิ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2408⁶⁸

⁶⁶ กรม ศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 : วัดสำคัญกรุงรัตน โกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525). 217-218

⁶⁷ พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา, ด้วยพระบรมราชศรัทธาแห่งองค์มหาเจษฎาราชเจ้า (เชียงใหม่: สุทินการ พิมพ์, 2551). 61-62

⁶⁸ เจ้าพระยา ทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตน โกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504). 195.

ข้อมูลตามประวัติได้ระบุว่านายสิงห์ (สถานะในคราวนั้น) เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 และวิหารที่เคยประดิษฐานพระบางซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ก็พบว่ามีการเขียนจิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายนอกของอาคารดังกล่าว (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 37 จิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายนอกวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาส

ลักษณะการผูกลายก้านแย่งต่อเนื่องกันเป็นระเบียบแบบแผนอย่างจิตรกรรมลายแพง ปรากฏลายดอกพุดตานก้านแย่งในกรอบล้อม ซึ่งกรอบก้านแย่งดังกล่าวอยู่ในรูปทรงเรขาคณิตเป็นตารางสี่เหลี่ยม อาจเรียกได้ว่าเป็นกรอบราชวัติที่ล้อมลายดอกพุดตานก้านแย่ง (ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 ลายดอกพุดตานก้านแย่งในกรอบราชวัติ จิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายนอกของวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ

อย่างไรก็ตาม ลวดลายที่ปรากฏในปัจจุบัน มีรายละเอียดของดอกพุดตาน และลวดลายก้านแย่งที่แตกต่างจากที่เคยปรากฏมาก่อน อาจเป็นงานบูรณะสมัยหลัง แต่แบบแผนการประดับลายแพงที่ตำแหน่งดังกล่าว อาจเป็นหลักฐานสะท้อนถึงการประดับผนังภายนอกอาคารในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่แม้ไม่ปรากฏหลักฐานจากสถานที่จริง แต่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง

ที่อาจกล่าวได้ว่าคงเคยมีการประดับบนผนังจริงมาก่อน แต่ชำรุดหรือลบเลือนหมดไป ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดช่องนนทรี เป็นจิตรกรรมนอกราชธานีที่มีชื่อเสียงของช่างในยุคปลาย⁶⁹ ภาพปราสาทมีการประดับผนังภายนอกด้วยจิตรกรรมลายแพง (ภาพที่ 39)

ภาพที่ 39 จิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถ วัดช่องนนทรี รายละเอียดของภาพปราสาทมีการประดับผนังภายนอกด้วยจิตรกรรมลายแพง

2.2 การประดับจิตรกรรมลายแพงบนผนังภายในอาคาร

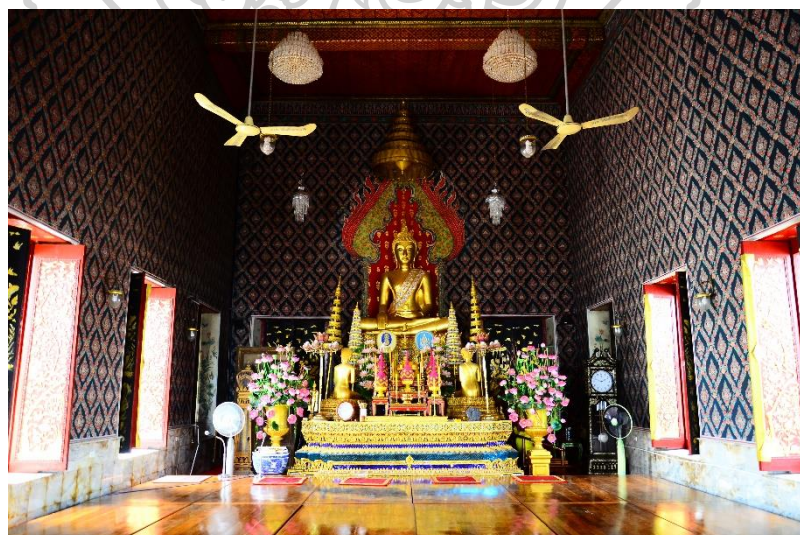
การประดับจิตรกรรมลายแพงบนผนังภายในอาคารปรากฏหลักฐานทั้งงานประดับภายในพระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวังและยังเป็นที่นิยมอย่างมากในงานประดับภายในพระอารามหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีพัฒนาการสำคัญในการศึกษา เนื่องจากการประดับจิตรกรรมลายแพงบนผนังภายในอาคารนับว่าเป็นส่วนที่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรมได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพระอารามที่เดิมมักเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีแบบเล่าเรื่องราว พุทธประวัติ ชาดก เป็นต้น

ที่มาของการเปลี่ยนมาเขียนลายแพงประดับเพื่อความงามและสร้างบรรยากาศที่ต่างไปจากเดิม สัมพันธ์กับกลุ่มพระอารามที่สร้างอย่างอาคารจีน เรียกว่า “วัดนอกอย่าง” หรือในปัจจุบัน

⁶⁹ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. 190-191.

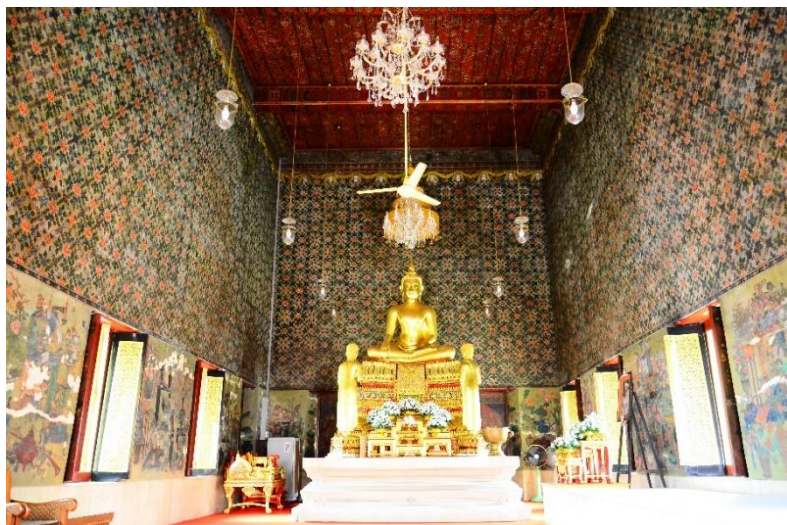
นิยมเรียกว่า “แบบพระราชนิยม” ซึ่งมีที่มาด้วยกันหลายประการ ได้แก่ พระราชนิยมส่วนพระองค์ (ของรัชกาลที่ 3) ที่ทรงติดต่อกับชาวจีน จึงมีอิทธิพลของศิลปะจีนปรากฏในงานของพระองค์อย่างมาก ประการถัดมาเนื่องด้วยในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดทั้งในส่วนของพระองค์เองและส่วนของขุนนางที่ต้องสร้างขึ้นพร้อมๆกันหลายวัด ทำให้อาณาเขตแดนช่างฝีมือ โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบประเพณีนิยมน่าจะมีช่างที่มีฝีมืออยู่น้อย เช่น ช่างไม้ ช่างแกะสลัก ลงรัก ปิดทอง และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนาน การใช้ช่างจีนและสร้างอาคารแบบจีนสามารถทำได้รวดเร็วกว่า และประการสุดท้ายสำหรับงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้างแบบจีนมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าอาคารแบบประเพณีนิยมที่เป็นเครื่องไม้ ซึ่งผู้ฟังได้ง่ายต้องการบูรณะอยู่ตลอด⁷⁰

การประดับผนังภายในอาคารด้วยจิตรกรรมลายแพลงสามารถจำแนกตำแหน่งการประดับผนังได้ 2 ลักษณะ คือ การประดับจิตรกรรมลายแพลงเต็มพื้นที่ผนังภายในอาคารทั้ง 4 ด้าน เช่น การประดับจิตรกรรมลายแพลงภายในอุโบสถวัดโมลีโลกยารามฯ (ภาพที่ 40) เป็นต้น และการประดับจิตรกรรมลายแพลงเพียงครึ่งผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างนิยมประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลจีนปรากฏร่วมอยู่ด้วย เช่น ภาพเครื่องโต๊ะ-เครื่องตั้ง ภาพลวดลายมงคลตามแบบอิทธิพลจีน เป็นต้น ดังการประดับจิตรกรรมลายแพลงและลวดลายอิทธิพลจีนภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ (ภาพที่ 41) เป็นต้น

ภาพที่ 40 การประดับจิตรกรรมลายแพลงอย่างเต็มพื้นที่ผนังภายในอาคารทั้ง 4 ด้านภายในอุโบสถวัดโมลีโลกยารามฯ

⁷⁰ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551). 66-68.

ภาพที่ 41 การประดับจิตรกรรมลายแพงเพียงครึ่งผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างนิยมประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลจีนปรากฏร่วมอยู่ด้วย ภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ

อนึ่ง สำหรับการประดับจิตรกรรมฝาผนังลวดลายดอกไม้ร่วงมักปรากฏตำแหน่งการประดับผนังเช่นเดียวกับจิตรกรรมลายแพงในสมัยรัชกาลที่ 3 เสมอ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจำแนกกลุ่มของแหล่งการศึกษาที่พบการประดับจิตรกรรมลายแพงและลายดอกไม้ร่วงภายในอาคารที่มีลักษณะแตกต่างกันดังกล่าวเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประดับลวดลายทั่วผนังอาคารเต็มพื้นที่ทั้ง 4 ด้าน

กลุ่มที่ 2 ประดับลวดลายเพียงครึ่งผนังอาคาร โดยแบ่งครึ่งผนังตอนบนเหนือแนวหน้าต่างประดับด้วยจิตรกรรมลายแพงหรือดอกไม้ร่วงทั้ง 4 ด้าน ขณะที่ครึ่งผนังตอนล่างสลักกับหน้าต่างนิยมประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลจีน เช่นภาพเครื่องโต๊ะ-เครื่องตั้งภาพลวดลายมงคลตามแบบอิทธิพลจีน

แหล่งการศึกษาทั้งพระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ตามข้อกำหนดในขอบเขตการศึกษา ที่มีการประดับผนังภายในอาคารด้วยจิตรกรรมลายแพงและดอกไม้ร่วง จำแนกกลุ่มตำแหน่งการประดับผนังตามตารางได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ระดับลวดลายทั่วผนังอาคาร	กลุ่มที่ 2 ระดับลวดลายเพียงครึ่งผนัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	อุโบสถวัดกนิษฐารามวรวิหาร
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	อุโบสถวัดจันทารามวรวิหาร
อุโบสถและวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหาร	อุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
การเปรียญวัดราชนัคดารามวรวิหาร	-
อุโบสถ วิหาร และการเปรียญวัดเฉลิม พระเกียรติวรวิหาร	-
วิหารท้ายปราสาทวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร	-
อุโบสถวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร	-
อุโบสถวัดอินทารามวรวิหาร	-
วิหารหลวงวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	-
อุโบสถวัดพิชยญาติการามวรวิหาร	-
วิหารวัดนางชีโชติการาม	-
อุโบสถวัดกวีศรารามราชวรวิหาร	-

การจำแนกข้อมูลของแหล่งการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนิยม ซึ่งพบว่าจำนวนพระอารามส่วนใหญ่ เป็นพระอารามที่สถาปนาหรือบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางหลักของข้อมูล ผู้ศึกษาพบว่าพระอารามต่างๆจากตารางข้างต้นสามารถแบ่งสถานะได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพระอารามที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ให้การอุปถัมภ์ในการสร้างและการบูรณะ ได้แก่ วัดเทพธิดารามฯ วัดราชนัคดารามฯ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ วัดอรุณราชวรารามฯ วัดโมลีโลกยารามฯ วัดหนึ่งฯ วัดกวีศรารามฯ วัดกนิษฐารามฯ และวัดหงส์รัตนารามฯ ส่วนกลุ่มพระอารามที่สร้างหรือ

บูรณะโดยขุนนางและคหบดีแล้วทูลเกล้าฯถวายเป็นพระอารามหลวง ได้แก่ วัดกัลยาณมิตรฯ วัดพิชยญาติการามฯ วัดนางชีฯ วัดอินทารามฯ และวัดจันทารามฯ

แหล่งการศึกษาในกลุ่มพระอาราม พบว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 มีเพียงวัดเทพธิดารามฯ และวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สามารถระบุปีที่เริ่มสร้างและปีที่สร้างเสร็จได้อย่างชัดเจน คือ วัดเทพธิดารามฯ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2379 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2382⁷¹ และวัดเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2390⁷² แต่จิตรกรรมภายในอาคารต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2394⁷³

สำหรับพระอารามแห่งอื่นๆ ส่วนมากปรากฏเพียงปีที่เริ่มทำการบูรณะ หรือบางแห่งไม่อาจระบุปีได้ แต่ปรากฏชื่อในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2376 หรือบางแห่งมีการกล่าวถึงในพงศาวดาร ดังนั้นแหล่งการศึกษาต่างๆ จึงกำหนดช่วงเวลาได้เพียงคร่าวๆ ในช่วงรัชกาลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การจำแนกลักษณะการประดับผนังดังตารางข้างต้น เมื่อตรวจสอบกับสถานะของผู้สร้างหรือผู้บูรณปฏิสังขรณ์ ก็ไม่อาจถือเป็นเกณฑ์หลักในการจำแนกได้ เนื่องจากผู้ศึกษาเชื่อว่าสถานะไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ แม้ว่าพระอารามในการศึกษาส่วนใหญ่ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดยตรงมักเป็นแหล่งตัวอย่างจากกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่มีการประดับจิตรกรรมลายแพ่งทั่วผนังอาคาร เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย วัดเทพธิดารามฯ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ และ วัดกวิศรารามฯ เป็นต้น เนื่องจากพระอารามกลุ่มนี้ยังมีแหล่งตัวอย่างอื่นๆ ที่สร้างหรือบูรณะโดยขุนนางเช่นกัน ได้แก่ วัดพิชยญาติการามฯ วัดอินทารามฯ และวัดนางชีฯ เป็นต้น นอกจากนี้ พระอารามกลุ่มนี้ยังสัมพันธ์กับการประดับจิตรกรรมลายแพ่งบนร่วมในประธาน ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงถัดไป

ส่วนแหล่งตัวอย่างการศึกษาในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีการประดับจิตรกรรมลายแพ่งเพียงครึ่งผนังเฉพาะตอนบน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างมักนิยมภาพลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วัดกนิษฐนาถฯ และ วัดจันทารามฯ มักเป็นกลุ่มอาคารที่ไม่มีเสาร่วมในประธาน ยกเว้นวัดหงส์รัตนารามฯ ที่เสาร่วมในประธานมีการประดับลายแพ่ง และมีจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่องที่ผนังตอนล่าง

⁷¹ กรมศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1. 207.

⁷² กรมศิลปากร. ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 : วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์. 15.

⁷³ ทิพากรวงศ์. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เล่ม 2. 232.

แทนภาพลวดลายจากอิทธิพลจีน แม้ว่าลักษณะการประดับลวดลายบนพื้นที่ผนังของกลุ่มนี้ พบความนิยมน้อยกว่ากลุ่มแรกเป็นอย่างมาก และมักเป็นพระอารามที่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการเข้ามามีบทบาทในการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ก็นับว่าเป็นพระอารามที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยพระมหากษัตริย์เช่นกัน

จึงกล่าวได้ว่าการประดับจิตรกรรมลายแพลงภายในอาคารทั้ง 2 ลักษณะเช่นนี้แพร่หลายมาก ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะการใช้ลวดลายดอกไม้ไม่มีลักษณะอย่างอิทธิพลศิลปะจีนซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดของลวดลายภายหลัง ส่วนสมัยรัชกาลที่ 4 แม้พบการประดับจิตรกรรมลายแพลงบนผนังภายในอาคารบ้าง แต่มีข้อแตกต่าง โดยเฉพาะรายละเอียดของลวดลายและการใช้สีประดับเสาร่วมในประธานของแต่ละคูหาที่จะกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำรัชกาลซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2.3 การประดับจิตรกรรมลายแพลงบนเสาร่วมในประธาน

ตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพลงบนเสาร่วมในประธาน นับว่ามีส่วนส่งเสริมบรรยากาศภายในห้องอาคารร่วมกับงานประดับผนังเป็นอย่างมาก ซึ่งความเปลี่ยนแปลงระหว่างการประดับร่วมกันในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 มีความเด่นชัด จำแนกได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะ โดยในหัวข้อนี้ไม่รวมถึงการใช้สีและลวดลายประดับที่ปรากฏบนเสาร่วมในประธาน ซึ่งเป็นหัวข้อเฉพาะที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงภายหลัง ส่วนการจำแนกการประดับจิตรกรรมลายแพลงระหว่างเสาร่วมในประธานและผนังอาคารแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประดับจิตรกรรมลายแพลงทั้งเสาร่วมในประธานและผนัง

กลุ่มที่ 2 ประดับจิตรกรรมลายแพลงเฉพาะเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะสำคัญเบื้องต้นได้แก่ เสาทุกต้นมีระเบียบการประดับเหมือนกัน ตำแหน่งของจิตรกรรมลายแพลงอยู่ที่ส่วนกลางของเสา ซึ่งทุกเสาใช้ลวดลายแบบเดียวกัน ส่วนความกลมกลืนหรือความแตกต่างระหว่างการประดับลวดลายที่ใช้ประดับระหว่างเสากับผนัง ยังมีข้อปลีกย่อยที่น่าสนใจ กล่าวคือ ตัวอย่างแหล่งการศึกษาบางแห่งใช้ลวดลายประดับผนังและเสาร่วมในประธานแตกต่างกัน แต่ใช้สีพื้นหลังทั้งของเสาและผนังกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน เช่น

เสาประดับลายแพลงภายในวิหารท่ายปรางค์ วัดอรุณราชวรารามฯ เสาร่วมในประธานสีขาวประดับลายก้านแย่ง ส่วนผนังของอาคารสีขาวเช่นกันแต่ประดับลวดลายดอกไม้ร่วง (ภาพที่ 42) เป็นต้น

ภาพที่ 42 จิตรกรรมลายแพลงประดับเสาร่วมในประธานและผนังของวิหารท่ายปรางค์ วัดอรุณราชวรารามฯ

นอกจากนี้ยังมีแหล่งการศึกษาบางแห่งที่ใช้ทั้งสีและลวดลายของเสาร่วมในประธานเป็นแบบเดียวกันกับสีพื้นหลังและลวดลายของผนัง แต่ไม่เป็นที่นิยมจึงพบเพียงการประดับภายในอาคารของการเปรียญ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ เสาร่วมในประธานสีขาวประดับลวดลายดอกไม้ร่วง เช่นเดียวกันกับผนัง (ภาพที่ 43)

ภาพที่ 43 เสาและผนังภายในอาคารของการเปรียญ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

อย่างไรก็ตาม แหล่งการศึกษาส่วนใหญ่มักประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพลงก้านแย่ง ที่มีความกลมกลืนกับจิตรกรรมลายแพลงประดับผนัง แต่การใช้สีของเสาต่างจาก

สีของพื้นหลังผนัง และยังพบการแทรกลดลวดลายประดับที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกด้วย เช่น เสาภายในอุโบสถวัดพิชยญาติการามฯ เป็นเสาสีแดงประดับจิตรกรรมก้านแย่งพรรณพฤกษา มีภาพสัตว์แทรกส่วนผนังมีสีครามประดับจิตรกรรมลายแพงทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งดอกพุดตาน (ภาพที่ 44) เป็นต้น

ภาพที่ 44 เสาและผนังภายในอาคารของอุโบสถ วัดพิชยญาติการามฯ

ลักษณะดังตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงบรรยากาศของงานประดับภายในอาคารที่มีความกลมกลืนกันทั้งเสาและผนังที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมลายแพง ส่วนแหล่งการศึกษาที่ประดับเสาไว้ในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพงร่วมกับภาพจิตรกรรมแบบเล่าเรื่อง พบว่าส่วนมากเน้นความโดดเด่นของเสาโดยการใช้สีของแต่ละคู่เสาที่แตกต่างกันตามตำแหน่ง เริ่มจากจากด้านหน้าอาคารใช้คู่เสาที่มีสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน และเมื่อเป็นคู่เสาด้านในที่ใกล้พระพุทธรูปประธานใช้สีที่อ่อนสว่างขึ้น เช่น สีเหลืองนวล สีขาว ลักษณะเช่นนี้เกี่ยวข้องกับนัยยะบางประการซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในหัวข้อเฉพาะภายหลัง ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ เสาลายแพงภายในอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามฯ (ภาพที่ 45) เป็นต้น

ภาพที่ 45 เสาและผนังภายในอาคารของวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามฯ

อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งการศึกษาบางแห่งที่ประดับเสาลายแพงร่วมกับผนังแบบภาพเล่าเรื่องโดยที่เสาทุกต้นมีสีเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ปรากฏมาแล้วในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่กลับไม่เป็นที่นิยมในสมัยดังกล่าว ตัวอย่างสำคัญคือการประดับเสาลายแพงภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ (ภาพที่ 46) เป็นต้น

ภาพที่ 46 เสาและผนังภายในอาคารของวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

ผู้ศึกษาใช้รายละเอียดตามข้อปลีกย่อยดังกล่าว เป็นเกณฑ์หลักในการศึกษาพัฒนาการของการประดับจิตรกรรมลายแพงบนเสาร่วมในประธานร่วมกับจิตรกรรมฝาผนังโดยแหล่งการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วยพระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ตามข้อกำหนดในขอบเขตการศึกษา จำแนกกลุ่มตามตารางได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2
ระดับจิตรกรรมลายแพ่งทั้ง เสาร่วมในประธานและผนัง	ระดับจิตรกรรมลายแพ่งเฉพาะเสาร่วมใน ประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	อุโบสถ และวิหาร พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
อุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร	อุโบสถวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วิหารท้ายปราสาทวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร	วิหารวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
การเปรียญวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร	วิหารวัดโสมนัสราชวรวิหาร
วิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	วิหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
อุโบสถวัดพิชยญาติการามวรวิหาร	อุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
อุโบสถวัดอินทารามวรวิหาร	อุโบสถวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
อุโบสถวัดกวีศรีรามราชวรวิหาร	อุโบสถวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
อุโบสถวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร	อุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

ข้อมูลจากตารางพบว่า แหล่งการศึกษาที่มีการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง คู่กัน ทั้งเสาร่วมในประธานและผนังมักเป็นแหล่งที่เคยอ้างถึงในตารางการประดับจิตรกรรมลายแพ่ง แบบทั่วทั้งผนังอาคารมาก่อนแล้ว และมักเป็นแหล่งการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระอารามแบบ พระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดทั้ง ในส่วนของพระองค์เองและส่วนของขุนนางที่ต้องสร้างขึ้นพร้อมๆ กันหลายวัด ทำให้อาจ ขาดแคลนช่างฝีมือ และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนาน⁷⁴ รูปแบบจิตรกรรมลายแพ่ง จึงน่าจะทำได้รวดเร็วกว่าการเขียนจิตรกรรมแบบประเพณีนิยม จึงต่างจากลักษณะการประดับ

⁷⁴ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. งานช่างสมัยพระนั่งเกล้า. 66-68.

ร่วมกับระหว่างผนังและเสาร่วมในประธานสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการสถาปนาพระอารามไม่มาก และนิยมเขียนภาพเล่าเรื่องเป็นจิตรกรรมตามพระราชประสงค์

ส่วนแหล่งการศึกษาที่มีการประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพ่งร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง ส่วนมากเป็นแหล่งที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลในตารางที่เคยกล่าวมา และมักเป็นพระอารามสำคัญที่สถาปนาหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏชื่อในพระราชพงสาวดารสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางหลักของข้อมูล

พระอารามสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยารามฯ วัดโสมนัสวิหารฯ และวัดปทุมวนารามฯ ส่วนพระอารามที่พระองค์ให้การอุปถัมภ์ในการสร้างเสริมหรือบูรณะใหม่ ได้แก่ วัดบวรนิเวศฯ วัดชุมพลนิกายารามฯ และวัดเสนาสนารามฯ นอกจากนี้ยังมีพระอารามที่สร้างโดยขุนนางแล้วทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 คือ วัดประยูรวงศาวาสฯ ซึ่งมีการมีก่อเสารายในพระอุโบสถเพิ่มอีกข้างละ 2 ต้น รวมเป็นข้างละ 6 ต้น เพื่อความมั่นคงแข็งแรง⁷⁵ ในสมัยพระองค์

อย่างไรก็ตามแหล่งการศึกษาในกลุ่มนี้มีเพียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ที่มีประวัติชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏอยู่ด้วย จึงกล่าวได้ว่าแนวทางการประดับจิตรกรรมลายแพ่งบนเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังจิตรกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีรูปแบบที่ปรากฏทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 แต่มีความนิยมแตกต่างกัน กล่าวคือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนมากนิยมประดับแบบกลุ่มที่ 1 คือการประดับจิตรกรรมลายแพ่งทั้งผนังและเสาร่วมในประธาน ดังหลักฐานงานประดับภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2373⁷⁶ ต่อมาพบความนิยมทั่วไปในพระอารามสำคัญ เช่น วัดเทพธิดารามที่มีประวัติชัดเจนว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2382⁷⁷ เป็นต้น

ส่วนการประดับแบบกลุ่มที่ 2 คือการประดับจิตรกรรมลายแพ่งเฉพาะเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง มีหลักฐานปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน คือ การประดับภายในอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ โดยเฉพาะอุโบสถที่มี

⁷⁵ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ประยูรวงศาวาส, โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เขมอ วัดประยูรวงศาวาส (กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556). 44.

⁷⁶ สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. 70.

⁷⁷ กรมศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1. 207.

การก่อสร้างฐานรากและสถาปนาขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2378⁷⁸ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มงานหลังกว่าที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย แต่เริ่มก่อนวัดเทพธิดารามฯ และยังปรากฏข้อมูลสำคัญเป็นหลักฐานการซ่อมการจ่ายค่าจ้างเขียนลายเสาศา⁷⁹ ส่วนการใช้สีของเสาร่วมในประธานทุกคั่นเป็นสีเดียวกัน (ดูภาพที่ 46) แต่การประดับผนังร่วมภาพเล่าเรื่องกับเสาร่วมในประธานประดับจิตรกรรมลายแพลงเช่นนี้คงไม่เป็นที่นิยมนักในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะนิยมประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพลงมากกว่า จึงต่างจากลักษณะการประดับร่วมกันระหว่างผนังภาพเล่าเรื่องและจิตรกรรมลายแพลงบนเสาร่วมในประธานสมัยรัชกาลที่ 4 ที่นิยมภาพจิตรกรรมตามพระราชประสงค์มากกว่า

ดังนั้น แหล่งการศึกษาในกลุ่มที่ 2 โดยเฉพาะพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เกิดลักษณะเฉพาะบางประการ ทั้งเนื้อหาของภาพจิตรกรรม การใช้สีละกันของเสาร่วมในประธานแต่ละคู่เสาศา และลวดลายของจิตรกรรมลายแพลงที่ปรากฏบนตัวเสาศา ซึ่งเป็นหัวข้อเฉพาะที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงภายหลัง ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและโดดเด่นมากในสมัยนี้ ตัวอย่างสำคัญได้แก่ การประดับภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (ดูภาพที่ 45) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นพระอารามคู่กันกับวัดโสมนัสฯที่นับได้ว่าสร้างขึ้นเป็นพระอารามลำดับต้นในรัชกาล สร้างปี พ.ศ. 2396 ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 4⁸⁰ นอกจากนี้ยังมีการประดับ ภายในวิหารวัดปฐมวนารามฯที่เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2400⁸¹ เป็นต้น ส่วนพระอารามนอกพระนครในเขตกรุงเก่ามีพระอารามที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อการผาติกรรมนารายณ์ราชนิเวศ เมืองลพบุรี⁸² พร้อมกับปฏิสังขรณ์วัดเสนาสนารามและวัดชุมพลนิกายารามอีกด้วย จึงมีลักษณะการประดับภายในอาคารที่เหมือนกัน เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ 4 การประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพลงร่วมกับผนังภาพจิตรกรรมแบบเล่าเรื่องมีความนิยมอย่างมาก แต่การประดับจิตรกรรมลายแพลงทั้งผนังและเสาร่วมในประธานที่พบอย่างมากในสมัยในรัชกาลที่ 3 กลับมีจำนวนน้อยลงในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นกัน

⁷⁸ ดร. พิชะดา เหล่าสุนทร คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน : บรรณาธิการ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544), 57-58

⁷⁹ กรม ศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2517), 42

⁸⁰ กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 : วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 61.

⁸¹ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ปฐมวานานุสรณ์ : โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปฐมวนาราม (กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์), 18.

⁸² กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 : วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 86.

ซึ่งแหล่งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏจิตรกรรมลายแพ่งทั้งผนังและเสาร่วมในประธานดังกล่าว คือ อุโบสถวัดกวีศรารามฯ ที่พระองค์โปรดเกล้าฯปฏิสังขรณ์ใหม่เพื่อผาดิกรรมนารายณ์ราชนิเวศน์⁸³ (ภาพที่ 47)

ภาพที่ 47 ลักษณะการประดับจิตรกรรมลายแพ่งทั้งผนังและเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดกวีศราราม สมัยรัชกาลที่ 4

ดังนั้น การจำแนกกลุ่มการประดับจิตรกรรมลายแพ่งของเสาร่วมในประธานที่ปรากฏร่วมกับผนังภายในอาคารทั้ง 2 กลุ่ม คือผนังลายแพ่งและผนังภาพเล่าเรื่องในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 พบว่าทั้งสองรัชกาลยังคงปรากฏรูปแบบที่ปะปนอยู่บ้าง แต่ความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเด่นที่มักประดับจิตรกรรมลายแพ่งทั้งผนังและเสาร่วมในประธานมากกว่า ในขณะที่สมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเด่นที่มักประดับจิตรกรรมลายแพ่งเฉพาะเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่องที่มีเนื้อหาส่วนมากตามพระราชประสงค์ของพระองค์ อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์หรือแนวทางของภาพจิตรกรรมอย่างใหม่ เช่น ภาพปริศนาธรรม และทัศนียวิทยาแบบตะวันตก เป็นต้น ทำให้การประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพ่งเริ่มหมดความนิยมลง แต่เสาร่วมในประธานยังคงประดับจิตรกรรมลายแพ่งที่ตำแหน่งส่วนกลางของเสาดังเดิม โดยใช้ลวดลายที่ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกมากขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงลวดลายที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่งภายหลัง

⁸³ เรื่องเดียวกัน, 71-72.

2.4 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพง

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ถือเป็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความนิยมในแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจน สมัยรัชกาลที่ 3 จิตรกรรมลายแพงมีตำแหน่งการประดับทั้งภายนอกและภายในอาคาร สำหรับตำแหน่งการประดับผนังภายนอกอาคาร ไม่ปรากฏหลักฐานแพร่หลายซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่าเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือการเขียนลวดลายที่ตำแหน่งดังกล่าวไม่คงทนต่อสภาพกลางแจ้งจึงไม่เป็นที่นิยม และโดยทั่วไปอาคารต่างๆไม่นิยมเขียนลายประดับที่ผนังด้านนอก ซึ่งทราบได้จากบันทึกการซ่อมแซมและการก่อผนังในพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีเพียงพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์แห่งเดียวที่มีการเขียนลายผนังด้านนอก ในขณะที่อาคารอื่นๆไม่มีการประดับหลังจากก่อฉาบผนัง

ส่วนการประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอาคารกลับเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากกว่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญหลายประการ ทั้งพระราชนิยมเงินของรัชกาลที่ 3 เช่นกลุ่ม “วัดนอกอย่าง” ที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะจีน และมีการสร้างวัดขึ้นพร้อมๆกันมาก ทำให้ขาดแคลนช่างฝีมือแบบประเพณีนิยม ผู้ศึกษาจึงเชื่อว่าการประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอาคารแทนการเขียนภาพเล่าเรื่องแบบไทยประเพณีจึงมีสอดคล้องกับการสร้างและบูรณะพระอารามในสมัยนั้น ทำให้การประดับภายในอาคารที่นิยมจิตรกรรมลายแพง หรือบางแห่งปรากฏลวดลายดอกไม้ร่วง จึงพบลักษณะการประดับผนัง ร่วมกับการประดับเสาร่วมในประธาน ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายในอาคาร

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง การประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงไม่เป็นที่นิยม เพราะเกิดกระแสนิยมจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่องอันมีเนื้อหาตามพระราชประสงค์เป็นหลัก ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลง แต่ระเบียบการประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพงยังคงปรากฏดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความโดดเด่นด้วยการใช้สีที่ฉูดฉาดของแต่ละคู่เสา ไล่ลำดับตามน้ำหนักสีเข้ม-อ่อนตามตำแหน่งของแต่ละคู่เสาที่ใกล้-ไกลพระพุทธรูปประธาน อันสะท้อนแนวคิดการอุปมา-อุปไมยเกี่ยวกับพุทธศาสนา ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรัชกาลนี้ ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อเฉพาะภายหลัง

ดังนั้น กล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพงในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 เกี่ยวข้องกับพระราชนิยมซึ่งส่งผลต่อรูปแบบงานศิลปกรรมโดยตรง

3. ลวดลายและระเบียบการจัดวางที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพง

ลวดลายที่ปรากฏในงานจิตรกรรมลายแพง โดยเฉพาะงานประดับภายในอาคาร มีรายละเอียดที่หลากหลาย มีลวดลายที่ปรับปรุงจากลายแบบจีนและลายฝรั่งด้วยรสนิยมช่างไทย เรียกว่า ลายเทศ⁸⁴ ได้แก่ ลวดลายดอกพุดตาน ลวดลายดอกบัว ที่ผูกกลายเป็นจิตรกรรมลายแพง ก้านแย่ง นิยมใช้เป็นลวดลายประดับทั้งผนังและเสาร่วมในประธาน ซึ่งต่างจากลวดลายภาพสัตว์และลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก ที่ใช้เป็นลวดลายประดับเฉพาะเสาร่วมในประธานเท่านั้น

นอกจากลายเทศดังกล่าว ยังมีลายไทยที่คงใช้เรียกกันมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพัฒนาการยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน⁸⁵ ได้แก่ ลวดลายเทพนมในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่ถือเป็นลวดลายประดิษฐ์อย่างพิเศษ ดังนั้นรายละเอียดของลวดลายต่างๆ ผู้ศึกษาจึงจำแนกไว้ดังนี้

3.1 ลวดลายดอกพุดตาน

ลวดลายดอกพุดตานเป็นลวดลายดอกไม้ที่พบความนิยมมากโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อของลวดลายในนามดอกพุดตานเรียกตามสำเนียงชาวจีนทางภาคใต้ ซึ่งเรียกดอกโบตันว่า พุดตาน หรือ “ฝูหยง” ลายดอกโบตันระลอกใหม่ที่เข้ามาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่มาจากการติดต่อค้าสำเภาค้าขายกับเมืองที่ตั้งบริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้และตะวันออกของจีน⁸⁶

อนึ่ง “ฝูหยง” เป็นชื่อที่ใช้เรียกดอกบัวซึ่งเป็นพันธุ์ไม้น้ำ⁸⁷ ส่วน “ฝูกู้ย” เป็นชื่อหนึ่งของดอกโบตันมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง และยังคงใช้ชื่อนี้มาจนสมัยราชวงศ์ชิง

⁸⁴ สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง คำช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย. 221.

⁸⁵ เรื่องเดียวกัน, 222.

⁸⁶ อาสา ทองธรรมชาติ. “ที่มาและพัฒนาการของลายดอกโบตันในงานศิลปกรรมไทย” 151.

⁸⁷ สัมภาษณ์ อาจารย์ สงหรัตน์ Xiong Ran, อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าร้ายและมิฐานะสูงส่ง⁸⁸ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มุ่งหมายเปรียบเทียบรูปแบบของดอกพุดตานและดอกโบตั๋นเป็นหลัก

ดอกโบตั๋นได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งมวลดอกไม้ ถือเป็นดอกไม้มงคลที่แสดงถึงศถาบรรดาศักดิ์และความร่ำรวย ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักและแทนความงามแห่งสตรี⁸⁹ ลายดอกโบตั๋นเป็นที่นิยมในประณีตศิลป์ของจีนอย่างมาก ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องเคลือบเขียนสีลงยาลวดลายดอกโบตั๋นสมัยราชวงศ์ชิง เป็นภาพดอกโบตั๋นที่มีกลีบซ้อนกันหลายชั้นกลีบในห่อเกสร กลีบบนนอกแผ่บานออก โดยส่วนปลายของทุกกลีบเป็นขอบหยักโค้ง (ภาพที่ 48) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวถือเป็นลักษณะสำคัญที่มีบทบาทต่อการปรับปรุงเป็นลวดลายดอกพุดตานที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์

ภาพที่ 48 เครื่องเคลือบลงยาลวดลายดอกโบตั๋นสมัยราชวงศ์ชิง

ที่มาภาพ : Li, Ziyun, *A Collection of ancient Chinese porcelain treasure* (Hong Kong : Woods. C 1988), 265.

ในงานประดับสถาปัตยกรรมของไทยมีการสั่งเครื่องกระเบื้องมาจากจีนด้วย ดังปรากฏหลักฐานสำคัญในการซ่อมผนังค้ำนอนของอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอนล่างบุกระเบื้องเคลือบเขียนลายต้นไม้ออกไม้แบบจีนที่ล้วนสั่งมาจากเมืองจีน⁹⁰ ลายดอกไม้ดังกล่าวคือลายดอกโบตั๋นที่มีลักษณะสำคัญของกลีบภายในที่ห่อเกสรอยู่ตรงกลางส่วนกลีบนอกแผ่บานออก (ภาพที่ 49)

⁸⁸ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3”. 35.

⁸⁹ Eva Strober, *Symbol of Chinese Porcelain : 1000 Time Happiness* (Stuttgart Arnoldsche Art Publishers: Leeuwarden : Keramiekmuseum Princessehof, 2011). 120.

⁹⁰ สำนักพระราชวัง (ม.ร.ว.เน่งน้อย สักดิ์ศรีและคนอื่นๆ). *สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 2*. 235.

ภาพที่ 49 กระจับปี่เขียนลายดอกโบตัน ผนังด้านนอกตอนล่างของอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ลวดลายดอกโบตันจากอิทธิพลศิลปะจีนมีบทบาทมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะงานประดับต่างๆ เช่น การประดับหน้าบันอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติฯ (ภาพที่ 50)

ภาพที่ 50 งานประดับหน้าบันดอกพุดตานอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติฯ

ลวดลายดอกพุดตานที่ปรากฏในจิตรกรรม มีทั้งลักษณะดอกไม้ร่วงและการผูกลายเป็นก้านแย่งที่มีเส้น โครงเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นจิตรกรรมลายแพง นิยมประดับทั้งผนังและเสาร่วมในประธาน ตัวอย่างการประดับผนัง ได้แก่ การประดับลวดลายดอกไม้ร่วงภายในอุโบสถวัดภคินีนาถฯ (ดูภาพที่ 32) การประดับลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในกรอบพุดตานก้านแย่งภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ (ดูภาพที่ 30)

ส่วนการประดับลวดลายดอกพุดตานบนเสาร่วมในประธาน นิยมผูกลายเป็นก้านแย่งประดับที่ส่วนกลางของเสาเสมอ และยังพบการประดับที่แถบลายต่างๆ เช่น แถบแม่ลาย แถบขนาน

แม่ลาย และตำแหน่งเฟืองอุบะ-กรวยเชิงของเสา ดังตัวอย่าง การประดับเสาร่วมในประธาน ภายในอุโบสถวัดพิชัยญาติการามฯ (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 51 ความนิยมลายพฤกษานประดับตำแหน่งต่างๆ ภายในอุโบสถวัดพิชัยญาติการาม

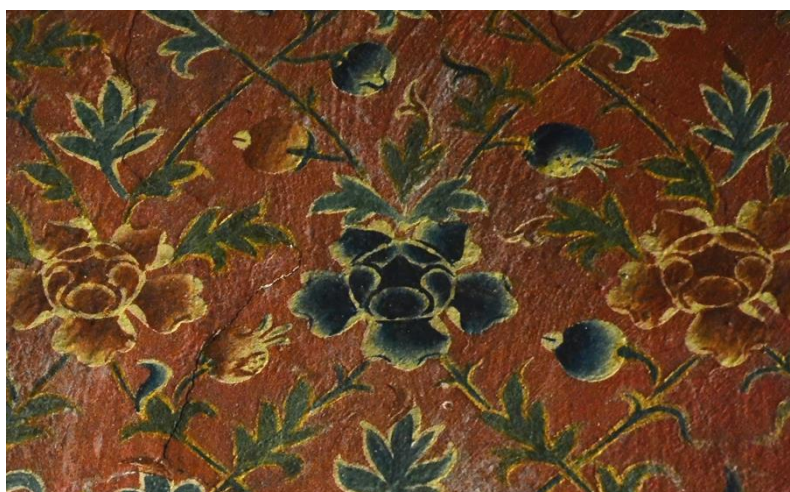
ส่วนตำแหน่งการประดับที่โคนเสามีระเบียบเหมือนกับปลายเสาด้านบน แต่เพิ่มชั้นกรวยเชิงใต้ชุดแฉกแม่ลายเข้ามาอีกหนึ่งแฉก โดยผูกกลายเป็นพฤกษานก้านแย่งเช่นกัน (ภาพที่ 52)

ภาพที่ 52 ตำแหน่งโคนเสาปรากฏชั้นกรวยเชิงผูกกลายเป็นพฤกษานก้านแย่ง

การใช้ลวดลายดอกพฤกษานในงานประดับจิตรกรรมลายแพ่งเป็นที่นิยมมากทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 แต่รายละเอียดของลวดลายมีลักษณะที่ต่างกัน เช่น การเปลี่ยนความนิยมจากดอกพฤกษานประกอบใบเทศมาเป็นใบอะแคนต์อย่างฝรั่ง เป็นต้น

การผูกลายดอกพุดตานก้านแย่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มีระเบียบตามองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ลวดลายประธานเป็นดอกพุดตานขนาดใหญ่ที่มีกลีบนอกของดอกบานออกส่วนกลีบในยังห่อปิดเกสร โดยปลายขอบของทุกกลีบหยักเป็นคดโค้งที่พัฒนามาจากดอกโบตั๋นของจีน ประกอบกับใบที่มีปลายแหลมอย่างทรงใบเทศ⁹¹ และดอกตูมเป็นลวดลายธรรมชาติที่มีเส้นโค้งเป็นก้านแย่งได้แก่ ลวดลายดอกพุดตานเครือก้านแย่งประดับเสาลายแพงภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ (ภาพที่ 53) เป็นต้น

ภาพที่ 53 ลักษณะของลวดลายดอกพุดตานเครือก้านแย่งในสมัยรัชกาลที่ 3

ส่วนลวดลายดอกพุดตานในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะที่คลี่คลายจากอิทธิพลจีนไปสู่อิทธิพลศิลปะตะวันตกมากขึ้น โดยดอกพุดตานประกอบกับใบไม้ที่ลักษณะเรียวยาวโค้งงอเป็นทรงใบไม้ฝรั่งแบบใบอะแคนดัส ขณะที่บางดอกมีการขดกลีบดอกด้านในห่อปิดเกสร เกิดลักษณะที่คล้ายดอกกุหลาบปะปนกับดอกพุดตาน เช่น การประดับจิตรกรรมลายแพงดอกพุดตานในกรอบล้อม ภายในอุโบสถวัดเฉลิม พระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระอารามที่รัชกาลที่ 3 สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลของพระองค์ การก่อสร้างจึงค้างมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อสนองพระราชกระแสของรัชกาลก่อน การก่อสร้างจึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2394⁹² มีการจ้างช่างไปเขียนผนังพระอุโบสถ วิหาร การเปรียญ และเขียนเพดานประตูหน้าต่าง⁹³ ซึ่งลักษณะปะปนทั้งดอกพุดตานอย่างอิทธิพลจีนและดอกไม้ที่ดูคล้ายดอกกุหลาบอย่าง

⁹¹ อ้างอิงภาพใบเทศจากลายเส้นเกลียวใบเทศ รูปภาพเพิ่มเติมใน พระเทพวชิรมิตร. สมุดตำราลายไทย. 24.

⁹² เรื่องเดียวกัน, 15 – 16.

⁹³ ทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เล่ม 2. 232.

อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏภายในอุโบสถแห่งนี้ มีการใช้สีเพื่อแสดงความแตกต่าง โดยลวดลายช่อดอกไม้มีลักษณะอย่างดอกไม้ร่วงที่กลับหัวดิ่งลง มีลายดอกพุดตานและใบอะแคนทัสสีฟ้าเป็นลายประธานที่ล้อมด้วยลายดอกไม้ที่คล้ายกุหลาบทั้งดอกบานและดอกตูมใช้สีชมพูอ่อน โดยลวดลายช่อดอกไม้อยู่ภายในเส้น โครงที่ล้อมเป็นกรอบมีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์ ต่างจากลักษณะเส้น โครงก้านแย่งอย่างอย่างธรรมชาติในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 54)

ภาพที่ 54 ลักษณะของดอกพุดตานและใบอะแคนทัส ท่ามกลางกรอบล้อมอย่างประดิษฐ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4

กล่าวได้ว่า ลวดลายดอกพุดตานในสมัยรัชกาลที่ 3 พัฒนามาจากลวดลายดอกโบตันในอิทธิพลจีน มีการผูกสายก้านแย่งเป็นลวดลายธรรมชาติที่แพร่หลายจนเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ต่างจากสมัยรัชกาลที่ 4 ลวดลายดังกล่าวเริ่มปะปนอิทธิพลตะวันตกมากขึ้น และการประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงและลวดลายดอกพุดตานเริ่มหมดความนิยมเช่นกัน

3.2 ลวดลายดอกบัว

ลวดลายเป็นดอกไม้อีกประเภทหนึ่งที่พบในงานจิตรกรรม โดยสมัยรัชกาลที่ 3 ลวดลายดังกล่าวมีที่มาจากอิทธิพลปะจีน มักเป็นภาพพันธุ์ไม้ในแจกันหรือกระถาง แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 บทบาทของภาพดอกบัวกลายเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมมากมีความแพร่หลายทั้งในงานจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่องที่แสดงบรรยากาศธรรมชาติและจิตรกรรมลายแพงประดับภายในอาคาร ตัวอย่างที่น่าสนใจของภาพจิตรกรรมแบบเล่าเรื่องได้แก่ การเขียนบรรยากาศสระบัวอย่างเต็มพื้นที่ผนังตอนบนภายในอุโบสถวัดปทุมวนารามฯ (ภาพที่ 55) เป็นต้น

ภาพที่ 55 จิตรกรรมภายในอุโบสถวัดปทุมวนารามฯ เขียนภาพบรรยากาศของสระบัวอย่างเต็มพื้นที่ของผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน

นอกจากนี้บทบาทของภาพดอกบัวมักใช้เป็นปริศนาธรรมในการตั้งสอนเชิงอุปมาอุปไมย เช่น จิตรกรรมภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ ภาพปริศนาธรรมช่องที่ 15 เป็นภาพดอกบัวขนาดใหญ่ กลีบดอกจำนวนมากบานออกอย่างเต็มที่ท่ามกลางบึงบัว มีหมู่ผึ้งกำลังบินเข้าหา ส่วนที่ขอบริมบึงมีกลุ่มคนยืนชมอยู่จำนวนมาก ภาพปริศนาธรรมดังกล่าวปรากฏจารึกใต้ภาพระบุว่า “พระพุทธเจ้าเปรียบดังดอกบัวอันบานแล้ว พระธรรมเปรียบดังรสหวานเกิดขึ้น ณ ดอกบัวนั้น พระสงฆ์ผู้เข้าไปบริโภคพระธรรมเปรียบดังหมู่ผึ้งอันเข้าไปบริโภครสหวานนั้น”⁹⁴ (ภาพที่ 56)

⁹⁴ คณะกรรมการอำนวยการฯ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2548). 19

ภาพที่ 56 ภาพดอกบัวที่เป็นปริศนาธรรมในการสั่งสอนเชิงอุปมา-อุปไมย ภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ

ลักษณะของดอกบัวและความหมายสัมพันธที่ใช้ในการอุปมากับพระพุทธเจ้า น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประสบความสำเร็จทางธรรมชาติวิทยาที่มีการค้นพบดอกบัวขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้พันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษที่ใบและดอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลบัว ซึ่งต่อมาได้นำมาทดลองปลูกในอังกฤษจนประสบความสำเร็จ และมีการตั้งชื่อบัวนี้ว่า “Victoria” (*Victoria amazonica*) เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ในวโรกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ดังนั้นการอุปมาซ้อนอุปมาเพื่อสื่อถึงความเป็นชาติมหาอำนาจ อันยิ่งใหญ่กว่าชาติใดๆของอังกฤษ เช่นเดียวกับดอกบัวยักษ์ที่ไม่มีดอกบัวชนิดใดเทียบเคียงได้และยังสามารถอธิบายเปรียบเทียบกับพลังความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันได้อีกทางหนึ่งด้วย⁹⁵ การค้นพบในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยในช่วงรัชกาลที่ 4 ซึ่งข่าวการค้นพบนี้คงเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง จึงเป็นเหตุแห่งการเขียนภาพดอกบัวในงานจิตรกรรมทางพุทธศาสนาที่แฝงด้วยอุปมาดังกล่าว

แต่การใช้ภาพดอกบัวในงานจิตรกรรมลายแพ่งที่มีระเบียบสำคัญของการผูกลายเป็นก้านแย่งที่มีเส้นโครงประกอบด้วยใบอย่างเป็นธรรมชาติ ปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ดังหลักฐานการประดับจิตรกรรมลายแพ่งประดับเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ มีการประดับที่แถบลายต่างๆทั้งปลายเสาและโคนเสา โดยเฉพาะบริเวณส่วนกลางของเสาผูกลายดอกบัวก้านแย่งใบเทศ ที่มีดอกบัวบานบนใบบัวเป็นลวดลายหลัก มีเส้นโครงก้านแย่ง

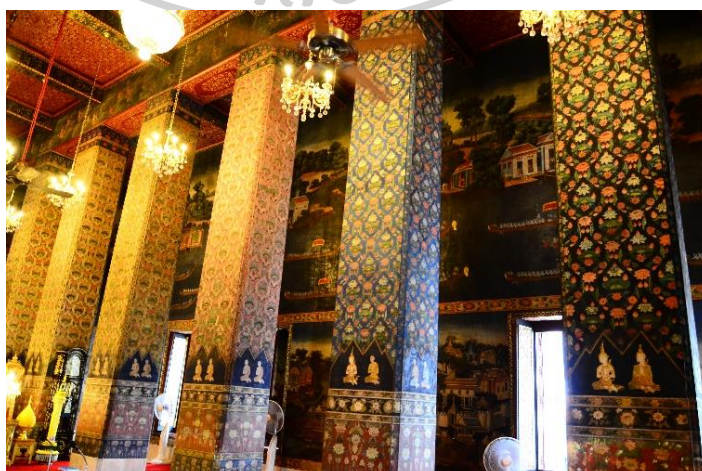
⁹⁵ วิไลรัตน์ ชัยรอด, ถอดรหัสภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2559). 173 และ 176

ที่ประกอบด้วยใบเทศและช่อดอกบัวตูม โดยมีภาพนกและผีเสื้อปะปนแทรกอยู่ด้วยเป็นธรรมชาติ
อย่างลวดลายที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจีน (ภาพที่ 57)

ภาพที่ 57 บริเวณส่วนกลางของเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ผูกลายก้านแย่งใบเทศ
ด้วยลายดอกบัวบานเป็นลวดลายหลัก แทรกด้วยช่อดอกบัวตูมและภาพสัตว์

ส่วนการผูกลายดอกบัวก้านแย่งในจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 4 มีตำแหน่งการ
ประดับทั้งเสาร่วมในประธานและงานประดับผนังเช่นกัน โดยเสาร่วมในประธานมีการประดับ
ที่แถบหน้ากระดาน แถบแม่ลายและแถบลูกขนานของแม่ลายทั้งปลายและโคนเสาตลอดจนส่วน
กรวยเชิงและพื้นที่ส่วนกลางของเสา ดังการผูกลายดอกบัวก้านแย่งประดับเสาร่วมในประธาน
ภายในวิหารวัดปฐมวนารามฯ ที่ถือเป็นการประดับลวดลายสอดคล้องกับชื่อพระอารามอีกด้วย
(ภาพที่ 58)

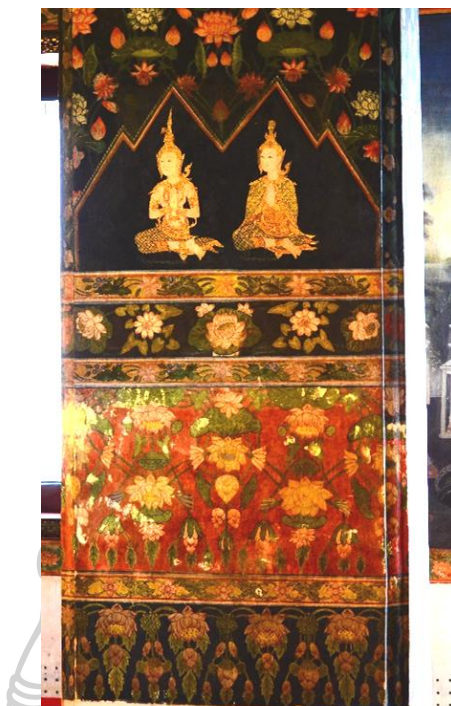
ภาพที่ 58 เสาร่วมในประธานของวิหารวัดปฐมวนารามฯ ผูกลายดอกบัวก้านแย่ง

ลวดลายดอกบัวก้านแย่งบนเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดปฐมวณาราม ปรากฏตามตำแหน่งต่างๆ ทั้งจากปลายเสาถึงโคนเสา โดยปลายเสาด้านบนในตำแหน่งลายเฟืองกลายเป็นแถบหน้ากระดานลวดลายดอกบัว ถัดลงมาเป็นแถบลูกขนานบสองแถบที่มีแถบแม่ลายอยู่ตรงกลาง แล้วจึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางของเสาที่เป็นภาพดอกบัวในลักษณะก้านแย่ง ปรากฏทั้งดอกบัวบานที่แสดงให้เห็นเกสรด้านในเป็นแม่ลายหลักของจุดตัดเส้น โครงก้านแย่ง ผูกลายกับดอกบัวตูมและใบบัวที่ต่อเนื่องกันเป็นแผงลายก้านแย่ง แต่ไม่มีภาพสัตว์แทรกในลวดลายก้านแย่งประดับเสาดังกล่าว (ภาพที่ 59)

ภาพที่ 59 ลายดอกบัวที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆ บนปลายเสา ของเสาร่วมในประธาน ภายในวิหารวัดปฐมวณารามฯ

ส่วนตำแหน่ง โคนเสาของเสาดังกล่าวมีการประดับเหมือนกับส่วนปลายเสาด้านบน แต่พื้นที่ส่วนกลางของเสาด้านล่างปรากฏบุคคลเป็นภาพทางประติมานวิทยาที่แฝงด้วยแนวคิดบางประการ อันถือเป็นเอกลักษณ์พิเศษในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงในหัวข้อเฉพาะภายหลัง ซึ่งระเบียบของแถบที่ถัดจากภาพดังกล่าวเป็นแถบลูกขนานบแม่ลายที่ขนานบแม่ลายตรงกลาง ถัดลงมาจึงเป็นภาพดอกบัวก้านแย่งที่กลับหัวลง คั่นด้วยแถบหน้ากระดานและแถบกรวยเชิงเป็นลายดอกบัวที่กลับหัวที่มลงเช่นกัน (ภาพที่ 60)

ภาพที่ 60 ลายดอกบัวที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆบริเวณ โคนเสา ของเสาร่วมในประธาน
ภายในวิหารวัดปทุมวนารามฯ

อย่างไรก็ตามระเบียบการผูกลายก้านแย่งในจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 4 มีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะใหม่ที่แตกต่างจากระเบียบเดิมมากขึ้น ดังเช่นการประดับผนังภายในอุโบสถวัดกวีศราราม ผูกลายใบไม้ฝรั่งที่ม้วนหยักโค้งอย่างใบอะแคนตัสให้โค้งเข้าหาลายดอกบัวที่อยู่ตรงกลางของกรอบโค้ง ซึ่งถือเป็นลายอย่างเทศที่มีระเบียบต่อเนื่องกันทั่วทั้งผนัง ส่วนดอกบัวซึ่งเป็นลวดลายหลักกลางกรอบล้อมมีลักษณะเป็นดอกบัวที่บานออกมีช่อเกสรอยู่ด้านในและปลายขอบของกลีบบัว เป็นปลายกลีบแหลม (ภาพที่ 61)

ภาพที่ 61 ดอกบัวบานที่ปรากฏบนผนังมีกลีบบัวปลายที่บานออกมีข้อเกสรอยู่ด้านใน

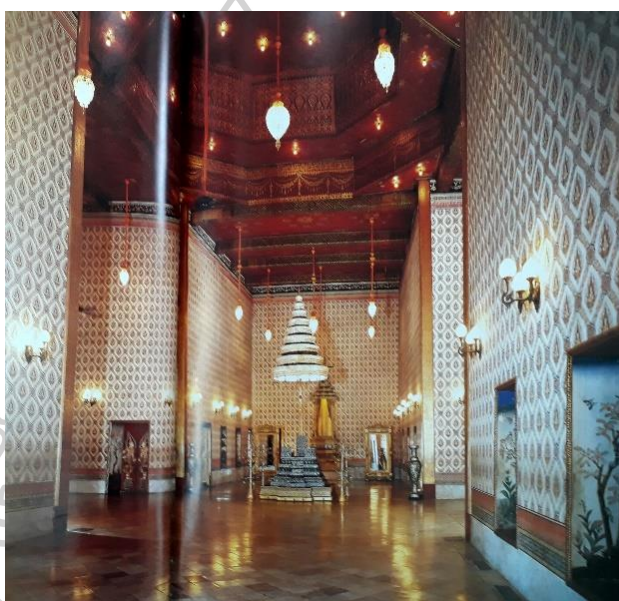
การประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอุโบสถวัดกวีสุรารามดังกล่าว มีความกลมกลืนกันทั้งผนังและเสาร่วมในประธาน โดยบนเสาประดับลวดลายที่มีระเบียบเดียวกันแต่ลักษณะของปลายกลีบบัวหักเป็นแฉก และแต่ละกลีบบัวไม่ได้คลี่บานออกมาทั้งหมดแต่โค้งกลับล้อมห่อปิดเกสรด้านใน (ภาพที่ 62) จึงมีรายละเอียดแตกต่างจากดอกบัวที่ผนัง

ภาพที่ 62 ลวดลายดอกบัวบนเสาร่วมในประธาน มีปลายกลีบหักเป็นแฉก กลีบบัวไม่ได้คลี่บานออกทั้งหมด แต่โค้งล้อมห่อปิดเกสรด้านใน

3.3 ลวดลายเทพพนม

ลายเทพพนมเป็นลายที่มีฐานานุศักดิ์สูงถือว่ามีเกียรติกว่าลายใดๆ^{๙๖} น่าสังเกตว่า ลวดลายดังกล่าว ปรากฏบนผนังลายแผงประดับภายในพระที่นั่งคูศิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเพียงแห่งเดียว (ภาพที่ 63) ไม่พบในงานประดับพระอารามแห่งใด และงานจิตรกรรมดังกล่าวไม่ระบุประวัติการเขียนลวดลายแต่มีหลักฐานการบูรณะส่วนใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมจิตรกรรมลายแผง จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าลวดลายที่ปรากฏในปัจจุบันคงทำตามของเดิมตั้งแต่สมัยที่มีการเขียนลวดลายประดับเป็นต้นมา

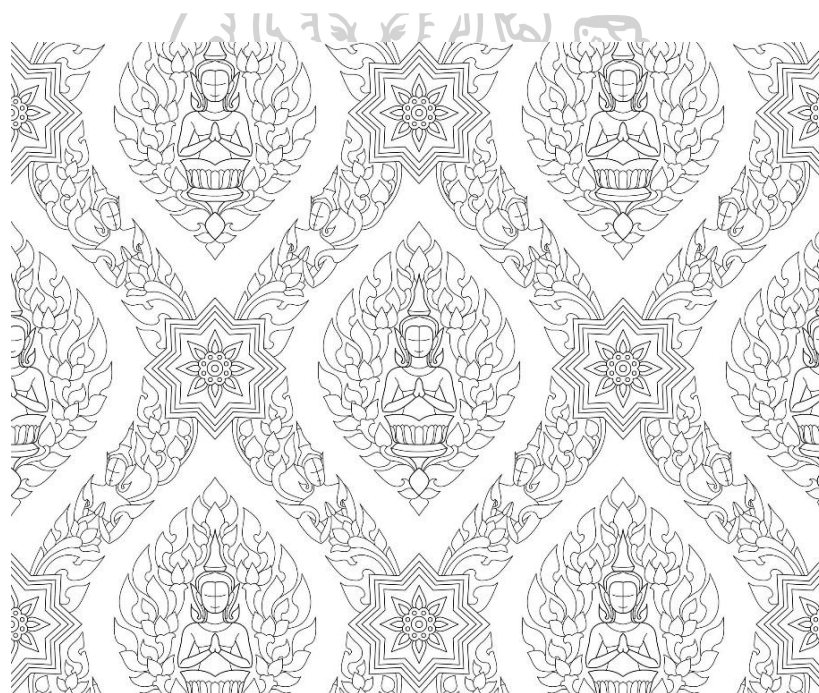
ภาพที่ 63 จิตรกรรมลายแผงประดับผนังภายในพระที่นั่งคูศิตมหาปราสาท
ที่มา : สำนักพระราชวัง, พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2547), 93.

ลักษณะของจิตรกรรมลายแผงดังกล่าวปรากฏภาพเทพพนมในกรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่มีรายละเอียดน่าสนใจ คือ ภาพของเทพพนมปรากฏเป็นรูปบุคคลครึ่งตัว ประคองมือพนมขึ้นกลางอกในท่าอัญชลีเป็นลวดลายหลักที่อยู่กลางกรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวก้านแย่งประดิษฐ์เป็นลายเทพพนมเช่นเดียวกัน โดยมีจุดตัดของกรอบก้านแย่งดังกล่าวด้วยลวดลายดอกไม้ ในตำแหน่งประจายาม (ภาพที่ 64 และภาพลายเส้นที่ 3)

^{๙๖} พระเทพวชิรมิตร. สมุดตำราลายไทย. 71.

ภาพที่ 64 ลักษณะของจิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ที่มา : <https://i.ytimg.com/vi/iGC5qtUN1TU/maxresdefault.jpg> เข้าถึง เมื่อวันที่ 01/03/2560

ภาพลายเส้นที่ 3 ลักษณะของจิตรกรรมลายแพงประดับผนังภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อนึ่ง ลวดลายเทพพนมในกรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เช่นนี้ แม้ไม่ปรากฏในแหล่ง
การศึกษาจิตรกรรมลายแพงแห่งอื่นๆ ทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระอารามต่างๆ แต่ระเบียบ

ลวดลายดังกล่าวปรากฏหลักฐานที่คล้ายกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากผืนผ้าพิมพ์ลายอย่างพิมพ์ลายเทพราถือช่อดอกไม้ในรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งเป็นรูปเทพพนม⁹⁷ (ภาพที่ 65)

ภาพที่ 65 ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยาตอนปลาย

ที่มา : อนุรักษ์ทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 2545), 148.

ลวดลายเช่นนี้เป็นลายไทยที่ใช้ในลายผ้าเช่นกัน ซึ่งเป็นลายประดิษฐ์อย่างพิเศษ เพราะมีข้อกำหนดการใช้ผ้าตามสถานะศักดิ์โดยตรง เนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การใช้ผ้าหรือเครื่องประดับตามฐานะเป็นการบ่งบอกถึงบรรดาศักดิ์ตามตำแหน่งหน้าที่การงานและตามสกุล⁹⁸ ผ้าและลวดลายบางชนิดจึงใช้ได้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ เจ้าฟ้า และพระองค์เจ้าเท่านั้น เช่นผ้าลายเขียนทองนิยมใช้เช่นเดียวกับผ้ายกในงานพระราชพิธีสำคัญ มีลายที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า ลายก้านแย่งครุฑยุคนาค ลายก้านแย่งเทพพนม ลายเทพพนมนรสิงห์ ลายก้านแย่งโคมเพชรเจ็ดเหลี่ยม ลายก้านแย่งครุฑทรงข้าวบิณฑ์ ลายกนกเครือเถารูปครุฑยุคนาค

⁹⁷ อนุรักษ์ทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 2545). 149.

⁹⁸ เรื่องเดียวกัน, 49.

ลายกนกข้าวบิณฑ์รูปครุฑทศกบาบนาค ฯลฯ⁹⁹ ลายผ้านี้ดังกล่าวเป็นลวดลายประดิษฐ์และมีรายละเอียดของลายเช่นเดียวกันกับลายประดับผนังพระที่นั่ง ผู้ศึกษาจึงเชื่อว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประเภทของผ้าและลวดลายบนผ้าสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับการใช้ลวดลายเทพพนมประดับผนังภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเช่นกัน ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นนี้ในหัวข้อเฉพาะภายหลัง

ลวดลายที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่งข้างต้นทั้งลวดลายดอกพุดตาน ลวดลายดอกบัว และลวดลายเทพพนม เป็นลวดลายที่ใช้ประดับผนัง ซึ่งมีความนิยมต่างกันตามแต่ละสมัย และข้อจำกัดของลวดลาย ตำแหน่งการประดับผนังถือเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรมได้อย่างชัดเจน

สำหรับลวดลายประเภทดอกไม้ทั้งดอกพุดตานและดอกบัวที่นิยมประดับผนังพระอารามถูกใช้เป็นลวดลายประดับบนเสาร่วมในประธานอย่างกลมกลืนด้วยเช่นกัน ซึ่งลวดลายอื่นๆที่ใช้ประดับบนเสาร่วมในประธานเพียงอย่างเดียว ยังประกอบด้วยลวดลายภาพสัตว์ และลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้

3.4 ลวดลายภาพสัตว์

ลวดลายภาพสัตว์มักแทรกในจิตรกรรมลายแพ่งบนเสาร่วมในประธานเสมอ โดยสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพสัตว์มีลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีน ได้แก่ ภาพนก ภาพผีเสื้อ ภาพค้างคาว เป็นต้น มักแทรกกับลายดอกพุดตานก้านแย่งที่ตำแหน่งส่วนกลางของเสาร่วมในประธานอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ เช่น ภาพนกเกาะบนเส้นโครงของลวดลายก้านแย่ง บนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดพิชัยญาติการามฯ (ภาพที่ 66) เป็นต้น

⁹⁹ เรื่องเดียวกัน, 52.

ภาพที่ 66 ภาพนกเกาะบนเส้น โครงของลวดลายก้านแย่ง บนเสาร่วมในประธาน
ภายในอุโบสถวัดพิชัยญาติการามฯ

อนึ่ง ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ลวดลายภาพสัตว์ปะปนร่วมกับจิตรกรรมลายแพ่งก้านแย่ง
ประดับผนัง จึงพบลวดลายภาพสัตว์ปรากฏเฉพาะการประดับเสาร่วมในประธานผูกกลายเป็น
ก้านแย่งและมีภาพสัตว์ปะปนอย่างเป็นธรรมชาติดังได้กล่าวไปแล้ว แต่กลับพบว่าการประดับผนัง
ด้วยลวดลายดอกไม้ร่วงบางแห่งมีการใช้ลวดลายประดับอย่างเป็นพิเศษ ดังเช่น การประดับลวดลาย
ดอกไม้ร่วงสลับลวดลายนกกลาบบช่อดอกไม้ร่วง ภายในวิหารวัดเทพธิดาราม (ดูภาพที่ 31)

การใช้ลวดลายภาพสัตว์ปะปนกับลวดลายดอกไม้ร่วงมีบทบาทอย่างมากในสมัย
รัชกาลที่ 3 จากหลักฐานเอกสารที่มีการกล่าวถึงในคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯครั้งใหญ่
ดังปรากฏในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ความว่า “ข้างประตู หน้าต่าง สะพาน เพดาน แปรัด
ประธาน เกลียง ชุ่มประตู ชุ่มหน้าต่าง เขียนสีน้ำมัน เป็นดอกไม้ร่วง ไม้ดอก ไม้ผล สัตว์ 4 เท้า สัตว์
2 เท้า หลายอย่างต่าง ๆ กัน”¹⁰⁰ ภาพสัตว์เหล่านี้มีที่มาจากลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีนที่พบความ
แพร่หลายในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่าง ซึ่งเป็นกระแสนิยมในรัชกาลนี้ ลวดลายภาพสัตว์ ได้แก่

¹⁰⁰ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน : บรรณาธิการ.ดร.พิยะดา เหล่าสุนทร. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. 17.

ภาพผีเสื้อ และภาพค้างคาว ตัวอย่างจิตรกรรมลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีน ประดับผนังตอนล่าง ภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ (ภาพที่ 67) เป็นต้น

ภาพที่ 67 ภาพผีเสื้อ และค้างคาวที่ปรากฏในจิตรกรรมลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีน ของผนังตอนล่างภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ภาพสัตว์จากอิทธิพลศิลปะจีนไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากกระแสนิยมอิทธิพลศิลปะตะวันตกมีบทบาทมากขึ้น และภาพสัตว์ที่เป็นลวดลายแทรกบนเสาร่วมในประธาน พบความนิยมเฉพาะภาพนกเพียงประเภทเดียว แต่เพิ่มมีชนิดสายพันธุ์ต่างๆหลากหลายมากขึ้น โดยลวดลายมีลักษณะคลี่คลายไปสู่อิทธิพลศิลปะตะวันตกอย่างมากเช่นกัน

นอกจากนี้ ตำแหน่งการจัดวางลวดลายก็เน้นความสมมาตร เช่น ภาพนกที่อยู่ภายในกรอบเครื่องแขวน ที่แนวกลางของเสาภาพนกที่หันเข้าหากัน ส่วนตำแหน่งริมขอบเสาแต่ละฝั่งเป็นภาพนกเพียงตัวเดียว แต่หันเข้าหากันจากฝั่งตรงข้าม การจัดวางที่เน้นความสมมาตรตามระเบียบของการเป็นองค์ประกอบในงานประดับเช่นนี้ ต่างจากภาพสัตว์ที่ปะปนอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติของรัชกาลก่อน ตัวอย่างการประดับภาพลวดลายสัตว์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น การประดับภาพนกกบนเสาร่วมในประธาน ภายในวิหารวัดโสมนัสฯ (ภาพที่ 68) เป็นต้น

ภาพที่ 68 การประดับภาพนกบนเสาร่วมในประชัน ภายในวิหารวัดโสมนัสฯ

อนึ่ง ลวดลายประดับบนเสาร่วมในประชันของพระอารามหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่นิยมระบายการผูกลายเป็นก้านแย่ง ดังเช่นการประดับเสาร่วมในประชันลวดลายดอกบัวก้านแย่งภายในวิหารวัดปฐมวหาราม (ดูภาพที่ 58) อีกต่อไป เนื่องจากการประดับเสาร่วมในประชันของพระอารามหลายแห่งนิยมลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก ซึ่งไม่มีระบายการผูกลายเป็นก้านแย่งอย่างต่อเนื่อง แต่มีลักษณะสำคัญที่การใช้ลวดลายแบบแผนเดียวกันประดับเรียงต่อเนื่องตลอดพื้นที่ ดังเช่น การประดับลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตกเรียงตามแนวความสูงของเสาร่วมในประชันดังตัวอย่าง เป็นต้น

3.5 ลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก

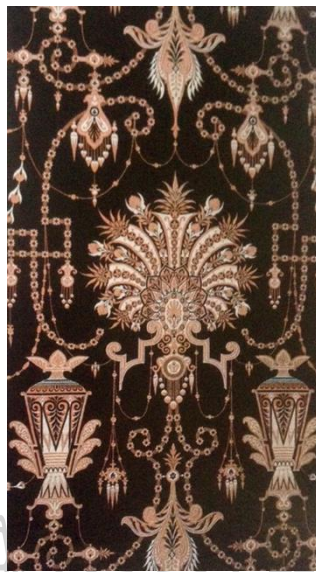
ลวดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตกเป็นลวดลายที่ไม่ปรากฏในงานประดับสมัยรัชกาลที่ 3 มาก่อน แต่กลับนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 4 ลวดลายประเภทนี้มักประดับเป็นระเบียบต่อเนื่องกันตามแนวนบนพื้นที่ส่วนกลางของเสาร่วมในประธาน ได้แก่ เครื่องแขวนที่คูคล้ายโคมฝรั่ง (Chandeliers) แต่มีพวงอุษะมาลัยอย่างพวงดอกไม้เครื่องสดของไทยห้อยลงมาจากปลายขอบของโคมเครื่องแขวนดังกล่าวในลักษณะสมมาตรกันทั้งสองฝั่ง เช่น เสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามฯ (ภาพที่ 69) เป็นต้น

ภาพที่ 69 เครื่องแขวนที่คูคล้าย โคมฝรั่ง (Chandeliers) มีพวงอุษะมาลัยห้อยลงมาจากปลายขอบของเครื่องแขวนดังกล่าวในลักษณะสมมาตรกันทั้งสองฝั่ง ของเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามฯ

ลวดลายเช่นนี้ถือเป็นกระแสนิยมอย่างใหม่ที่ขบเคียงได้กับลวดลายเครื่องแขวนจากอิทธิพลตะวันตก (ภาพที่ 70) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากลายสมัยเรอเนสซองส์ที่พัฒนาขึ้นกลางศตวรรษที่ 19¹⁰¹

¹⁰¹ Banham Joanna, **Victorian Interior Design** (New York: Crescent, 1991). 203.

ภาพที่ 70 ลวดลายเครื่องแขวนจากอิทธิพลตะวันตก

ที่มา : Banham Joanna, **Victorian interior design** (New York : Crescent, c1991), 203.

นอกจากนี้ยังมีภาพดอกไม้ประดับเต็มพื้นที่ทั้งในตะกร้าที่มีเส้นล้องต่อเนื่องกันลงมา ขนานกับภาพกระถางดอกไม้ทรงสูงแบบตะวันตกที่ประดับตามความสูงของเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดประยุรฯ (ภาพที่ 71)

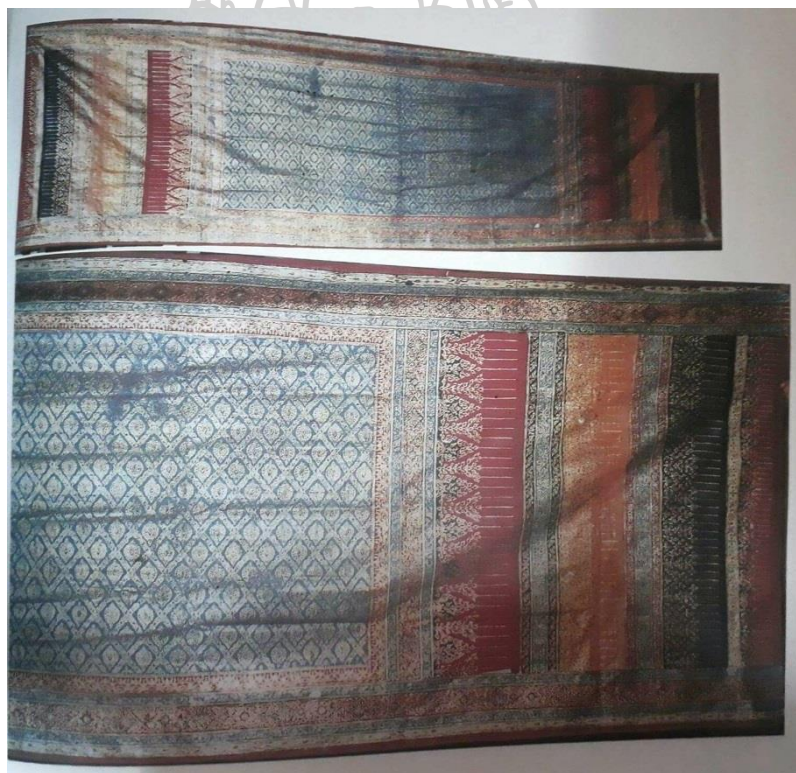

ภาพที่ 71 ภาพตะกร้าประดับดอกไม้และกระถางทรงสูงแบบตะวันตกของเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดประยุรฯ

3.6 ระเบียบและการจัดวางลวดลายบนเสาร่วมในประธานที่สัมพันธ์กับโครงสร้างระเบียบผ้า

การประดับเสาร่วมในประธานสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 พบว่าเค้าโครงทั่วไปของระเบียบการประดับเสาดังกล่าว ส่งผลต่อภาพรวมเสมือนนำผ้ามาห่อหุ้มเสา เนื่องจากมีระเบียบการประดับที่อาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากผืนผ้าโดยเฉพาะผ้าลายอย่างที่มีโครงสร้างระเบียบผ้าและแถบการประดับต่างๆที่สมมาตรกันทั้งสองฝั่งของผืนผ้า

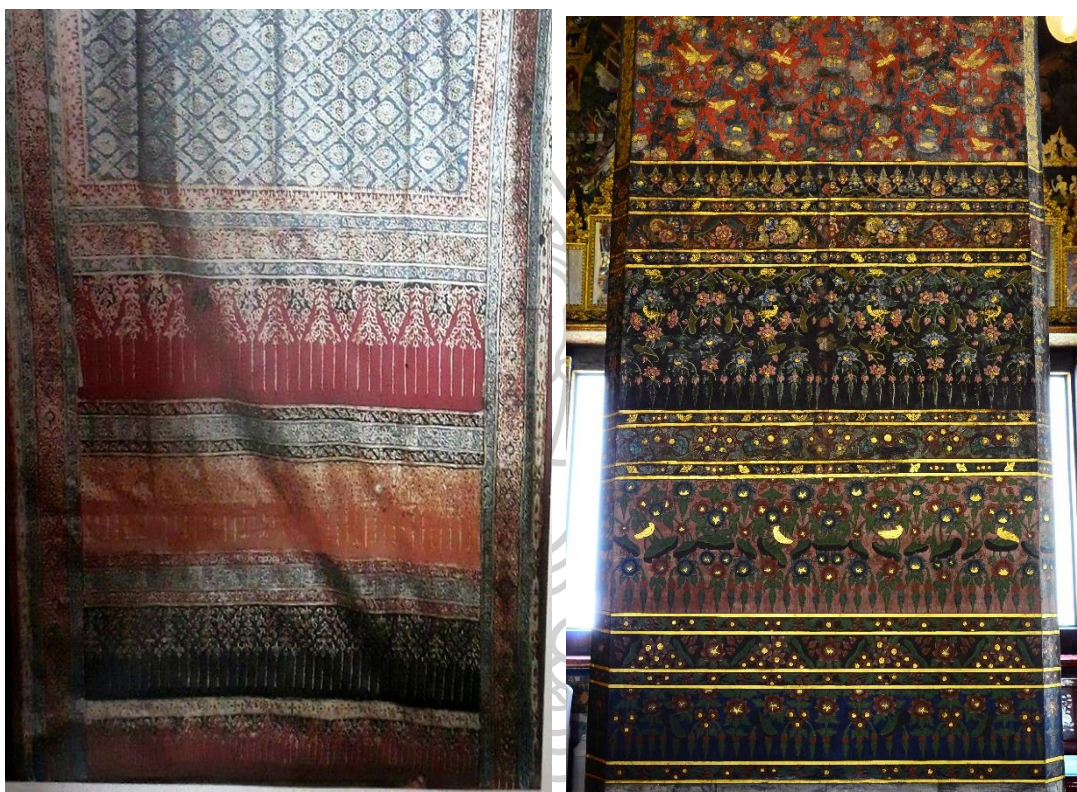
โครงสร้างระเบียบผ้าที่สมมาตรกันเสมอ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ การทำแถบชั้นกรวยเชิงที่ขอบชายผ้าทั้งสองด้าน โดยมีแถบขนานแถบชั้นกรวยเชิงแต่ละชั้นที่ประกอบด้วยแถบแม่ลายและแถบลูกขนานของแม่ลาย สำหรับส่วนกลางของผืนผ้าคือพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นส่วนท้องผ้าที่บรรจุลวดลายของผืนผ้า โดยมีแถบตั้งเวียนเป็นล้อมรอบบริเวณท้องผ้านี้ (ภาพที่ 72)

ภาพที่ 72 ตัวอย่างผ้าพิมพ์ลายอย่างในสมัยรัตนโกสินทร์ แสดงภาพเต็มทั้งผืน

ที่มา : ณีฎฐภัทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 131.

โครงสร้างระเบียบผ้าข้างต้นสามารถเทียบเคียงได้กับระเบียบการตกแต่งเสาร่วมในประธานที่มีลักษณะเค้าโครงคล้ายกันหลายประการ เช่น ส่วนกลางของเสาเทียบได้กับตำแหน่งท้องผ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบรรจุลวดลายอันเป็นลักษณะลายแพ่ง ส่วนโคนและปลายของเสาเทียบได้กับส่วนริมของขอบผ้าที่ปรากฏแถบต่างๆอันประกอบด้วย แถบแม่ลาย แถบลูกขนานแม่ลายที่คั่นระหว่างชั้นกรวยเชิงแต่ละชั้น เป็นต้น (ภาพที่ 73)

ภาพที่ 73 การเปรียบเทียบตัวอย่างโครงสร้างระเบียบผ้า และระเบียบการตกแต่งเสาที่มีลักษณะเค้าโครงคล้ายกัน

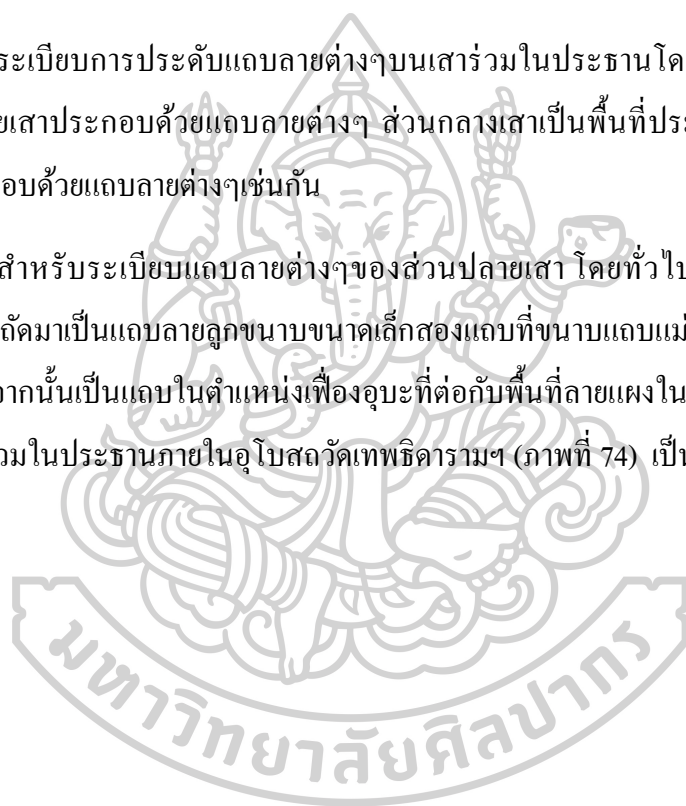
ระเบียบการประดับเสาร่วมในประธานเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างระเบียบผ้า พบว่ามีความคล้ายกันมากเสมือนแนวคิดในการนำผ้ามาห่อหุ้มเสายังชวนให้นึกถึงคำว่า “ลายแพ่ง” ที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ระบุตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และวัดปฐมวันในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการประดับจิตรกรรมลายแพ่งบนเสาร่วมในประธานอันมีระเบียบการประดับเดียวกัน

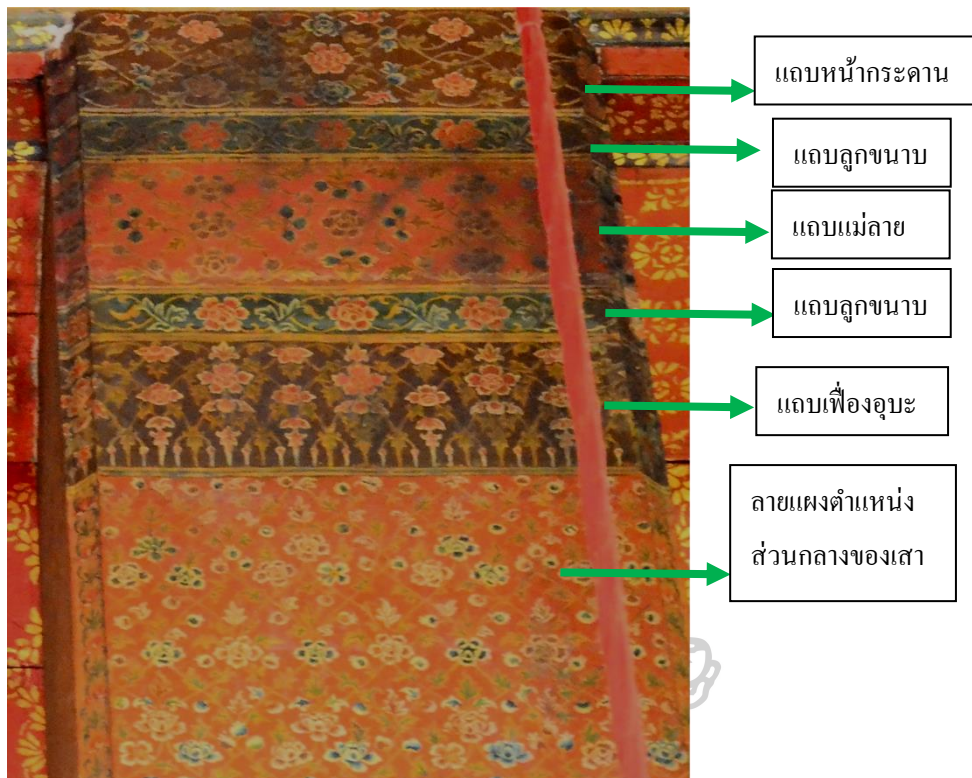
ผู้ศึกษาเชื่อว่าระเบียบการประดับเสาร่วมในประธานได้รับแรงบันดาลใจในการถอดถ่ายโครงสร้างมาจากระเบียบผ้า โดยเฉพาะผ้า(เขียน)ลายอย่าง ที่ใช้ลายไทยเป็นแบบลายในการเขียนลายผ้าเช่นเดียวกัน ดังพบหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนความแตกต่างระหว่าง

โครงสร้างระเบียบผ้าและระเบียบการประดับเสา มีการลดทอนลักษณะบางประการ เช่น การประดับแถบต่างๆของ โคนเสาและปลายเสาไม่สมมาตรกันอย่างระเบียบผ้า และลดลายประดับบริเวณส่วนกลางของเสา แม้มีลักษณะเป็นลายแพงแต่ไม่ได้มีแบบแผนอย่างลายผ้า เพราะมีความหลากหลายกว่า เช่น การผูกลาย ดอกพุดตานก้านแย่ง การผูกลายดอกบัวก้านแย่ง การวางระเบียบลดลายเครื่องตกแต่งจากอิทธิพลตะวันตก และมีการแทรกลดลายภาพสัตว์ปะปนอยู่ทั้งกลมกลืนเป็นธรรมชาติและจัดวางอย่างสมมาตรดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงไปแล้วในการประดับลดลายบนเสา ร่วมในประธานสมัยรัชกาลที่ 3-4

ระเบียบการประดับแถบลายต่างๆบนเสา ร่วมในประธาน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนปลายเสาประกอบด้วยแถบลายต่างๆ ส่วนกลางเสาเป็นพื้นที่ประดับลดลาย และส่วน โคนเสาประกอบด้วยแถบลายต่างๆเช่นกัน

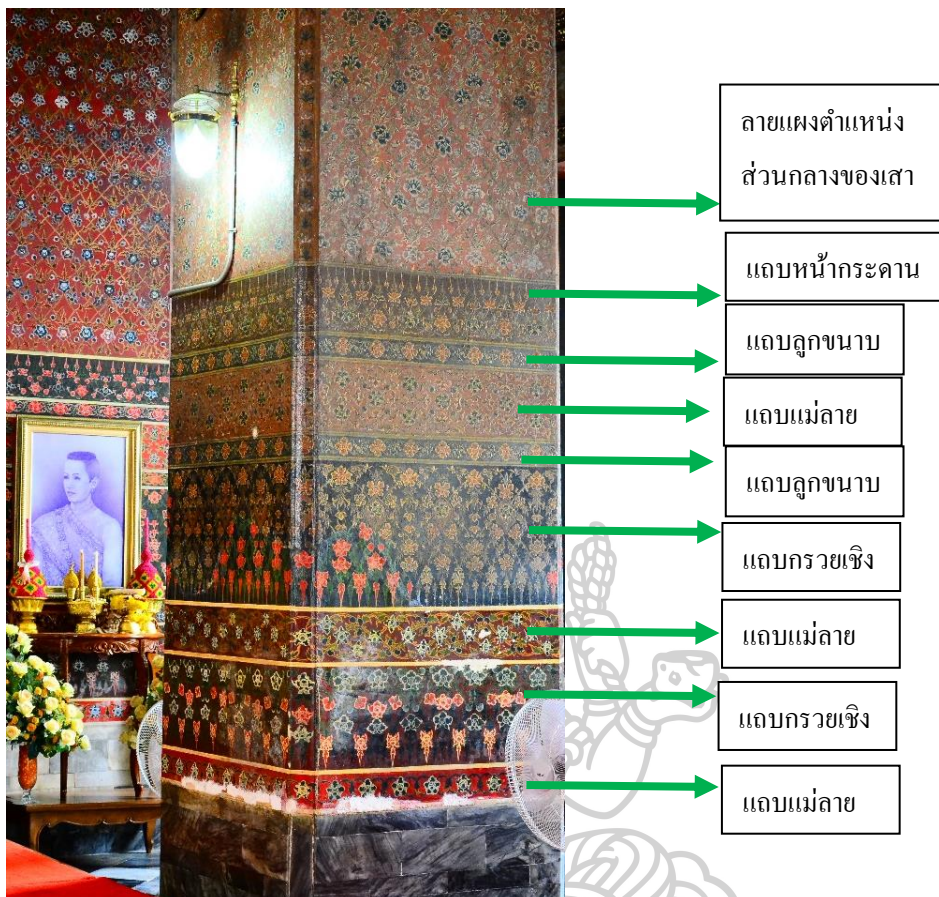
สำหรับระเบียบแถบลายต่างๆของส่วนปลายเสา โดยทั่วไปประกอบด้วยแถบลาย หน้ากระดาน ถัดมาเป็นแถบลายลูกขนานบนขนาดเล็กสองแถบที่ขนานแถบแม่ลายซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า อยู่ตรงกลาง จากนั้นเป็นแถบในตำแหน่งเฟืองอุบะที่ต่อกับพื้นที่ลายแพงในตำแหน่งส่วนกลางของ เสา เช่น เสา ร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ (ภาพที่ 74) เป็นต้น

ภาพที่ 74 ระเบียบทั่วไปของการประดับที่ตำแหน่งปลายเสา ตัวอย่างเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถ วัดเทพธิดารามฯ

ส่วนระเบียบแถบลายต่างๆของ โคนเสา (จากแหล่งตัวอย่างเดียวกัน) มีระเบียบการประดับคล้ายกับระเบียบของส่วนปลายเสาด้านบน คือ ปรากฏแถบลายที่ต่อจากลายแพ่งบริเวณ ส่วนกลางของเสาเป็นแถบลายหน้ากระดานคล้ายลายกรวยเชิงที่กลับด้านแหลมขึ้นด้านบน ถัดมาเป็นแถบลูกขนานซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสองแถบที่ขนานแถบแม่ลายตรงกลาง และจึงเป็นแถบกรวยเชิงที่มีลักษณะเดียวกันปรากฏเป็นแถบสองชั้น โดยแต่ละชั้นมีแถบลายหน้ากระดานคั่นแถว (ภาพที่ 75) ซึ่งการวางระเบียบแถบประดับส่วนปลายเสาและ โคนเสาที่ไม่สมมาตรกันเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากโครงสร้างระเบียบผ้าที่ให้นั้นความสมมาตรเสมอ

ภาพที่ 75 ระเบียบทั่วไปของการประดับที่ตำแหน่งโคนเสา ตัวอย่างเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ

ตัวอย่างดังกล่าวเป็นลักษณะทั่วไปที่พบในระเบียบการประดับเสาร่วมในประธาน โดยเฉพาะพระอารามต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3- รัชกาลที่ 4 ที่แม้มีความนิยมของลวดลาย การผูกลาย หรือการจัดวางระเบียบของลายเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย แต่โครงสร้างระเบียบการประดับเสาร่วมในประธานดังกล่าว ยังคงใช้ระเบียบการแบ่งส่วนเสาและแถบลายต่างๆ เช่นนี้เสมอ

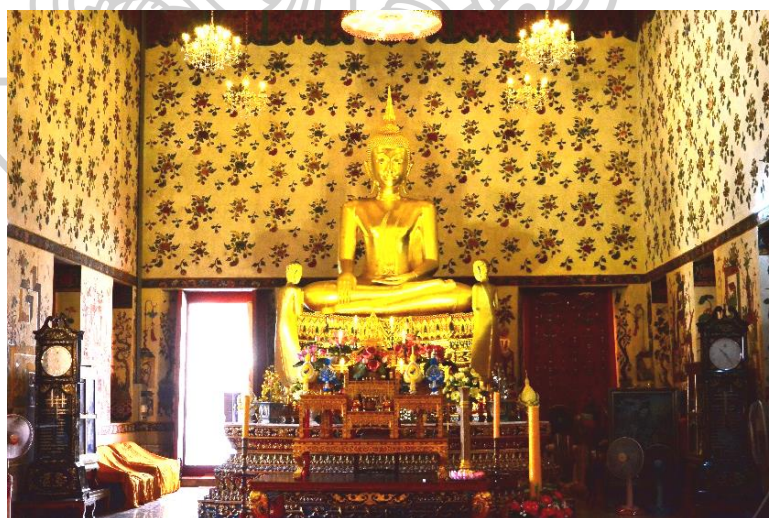
อย่างไรก็ตาม บทบาทของการประดับเสาร่วมในประธานนอกจากมีระเบียบดังกล่าว และลวดลายต่างๆ ตามที่ผู้ศึกษากล่าวถึงมาแล้ว ยังมีการใช้สีที่คละกันของแต่ละคู่เสาซึ่งมีส่วนในการสร้างความโดดเด่นภายในอาคารและเกี่ยวข้องกับความหมายบางประการ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปอีกด้วย

4. การใช้สีและเทคนิคที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพง

ผู้ศึกษาเชื่อว่าภาพลักษณ์ใหม่ในงานจิตรกรรมประดับลายแพงสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 นอกจากระเบียบการประดับและลวดลายต่างๆที่ปรากฏความนิยมแล้ว ภาพรวมจากการใช้สีทั้งสีของพื้นหลังผนังอาคารและสีของเสาร่วมในประฐานที่มีทั้งความกลมกลืนและความโดดเด่นออกจากกัน รวมถึงการปิดทองบนลวดลายย่อมส่งผลต่อบรรยากาศในงานประดับด้วยดังนี้

4.1 การใช้สีในจิตรกรรมลายแพง

สำหรับการใช้สีของผนังและเสาร่วมในประฐานผู้ศึกษาได้กล่าวไปข้างแล้ว ในการจำแนกกลุ่มการประดับเสาร่วมในประฐานร่วมกับผนังที่ปรากฏทั้งผนังจิตรกรรมลายแพงและผนังภาพเล่าเรื่อง ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าส่วนมากแหล่งตัวอย่างการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการใช้สีภายในอาคารทั้งพระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามต่างๆ ที่นิยมสีโทนสว่าง เช่น พื้นหลังผนังสีขาวภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ดูภาพที่ 63) พื้นหลังผนังสีขาวภายในวิหารท้ายปราสาทวัดอรุณฯ (ดูภาพที่ 42) และพื้นหลังผนังสีขาวภายในอุโบสถวัดกนิษฐนาถฯ (ภาพที่ 76) เป็นต้น

ภาพที่ 76 พื้นหลังผนังสีขาวภายในอุโบสถวัดกนิษฐนาถฯ

นอกจากนี้ยังมีการใช้พื้นหลังผนังสีแดง ซึ่งไม่ค่อยปรากฏในแห่งอื่นได้แก่ พื้นหลังผนังสีแดงภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ (ภาพที่ 77)

ภาพที่ 77 พื้นหลังผนังสีแดงภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ

อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการใช้สีของพื้นหลังผนังอาคารในโทนมืดเข้มด้วยเช่นกัน ได้แก่ พื้นหลังผนังสีครามภายในอุโบสถวัดเทพธิดาราม (ภาพที่ 78) ซึ่งเป็นแหล่งตัวอย่างเดียวกันที่มีการใช้พื้นหลังผนังสีแดงภายในวิหาร

ภาพที่ 78 พื้นหลังผนังสีครามภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ

สำหรับกลุ่มพระอารามที่ใช้สีพื้นหลังเป็นผนังสีเข้ม มักใช้สีของเสาร่วมในประธาน เป็นสีโทนสว่างเพื่อตัดกัน เช่น พื้นหลังผนังสีครามตัดสีด้วยเสาร่วมในประธานสีแดง ภายใน อุโบสถวัดพิชัยญาติฯ (ดูภาพที่ 44) หรือพื้นหลังผนังสีครามตัดกับเสาร่วมในประธานสีแดงภายใน อุโบสถวัดเทพธิดารามฯ (ภาพที่ 79) เป็นต้น

ภาพที่ 79 พื้นหลังผนังสีครามตัดกับเสาร่วมในประธานสีแดงภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ

การใช้สีตัดกันระหว่างพื้นหลังอาคารและเสาร่วมในประธานของจิตรกรรมลายแพ่ง เช่นนี้ สอดคล้องกับ โทนสีของงานจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่องในสมัยเดียวกันอีกด้วย เช่น การใช้สี ภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ผนังภาพเล่าเรื่อง โทนสีทึบเข้มส่วนเสาร่วมในประธานใช้สี โทนสว่างด้วยสีแดง (ดูภาพที่ 46) เป็นต้น

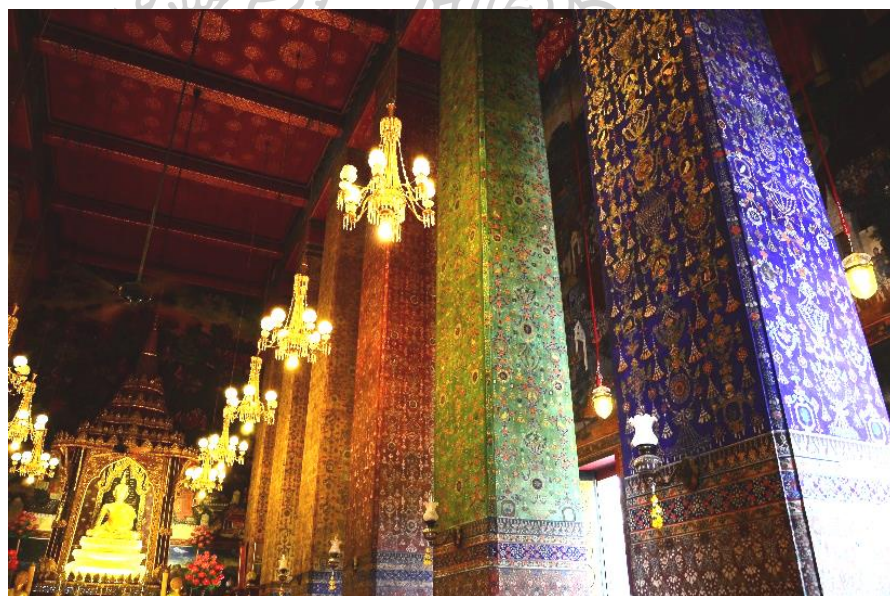
ส่วนจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่นิยมการประดับผนังเนื่องจากพระอาราม หลายแห่งเขียนภาพแบบเล่าเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องราวตามพระราชประสงค์อันเป็นพระราชนิยมที่มัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ เช่น ภาพจิตรกรรมชุดวงศ์วัตร¹⁰² ภาพจิตรกรรมอสุภะ¹⁰³ ภาพปริศนาธรรม และภาพเหตุการณ์หรือสถานที่ที่ใช้เทคนิคและหลักการทางทัศนียวิทยาแบบตะวันตกมากขึ้น

¹⁰² “ชุดวงศ์วัตร” หมายถึง เครื่องกำจัดกิเลสประเภทหนึ่ง ประกอบไปด้วยแนวทาง 13 ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติที่ จำกัหรือควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อหวังผลให้เกิดความมักน้อย ไม่สังสมทรัพย์ สัน โดย ขจัด กิเลส ช่มกายใจให้สงบ และมีสติ โดยพระสงฆ์สามารถเลือกสมาทานข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติได้ – คุราชละเอียดยเพิ่มเติมใน วิไล รัตน์ ชัยรอด. *ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ชวอินโข่ง*. 215.

¹⁰³ “อสุภะ” คือการพิจารณาซากศพว่าเป็นสิ่งไม่งาม นับเป็นการวิปัสสนากรรมฐาน (กัมมัฏฐาน) แบบหนึ่ง เพื่อลด กิเลสในด้านกามฉันทะ ความกำหนัดราคะ และเพื่อปลงสังเวช – คุราชละเอียดยเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน, 205.

การประดับจิตรกรรมลายแพงในสมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนมากจึงเหลือเพียงการตกแต่งบนเสาร่วมในประธานที่ยังมีโครงสร้างระเบียบการประดับแถบต่างๆของเสาดั้งเดิม แต่ลวดลายประดับที่ส่วนกลางของเสาเป็นลวดลายจากอิทธิพลตะวันตกที่เรียงซ้ำกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างไปจากสมัยรัชกาลก่อนเป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือการใช้สีคละกัน ในแต่ละคู่เสาเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับงานประดับภายในอาคาร โดยมีเกณฑ์การไล่น้ำหนักสีตามความเข้ม-ความอ่อน ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งความไกล-ความใกล้พระพุทธรูปประธาน ซึ่งเป็นอุปมา-อุปไมย ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และถือเป็นลักษณะเฉพาะของงานประดับพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 4 อย่างแท้จริง

พระอารามสำคัญหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการตกแต่งเสาร่วมในประธานที่ใช้สีคละกันในแต่ละคู่เสา โดยมีเกณฑ์สำคัญ คือ เสาคู่แรกของด้านหน้าทางเข้าใช้สีเข้มไล่ลำดับไปสู่สีอ่อน เช่น สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง ส่วนคู่เสาที่อยู่ด้านในใกล้พระพุทธรูปประธานใช้สีที่อ่อนสว่าง เช่น สีเหลือง สีขาว การใช้สีเช่นนี้เป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่ต่างจากเดิมอย่างมาก ตัวอย่างสำคัญได้แก่เสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามฯ (ดูภาพที่ 46) หรือ เสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดโสมนัสฯ (ภาพที่ 80) ซึ่งเป็นพระอารามคู่กันของวัดมกุฏกษัตริยารามฯ เป็นต้น

ภาพที่ 80 การใช้สีของเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดโสมนัสฯ

การใช้สีคละกันในแต่ละคู่เสาของเสาร่วมในประธานเกี่ยวข้องกับการอุปมา-อุปไมยถึง “ความสว่าง-ความมืด” โดยเปรียบผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมย่อมมีความสว่างหรือปัญญา¹⁰⁴ สีของ

¹⁰⁴ เรื่องเดียวกัน, 213.

เสาชิงเป็นปริศนาธรรมอุปมาเปรียบด้วยจิตใจของคน 6 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการวาดภาพ จฬาลิชาติ หรือ หกชาติขึ้นวรรณะ ตั้งแต่คำสนิทถึงชาวสะอาต คือใจบริสุทธิ์¹⁰⁵ พระอารามฝ่าย ธรรมยุติกนิกาย ในสมัยรัชกาลที่ 4 นิยมนำเรื่องดังกล่าวมาประดับไว้ที่บริเวณตอนล่างของเสา ภายในอุโบสถหรือวิหาร วาดเป็นรูปบุคคล 6 จำพวกไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมของเสาแต่ละต้น แยกเป็นคู่ๆ โดยภาพกลุ่มบุคคลที่บรรลุนิพพานจะวาดไว้ที่เสาด้านที่อยู่ใกล้กับพระพุทธรูปประธาน มากที่สุด เสาด้านถัดออกมาเป็นกลุ่มบุคคลที่ประพฤติดีได้ไปสู่สุคติ ส่วนกลุ่มบุคคลที่ประพฤดิชั่ว ต้องไปอบายภูมิจะวาดไว้ที่เสาด้านที่อยู่ห่างจากพระพุทธรูปมากที่สุด¹⁰⁶ กล่าวได้ว่าสี่ของแต่ละคู่เสา ไปได้ลำดับสัมพันธ์กับภาพบุคคลที่ปรากฏตามการอุปมาอุปมัยดังกล่าว เช่น ภาพจากเสาคู่ที่ 5 ภายใน อุโบสถวัดบวรนิเวศฯ เป็นภาพตุลาการและนักโทษ สื่อถึงบุคคลชาติขาว แต่ประพฤดิชั่ว ย่อมไปสู่ อบายภูมิ¹⁰⁷ (ภาพที่ 81) เป็นต้น

ภาพที่ 81 ตัวอย่างภาพ “จฬาลิชาติ” จากเสาร่วมในประธานคู่ที่ 5 ภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ เป็นภาพตุลาการและนักโทษ สื่อถึงบุคคลชาติขาว แต่ประพฤดิชั่ว ย่อมไปสู่อบายภูมิ

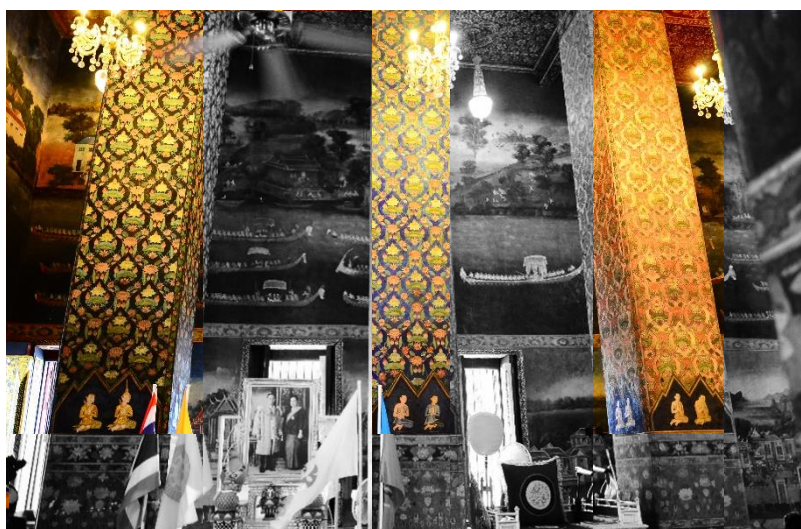
ในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากการอุปมา-อุปไมยภาพจฬาลิชาติ พระอารามบางแห่ง มีการประดับภาพหมวดอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการใช้สี่ของเสาดังเช่นกัน เช่น การประดับเสาร่วมใน ประธานภายในวิหารวัดปฐมวณารามฯ ที่โคนเสาเหนือซุคแถบกรวยเชิงปรากฏภาพพุทธบริษัท 4

¹⁰⁵ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, วัดบวรนิเวศวิหาร. (พระนคร: ศิวพร, 2515). 48-49

¹⁰⁶ วิไลรัตน์ ชังรอด. ถอดรหัสภาพผนังพระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง. 214.

¹⁰⁷ เรื่องและหน้าเดียวกัน

คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา ที่เป็นเอตทัคคะหรือที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในด้านต่างๆ โดยมีชื่อเขียนกำกับใต้ภาพด้วยอักษรขอมภาษาบาลี¹⁰⁸ ซึ่งภาพพุทธบริษัท 4 สัมพันธ์กับสีของแต่ละคู่เสาตามการลำดับตำแหน่งที่ใกล้พระพุทธรูปประธาน ประธาน เช่น ภาพอุบาสกที่เสาลำดับนอกสุดซึ่งมีสีเข้ม ส่วนภาพภิกษุที่เสาลำดับในเมื่อใกล้พระพุทธรูปประธานมีสีอ่อนจางลง (ภาพที่ 82)

ภาพที่ 82 การประดับเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดปฐมวนารามฯ ปรากฏภาพพุทธบริษัท 4 ที่สัมพันธ์กับสีของแต่ละคู่เสาตามตำแหน่งที่ใกล้พระพุทธรูปประธาน

เสาร่วมในประธานสมัยรัชกาลที่ 4 บางแห่งไม่ปรากฏภาพประติมานวิทยาดังกล่าว แต่ยังคงแบบแผนในการใช้สีที่คละกันในแต่ละคู่เสา โดยลำดับจากสีเข้มด้านนอก เข้าไปหาสีอ่อนด้านในเมื่อเป็นคู่เสาที่อยู่ใกล้พระพุทธรูปประธาน ลักษณะพิเศษเช่นนี้อาจเป็นการใช้สีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการออกแบบตามหลักทัศนียวิทยาในการผลัดกระยะแบบตะวันตกและนำสายตาเข้าไปสู่พระพุทธรูปประธานตรงกลางซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการอุปมา-อุปไมยความใกล้-ความไกลและความมืด-ความสว่างตามแนวคิดในพุทธศาสนาอีกด้วย ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ การประดับเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม เป็นต้น เสาคู่แรกจากหน้าอุโบสถใช้สีฟ้า เสาคู่ถัดไปใช้สีแดง ส่วนคู่เสาที่เหลือสองคู่อยู่ใกล้พระพุทธรูปประธานใช้สีขาว (ภาพที่ 83)

¹⁰⁸ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. ปฐมวนานุสรณ์ : โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปฐมวนาราม. 109.

ภาพที่ 83 การประดับเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดชุมพลนิกายราม

4.2 การปิดทองบนลวดลายของจิตรกรรมลายแพง

นอกจากการใช้สีที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในงานประดับและเป็นการสื่อสัญลักษณ์ความหมายตามการอุปมา-อุปไมยดังได้กล่าวไปแล้ว จิตรกรรมลายแพงประดับผนังและเสาร่วมในประธานทั้งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ยังพบเทคนิคการปิดทองร่วมกับการเขียนสีอีกด้วย

โดยทั่วไปการปิดทองร่วมกับการเขียนสีในจิตรกรรมแบบไทยประเพณีนิยมปิดทองเครื่องประดับ เครื่องทรงมงกุฏของภาพตัวพระ-ตัวนาง หรือภาพปราสาทราชวัง ซึ่งเป็นภาพสำคัญที่มักได้รับการขยับเน้นให้ดูโดดเด่นบนผนัง แต่สำหรับจิตรกรรมลายแพงที่เน้นลวดลายประดับโดยไม่ปรากฏภาพบุคคลหรือสถานที่สำคัญดังกล่าว กลับมีการปิดทองลงบนลวดลายของจิตรกรรมลายแพงร่วมกับการเขียนสี ถือเป็นแนวทางใหม่ที่ต่างไปจากเดิม เช่น การปิดทองบนลายใบไม้บางแห่งร่วมกับการเขียนสีลายดอกพุดตานก้านแย่งที่ประกอบกับลายใบไม้ฝรั่ง บนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ (ภาพที่ 84) เป็นต้น

ภาพที่ 84 การปิดทองบนลายใบไม้บางแห่งร่วมกับการเขียนสีลายดอกพุดตานก้านแย่งที่ประกอบด้วยลายใบไม้ฝรั่งบนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ

อย่างไรก็ตาม ยังมีการปิดทองลงบนลวดลายของจิตรกรรมลายแพงที่เป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจนเช่นกัน ได้แก่ การเขียนสีร่วมกับการปิดทองตัดขอบบนลวดลายดอกไม้ภายในตะกร้าและกระถางทรงสูงแบบตะวันตก บนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดประยูรฯ (ดูภาพที่ 71) เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่า การปิดทองลงบนลวดลายเขียนสีของจิตรกรรมลายแพง ซึ่งเป็นงานประดับที่ไม่มีเนื้อหาลักษณะภาพเล่าเรื่องอันปรากฏรูปบุคคลและภาพปราสาทราชวังตามที่สืบทอดมาในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี อาจถือเป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของงานประดับจิตรกรรมลายแพงทั้งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4

5. ความหมายของลวดลายในงานจิตรกรรมลายแพงประดับผนัง

จิตรกรรมลายแพงประดับผนังถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่แสดงความเปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรมได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะงานประดับภายในพระอารามแบบพระราชนิยมหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่าจิตรกรรมเพื่อประดับตกแต่งดังกล่าว แม้ไม่มีเนื้อหาแต่การใช้ลวดลายมีความหมาย

เนื่องจาก การใช้ลวดลายจิตรกรรมลายแพงประดับผนังส่วนมากนิยมลวดลายดอกไม้ ทั้งลายแพงก้านแย่งและลวดลายดอกไม้ร่วง พบมากในงานประดับพระอาราม ส่วนจิตรกรรมลาย

แผงลวดลายเทพพนมเป็นลวดลายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ถือเป็นลวดลายเฉพาะที่ประดับภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพียงแห่งเดียว ดังนั้นการใช้จิตรกรรมลายแผงประดับตกแต่งนอกจากการเพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศแปลกใหม่ การใช้ดังกล่าวจึงอาจมีความหมายบางประการด้วยเช่นกัน

5.1 ความหมายของลวดลายดอกไม้ในงานจิตรกรรมลายแผงประดับผนัง

ลวดลายดอกไม้ เป็นลวดลายที่พบความนิยมในงานจิตรกรรมลายแผงประดับผนังพระอาราม ทั่วไปโดยจิตรกรรมลายแผงที่มีการผูกมัดด้วยระเบียบก้านแย่งประกอบด้วยใบเทศหรือใบไม้ฝรั่ง โดยมีลวดลายดอกกลอยกลางกรอบล้อมเป็นดอกพุดตานนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นลวดลายดอกบัวที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ลวดลายที่ไม่ได้มีเนื้อหาเรื่องราวใดเกี่ยวข้องจึงเป็นการประดับเพื่อความงามและช่วยสร้างบรรยากาศความสงบอย่างแท้จริง¹⁰⁹

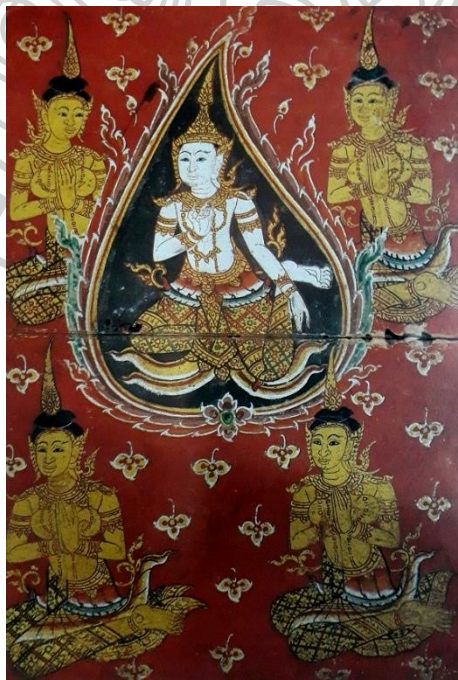
ส่วนลวดลายดอกไม้ร่วงที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจแทนความหมายการสร้างบรรยากาศทิพย์บุปผาที่ร่วงหล่นในโอกาสพิเศษ อันสืบเนื่องมาจากชาดกหรือพุทธประวัติต่างๆ มักปรากฏภาพของดอกไม้ร่วงในเหตุการณ์พิเศษบางตอน เช่น ดอกไม้ร่วงในฉากพระเนมิยราชโพธิสัตว์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ดาวดึงส์ตามคำทูลเชิญของพระอินทร์ เพื่อสนทนาศรรณ ปรากฏภาพดอกไม้สวรรค์โปรยปราย ประหนึ่งว่าโปรยปรายจากสวรรค์ ช่วยให้เกิดบรรยากาศอันเป็นสิริมงคล และยังทำหน้าที่ลดจังหวะพื้นที่ว่างที่มีมากเกินไป¹¹⁰ หรือตัวอย่างจากจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพจากสมุดข่อยฉบับวัดโฆดทิมธาราม ภาพพระมาลัยเหาะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บูชาพระเจดีย์จุฬามณี ได้พบกับพระอินทร์ มีภาพดอกไม้ร่วงที่ช่วยลดจังหวะพื้นที่ว่าง (ภาพที่ 85) และภาพเทวดาพร้อมนางอัปสรเหาะมาบูชาพระเจดีย์จุฬามณี มีภาพดอกไม้ร่วงเช่นกัน (ภาพที่ 86) เป็นต้น

¹⁰⁹ สักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน. 465.

¹¹⁰ สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง คำช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย. 218.

ภาพที่ 85 พระมาลัยเหาะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บูชาพระเจดีย์จุฬามณี ได้พบกับพระอินทร์
มีภาพดอกไม้ร่วงที่ช่วยลดจังหวะพื้นที่ว่าง
ที่มาภาพ : น. ณ ปากน้ำ, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 2528), 58.

ภาพที่ 86 ภาพเทวดาพร้อมนางอัปสรเหาะมาบูชาพระเจดีย์จุฬามณี มีภาพดอกไม้ร่วงเช่นกัน
ที่มาภาพ : น. ณ ปากน้ำ, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย, 56.

อาจกล่าวได้ว่ารายละเอียดเพียงส่วนน้อยของลวดลายดอกไม้ร่วงในงานจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่อง เมื่อนำมาใช้ประดับภายในอาคาร ผู้ศึกษาเชื่อว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศพิเศษอันเป็นสิริมงคลมีความหมายสอดคล้องกับการประดับดังกล่าวอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะพิเศษภายในห้องอาคารอีกด้วย

อนึ่ง กรณีของการประดับจิตรกรรมภายในพระอารามแห่งเดียวกันที่มุ่งเน้นลวดลายดอกไม้เป็นงานประดับผนัง เช่น การประดับจิตรกรรมลายแพงดอกกลอยก้านแย่งภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ (ดูภาพที่ 30 และภาพที่ 78) และการประดับจิตรกรรมลวดลายดอกไม้ร่วงภายในวิหารของพระอารามแห่งนี้ (ดูภาพที่ 31 และภาพที่ 77) อาจมีความหมายในการสะท้อนแนวความคิดที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานประดับทั่วไปของพระอารามที่มีการประดับตุ๊กตาทิพนธ์รูปสตรีรอบพระเบ็ญจผด และการสร้างรูปปั้นเหล่าภิกษุณีภายในวิหาร อันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงตามจุดประสงค์การสร้างพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งพระองค์ได้ทรงบริจาคทรัพย์สมทบในการก่อสร้างด้วย¹¹¹

เนื่องจากงานประดับพระอารามวัดเทพธิดารามแห่งนี้แสดงความมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการเฉลิมพระเกียรติเจ้านายฝ่ายหญิง วัดแห่งนี้ถือเป็นพุทธสถานแห่งนางแก้วของรัชกาลที่ 3 เปรียบได้กับอิตลีนันพุทธสถาน¹¹² ดังนั้นการประดับจิตรกรรมลวดลายดอกไม้ของพระอารามแห่งนี้จึงเป็นทั้งการสร้างบรรยากาศและมีความหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงอันสัมพันธ์กับงานประดับภายในพระอารามซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามประวัติการสร้างโดยตรง

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวเป็นเพียงกรณีของพระอารามแห่งนี้เท่านั้น เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 พระอารามหลายแห่งนิยมประดับจิตรกรรมลายแพงลวดลายดอกไม้ก้านแย่ง และลวดลายดอกไม้ร่วง ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่าโดยทั่วไปมีความหมายสอดคล้องกับการจำลองบรรยากาศทิพนธ์บุผาเพื่อความเป็นสิริมงคลเกิดสภาวะพิเศษและสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทั่วไปของลวดลายดอกไม้ที่นับว่ามีความเหมาะสมสำหรับเป็นงานประดับทั้งภายในพระที่นั่งและภายในพระอารามต่างๆอย่างแท้จริง

¹¹¹ เจ้าพระยาวิจิตรวงศ์วุฒิไกร. ตำนานพระอารามหลวง. 7.

¹¹² ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2555).

5.2 ความหมายของลวดลายเทพพนมในงานจิตรกรรมลายแพงประดับผนัง

จิตรกรรมลายแพงประดับผนังลวดลายเทพพนมถือเป็นลวดลายพิเศษประดับภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น จึงเป็นลวดลายสงวนเนื่องจากมีคติทางประติมานวิทยาว่าลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนมเป็นลายที่มีเกียรติสูงกว่าลายใดๆ¹¹³ สื่อความถึงเหล่าเทวดาที่มาแสดงความเคารพในทำอัญชลีอันเป็นลักษณะสำคัญของลวดลายดังกล่าว (ภาพที่ 87 และภาพลายเส้นที่ 4)

ภาพที่ 87 จิตรกรรมลายแพงลวดลายเทพพนม
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก <https://www.youtube.com/watch?v=IYCM4B2R38g>
เข้าถึง เมื่อวันที่ 01/03/2560

ภาพลายเส้นที่ 4 จิตรกรรมลายแพงลวดลายเทพพนม

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสำคัญในธรรมเนียมประดิษฐานพระบรมศพ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และพระบรมวงศ์ชั้นสูง และใช้ในกรณีพิเศษ บางโอกาส ภายในพระมหาปราสาทยังเป็นที่ประดิษฐานพระราชนัดดั่งและพระแทนพระราชบรรจถรณ์ประดับมุกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช¹¹⁴ ดังนั้นการประดับภายในพระที่นั่งด้วยลวดลายเทพพนมจึงเป็นการสร้างบรรยากาศพิเศษอันความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ที่มีการใช้งานและประดิษฐานสิ่งสำคัญดังกล่าว ทั้งยังสอดคล้องกับชื่อของพระที่นั่งนาม “ดุสิตมหาปราสาท” อันหมายถึงชื่อหนึ่งของสวรรค์ในฉกามาพจรภูมิ คือชั้นดุสิตาสวรรค์

¹¹³ พระเทพวชิรมิตร. สมุดคำร่ายไทย. 71.

¹¹⁴ สำนักพระราชวัง, พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2547). 85-86

ที่อยู่เหนือชั้นยามาสวรรค์ อันเป็นชั้นที่พระศรีอาริยมุตไตรยผู้ที่ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในภัทรกัลป์นี้ประทับอยู่¹¹⁵ ภาพเทพพนมจึงชวนให้นึกถึงบรรยากาศแห่งสรวงสวรรค์ แตกต่างจากผนังว่างเปล่าหรือผนังที่เขียนภาพเล่าเรื่อง เช่น ชาคก หรือพุทธประวัติของอุโบสถวิหาร¹¹⁶ ลวดลายดังกล่าวจึงเหมาะสมสอดคล้องกับชื่อและหน้าที่ของพระที่นั่งแห่งนี้

6. สรุปรูปประเด็นสำคัญ

จิตรกรรมลายแพ่งถือเป็นงานประดับพระอารามกลุ่มหนึ่งที่ได้รับคามนิยมมาก ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีชื่อเรียกตามลักษณะว่า “ลายแย่ง” คือลายก้านแย่งหรือก้านแย่งเป็นลวดลายดอกลอยท่ามกลางกรอบก้านแย่งที่พบในงานประดับภายในอาคาร และยังปรากฏ “ลายเป็นไม้ร่วง” คือลวดลายดอกไม้ร่วงที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังปรากฏเนื้อความในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประพันธ์โดยนายมี ผู้เป็นมหาดเล็ก

โดยทั่วไปจิตรกรรมลายแพ่งนิยมประดับภายในอาคาร แต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีบางแห่งที่ประดับภายนอกอาคารอย่างเป็นที่ประจักษ์เฉพาะ เช่น การประดับผนังด้านนอกพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง ที่พระองค์โปรดฯ ให้ก่อผนังขึ้นใหม่และเขียนลายกระหนกก้านแย่งหน้าสิงห์อันมีลักษณะอย่างลายแพ่ง ส่วนงานประดับพระอารามพบหลักฐานในปัจจุบันเพียงวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ ที่มีประวัติการบูรณะครั้งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 3 ผนังด้านนอกวิหารเขียนลวดลายดอกพุดตานก้านแย่งในกรอบราชวัติ ซึ่งตำแหน่งการประดับจิตรกรรมลายแพ่งภายนอกอาคารอาจสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายแต่คงไม่เป็นที่นิยม และกลับพบความแพร่หลายในการประดับภายในอาคารมากกว่าซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการสำคัญในการศึกษาทั้งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4

การประดับจิตรกรรมลายแพ่งภายในอาคารพบความนิยมควบคู่กับงานจิตรกรรมภาพเล่าเรื่องแบบไทยประเพณี สำหรับการประดับในสมัยรัชกาลที่ 3 นิยมผูกลายประดับด้วยลักษณะลวดดอกกลอยก้านแย่งที่มีดอกพุดตานซึ่งพัฒนามาจากลวดลายดอกโบตันจากอิทธิพลศิลปะจีนเป็นลวดลายสำคัญ ซึ่งใช้เป็นลวดลายดอกไม้ร่วงที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยเช่นกัน

¹¹⁵ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ไตรภูมิภิกษา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ 1 ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526). 111.

¹¹⁶ สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548). 45.

โดยมีการประดับผนังเป็นสองลักษณะ คือ การประดับจิตรกรรมลายแพงหรือลวดลายดอกไม้ร่วงทั่วผนังเต็มพื้นที่ภายในอาคารทั้ง 4 ด้าน เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดโมลีโลกยารามฯ การประดับภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ เป็นต้น และการประดับจิตรกรรมลายแพงหรือลวดลายดอกไม้ร่วงเพียงครึ่งผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างนิยมประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลศิลปะจีน เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ การประดับภายในอุโบสถวัดกนิษฐารามฯ เป็นต้น

ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 4 การประดับจิตรกรรมลายแพงและลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีนเริ่มหมดความนิยมลง จิตรกรรมฝาผนังเปลี่ยนกลับมาเขียนภาพเล่าเรื่องที่มีเนื้อหาดำเนินการตามพระราชประสงค์ที่เกี่ยวกับภิกษุ เช่น ชูดวงวัตร เป็นต้น ทำให้การประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอาคารส่วนใหญ่เน้นการประดับเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่องเป็นหลัก ยกเว้นการประดับภายในอุโบสถของวัดกวิศรารามฯ ที่ยังคงประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงอย่างเต็มพื้นที่ทั้ง 4 ด้าน ร่วมกับการประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพงเช่นกัน

สำหรับการประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอาคารนอกจากการประดับผนังที่โดดเด่นยังมีการประดับเสาร่วมในประธานที่มีส่วนในการส่งเสริมบรรยากาศภายในห้องอาคารร่วมกับงานประดับผนังอีกด้วย จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเสาร่วมในประธานที่ประดับด้วยจิตรกรรมลายแพงร่วมกับผนังลายแพง ส่วนมากนิยมในกลุ่มพระอารามสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ การประดับภายในอุโบสถวัดพิชยญาติการามฯ เป็นต้น และกลุ่มเสาร่วมในประธานที่ประดับด้วยจิตรกรรมลายแพงร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง ส่วนมากนิยมในกลุ่มพระอารามสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามฯ การประดับภายในอุโบสถวัดปทุมวนารามฯ เป็นต้น

แม้การประดับดังกล่าวถือเป็นความนิยมกระแสหลักของแต่ละรัชกาล แต่แหล่งการศึกษาบางแห่งมีการประดับที่ต่างจากเกณฑ์ข้างต้นเช่นกัน ได้แก่ การประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพงร่วมกับผนังลายแพงภายในอุโบสถวัดกวิศรารามฯ สมัยรัชกาลที่ 4 และการประดับเสาร่วมในประธานด้วยจิตรกรรมลายแพงร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่องภายในอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งถือเป็นแนวทางการประดับที่มีบทบาทต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปโดยเฉพาะลวดลายและการใช้สีเคลือบกันของแต่ละคู่เสาที่มีการเรียงลำดับตามการอุปมา-อุปไมย อันเป็นเอกลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4

สำหรับลวดลายที่ปรากฏในจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ทั้งการประดับผนังและเสาร่วมในประธาน ส่วนมากนิยมลวดลายดอกไม้ โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 นิยมลวดลายดอกพุดตานแบบอิทธิพลจีน เช่น ลวดลายดอกพุดตานประดับภายในอุโบสถและวิหารวัดเทพธิดารามฯ เป็นต้น ส่วนลวดลายดอกพุดตานในสมัยรัชกาลที่ 4 มักประกอบกับใบที่มีลักษณะเรียวยาวและ โกงังงอเป็นใบไม้ทรงฝรั่งแบบใบอะแคนดัสและปะปนกับดอกไม้ที่คล้ายกุหลาบ เช่น ลวดลายดอกพุดตานประดับภายในอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ แต่ลวดลายดอกไม้ที่พบความนิยมอย่างมากในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 คือลวดลายดอกบัวที่มีการผูกกลายเป็นจิตรกรรมลายแพ่งก้านแย่งประดับบนเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดปฐมวนาราม และวัดกวิศราราม เป็นต้น การผูกกลายเป็นก้านแย่งและประดับบนเสาร่วมในประธานดังกล่าวปรากฏมาแล้วในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ แต่ลวดลายดอกบัวเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 มากกว่า เพราะยังปรากฏในภาพปริศนารธรรมอีกด้วย

ส่วนลวดลายเทพพนม เป็นลวดลายพิเศษที่ประดับเฉพาะภายในพระที่นั่งคูศิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งสำคัญในโอกาสพิเศษและมีนามของพระที่นั่งตรงกับชื่อของสวรรค์ชั้นดุสิต การประดับลวดลายเทพพนมซึ่งเป็นลายที่มีฐานานุกัศนีสูงถือว่ามีเกียรติกว่าลายใดๆ จึงสัมพันธ์กับฐานานุกัศนีของอาคาร ทำให้ไม่พบในงานประดับทั่วไป เช่น พระอารามต่างๆ ที่นิยมประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพ่งลวดลายดอกไม้

สำหรับลวดลายประดับเฉพาะเสาร่วมในประธานร่วมกับลวดลายก้านแย่งที่ปรากฏเสมอ มักมีลวดลายภาพสัตว์เป็นภาพแทรกโดยลวดลายภาพสัตว์ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีอิทธิพลจากลวดลายในศิลปะจีน และมักเป็นลายแทรกที่ปะปนกับลวดลายก้านแย่งประดับเสาร่วมในประธานอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ เช่น การประดับลวดลายบนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดพิชยญาติการามฯ เป็นต้น ต่างจากในสมัยรัชกาลที่ 4 ระเบียบการประดับอยู่ด้านริมขอบของเสาร่วมในประธานที่นิยมประดับลวดลายต่อเนื่องตรงกลางเสาด้วยภาพเครื่องแขวนที่ดูคล้ายโคมฝรั่งแต่มีพวงอุษมาลัยห้อยลงมาจากปลายขอบของเครื่องแขวนในลักษณะสมมาตรกันทั้งสองฝั่ง ทำให้ภาพสัตว์อยู่ในกรอบที่หันหน้าเข้าหากันในแต่ละฝั่งของแถวอย่างสมมาตร เช่น การประดับลายภาพสัตว์และภาพเครื่องแขวนแบบตะวันตกของเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามฯ เป็นต้น

ระเบียบและการจัดวางลวดลายบนเสาร่วมในประธานทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างระเบียบฝ้าจึงเสมือนนำผืนผ้ามาหุ้มเสา สามารถเปรียบเทียบระเบียบดังกล่าวได้ เช่น ส่วนกลางของเสาเทียบได้กับตำแหน่งท้องผ้า อันเป็นพื้นที่สำคัญในการบรรจุลวดลายที่มักมีลักษณะเป็นลายแพง แต่การประดับเสามีการใช้ลวดลายที่หลากหลายกว่า ส่วนโคนและปลายของเสา เทียบได้กับส่วนริมขอบของผ้าที่มีแถบต่างๆ อันประกอบด้วยแถบแม่ลาย แถบลูกขนานบลูกแม่ลาย และแถบชั้นกรวยเชิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างระเบียบฝ้าต้องมีแถบลายทั้งสองฝั่งสมมาตรเป็นแบบแผนเดียวกันเสมอ ต่างกับระเบียบในงานประดับเสาร่วมในประธานที่มีการลดทอนโดยไม่คำนึงเรื่องความสมมาตรดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง

นอกจากนี้องค์ประกอบของภาพลักษณ์ใหม่ในงานจิตรกรรมลายแพงที่มีระเบียบและลวดลายเป็นส่วนสำคัญ ยังมีการใช้สีของพื้นหลังผนังอาคารและสีของเสาร่วมในประธานที่มีทั้งความกลมกลืนและความโดดเด่นออกจากกัน อันส่งผลต่อบรรยากาศของงานประดับภายในอาคาร ในสมัยรัชกาลที่ 3 การใช้สีตกแต่งส่วนมากนิยมโทนสว่าง เช่น พื้นหลังผนังสีขาวภายในอุโบสถ วัดภคินีนาถฯ พื้นหลังผนังสีแดงภายในวิหารวัดเทพธิดารามฯ ที่นับว่าแปลกตาและไม่ค่อยปรากฏในแห่งอื่น ส่วนการใช้สีของพื้นหลังผนังอาคาร โทนมืดเข้ม ได้แก่ พื้นหลังผนังสีครามภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ แต่เสาร่วมในประธานใช้สีตัดกันด้วยสีโทนสว่าง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการใช้โทนสีในงานจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่องเช่นกัน เช่น ผนังภาพเล่าเรื่องภายในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ มีโทนสีทึบเข้มแต่เสาร่วมในประธานใช้สีโทนสว่างที่ตัดกันด้วยสีแดง เป็นต้น

ส่วนการใช้สีในงานประดับจิตรกรรมลายแพงภายในอาคารสมัยรัชกาลที่ 4 พบว่าเสาร่วมในประธานมีความโดดเด่นอย่างมาก ด้วยการที่ใช้สีที่คละกันในแต่ละคู่เสาซึ่งมีเกณฑ์การไล่ระดับน้ำหนักสีตามความเข้ม - ความอ่อน อันสัมพันธ์กับตำแหน่งความไกล-ความใกล้ พระพุทธรูปประธาน และมักสัมพันธ์กับภาพประติมานวิทยาบุคคลที่อุปมา-อุปไมยเกี่ยวกับความมืด-ความสว่าง เปรียบผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรม ย่อมมีความสว่างหรือปัญญา เช่น การเปรียบด้วยจิตใจของคน 6 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการวาดภาพพลาภิชาติ หรือ หกชาติชั้นวรรณะ ตั้งแต่คำสนิทถึงชาวสะอาด คือใจบริสุทธิ์ ดังตัวอย่าง เสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ หรือภาพพุทธบริษัท 4 ที่สัมพันธ์กับสีของการประดับเสาร่วมในประธานภายในวิหารวัดปฐมวณารามฯ เป็นต้น แม้บางแห่งไม่ปรากฏภาพประติมานวิทยา แต่ยังคงใช้สีแต่ละคู่เสาคละกันโดย

เรียงจากสีเข้มเข้าไปหาสีอ่อนอย่างเป็นแบบแผนที่ถือเป็นเอกลักษณ์ในรัชกาลนี้ เช่น การประดับเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม เป็นต้น

งานประดับจิตรกรรมลายแพ่งทั้งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ยังมีเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปิดทองร่วมกับการเขียนสีในงานจิตรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจิตรกรรมภาพเล่าเรื่องแบบไทยประเพณีมักปิดทองเครื่องประดับเครื่องทรงมงกุฏของภาพตัวพระ-ตัวนางหรือภาพปราสาทราชวัง ที่ถือเป็นภาพสำคัญจึงจับแน่นให้ดูโดดเด่น แต่จิตรกรรมลายแพ่งที่เน้นลวดลายการประดับตกแต่งโดยไม่ปรากฏภาพบุคคลหรือสถานที่สำคัญดังกล่าว แต่กลับมีแนวทางใหม่ที่ต่างไปจากเดิม คือ การปิดทองลงบนลวดลาย เช่น การปิดทองลงบนใบไม้บางแห่งร่วมกับการเขียนสีลายดอกพุดตานก้านแย่งที่ประกออบกับลายใบไม้ฝรั่งเป็นลายเทศประดับเสากภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ หรือการปิดทองตัดขอบบนลวดลายดอกไม้ภายในตะกร้าและกระถางทรงสูงแบบตะวันตกบนเสาร่วมในประธานภายในอุโบสถวัดประยูรฯ เป็นต้น

แม้ว่าจิตรกรรมลายแพ่งเป็นการประดับที่ไม่มีเนื้อหาดังเช่นจิตรกรรมแบบภาพเล่าเรื่อง และเป็นการประดับที่มุ่งหมายเพื่อสร้างบรรยากาศและความงามเป็นสำคัญ แต่ลวดลายที่ใช้ในการประดับกลับมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะลวดลายประดับผนังที่สัมพันธ์กับสถานะของอาคาร เช่น ลวดลายดอกไม้ที่แพร่หลายในงานประดับทั้งภายในพระที่นั่งบางองค์ในพระบรมมหาราชวัง และภายในพระอารามต่างๆ ถือเป็นลวดลายที่มุ่งเน้นการประดับเพื่อสร้างบรรยากาศโดยแท้จริง ทั้งยังสอดคล้องกับแนวความคิดบรรยากาศที่ขยับพลที่ร่วงหล่นในโอกาสพิเศษเป็นการจำลองสถานะพิเศษอันเป็นสิริมงคล และยังสัมพันธ์กับการประดับพระอารามบางแห่งที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง ดังกรณีการประดับวัดเทพธิดารามฯ ที่สอดคล้องตามประวัตินิเวศน์และบริบทของงานประดับอื่นๆ ภายในพระอารามอีกด้วย

ส่วนลวดลายเทพพนมถือเป็นจิตรกรรมลายแพ่งลวดลายพิเศษที่สงวนเฉพาะการประดับภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งสำคัญในธรรมเนียมประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และพระบรมวงศ์ชั้นสูง หรือเป็นพระที่นั่งใช้งานในกรณีพิเศษบางโอกาส ลวดลายดังกล่าวจึงมีความหมายทางประติมานวิทยาตามคติที่หมายถึงเหล่าเทวดาแสดงความเคารพในทำอัญชลี จึงเป็นงานประดับที่สร้างบรรยากาศพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ชวนให้นึกถึงบรรยากาศแห่งสรวงสวรรค์ที่สอดคล้องกับชื่อและสถานะความสำคัญของพระที่นั่งแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม การประดับจิตรกรรมลายแพงที่มีระเบียบ ลวดลาย การใช้สีและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 ไม่ได้เป็นเพียงภาพลักษณ์และบรรยากาศอย่างใหม่ในงานประดับ แต่เป็นการสะท้อนกระแสนิยมในแต่ละช่วงสมัยได้อย่างชัดเจนที่เริ่มความแพร่หลายอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเอกลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 กระทั่งหมดความนิยมลงไปเมื่อสิ้นสุดสมัย

บทที่ 4

บทสรุป

จิตรกรรมลายแพ่งเป็นงานประดับที่มีการใช้ลวดลายแบบเดียวกันซึ่งมีขนาดเท่ากัน และมีรายละเอียดเหมือนกันทุกประการ ในการจัดวางอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีลักษณะสำคัญของการผูกลายเป็นดอกกลอยท่ามกลางกรอบก้านแย่งที่พบมากในงานประดับภายในพระอารามต่างๆ โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพัฒนาการของการประดับจิตรกรรมบนผนังร่วมกับเสาร่วมในประธาน มีความนิยมลวดลายลักษณะต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การประดับจิตรกรรมลายแพ่งปรากฏหลักฐานสมัยอยุธยาตอนปลาย ในการประดับภายในคูหาเจดีย์ประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม วัดใหม่ประชุมพล เป็นลวดลายดอกกลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์กลับหัว และการประดับที่ส่วนกลางของเสาดัดผนังภายในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นลวดลายกุดั่นดอกกลอย ซึ่งลวดลายทั้งสองแบบเป็นลวดลายไทยที่แพร่หลายในสมัยนั้น โดยพบความนิยมของลวดลายดังกล่าวในลายผ้าด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่างลวดลายผ้าทิพย์และผ้านุ่งในงานศิลปกรรม จึงชวนให้นึกถึงแนวคิดในพระนิพนธ์เรื่องสาส์นสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์เกี่ยวกับการเขียนประดับผนังอันแปลงมาจากการใช้ผ้าจึงเป็นมาประดับ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากประโยชน์ใช้สอยของผืนผ้าด้วยประการหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางสำคัญของระเบียบลายและลวดลายดังกล่าวเกิดจากลวดลายไทยที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น ซึ่งภายหลังที่มาของลวดลายจากแนวทางเช่นนี้มีการปรับเปลี่ยนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะการประดับจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดความนิยมกระแสใหม่ของลวดลายจากอิทธิพลศิลปะจีนที่มีบทบาทต่อการผูกลายโดยใช้ลวดลายดอกพุดตานกับระเบียบก้านแย่งเป็นหลัก และพระอารามบางแห่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการประดับลวดลายดอกไม้ร่วงด้วย

บทบาทของลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีนที่เคยเป็นลวดลายประกอบในสมัยอยุธยาตอนปลาย กลายเป็นลวดลายหลักสำหรับผูกลายก้านแย่งในจิตรกรรมลายแพ่งก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ดังเช่น การประดับลวดลายดอกพุดตานก้านแย่งใต้เพดานพระที่นั่งสนามจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ 2

ภายในพระบรมมหาราชวัง ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของลวดลายที่นำอิทธิพลจากกระแสนิยมในศิลปะจีนเข้ามาใช้เป็นลวดลายหลักที่มีบทบาทมากขึ้น จนเป็นที่แพร่หลายในรัชกาลถัดมา

อิทธิพลศิลปะจีนเป็นที่นิยมมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 งานช่างเกิดรูปแบบใหม่คือ “แบบพระราชนิยม” โดยเฉพาะวัดแบบพระราชนิยมหลายแห่ง เช่น วัดเทพธิดารามฯ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพิชยญาติการามฯ เป็นต้น มีการประดับภายในอาคารด้วยจิตรกรรมลายแพงบลวดลายที่ปรากฏในงานประดับพระอารามเสมอ คือลวดลายดอกไม้ทั้งดอกกลอยก้านแย่งและดอกไม้ร่วง ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 เรียกจิตรกรรมดังกล่าวตามลักษณะที่ปรากฏเป็น “ลายแย่ง” และ “ลายเป็นไม้ร่วง” ดังเนื้อความในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังยังมีคำเรียก “ลายแพ่ง” ปรากฏในบันทึกรับสั่งสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน นาย ขง ส. อนุমানราชชน มีการยกตัวอย่างถึงสถานที่ ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่ประดับด้วยจิตรกรรมลายแพ่งเช่นกัน เช่น วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ และวัดปฐมวณาราม เป็นต้น แต่ในการศึกษานี้ใช้คำเรียก “ลายแพ่ง” เป็นคำหลักในการกล่าวถึง เพื่อสะดวกต่อความเข้าใจและสอดคล้องกับลักษณะสำคัญของรูปแบบงานจิตรกรรมที่มีลวดลายต่อเนื่องซ้ำกันเป็นพื้นแพ่ง

พัฒนาการสำคัญของงานจิตรกรรมลายแพ่งสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 โดยเกณฑ์หลักแบ่งตามการประดับผนังและเสาร่วมในประธาน มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการประดับเต็มพื้นที่ผนังทั้ง 4 ด้าน เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดโมลีโลกยารามฯ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้พระอารามที่มีเสาร่วมในประธานมักประดับเสาดังกล่าวด้วยจิตรกรรมลายแพ่งเช่นกัน เช่นการประดับภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ยังปรากฏบ้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพบภายในอุโบสถวัดกวีศรารามฯ เพียงแห่งเดียวตามประวัติการผาติกรรมพระอารามเพื่อสร้างพระราชวังเมืองลพบุรีในรัชกาลของพระองค์

ส่วนอีกกลุ่มมีการประดับจิตรกรรมลายแพ่งเพียงครึ่งผนังตอนบนทั้ง 4 ด้าน ส่วนครึ่งผนังตอนล่างนิยมประดับภาพจิตรกรรมลวดลายอิทธิพลจีน เช่น การประดับภายในอุโบสถวัดจันทารามฯ การประดับภายในอุโบสถวัดกนิษฐารามฯ เป็นต้น การประดับผนังตอนล่างด้วยลวดลายศิลปะจีนนิยมเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 เท่านั้น เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 พระอารามส่วนใหญ่ไม่นิยม

ประดับผนังด้วยจิตรกรรมลายแพงและลวดลายดอกไม้ร่วง แต่กลับเขียนภาพเล่าเรื่องตามพระราชประสงค์ เช่น ชูดวงควัตร เป็นต้น จึงนิยมประดับจิตรกรรมลายแพงบนเสาร่วมในประธานร่วมกับผนังภาพเล่าเรื่อง และเน้นความโดดเด่นของเสาร่วมในประธานด้วยการใช้สีที่คละกันในแต่ละคู่เสาลำดับสีเข้ม-สีอ่อนตามตำแหน่งซึ่งมีความหมายเชิงอุปมา-อุปไมยเกี่ยวกับการไถล-ไถล้พระธรรมอันสอดคล้องกับการผลัดกระษะตามหลักทัศนียวิทยาของศิลปะตะวันตก โดยที่เสาร่วมในประธานของพระอารามในสมัยรัชกาลที่ 4 บางแห่งมีประติมานวิทยาภาพบุคคลกำกับอยู่ด้วย ซึ่งการใช้คู่สีคละกันและปรากฏภาพประติมานวิทยาดังกล่าวถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในรัชกาลนี้

ส่วนการประดับเสาร่วมในประธานทั้งสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 มีระเบียบเทียบเคียงได้กับโครงสร้างระเบียบผ้าที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดของจำนวนแถบประดับและลวดลายต่างกัน เช่น แถบต่างๆ ในระเบียบผ้ามีความสมมาตรกันทั้งสองฝั่ง ขณะที่แถบประดับของเสาร่วมในประธานมีการลดทอนจำนวนของแถบปลายเสาและ โคนเสาให้ต่างกัน ส่วนการประดับลายแพงที่บริเวณส่วนกลางของเสามีความหลากหลายของลวดลายต่างๆ ที่ไม่ใช่ลายผ้าดั่งการประดับบนเสาคิดผนังในสมัยอยุธยาตอนปลายที่เคยปรากฏมาก่อน เพราะในสมัยรัชกาลที่ 3 นิยมผูกลายเป็นก้านแย่ง ทั้งลวดลายดอกพุดตานและดอกบัว โดยบางแห่งมีภาพสัตว์ เช่น ภาพนก ภาพผีเสื้อแทรกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนสมัยรัชกาลที่ 4 มักเป็นลวดลายจากอิทธิพลศิลปะตะวันตกประดับเรียงต่อเนื่องกันจนทั่ว บางแห่งมีภาพสัตว์แทรกแต่อยู่ในกรอบที่ริมขอบของเสาทั้งฝั่งซ้ายและขวาอย่างสมมาตรกัน

อย่างไรก็ตามบรรยากาศและภาพลักษณ์ใหม่ในงานประดับจิตรกรรมลายแพงยังประกอบด้วยลักษณะพิเศษปลีกย่อยบางประการ เช่น การใช้สีพื้นหลังของผนังที่มีโทนสว่างหรือการใช้สีโทนมืดแต่ตัดด้วยสีของเสาในประธานโทนสว่าง ทั้งยังมีการปิดทองลงบนลวดลายของจิตรกรรมลายแพง เช่น ลายใบไม้ ดอกไม้ และภาพสัตว์ ต่างไปจากขนบเดิมของการปิดทองในภาพจิตรกรรมแบบเล่าเรื่องอย่างไทยประเพณีที่เน้นภาพบุคคลสำคัญหรือปราสาทราชวังเป็นหลัก

แม้ว่าจิตรกรรมลายแพง เป็นงานประดับที่ไม่แสดงเนื้อหา แต่การใช้ลวดลายมีความหมายที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานประดับผนัง ทั้งลวดลายก้านแย่งและลวดลายดอกไม้

ร่วงที่พบมากในการตกแต่งพระอารามต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการประดับเพื่อความงามและสร้างบรรยากาศความสงบ โดยบางแห่งยังเป็นการสะท้อนความเป็นผู้หญิงที่ปรากฏในงานประดับอันสอดคล้องกับการประดับอื่นๆภายในพระอารามที่แสดงความมุ่งหมายตามประวัตินการสร้างดังเช่น วัดเทพธิดาราม เป็นต้น ส่วนลวดลายเทพนมในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นลวดลายเฉพาะอย่างพิเศษประดับภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลซึ่งสอดคล้องกับนามของพระที่นั่งที่มีชื่อเดียวกันกับสวรรค์ชั้นดุสิตที่ประทับของพระศรีอารียเมตไตรยผู้ที่จะลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตของภัทรกัลป์ ลวดลายจึงสอดคล้องตามฐานานุศักดิ์และหน้าที่ของพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระราชบัลลังก์และพระแท่นสำคัญ รวมถึงมีการใช้งานตามธรรมเนียมประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และพระบรมวงศ์ชั้นสูง รวมถึงการใช้งานในกรณีพิเศษบางโอกาส

จึงกล่าวได้ว่าจิตรกรรมลายแพง สมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 เป็นความนิยมเพียงช่วงสั้นแต่มีข้อสังเกตและพัฒนาการต่างๆที่น่าสนใจ ทำให้การประดับจิตรกรรมลายแพงโดยเฉพาะภายในอาคารเกิดบรรยากาศแปลกใหม่ที่สะท้อนกระแสนิยมแต่ละช่วงรัชกาลได้อย่างชัดเจน กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในรัชกาลถัดมาไม่นิยมสร้างพระอารามขึ้นใหม่ แต่เน้นการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าที่มีอยู่หลายแห่ง หรือแม้เป็นพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่ก็มีรูปแบบแนวความคิดและรสนิยมที่ต่างจากไปเดิม ทำให้การประดับจิตรกรรมลายแพงโดยเฉพาะภายในอาคารเริ่มหมดความนิยมลง นอกจากการประดับเพียงบางแห่ง เช่น การประดับลวดลายดอกกรำเพยก้านแยงภายในอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ที่อาจสะท้อนแนวคิดตามความมุ่งหมายในการสถาปนาพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และอุทิศพระราชกุศลต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ที่การใช้ลวดลายมีความหมายสอดคล้องกับการประดับอย่างชัดเจน เป็นต้น

รายการอ้างอิง

Banham Joanna. *Victorian Interior Design*. New York: Crescent, 1991.

Strober, Eva. *Symbol of Chinese Porcelian : 1000 Time Happiness*. Stuttgart Arnoldsche Art Publishers: Leeuwarden : Keramiekmuseum Princessehof, 2011.

คณะกรรมการอำนวยการฯ. ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2548.

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน : บรรณาธิการ, ดร. พิชดา เหล่าสุนทร. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.

โชติ กัลยาณมิตร. พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.

ณัฐภัทร จันทวิช. ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 2545.

———. ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า). กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หมวดเบ็ดเตล็ด-ความรู้ทั่วไป เรื่อง ให้พระยาอนุমান. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิภูมิคุ้มกัน, 2533.

ดาชาเรศ, กัญญา. บำเพ็ญบุญ. จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงดาชาเรศ นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551.

ดีเอียง แซ่ปึง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 3 : กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2551.

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367 – 2394. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2481.

———. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504.

เทวาทินิมิต, พระ. สมุดตำราลายไทย. กรุงเทพฯ: นครเกษมบุ๊คส์ โดร์, 2517.

นายมี, มหาเดชะ. กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2530.

แน่นน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์. มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2537.

ประทีป เฟื่องตะโก. วัดไชยวัฒนาราม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กองโบราณคดี, 2537.

ปัทมา สาร. "ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น."

การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.

พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา. ด้วยพระบรมราชศรัทธาแห่งองค์มหาเจษฎาราชเจ้า. เชียงใหม่: สุทินการพิมพ์, 2551.

พลาดิษฐ์ สิทธิชัยกิจ. พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. นนทบุรี: บันทึกสยาม, 2545.

เพ็ญสุภา สุคตะ. "การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. ไตรภูมิภค หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาชรรมราชาที่ 1 ฉบับตรวจสอบชำระใหม่. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526.

———. ปทุมวนานุสรณ์ : โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม. กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

———. ประยวงศานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เขมอ วัดประยวงศาวาส. กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556.

———. ราชนัดตามหาเจษฎานุสรณ์. . กรุงเทพฯ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2555.

———. วัดบวรนิเวศวิหาร. . พระนคร: ศิวพร, 2515.

ยังรอด, วิไลรัตน์. ถอดรหัสภาพผนัง พระจอมเกล้า-จรัลอินโข่ง. นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2559.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.

———. พจนานุกรมศัพท์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2557.

ละม่อม โอชกะ, ผู้เรียบเรียง. สิ่งอนุสรณ์รัชกาลที่ 2 ในพระบรมมหาราชวัง. พระนคร: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2512.

ลาอุแบร์, ซีมอง เดอ. จดหมายเหตุลาอุแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551.

วรรณภา ณ สงขลา. จิตรกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมคดีที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535.

วิจิตรวงศ์ภูมิไกร, เจ้าพระยา. ตำนานพระอารามหลวง. นครหลวง: อรุณการพิมพ์, 2515.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ ; พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556.

———. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556.

ศาสนา, กรม. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

ศิริวัฒน์ คงสวัสดิ์. "ลวดลายประดับผ้าทิพย์สมัยอยุธยาตอนปลาย." การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.

- ศิลปากร, กรม. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ. กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2517.
- . ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 : วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525.
- สมเด็จพระนริศรวรานุวงศ์. สานัสนมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เล่ม 8. กรุงเทพฯ: องค์การคำครุสภา, 2531.
- . สานัสนมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เล่ม 24. กรุงเทพฯ: องค์การคำครุสภา, 2531.
- สันติ เล็กสุขุม. กระจกในดินแดนไทย. 2 ed. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545.
- . ข้อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.
- . ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550.
- . งานช่าง คำช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553.
- . เจดีย์เพิ่มมม เจดีย์ย่อมุมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529.
- . ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 - 2310). กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พรินต์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2532.
- . ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ด้านสถาปนการพิมพ์, 2542.
- สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒน์. จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
- สายสิงห์, ศักดิ์ชัย. งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.
- สำนักพระราชวัง. พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2547.
- สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2531.
- สำนักราชเลขาธิการ (ม.ร.ว.เน่งน้อย ศักดิ์ศรีและคนอื่นๆ). สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพระราชวัง, 2531.
- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. สมุดภาพศิลปกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2525.
- สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. ศิลปะในประเทศไทย. 12 ed. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
- อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช. "อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
- อาสา ทองธรรมชาติ. "ที่มาและพัฒนาการของลายดอกโบตั๋นในงานศิลปกรรมไทย." การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
- อุดม เขยทิวังค์. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. กรุงเทพฯ: เพื่อนเรือน เด็กไทย, 2556.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	อมรรัตน์ จริงวาจา
วัน เดือน ปี เกิด	29 กันยายน 2531
สถานที่เกิด	กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา	ศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลป์)
ที่อยู่ปัจจุบัน	435 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
รางวัลที่ได้รับ	รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นในหัวข้อ รูปแบบและแนวคิด จิตรกรรมลายแพ่งวัดเทพธิดาราม

