

บทที่ 10

ประวัติศิลปิน

เลโอนาร์โด ดา วินชี (LEONARDO DA VINCI)

เกิด ค.ศ. 1452 ที่ วินชี (Vinci) เป็นเมืองเล็ก ๆ ในอิตาลี อยู่ระหว่างฟลอเรนซ์และ ปิซ่า (Florence-Pisa) บิดาของ เลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นทนายความ ทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย และเอกสารทางธุรกิจ มารดาเป็นชาวชนบท เมื่อเด็กได้รับการศึกษาน้อยมาก เพราะที่เขาเกิดเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ และคนทำมาหากินในการทำสิกรรม ต่อมาเขาได้กลายเป็นตำบลผู้ที่ได้รับการศึกษาชั้นเยี่ยมคนหนึ่งในยุโรปโดยพยายามช่วยเหลือตัวเอง

ประมาณ ค.ศ. 1469 อายุได้ 17 ปี บิดาของเขาไปเรียนศิลปิน ฟลอเรนซ์ และมาอยู่กับ แอนเดรีย เดล เวนโรคซิโอ (Andrea del Verocchio) ศิลปินผู้มีชื่อเสียง ในฐานะนักเรียนฝึกงาน เลโอนาร์โด ได้รับความรู้มากในด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม ช่างทอง เพชรพลอย, โลหะ แกะสลัก ในขณะที่เขาฝึกงานอยู่ ต่อมาช่วยแอนเดรีย เดล เวนโรคซิโอ เขียนภาพการรับศีลของพระคริสต์ (The Baptism of Christ) เพื่อติดตามวัดต่าง ๆ ภาพที่เลโอนาร์โด เขียนสวยงามมากจนแอนเดรียฯ ครู ผู้สอนเขาต้องเลิกการเขียนภาพ กลับไปทำงานในด้านประติมากรรมและช่างทอง

แสดงให้เห็นว่า เลโอนาร์โด มีความสามารถตั้งแต่เยาว์วัย ค.ศ. 1472 อายุประมาณ 20 ปี ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิลปินฝ่ายชายแห่งเซนต์ลูคในฟลอเรนซ์ (Guild of St. Luke in Florence) การที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมได้ บุคคลนั้นต้องทรงทั้งคุณวุฒิ และความสามารถ และพักอยู่ในฟลอเรนซ์ประมาณ 10 ปี ได้ทำผลงานให้อีกมาก แสดงให้เห็นว่า เลโอนาร์โด มีความสามารถเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นเขาออกจากฟลอเรนซ์ ไปที่มิลาน (Milan)

ประมาณ ค.ศ. 1482 อายุ 30 ปี ได้ตำแหน่งในราชสำนักของ ลูโด วิโค ส-พอร์ซ่า (Ludovico-Sforza) ในฟลอเรนซ์ และได้ทำงานให้แก่ผู้ยิ่งใหญ่ คือ ลอเรนโซ (Lorenzo the

Magnificent) ซึ่งเป็นคนหนึ่งในตระกูลเมเดซี เป็นทั้งเจ้าผู้ร่ำรวยและสังฆราช ที่รักศิลปกรรม และนักการศึกษา ในราชสำนัก ลูโด วิโคยา

งานที่ เลียวนาโดร์ทำขณะที่อยู่ในราชสำนัก นอกจากจิตรกรรมแล้วยังเป็นเรื่องของ สถาปัตยกรรม จำลองแบบใหญ่ของอาคาร, อนุสาวรีย์ ส่วนงานในด้านวิศวกรรมเริ่มทำระบบน้ำ ร้อนสำหรับเจ้าหญิงอาบ เขาเขียนจดหมายทูลเจ้าชาย เขาสามารถสร้างสะพาน ทำปี่นใหญ่ ชุด อูโมงค์ และเกี่ยวกับอุปกรณ์การรบอื่น ๆ ในการทำสงคราม เช่น เครื่องฟันไฟ รถแทงค์ (ใน สมัยศตวรรษที่ 20)

กิจกรรมพิเศษ ที่ทำในราชสำนัก การจัดกระบวนแห่ จัดมหรสพ การกินเลี้ยงรับแขก ต่างเมือง ทดลองการชลประทาน สุขาภิบาล

ปีสุดท้ายของชีวิต เลียวนาโดร์ดา วินชี ได้ไปทำงานอยู่ในราชสำนักฝรั่งเศส พระเจ้า ฟรานซิสที่ 1 (Francis 1) ประทานคฤหาสน์ให้เขาอยู่ใกล้อองบัวส์ (Amboise) เขาถึงแก่กรรม ณ ที่นั่นใน ค.ศ. 1519

เป็นการโชคดีสำหรับชีวิตของเลียวนาโดร์ ตลอดมา ตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็ก และก่อนถึง แก่กรรม

สมัยที่เขาเป็นเด็ก ศิลปะวิทยาการเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากพวกเตอร์กียึดกรุงคอน สแตนติรณเปิลไว้ได้จากพวกคริสเตียน นักเรียน, นักศึกษา, นักปราชญ์ทั้งหลาย อพยพเข้าไป อยู่ในอิตาลี นำเอาการศึกษาโบราณทั้งหลายเข้าไปเผยแพร่กันอย่างใหญ่หลวงในอิตาลี และประเทศทางตะวันตกในยุโรป และเริ่มพากันพัฒนาการสติปัญญาให้ตื่นตัวขึ้น สมัยนี้เรียกว่า เรเนซองซ์ (Renaissance) หรือ Rebirth อันมีความหมายว่า “การเกิดใหม่”

สมัยระยะก่อนถึงแก่กรรม เขาทำอะไรได้เสรีในการคิดค้นทางความรู้ได้ทุกอย่าง ระยะ หลังที่เขาถึงแก่กรรมแล้ว บรรดาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ถูกลงโทษกันเป็นจำนวนมากมาย ในฐานะที่หา ความรู้และค้นคว้ามากเกินไป ถ้าเขามีชีวิตอยู่ เขาอาจถูกลงโทษเช่นเดียวกัน

ผลงานทางศิลปะของเลียวนาโดร์ ที่มีชื่อเสียง :-

ภาพ ชื่อ อาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) เขียนโดยใช้วิธีเฟรสโค (Eresco) บนผนังห้องอาหารในโบสถ์วัดนางชี ซานตามาเรียเดลกราสี (Santa Maria delle Grazie) เขียนที่มิลาน ใช้เวลา 4 ปี จึงเสร็จ

ภาพ โมนา ลิซา (Mona lisa) เขียนใน ค.ศ. 1911 ในปัจจุบันนี้ ราคา 4,200 ล้านบาท เป็นภาพที่สวยงามมาก หาดูยากได้ยาก ใช้เวลาเขียนนานมาก ใช้ดนตรีบรรเลงขณะที่เขียน ภาพนี้ครั้งหนึ่งถูกขโมยไปจากหอศิลป์ใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หลังจากนั้นถูกส่งกลับมาทางไปรษณีย์

ภาพความบริสุทธิ์ของ หิน (The Vergin of The Rocks)

ภาพ Madona of The Rocks เป็นภาพที่มีลักษณะหน้าตาของเด็ก มีความละมุนละไม ความรู้สึกต่าง ๆ เห็นอกว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญ เป็นความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ของยุค Classic ใหม่ ๆ

ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลที่มีความสำคัญนี้เป็นนริยะทางด้านความเป็นศิลปินในยุค 1514 ของส์ ของอิตาลีกันแล้ว เลียวนาโดร์ ดา วินชี เป็นศิลปินเด่นที่สุดหาใครเปรียบเทียบได้ยาก มีความรู้เกี่ยวกับดนตรี, กวี, โคลง, ฉันท, ฯ อีกด้วย

ศิลปะในสมัยก่อนเลียวนาโดร์ งานจิตรกรรมของอิตาลี แบ่งออกเป็นสองแขนง

แขนงแรก ทางด้านที่มีรูปทรงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันเป็นหลักของความจริง ได้แก่ งานของ มาซาคซิโอ เปียโร ฟรานเชสกา

แขนงที่ 2 ได้แก่ ด้านที่มีความละเอียดละไม ในทางคิดฝัน ในเรื่องกวี, โคลง ฉันท กาพย์กลอน ซึ่งได้แก่งานของบอตติเชลลี

เลียวนาโดร์ ได้นำสองแขนงมาผสมกันเข้า ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ส่วนสัดส่วนที่ถูกต้องของกายวิภาค กายที่อยู่ในรูปเลขาคณิต เช่น ภาพ The Last Supper เรื่องระยะไกล้ ไกล แสงและเงา หลักความจริงต่าง ๆ แทรกทางกวีให้แก่ภาพ เรื่องของความนิ่มนวลอ่อนหวาน ซึ่งออกมาทางใบหน้า และถ้ำทางของบุคคลต่าง ๆ

งานของเลียวนาโดร์ ดา วินชี มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ภาพ The Last Supper อยู่ในพิพิธภัณฑ์ ลูฟฟร็องเสส ภาพ The Virgin Rocks Mona Lisa อยู่ในหอศิลป์แห่งชาติ และอีกภาพหนึ่งของ Virgin of Rocks (อาจเขียนจากลูกมือ) อยู่ในหอศิลป์ประกาศนียบัตรราชวิทยาลัยลอนดอน ภาพความบริสุทธิ์ของเวนต์แอน The Virgin and St. Anne อยู่ในปราสาท วินด์เซอร์ นอกจากนี้ยังมีภาพสำคัญ ๆ อีกมาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ย่อย ๆ ที่บริติชลอนดอน โบสถ์ พระคริสต์ ออกซ์ฟอร์ด ที่ลูฟวร์ และทุกหนทุกแห่ง

ไมเคิลแองเจโล บูโอนาโรตี (MICHELANGELO BUONARROTI)

เกิด ค.ศ. 1475 ที่คาเปรส ใกล้เมือง ฟลอเรนซ์ (Caprese in Florentina territory) บิดาของไมเคิล เป็นข้าราชการฝ่ายยุติธรรมเมื่ออายุของไมเคิลไม่ถึงเดือน ครอบครัวของเขาย้ายจากคาเปรสมาอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเมืองอันกำเนิดของศิลปินหลายคน ก่อนเขา

ค.ศ. 1488 ฝึกงานอยู่กับเกอส์เตโอ (Ghirlandajo) ซึ่งเป็นครูสอนการเขียนภาพผนังบนปูนเปียกเบื้องต้น (Fresco) ให้แก่เขา ต่อมาภายหลังได้เรียน Fresco กับชาคซิโอ (Masaccio) ที่โบสถ์บรานคาซซี (Brancacci) หลังจากฝึกงานไม่นานนัก ไมเคิลเข้าเรียนวิชาประติมากรรมเบื้องต้นในโรงเรียนศิลปะ ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของลอเรนโซ เด เมดิชี (Lorenzo de Medici) ซึ่งใช้บริเวณสวนเจ้าเมือง ของตระกูลทำเป็นโรงเรียน (Medici Garden)

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแก่ไมเคิลเป็นอย่างมาก ในระยะที่ฝึกงานอยู่กับ เกอส์เตโอ ได้ถูกเพื่อน ๆ ทำร้ายจนตั้งจมูกหัก เนื่องจากผลงานของไมเคิลดีเท่าทุก ๆ คน ทำให้เกิดการอิจฉากันขึ้น

ค.ศ. 1492 ลอเรนโซ เจ้าเมืองได้ถึงแก่กรรม ไมเคิลออกจากโรงเรียนมาทำงานส่วนตัว

ค.ศ. 1498 ได้ทำงานในด้านประติมากรรมให้แก่ โบสถ์ เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter) ที่โรมและพักอยู่ที่โรมต่อมา

ค.ศ. 1504 กลับมาที่ฟลอเรนซ์สลักรูปเดวิด (David) ซึ่งเป็นรูปสลักที่มีชื่อเสียงมาก

ค.ศ. 1505 โป๊ปที่ 2 (Pope Julius) เรียกตัวไมเคิลจากฟลอเรนซ์ไปยังโรม เพื่อเขียนภาพตกแต่งเพดานของโบสถ์ซิสติน (Sistine Chapel) ไมเคิลปฏิเสธไม่ยอมรับงานถึง 2 ครั้ง ทำให้โป๊ปโกรธมาก

ค.ศ. 1508 โป๊ปมีคำสั่งเด็ดขาด ถ้าไมเคิลไม่ไปทำงานที่โรม จะยกกำลังทหารไปตีเมืองฟลอเรนซ์ เพราะในสมัยนั้นทางโป๊ปหรือสังฆราชมีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองมาก ไมเคิลจึงตกลงใจเดินทางไปโรมเพื่อรับงาน

ผลงานทางศิลปะ

งานที่ไมเคิลทำ นับว่าเป็นงานชิ้นยอดเยี่ยมสำคัญที่สุด คือการเขียนภาพบนเพดานโบสถ์ซิสตินในเมืองวาติกัน ความสูงจากพื้นถึงเพดาน 4 ฟุต เนื้อที่ผนัง 1 ผนังตารางฟุต มีส่วนโค้งบนเพดานและถูกแบ่งแยกเป็นตอน ๆ ด้วยหน้าต่าง ๆ เป็นการยากมากในการออกแบบเพราะไมเคิลเคยออกแบบแต่เพียงรูปเล็ก ๆ เท่านั้น

ภาพที่เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลก นำท่อมพิศพามนุษย์ ลูกเด็กเล็กแดงไปคนละทิศทาง เขียนภาพจากพระคัมภีร์ อันเป็นตำนานเก่าแก่ของศาสนา (Old Testament Prophets and the Seers of ancient)

การเขียนภาพบางครั้งต้องนอนเขียนอยู่บนนั่งร้านที่สูง อาหารถูกส่งขึ้นไปทางรอก เขียนกันตลอดเวลาเกือบไม่เห็นแสงเดือน แสงตะวัน งานที่ทำเสร็จประมาณ 4 ปีครึ่ง สีส่วนใหญ่เป็นสีที่มีลักษณะเรียบ ๆ แบบ Monochrome

ตอนศูนย์กลางของเพดานรูปสี่เหลี่ยมเป็นภาพการกำเนิดของอาดาม ซึ่งมีความงาม น่าดูไม่น้อย เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เท่าคนจริงเท่าครั้ง

ค.ศ. 1520 วางผังสร้างโบสถ์เมดิชี (Medici chapel)

ค.ศ. ต่อ ๆ มาทำงานไว้อีกมาก

ค.ศ. 1564 เขาถึงแก่กรรมที่โรม อายุประมาณ 89 ปี

ในขณะที่เลียวนาโดร์ ดา วินชี ใช้เงาอย่างแผ่วเบาเกี่ยวกับรูปทรงภายนอกของภาพต่าง ๆ แต่ไม่เคิลพยายามที่จะให้เป็นที่มีความแข็งแรง เด่นชัดน่าดูยิ่งขึ้น

ในขณะที่ เลียวนาโดร์ ดา วินชี สะท้อนภาพต่าง ๆ ออกมาให้เป็นรูปร่างเหมือนจริง, สวยงาม แต่ของไมเคิล เป็นเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีระยะใกล้และไกลมากกว่า ภาพจิตรกรรมที่สะท้อนออกมาเปรียบเหมือนภาพประติมากรรม ดูคล้ายกับว่าเราสามารถจับต้องภาพเหล่านั้นได้ จริง ๆ ในด้านสีมีจำนวนน้อย ในงานของไมเคิล

งานที่มีผลกำลัง อำนาจมากที่สุด ได้แก่ งานทางประติมากรรม รูปปั้นสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Night day and dawn David

ส่วนงานทางจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือภาพ "The Phophet Jeremsah" เป็นภาพของผู้ชายที่กำลังนั่งวางศอกอยู่บนหัวเข่าทางด้านขวา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่กำลังคิดฝัน ตากำลังจะปิด ผิดกับภาพของโรแดงที่ชื่อ "Thinking" ซึ่งไม่สามารถจะเปรียบกับภาพของไมเคิลได้เลย

ไมเคิล แองจีโล เป็นศิลปินที่มีความรู้รอบด้านคล้ายกับเลียวนาโดร์ ดา วินชี นอกจากจิตรกรรม และประติมากรรมแล้ว ยังมีความรู้ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ กลไก กวี บทโคลง กลอนต่าง ๆ

สำหรับงานจิตรกรรม ไมเคิลเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด หากศิลปินใด ๆ จับยาก

นอกจากผลงานที่กล่าวมาแล้วในฟลอเรนซ์ ยังมีภาพอีกประมาณ 300 ภาพ ที่มีชื่อเสียง อยู่ใน Royal cell ลอนดอน ปารีส ออกซฟอร์ด และที่อื่น ๆ อีกมาก ๆ

บอททิเซลลี ซันโดร
(BOTTICELLI SANDRO)

เกิด ค.ศ. 1445 - 1510 บิดาของบอททิเซลลี เป็นช่างฟอกหนัง พี่ชายเป็นช่างทอง บอททิเซลลีเคยฝึกงานอยู่กับพี่ชายได้ระยะหนึ่ง จากนั้นไปทำงานอยู่กับฟรา ฟิลลิปโปลิปปี (Fra Fillippo Lippi) ซึ่งเป็นจิตรกรเขียนภาพคนเหมือน ในลักษณะอ่อนหวาน

ค.ศ. 1470 ได้รับอิทธิพลเป็นระยะไม่นานนัก พอลลิ โอลิ (Pollaiuoli) จิตรกรที่เขียนภาพแบบมัทนะวะเศิลปะคล้ายกับ ฟิลลิปโปลิปปี แต่แฝงด้วยความรู้สึกของกวี บอททิเซลลี เป็นตัวของตัวเองขึ้นโดยสมบูรณ์ เมื่ออายุได้ 35 ปี

ขณะที่เขากำลังมีพลังสูงสุดในงาน บอททิเซลลี เขียนรูป The birth of Venus และ Spring ภาพทั้งสองแสดงออกซึ่งพุทธปรัชญาและอุดมคติ ที่เกี่ยวข้องกับด้วยโลกียวิสัย ในความอุปการะของลอเรนโซเมดิชิ ตระกูลเมดิชิ แห่งลอเรนซ์นี้เป็นตระกูลที่สำคัญซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้า และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางการเมือง ในฟลอเรนซ์ 2-3 ครั้ง ตระกูลนี้กลายเป็นตระกูลขุนนางที่มีอำนาจและได้อุปถัมภ์ศิลปินหลายคน เช่น บอททิเซลลี , ฟราลิปโปลิปปี ไมเคิล แองเจโลฯ

ผลงานของบอททิเซลลี ค่อนข้างแสดงในเรื่องของคนชั้นผู้ดี หรือขุนนางอันเป็นลักษณะประจำตัวของเขา ดังนั้น ชื่อเสียงของบอททิเซลลีไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนัก เพราะคนชั้นกลางซึ่งมีมากกว่าคนชั้นผู้ดีและขุนนาง และรสนิยมของพวกเขาเข้าไม่ถึงในงานของ บอททิเซลลี และไปชอบงานของจิแลนดาโจและพรรคพวกของเขา

ภาพ The birth of Venus เป็นภาพแสดงการเกิดของเทพีแห่งความรักจากท้องทะเล ยืนอยู่บนฝาค่อยมีท่าทางอ่อนช้อย ที่หาดทรายสีน้ำตาลมีสายลมอ่อน ๆ ซึ่งเกิดจากเทพเจ้าสององค์ องค์ประกอบของภาพสมดุลกันเป็นส่วนโค้งครึ่งวงกลม ทางขวาเป็นรูปหญิงสาวสวมเสื้อยืนดูความงามของเทพที่กำลังเปลือยกาย ในมือของหญิงสาวก็ถือเสื้อคลุม คอยคลุมให้เทพีวินัส ภาพนี้ การจัดภาพไม่ต่างกันหนักแน่นเป็นกลุ่มก้อน เช่นกับภาพของ มาซaccio ซึ่งดูแล้ววิเป็นส่วน ๆ ทั้งเส้นและรูปร่างดูเหมือนคล้ายกับว่ายังไม่รู้เรื่องสามมิติอย่างแท้จริง หรือเข้าใจความเป็นปึกแผ่นแบบประติมากรรมดีพอ แต่ก็ก่อให้เกิดผลในทางความรู้สึกจากความละมุนละไมของเส้นและอารมณ์

ความเคลื่อนไหวได้เริ่มต้นจากรูปเทพเจ้าแห่งลมทั้งสององค์ที่กำลังโอบกั้นบินมาทางซ้ายเสื้อผ้าพลิ้วไสว ปีกโค้งกระพือเต็มที่ ซึ่งเป็นการจ้องต่อน้องกันเืองในทางองค์ประกอบกับรูปเทพีวินัสอันมีผมเป็นลอนคลื่นคติไปเหมือนนง องค์ประกอบสุดท้ายเป็นจุดจบของภาพ คือภาพสตรีที่สวมเนื้อผ้าก้าวไปข้างหน้า คือเสื้อคลุมที่พลิ้วสะบัดไปมา ซึ่งมีลักษณะเส้นแข็งเกือบเป็นโลหะ ดวงตาเป็นเส้นโค้งสงบนิ่ง เพื่อกอຍจับจ้องดูความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของภาพ และถึงแม้ว่าวินัสจะเป็นเทพเจ้าแห่งลม และหญิงสาวทางด้านขวาก็เป็นส่วนสำคัญคล้ายกัน

นอกจากนี้ยังมีภาพอีกเป็นจำนวนมากที่มีชื่อเสียง

ประมาณ ค.ศ. 1500 ซึ่งระยะของชีวิตของเขาอีก 10 ปี แบบต่าง ๆ (style) ของบอททิเชลลิเชื่อมความนิยมจากประชาชนลง เนื่องจากประการแรก ลีโอนาร์โด ดาเวนชี และ ไมเคิลแองเจโล (LEONARDO Da VINCI, MICHEL ANGEOL) ได้พัฒนางานใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งทำให้งานของบอททิเชลลิล้าสมัยไป ประการที่สอง อาจเป็นด้วยอายุและวัยของเขา ทำให้สมรรถภาพและชีวิตตอนท้ายของบอททิเชลลินี้ดูแปลกไป

บอททิเชลลิ เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเด่นที่สุดผู้หนึ่งในลักษณะงานจิตรกรรมของเขาแฝงไว้ด้วยความรู้สึกของกวี และสิ่งที่น่าสนใจในงานของเขา คือ การแสดงออกอันละเอียดละไมผิวพื้นแท้ ๆ เข้าถึงความรู้สึกอย่างดีเลิศหาที่เปรียบมิได้ ซึ่งแตกต่างจากงานของจอตโต (GIOTTO) ผู้ซึ่งมีลักษณะเป็นประติมากรรมมากกว่า

ผลงานของบอททิเชลลิ พิพิธภัณฑสถานของรัฐและโบสถ์ที่สำคัญ ๆ เกือบของเขาไว้หลายแห่ง เช่น ลอนดอน , นิวยอร์ก , ปารีส , ชิคาโก , เอติงเบอร์ก , ฟรอนเรนซ์ , เบอร์ลิน , โรม , มิลาน , วอชิงตัน และอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ยังมี ฟิลลิปโป ลิปปี (FILLPINO LIPPI) ก็ยังเป็นศิษย์ของเขาอีกท่านหนึ่งด้วย

แมนเนต เอโดอาร์ด (MANET EDOUARD)

เกิด ค.ศ. 1832 ฐานะปานกลาง พ่อมีอันจะกิน บิดาของเขาส่งแมนเนตไปเรียนศิลปะที่คอตเตอ (Couture) อย่างไม่เต็มใจ เขาเรียนอยู่ที่ คอตเตอ เป็นเวลา 6 ปี จาก ค.ศ.1850 -

1856 ต่อมาความคิดเห็นในงานที่เขาทำขึ้น กับครูของเขาไม่ตรงกันในวิชาประวัติศาสตร์กรรม (The academic history painting) ให้เหตุผลและวิจารณ์กันอย่างรุนแรง จากกรณีนี้ ทำให้ แมเนท กลับมาดำเนินอาชีพในการเขียนภาพ ภาพที่เขียนครั้งแรกชื่อ Absinthe drinker เป็นภาพที่ แสดงความเป็นอยู่ของแต่ละด้านของชีวิต พิพิธภัณฑน์ในซาลสเบอร์ก โคเปนฮาเกน เก็บไว้เมื่อ ค.ศ.1859 (Nycharlslerg Mus Copenhagen)

แมเนท มีเทคนิคพร้อมทั้งปฏิภาณในการเขียนภาพที่ฉลาดมาก ค้นพบสาเหตุในเรื่องคู่ กันไปของแสงและเงา ซึ่ง Tone ของฝ่ายตรงกันข้ามระหว่างวัตถุที่ถูกแสง และเงา ต่างกันเพียง เล็กน้อยเท่านั้น (Half tone) หลังจากพบสาเหตุแล้ว เขาเริ่มเขียนภาพจากหุ่น (Model) เป็น จำนวนมาก การใช้สี จำกัดดี ให้เหมาะสมสำหรับภาพโดยเฉพาะ สีดำ (Black) ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญยิ่งในเรื่องเงา จากการปฏิบัติมาก และการค้นพบ ทำให้แมเนท สร้างวิธีการเขียนแบบ ใหม่ ๆ ขึ้น (Newstyle) นอกจากนี้เขายังได้รับความรู้วิธีการเขียนจาก เวลซ์เควซ, โกยา และอัลส์ ได้อีก (Velzquez, Goya, Hales)

ครั้งแรก แมเนทเริ่มเขียนภาพเป็นชุด ๆ เกี่ยวกับเรื่องของชาวสเปน ถึงแม้ไม่เคยไป สเปนมา แต่ได้รับความรู้จากคณะเดินร่ำชาวสเปนที่เดินทางมายังปารีส ต่อจากนั้น ค.ศ.1865 เขาจึงเดินทางไปยังสเปน

ภาพชุดชาวสเปนเหล่านี้ โดยมากเป็นภาพชุดการต่อสู้วัวกระทิง (Bullfigsts) พิพิธภัณฑน์ ลูฟ (Louvre) ที่ฝรั่งเศสเก็บภาพชื่อ “ Lola de Valence ไว้เมื่อ ค.ศ.1862 และ พิพิธภัณฑน์ส่วนบุคคล (Private Coll) เก็บภาพชื่อ Guitarist ” ไว้เมื่อ ค.ศ.1860

งานที่ แมเนทนำออกแสดงที่สมาคมศิลป์ (Salon) เป็นที่รู้จักของประชาชนเท่านั้น ไม่ ถึงกับมีชื่อเสียง ต่อมาเดินทางไปอิตาลี ฮอลแลนด์ ฟรานเซอร์ส และเยอรมันนี้

ค.ศ.1863 คณะกรรมการของสมาคมศิลป์ (Salon de Refuse) ไม่เห็นด้วยกับงานที่ แมเนทนำออกแสดง เพราะงานของแมเนทแสดงส่วนที่สำคัญ ๆ ของภาพโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อนของเขาชื่อ โซล่า (Salon) ให้เหตุผลเข้าข้างแมเนทเสมอ ถ้าภาพที่แมเนทเสนอไปให้ คณะกรรมการมักจะถูกตีเตียนกลับมา

หลังจาก ค.ศ.1870 ได้รับอิทธิพลจากเบิซ มอริซอท (Berthe Morisot) ทำให้งานของ แมเนทดีขึ้นอีกมาก ในการที่รู้จักการจำกัดใช้สีดำ (Black) เขาฝึกเทคนิคเป็นพิเศษในการแยก

วิเคราะห์ ประดิษฐ์ และสร้างเสริม ในเรื่องสีที่สดใส สีจากวัตถุที่ถูกแสงและเงา การเขียนอย่างแบบ free-handing ภาพที่เขียนเป็นเรื่องราวที่แสดงความรู้สึกออกมาตามลักษณะต่าง ๆ รื่น เรือง เศร้า ความหวังฯ ภาพชื่อ “ Washingday ” พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (Priv Coll) เก็บไว้เมื่อ ค.ศ.1875 และยังมีภาพอื่น ๆ อีกมากมาย

งานครั้งแรกกับงานครั้งหลังนี้ จะเห็นได้ว่า งานครั้งแรกของแมนเท แต่ขาดสิ่งสำคัญไป บางอย่างเช่น สี ความรู้สึกฯ

แมนเท ตั้งใจอยู่เสมอในการเข้าร่วมงานกับจิตรกรที่เขียนภาพแบบ impressionism เป็นทางการ แต่ เดกัส (DEGAS) ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งสมาคมแสดงภาพ ไม่ยอมรับงานของแมนเทเข้าแสดง

ถึงแม้ว่าแมนเท จะเป็นเพื่อนสนิทและทำงานร่วมกันก็ตาม กับโมนาเรอเนอร์ ซีสเลย์ และ พิสซาโร หนังสือพิมพ์ได้นำไปลงข่าววิจารณ์ว่า เขาเป็นหัวหน้า “แก๊ง” ของจิตรกรเหล่านี้

ในระยะหลัง ๆ ของชีวิตของแมนเทได้รับเกียรติ ชื่อเสียงมาก เพราะงานของเขาเกิดประโยชน์แก่จิตรกรมากในเรื่อง สี แสง เงา และการเขียนแบบ free-handling แต่เขายังถูกตีเตียนอยู่เช่นเคย จากจิตรกรที่ถือระบบประเพณีเก่า ๆ แทนที่งานของแมนเทจะด้อยลง กลับรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น

งานของแมนเท มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ สมาคมศิลปะและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วไป ภาพที่สำคัญรวมแล้วประมาณ 30-40 ชิ้น เช่น อยู่ที่มอสโคว์, นิวยอร์ก, วอชิงตัน, โฮเบินฮาเกน, บูดาเปส, ชิคาโก, ลอนดอน , สตรอกโฮม , โอไฮโอ และเสียชีวิตในปี ค.ศ.1883 แมนเทเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากในการเขียนภาพ แบบ Impressionism

เชอซานน์ พอล (CEZANNE PAUL)

เกิด ค.ศ.1839 ใน Ain-on-Provence บิดาของเขาเป็นช่างทำหมวก ต่อมาเป็นนายธนาคาร ครั้งแรกเชอซานน์เรียนที่โรงเรียนศิลปะที่ Ain และได้เรียนวิชาที่สำคัญ ๆ จากเดวิด (David) หลังจากนั้นเชอซานน์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการเขียนภาพ ต่อมาสอบคัดเลือกได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แทนที่เขาจะเรียนศิลปะ เชอซานน์ กลับเรียนกฎหมาย เนื่องจากการ

เรียนของเขานี้กับความตั้งใจเดิมไม่ตรงกัน ดังนั้น บิดาของเขอชานน์จึงอนุญาตให้เขอชานน์ไปเรียนศิลปะที่ปารีส

ค.ศ.1861 รู้จักกับ Ateir, iuise Guillaumin แล้วแนะนำให้ไปหาปิสซาโร เขอชานน์ ได้ อยู่ในปารีสอย่างสันโดษจริง ๆ เพื่อการศึกษา เขาไปที่พิพิธภัณฑลัฟ ที่ปารีสหลายครั้ง เพื่อ คั่นคว้า ต่อมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตที่วิทยาลัยศิลปากรรรม (Ecole des Beaux Arts) แต่ สอบไม่ได้ เมื่อโชคไม่อำนวย เขอชานน์จึงกลับมาเป็นเสมียนในธนาคารของบิดาของเขาเอง และพยายามฝึกงานเขียนอยู่เสมอ

ค.ศ.1862 ได้กลับไปปารีสอีกเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม

ค.ศ.1866 แมเนท (MANET) ได้เห็นภาพหุ่นนิ่ง (Still-life) ที่เขอชานน์เขียนไว้ และ ชมเชยภาพนั้นมาก

ค.ศ.1870 เกิดสงครามจึงอพยพไปอยู่ที่มิดิ (Midi) เริ่มต้นเขียนภาพทิวทัศน์ (Open air or Landscape) ต่อมาอีก 2 ปี เขามาอยู่ที่ Auvers ใกล้กับจิตรกรทั้งสอง กิลลอมิน (Guillaumin) และพิสซาโร (Pissarro) ณ ที่นี้เขาเขียนภาพเป็นจำนวนมากแบบต่าง ๆ และ เปลี่ยนแปลงวิธีการอยู่เสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพแบบ Impressionism ในการที่จะ พัฒนาการงานของเขาให้ดีขึ้น

ค.ศ.1872 งานของเขอชานน์เปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ค.ศ.1882 ทำงานด้วยความคิดและเป็นตัวของเขาเองอย่างสมบูรณ์ รัยะนั้นเป็นสมัยที่ ศิลปะกำลังเจริญอย่างเต็มที่ทั้งด้านพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เขอชานน์ ได้วิวัฒนาการงานของเขาให้เป็นศิลปะแบบ Classical style ทั้ง ๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่างาน ของเขาจะดีพอหรือไม่ แสดงว่าเขอชานน์เป็นตัวของเขาเองจริง

ค.ศ.1895 วอลลาด (A. Vollard) ได้เปิดการแสดงงานของเขอชานน์ขึ้นทำให้เขามี ชื่อเสียงขึ้นบ้าง แต่ชื่อเสียงยังไม่เด่นในวงงานของจิตรกรด้วยกัน

ค.ศ.1899 เขากลับมาบ้านเดิมอยู่ที่ Ain อีก แม้ว่างานของเขาจะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ กันทั่วไปก็ตาม แต่บั้นปลายแห่งชีวิตเขาถึงแก่กรรมโดยปราศจากผู้ดูแล

งานของเขอชานน์ ถึงแม้เป็น Pure-Painting และ abstraction เข้าไปช่วยในภาพก็ตาม เขาพยายามรักษาลักษณะความเป็นจริงของภาพนั้นไว้ ใช้แสงเงาช่วยเพื่อให้ภาพนั้นดีขึ้น

ในการรักษาลักษณะความเป็นจริงของภาพ และการประทับใจ (Realistic Impressionism) เขอชานน์กล่าวออกมาได้ว่า “เขาเป็นผู้นำในงานศิลปะเริ่มแรกของสมัยใหม่” (“The primitive of new art”) หรือศิลปะในยุคปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสมัยแรก ในวงสังคมทั่วไปรวมทั้งคณะ จิตรกรก็ยอมรับคำที่เขอชานน์กล่าว

ในศตวรรษที่ 20 งานของเชอซานน์มีชื่อเสียงเด่นมาก จิตรกรนำวิธีการของเขามาใช้ เช่น Fauvists, Cubists, abstract และ Nes classical และจิตรกรทั้งหลายนับถือเขาตั้งเช่น อาจารย์จิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น เพราะผลงานของเชอซานน์ได้รุ่งโรจน์ขึ้นแทน

เรายอมรับว่า พอบเชอซานน์ เป็นบิดาแห่งลัทธิ Cubism งานในระยะหลัง ๆ ตอนปลายของชีวิต ส่วนมากออกมาในลักษณะที่เป็นเหลี่ยม สีตัดกัน มีระยะใกล้ ๆ งานจิตรกรรมย่อมมีระยะใกล้ ไกล และพร้อมทั้งมีปริมาตรด้วย พอลเชอซานน์ผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาของ ศิลปินลัทธิ Cubism และ Abstract ในยุคปัจจุบันนี้ กล่าวได้ว่า “ศิลปินทุกคนควรเคารพ ธรรมชาติให้มากที่สุด”

โรแดง ออกัสท์ (RODIN AUGUSTE)

เกิด ค.ศ.1840-1917 บิดาของโรแดง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เมื่อเด็กฝึกหัดการเขียนภาพไว้เป็นจำนวนมาก และเรียนการปั้นกับประติมากรที่มีชื่อ โรแดงพยายามสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยศิลปกรรมที่ฝรั่งเศส (Ecoledes Beaux-Arts) ถึง 3 ครั้ง แต่สอบไม่ได้

จะเป็นตัวอุปทาน หรืออภินิหารใดก็ตาม ขณะที่โรแดงทำการซ่อมโบสถ์แม่พระ-นอ-ทร-ตาม อยู่ (Notre-dame) เขาได้ค้นพบสิ่งที่เร้นลับต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในศิลปะโกธิค (Gothicart) ซึ่งเป็นศิลปะเยอรมันที่มีอิทธิพลอยู่ในปารีสและสเปน ในสมัยที่เยอรมันเรืองอำนาจ ทำให้โรแดงเข้าใจศิลปะโกธิคได้ดี

ระหว่าง ค.ศ.1870-1877 ทำงานอนุสาวรีย์ในเบลเยียม ในระยะนั้นได้พบว่าคอนสตันทิน (Constantin) จากนั้นเขาเดินทางไปยังอิตาลีและเยอรมัน

ค.ศ.1877 โรแดงเกิดความคิดขึ้นใหม่ ในการพัฒนางานด้านประติมากรรม เขาเอาพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน เช่น ความรู้สึก อารมณ์ การเคลื่อนไหวและอิริยาบถสอดแทรกเข้าไป ในรูปปั้นเพื่อให้เกิดการประทับใจ เนื่องด้วยเหตุนี้ โรแดงถูกติเตียนกล่าวหาอย่างมากในงานใหม่ของเขา เพราะไปขัดกับระบบประเพณีของชาวเบอร์เกอสแห่งคาลาย (Burghers of Calais) แต่ในปัจจุบันนี้เขาได้รับการสรรเสริญยกย่องจากบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งศิลปินด้วย

ค.ศ.1900 โรแดงมีชื่อเสียงมาก จากการแสดงงานศิลปกรรมของเขาที่หอศิลป์ (Exposition Universelle)

ศตวรรษที่ 19 โรแดงเริ่มทำงานเป็นลักษณะของตัวเอง เนื่องด้วยทางสภาวัฒนธรรม ยอมรับว่างานของเขา ไม่ผิดประเพณี ดังนั้น ทำให้โรแดงพ้นจากการถูกติเตียนกล่าวหา และ ชื่อเสียงของโรแดงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

โรแดงได้แนะนำในงานด้านประติมากรรมและนาฏกรรมว่าไม่ควรคำนึงถึงความสวยแต่ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงบทบาท, อิริยาบถ ให้เหมือนกับความเป็นจริง พร้อมทั้ง อุปนิสัยใจคอ และท่าทางที่แสดงออกไปด้วย

ศตวรรษที่ 20 ประติมากรทั้งหลายยอมรับผลงานของโรแดง ทำให้โรแดงมีชื่อเสียงมาก

โมเนต์ คลอด (MONET CLAUDE)

เกิด ค.ศ.1840 เมื่อเด็ก ๆ พักอยู่ที่เลอฮาฟ (Le-Harvre)

ค.ศ.1856 ได้รู้จักกับจิตรกรชื่อ โบดิน (Boudin) ได้สนใจในวิธีการเขียนภาพทิวทัศน์ นอกสถานที่ของโบดินเป็นอย่างมาก (Open air painting or Landscape)

ค.ศ.1856-ค.ศ.1857 ภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นเข้ามาเผยแพร่ในยุโรป เมเนต์ ซื้อไว้เป็น จำนวนมากเพื่อการศึกษา และการค้นคว้า

ค.ศ.1859 ไปศึกษาที่ปารีส และรู้จักกับปัสซาโร (Pissaro) ที่วิทยาลัยศิลปกรรม (Academic Suesse)

ค.ศ.1860-1862 โมเนต์ ถูกเกณฑ์เป็นทหารที่แอลจีเรีย (Algeria) เมื่อพ้นจากเกณฑ์ ทหารแล้ว เขาได้รับอิทธิพลจาก จองคินด์ (Jonkind) หลังจากนั้นเขากลับมายังปารีสอีก และ รู้จักกับจิตรกรอีกหลายคน บราซิล ซิสเลย์, เรอเนอร์ (Brazille, Sisley, Renoir) และทำงาน ร่วมกัน

ค.ศ.1864-1865 โมเนต์รู้จักกับจิตรกรอีกหลายคนที่มีชื่อ เช่น เซอซันน์ และฮิวส เทเลอร์ (Cerzanne, Whitley)

ค.ศ.1866 รู้จักกับ แมเนท์ โมเนต์ชอบผลงานของแมเนท์มาก ต่อมาหลายปีเขา ยากจนลง

ค.ศ.1870 อพยพไปอยู่ที่ลอนดอน เนื่องจากสงคราม ณ ที่ลอนดอนนี้เขาใช้เวลาว่างเขียน ภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ

ค.ศ.1871 โมเนต์ กับ พิสซาโร ไปดูการแสดงผลศิลปกรรมที่หอศิลปกรรมแห่งชาติ (National Gallery) ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากจากการแสดงครั้งนี้

ค.ศ.1872 โมเนท์ มาที่เลอฮาฟ ได้เขียนภาพแบบ Impressionism

ค.ศ.1874 โมเนท์และเรอเนอร์ ได้ทำงานร่วมกันและส่วนมากที่สุดคือการแสดงผลงาน Impressionism ภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของโมเนท์คือ Cathederal of Rouen Wind milles Water lilies ภาพเหล่านี้เป็นภาพสมบรูณ์ที่แสดงใน Express ในศิลปะของเขาออกมา

นอกจากภาพ 3 ภาพแล้ว ยังมีภาพที่มีชื่อเสียงอีกมาก

ค.ศ.1890 เขียนภาพชุด Haystacks และ Pocplars ซึ่งแสดงลักษณะตามสภาพของธรรมชาติเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ

ค.ศ.1905 ชุดของลอนดอน (Landon sersries)

ค.ศ.1908 ชุดเวนิซ (Venice) และอื่น ๆ อีกๆ

ภาพต่าง ๆ ของเขาเขียนให้แก่รัฐและปัจจุบันนี้อยู่ในพิพิธภัณ์ท์พิเศษ

โมเนท์ เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียง การเขียนภาพแบบ Impresionism จนได้สมญาว่า Abstract Impressionism งานของเขามุ่งแต่การประทับใจ ในความรู้สึกของภาพเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงรูปร่าง (form) ว่าจะเป็นอย่างไ หรือในการเขียนภาพของเขาตัดแปลงจากรูปทรงเดิมตามธรรมชาติมาเป็นรูปทรงแบบ Abstract art เช่น ภาพคนอ้วน มุ่งแต่แสดงความรู้สึกในลักษณะที่อ้วนของคนว่า เป็นอย่างไร หู, ตา, จมูก, หน้าฯ ไม่คำนึงถึง เขียนดอกบัวโบบัว แสดงความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของดอกและใบ ความสดชื่นตามสภาพของดินฟ้าอากาศ แต่รูปทรงของใบและดอกขาดไป

จากประสบการณ์ และผลงานของเขา ทำให้โมเนท์เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเด่นที่สุดใน การเขียนแบบ Abstract impressionism

เรอเนอร์ ออกัสท์

เกิด ค.ศ.1841 ที่ Limoges เรานำทำงานเป็นช่างเขียนเครื่องเคลือบลายคราม เขาไปที่พิพิธภัณ์ท์ลูฟ (Louvre) เป็นกิจวัตร เพื่อศึกษาในด้านารค้นคว้า ต่อมาศึกษาในด้านการค้นคว้า ต่อมาศึกษาที่วิทยาลัยศิลปกรรมฝรั่งเศส (The Ecoledes Beaux Arts)

ค.ศ.1874-77 สนใจในการเขียนภาพแบบ Impressionism และไปดูงานบ่อย ๆ ในการแสดงศิลปกรรม

ค.ศ.1891-1882 ไปอิตาลี เริ่มต้นทำงานในด้านประติมากรรม งานครั้งแรกที่แสดงออกมาไม่ได้รับความสำเร็จ ปีต่อมาเพื่อนของเขาชื่อวอลลาด (Ambreisi Vallard) ส่งเสริมกิจการของเขา เรอเนอร์เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจัง

ค.ศ.1914-18 เขามีชื่อเสียงมากและแสดงงานที่สำคัญไว้หลายแห่ง นับตั้งแต่นั้นมาสมรรถภาพของเขาน้อยลง เพราะเป็นโรคนี้ว่าทำบวม แต่งานของเขายังดำเนินอยู่อีก 1 ปี โดยการช่วยเหลือของนักเรียนชาวสเปน ชื่อ ริชาร์ด แกงโน (Richard Guino) นักเรียนของโรงเรียนศิลปะเมลลอล (Maillol)

ค.ศ.1919 ถึงแก่กรรมที่ Cagnes

งานของเรอเนอร์ จิตรกรรมกับประติมากรรม มีลักษณะเช่นเดียวกัน ใช้สิ่งที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น อันเป็นรากฐานเบื้องต้นของศิลปะเพื่อดูง่าย ๆ ทุกส่วนที่สร้างขึ้นเป็นการหลีกเลี่ยงให้พ้นจากแบบ Impressionism ที่จะเข้ามาในงานของเขา งานประติมากรรมที่เด่นที่สุดของเขาคือ รูปปั้นสตรี คนอ้วน หญิงคนเที่ยว

ศตวรรษที่ 20 งานของเรอเนอร์มีชื่อเสียงและคุณค่ามาก ในด้านประติมากรรม มากกว่าจิตรกรรม

รูสโซ เฮนรี

(ROUSSEAU, HENRI)

เกิด ค.ศ.1844 ที่ลาวาลในบริตันนี (Laval in Brittany) ทำงานเป็นเสมียนของทนายความ ต่อมาเป็นข้าราชการกรมศุลกากร ทำงานเกี่ยวกับภาษีในปารีส

ค.ศ.1885 ลาออกจากกรมศุลกากร ฝึกหัดการเขียนภาพด้วยตัวของเขาเอง และได้รับคำแนะนำ ความรู้เพิ่มเติมจากจิตรกรที่มีความรู้ชื่อ คลีเมนต์ และเยอร์โรม (Clement & Gerrome) ต่อมาเขาเขียนเรื่องส่งที่ Salon des Independents ต่อมารู้จักกับโกแกง, เรนดอน, เซอราท์ (Gauguin Rendon Seurat)

ค.ศ.1905 แสดงงานที่หอศิลป์ (Salon d' Automme)

ค.ศ.1906 พिकासโซ, อโพลิแนร์ฯ ได้ส่งเสริมเกียรติคุณผลงานของเขา ในปีต่อมา รูสโซ่มีชื่อเสียงมาก

ค.ศ.1908 คณะจิตรกรได้มีประชุมเลี้ยงกัน (Banquet) ที่บ้านของพिकासโซ และเชิญ รูสโซ่มาเป็นเกียรติ ทำให้มีชื่อเสียงมากขึ้น

ค.ศ.1906 มีคดีพิวพันเกี่ยวกับเงินธนาคารกับเขา ซึ่งคดีนี้ปราศจากความยุติธรรมต่อรูสโซ่

ค.ศ.1910 ถึงแก่กรรมที่ปารีส

รูสโซ่ นอกจากเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงแล้ว เขายังเป็นนักดนตรี และนักประพันธ์อีกด้วย เขียนบทละคร โคลง ไม่ได้รับอิทธิพลจากใคร ๆ ทั้งสิ้น

ประมาณ ค.ศ.1896 แสดงงานที่ La Bohemienne Endormic เป็นภาพใหญ่แต่งานของเขาไม่หยาบ และปราศจากสกรีน (Half tone) คณะจิตรกรและสังคมนิยมรับ ผลงานของเขา (Individual style) ในการแสดงครั้งนี้ ต่อมาเขียนภาพที่เกิดจากความนึกคิดของเขาอีกมาก

ค.ศ.1905 แสดงภาพ Li Lion Affame โดย Fauves จัดขึ้นหลังจากการแสดงภาพ เขาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่ ไว้เป็นจำนวนมาก คณะจิตรกร เช่น มันทิช (Munich) และพรรคพวกของเขายอมรับรูสโซ่ เป็นอาจารย์

รูสโซ่ ถึงแม้ไม่ได้รับการศึกษาในสถาบันศิลปะแห่งหนึ่งแห่งใดก็ตาม แต่ผลงานที่ประจักษ์แล้วว่า เขาเป็นศิลปินที่แท้จริงไม่ได้รับอิทธิพลจากผู้ใด ครูที่สำคัญที่สุดและเคารพมากที่สุดของเขาคือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง เมื่อกล่าวถึงชื่อ “รูสโซ่” แล้วทุกคนจะนึกถึงภาพป่า, ภาพสัตว์ ที่เขาเขียนขึ้นจากจินตนาการแสดงความคิดของเขาเองทันที

งานของเขามีลักษณะ Surrealism เต็มตัว, สงบ, เปล่าเปลี่ยว, เศร้า นั่นคือลักษณะประจำตัวของเขาเอง

รูสโซ่ เป็นบุคคลตัวอย่าง ที่เป็นตัวของเขาเอง โดยจากนักเขียนสมัครเล่น ขึ้นมาเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของจิตรกรทั้งหลาย

โกแกง พอล

(GAUGUIN, PAUL)

เกิดที่ปารีส เมื่อ ค.ศ.1848 แต่มาอยู่ที่ลิมา (Lima) ในเปรู (Peru) ของอเมริกาใต้

โกแกง ออกทะเลเมื่ออายุ 16 ปี เพื่อประกอบอาชีพ ต่อมากลับมาที่ปารีสอีก ทำงานในตำแหน่งเสมียนธนาคาร ระหว่างที่ทำงานอยู่นี้ ได้ฝึกหัดเขียนภาพ และเป็นนักเขียนสมัครเล่น จนเป็นที่วิจารณ์กันว่า เขาจะเป็นจิตรกรที่ดี ถ้าตั้งใจทำงานเกี่ยวกับศิลปะนั้นจริง ๆ โกแกง ลาออกจากงานที่ทำอยู่ เริ่มทำงานทางศิลปะอย่างจริงจัง ได้รู้จักการเขียนภาพแบบ Impressionism พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำ วิธีการเขียนภาพจากจิตรกรชื่อ พิสซาโร (Pissaro) ต่อมาเขามีความพยายามมากขึ้น

ค.ศ.1888 เขาและเพื่อนที่เป็นจิตรกรรุ่นเดียวกัน เดินทางไปยังพอนท เอเวน ในบริตันนี (Pont - Aven in Brittany) ณ ที่นั้น รู้จักกับจิตรกรอื่น ๆ อีก เนื่องจากโกแกง มีความ

พยายามมาก เขาจึงมีชื่อเสียงเด่นขึ้นมา พักอยู่ในบริตันนีไม่นานนัก โกอแกง พร้อมทั้งเพื่อน ๆ ตกลงใจเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในยุโรป

ค.ศ.1891 ออกจากยุโรปไปเกาะทาฮีตี (Tahiti) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ต่อมาเดินทางไปเกาะมาควิส (Margues)

ค.ศ.1903 เขาป่วยมาก ฮิวาโอ (Hivaoa) เพียงคนเดียวเท่านั้นได้รักษาพยาบาล เนื่องจากความยากจน และการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โกอแกงก็ถึงแก่กรรม

หลังจากระยะหนึ่งของโกแกงที่เขียนภาพแบบ Impressionism เขาได้รับอิทธิพลของ เซอซานน์ ต่อมาเขาคิดแบบของเขาเอง เปลี่ยนแปลงจากแบบ Impressionism โดยใช้เส้นรูปนอก (Out line) ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันให้เป็นรูปร่างและเรื่องขึ้นมาโดยเฉพาะส่วนใหญ่อันที่สำคัญ ๆ และนำรูปทรงและเรื่องที่เขาเขียนไว้จัดเข้าเป็นองค์ประกอบขึ้นมา (Composition) พร้อมทั้ง Background สีที่ใช้เป็นสี Pure-Colour มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระหว่างสีกับรูปทรง (Form)

ในงานประติมากรรมของเขา ใช้หลักปรัชญา โดยนำหลักทฤษฎีและปฏิบัติมารวมกัน ไม่เหมือนงานประติมากรรมของโบรตันและเอกโซท (Broton and Exotic) ซึ่งเป็นศิลปะแบบต่างประเทศที่แปลก ๆ อันเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น

งานจิตรกรรมของโกแกง ส่วนมากเป็นสีสดใส เหลือง แดง น้ำเงิน ม่วง มีความชำนาญพิเศษในภาพคน ส่วนมากเขียนที่เกาะทาฮีตี เขาสามารถเข้าถึงบรรยากาศอันสดใส ความสว่างของแสงแดด ถ้าทุกคนมองดูภาพของโกแกงแล้วจะรู้สึกสบาย ในภาพเหล่านั้นคล้ายกับมีอำนาจจิตที่จะชักชวนผู้ที่ชม เข้าไปอยู่

พาโบล รูซ พिकासโซ (PABLO RUIZ PICASSO)

เกิด ค.ศ.1881 ในมะละกะ (Malaga) บิดาของเขาเป็นครูศิลปะ พिकासโซ ได้รับการศึกษาที่บาซโลนา เขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็ก ในสมัยนั้นวิทยาการต่าง ๆ รุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศิลปะ ซึ่งมาจากฝรั่งเศสและทางเหนือของยุโรปเข้ามาสู่ยังนครบาซโลนา เนื่องจากความรู้เรื่องทางศิลปะและวิทยาการนี้เองทำให้พिकासโซพยายามเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้เข้ากับจิตรกรนั้นได้ เช่น มุนช์ (Munch) ลอเทร์ค (Lautres) เรอเนอร์ (Renoir) และความรู้อื่น ๆ อีกทางภาคเหนือขึ้นไป

ค.ศ.1900 ไปที่ปารีส เพื่อศึกษาหาความรู้

ค.ศ.1901 เนื่องจากบรรยากาศ ความเป็นอยู่ สิ่งที่น่าสนใจ อิทธิพลทางศิลปะต่าง ๆ และกรณีแวดล้อมที่ดี ๆ พिकासโซกลับกลับบ้าน ชวนเพื่อน ๆ จิตรกรด้วยกันเข้าไปที่ปารีสอีก เพื่อศึกษาและฝึกฝน ในที่สุดเขาพยายามในการเขียนภาพของเขาจนมีชื่อเสียงเด่นที่สุดในบรรดาจิตรกรด้วยกัน เช่น ลอเทร็ค (Lautrace) โกแกง (Gauguin) สเทนเลน (Steinlen) และคนอื่น ๆ อีกๆ ภาพที่เขียนลงบนผ้าใบนั้น พिकासโซ ใช้สีเฉพาะที่สำคัญ ๆ เท่านั้น แสดงถึงอารมณ์, ความเป็นอยู่, ความหวัง, และอื่น ๆ สีที่ใช้เป็นสีที่มีลักษณะเศร้า ภาพที่เขียนเป็นภาพขอลานหญิงโสเภณี, เด็กที่กำลังเจ็บ, คนที่หิว แสดงอารมณ์ให้ซึ่งถึงความรู้สึกในภาพนั้นจริง ๆ ตามสภาพลักษณะต่าง ๆ ของประเภทบุคคลที่เขาเขียน

ค.ศ.1903 พिकासโซ เริ่มใช้ สีน้ำเงิน, สีฟ้า (Blue) ซึ่งเป็นสีสดใสแทนสีที่มีลักษณะเศร้าหมอง และหาความรู้เกี่ยวกับกวีและดนตรี เพราะกวีและดนตรีในสมัยนั้นเป็นแบบ คลาสสิก เมื่อได้อ่านหรือได้ฟังแล้ว ต้องจินตนาการตามไปด้วยจากเรื่องของกวีหรือเสียงของดนตรี ที่บรรยายถึงสภาพของดินฟ้าอากาศ ความเศร้า ความหวังร้ายใจ และอื่น ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทางศิลปะของเขาได้เป็นอย่างดี

ในระยะนั้น อิทธิพลจากศิลปะแบบต่าง ๆ เจริญยิ่งขึ้น พिकासโซ ได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นอีกในทางประติมากรรมของอิตาลีและของโบสถ์สมัยกอทิก

ค.ศ.1905 เขาเริ่มใช้สีชมพู (Rose or pink) การใช้สีไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมีลักษณะใกล้เคียงกับเวลลัชควาช (Velazquez) เซอบะรัน (zerbarn) และโกยา (Goya) สีที่เขาเขียนแสดงความเป็นอยู่ในทัศนะต่าง ๆ กัน เช่น คนเจ้าเล่ห์ บุคคลที่เป็นผู้นำในเรื่องทางนาฏศิลปะ (Harlequin)

ค.ศ.1907 ทางพิพิธภัณฑน์วอร์คได้เริ่มเก็บภาพ Harlequin ของพिकासโซไว้เป็นชุด ๆ แต่ไม่นานนักต้องหยุดชะงักลง เพราะ Semri-abstract art Composition ของภาพเปลือย (Nudes) กำลังเป็นที่นิยมกัน พिकासโซ เปลี่ยนแปลงจากรูปทรงเดิมของคนและสิ่งของที่มีลักษณะเป็นจริง (Volume) มาเป็นรูปทรงแบน ๆ (Flat) และการจัดระยะไม่ลึก (shallow space) ในขณะนั้นอิทธิพลของประติมากรรมนิโกร (Negro Nculpture) เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑน์วอร์ครักษาไว้ เพื่อแสดงให้เห็นรูปทรง (Form) และลักษณะตามธรรมชาติในงานของบุคคลเหล่านี้ได้ทำไว้

ค.ศ.1909 พिकासโซ ร่วมมือกับบราด (Brague) จัดงานแสดงครั้งใหญ่ในยุโรป ทำให้มีชื่อเสียงมาก ต่อมาเขาเริ่มงานแบบ (Cubism style) พร้อมด้วยเรื่อง ระยะ (Nculputre) และ

รูปทรง (form) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับศิลปะในสมัยปัจจุบันนี้ พिकासโซ ได้พัฒนาการเรื่อง ความสดใสของสี พร้อมทั้งสีที่ให้ความรู้สึกตามลักษณะของภาพและเรื่องให้ดีขึ้น และพยายาม หลีกเลียงการเขียนภาพตามลักษณะที่เป็นจริง (Volume) หมายถึง มีความกลมมีระยะให้มาเป็นภาพแบน ๆ เพราะภาพที่มี Volume จำกัดเนื้อที่ระยะ (space) ให้น้อยลง พร้อมทั้งจัดสิ่งต่าง ๆ ลงในองค์ประกอบ (Composition) ให้สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และไม่ทำให้ภาพที่มีลักษณะแบนที่เขาคิดขึ้นเสียไป

จากผลงานและประสบการณ์ ทำให้เขามีชื่อเสียงเด่นในการเป็นผู้นำศิลปะสมัยใหม่ (Modern art)

ค.ศ.1912 เริ่มใช้สีเทา (Grey) โอลิว (Olive) เขียว (Green) และน้ำตาลอ่อน (Drab Brown) ต่อมา พिकासโซ นำวัตถุที่เป็นขึ้นมา เช่น ชั้นของเก้าอี้หวาย (Cane Seating) มาคิดประดิษฐ์ดัดแปลงให้มีลักษณะต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพของธรรมชาติในการที่ใช้งาน นับว่าเป็นรากฐานในการออกแบบ (Design) ที่ทันสมัยที่สุด

ค.ศ.1914 พिकासโซ กับบราด ชัดใจกันจึงแยกทางกัน

ค.ศ.1915 พिकासโซ สนใจในการเขียนดินสอแทนสี (Ingres-drawing) อย่างละเอียด, ประณีต, แบบเรียบ ๆ (Precise and restrained) ในแบบ Pencil drawing

ค.ศ. ต่อมา เริ่มเขียนภาพเปลือย ๆ เป็นชุด ๆ ใช้สีสด ภาพในลักษณะแบบนี้มีความรู้สึกอย่างรุนแรง (Intensity) นอกจากภาพเปลือยแล้วยังมีภาพอื่น ๆ อีกมาก แต่ในจำนวนภาพที่มีชื่อเสียงเด่นที่สุดคือ ภาพชุดการต่อสู้วัวกระทิง (Bull-fight) นอกจากนี้ยังเขียนภาพตามผนังไว้เป็นจำนวนมากที่ติ๊กูเนสโคในปารีส

จากประวัติของเขา จะเห็นได้ว่า พिकासโซ มีชื่อเสียงมากและงานของเขาเด่นจริง ๆ จากประสบการณ์และการศึกษามารวมทั้งผลงานที่ทำมาเป็นปี ๆ ในสมัยของคริสต์ศตวรรษนี้

โมดิเกลียนี เอเมดิโอ (MODIGLIANI AMEDEO)

เกิด ค.ศ.1884 ที่เล็กออน (Leghorn) บิดาเป็นนายธนาคาร มารดาสืบเชื้อสายมาจากชาวสเปนโนซ่า (Spinoza) ในวัยเด็ก โมดิเกลียนี ต้องพักการเรียนชั่วคราว เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์พอ ต่อมาเขาได้เรียนการเขียนภาพทิวทัศน์ (Landscape) จากจิตรกรที่มีชื่อที่เล็กออน

ค.ศ.1906 ไปที่ปารีส มีชีวิตอยู่อย่างขาดการอบรม ในทางขนบธรรมเนียมประเพณีได้ทั้งสิ้น ต่อมาได้เห็นงานของเซอซันน์ (Cezanne) ที่แสดงไว้ โมติเกลียนี้ พอใจมาก และรับอิทธิพลจากเซอซันน์ ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นเขาได้รับอิทธิพลจากพिकासโซ (Picaso) และ ลอเทรซ (Lautrec) มาแล้วก็ตาม หลังจากได้รับอิทธิพลจากเซอซันน์แล้ว เขาเริ่มดัดแปลงจากการเขียนภาพแบบวิธีเดิมของเขา และเพิ่มเติมให้ดีขึ้น โดยใช้ expression ความรู้สึกของเขาให้อยู่ในภาพครั้งแรกที่เขาเขียนขึ้นเป็นจำนวนหลายภาพ ต่อมาบรันคูซิ (Brancusi) ได้ส่งเสริมช่วยเหลือ ดังนั้น โมติเกลียนี้ เริ่มต้นทำงานในด้านประติมากรรม ในการทำงานครั้งนี้ ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกจากอิทธิพลของศิลปะ นิโกร (Negro - Art)

ค.ศ.1917 เขียนภาพรูปเปลือย (Nudes) ภาพคนเหมือน (Portraits) ไว้เป็นจำนวนมาก

ค.ศ.1918 ผลงานที่เขาทำไว้เริ่มมีชื่อเสียง ต่อมาโมติเกลียนี้ ได้ป่วยเนื่องจากสุขภาพไม่ดีมาแต่เด็ก

ค.ศ.1920 ต่อมาหลังจากการป่วย 2 ปี เขาถึงแก่กรรม ณ ที่ปารีส

ภรรยาของเขา ชื่อ ยีนน์เฮบูเทิร์น (Jeanne Hebutern) ได้ฆ่าตัวตายในวันที่ทำพิธีฝังศพของโมติเกลียนี้

ในงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ก็ตาม โมติเกลียนี้ พยายามรักษาลักษณะเดิมอันเป็นรากฐานของศิลปะทัสกัน (Tascan) ซึ่งเป็นมลรัฐหนึ่งของอิตาลีไว้เสมอ

โมติเกลียนี้ มีวิธีการในการใช้สีต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ทั้งสามารถใช้สีให้เข้ากันได้ รับอารมณ์ในการเขียนภาพ ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจในภาพ ตามทัศนะต่าง ๆ กันแล้วแต่ภาพที่เขาเขียนออกมา ภาพบางภาพของเขาเส้นรอบนอก (Outline) ดูอ่อนช้อนเกินไปโดยมุ่งให้เกิด Curves มากนั่นเอง แต่สิ่งที่ไม่กลับทำให้รูปทรงภายในหรือภาพเสียไปแต่อย่างใดกลับทำให้ภาพดีขึ้นอีก

โดยการรักษารากฐานเดิมของศิลปะอิตาลีไว้ พร้อมทั้งวิธีการและประสบการณ์ที่มี ทำให้โมติเกลียนี้ เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียง เด่นที่สุดแห่งศิลปะสมัยใหม่ของอิตาลี (Modern Italian art)

ชากาล มาร์ค

(CHACALL MARC)

เกิด ค.ศ.1887 ในไวท์บีสต์ (Vitebsk) ศึกษาที่เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก (St. Petersburg) ได้รับอิทธิพลจากบัคสท์ (Bakst) และบอลเลท (Ballet)

ค.ศ.1910-14 ซากาลอยู่ในปารีส 4 ปี ในระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากคิวบิซึม (Cubism) แทนที่จะรับอิทธิพลจาก (Picasso) หรือจากบราด (Braue) คนใดคนหนึ่ง อันเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น ต่อมาเขาเดินทางกลับรัสเซียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา

ค.ศ.1917 ได้รับเลือกเข้าไปในตำแหน่งที่สำคัญ ในวงงานศิลปกรรม (Commission of Fine arts) และเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยศิลปกรรมอีกตำแหน่ง หลังจากนั้น ซากาล มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับ มาเลวิช (Malevish) ที่ร่วมงานกัน เขาลาออกมาทำงานที่โรงละครเจิว (Jewish theatre) ในกรุงมอสโคว์

ค.ศ.1923 ในระยะนั้น มีการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมของประเทศเป็นการใหญ่ เขาถูกบังคับให้ออกจากประเทศรัสเซีย เพราะภาพที่เขาเขียนและงานที่เขาทำอยู่ในขณะนั้นเป็นที่พอใจของประชาชน แต่ไปขัดกับระบบ ประเพณีอันเป็นผลสะท้อนในการปกครองของประเทศ จะเห็นได้ว่า “ศิลปะ” ก็มีอิทธิพล ในการเมืองได้เหมือนกัน เมื่อซากาลถูกไล่ออกจากประเทศแล้ว เดินทางผ่านเบอร์ลินไปยังปารีส

ค.ศ.1941 ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (The mus. Of Modern Art) ที่นิวยอร์ก เชิญ ซากาล มาร่วมงานด้วย และพักอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัย อันเกิดจากการเมืองของรัสเซีย กิจการของเขาดำเนินไปเป็นอย่างดีจนถึง ค.ศ.1946

ค.ศ.1947 กลับมาอยู่ที่ฝรั่งเศส ตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เวนท์ (Vence) และทำงานอยู่ที่นั่นตลอดมา

นับตั้งแต่ 1923 ซากาลเขียนภาพของเขา ให้เป็นเรื่องขึ้นมาในการจินตนาการและสร้างมโนภาพ จากความคิด และความจำของเขาเอง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากจิตรกรที่เขียนภาพเสมือนฝัน (Suralists)

ภาพที่เขียนเป็นเหลี่ยม ๆ (Cubism) การจัด Space ใกล้เคียงกันมาก ค่อนข้างจะเสี่ยงในการประกอบเป็นเรื่องราว (Composition) เช่น สีใน space ต่อ space ใช้เขี้ยวกันแดงติดกันซึ่งเป็นสีที่ตัดกัน (Contrast) แต่ไม่ทำให้ภาพนั้นเสียไป สีใช้ Warm Colours เป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยสีต่าง ๆ อีกมา (Rich Colours)

ภาพที่เขียนเป็นเรื่องราวคล้ายแบบกวี เป็นเรื่องที่ปลุกใจเรียกร้องชีวิตของหมู่บ้านชนบทของรัสเซียให้มีความรักของธรรมชาติ และนึกถึงความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดำเนินไป นึกถึงความเร้นลับของชีวิต

ต่อมาซากาลมารถ ได้เขียนภาพทางศาสนา และลัทธิไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นผลสะท้อนในการปกครองของประเทศ

นอกจากผลงานทาง ภาพแบบเสมือนฝัน (Surrealism) แล้วเขายังมีความชำนาญทาง เครื่องเคลือบดินเผา และ เป็นพิเศษอย่างยิ่งในทาง Stein Glass “กระจกสี” ซึ่งเห็นได้ตามโบสถ์ต่าง ๆ หลายแห่งในฝรั่งเศส ภาพกระจกสีนี้มีคุณค่า และส่งผลสะท้อนได้มากที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางศาสนา เนื่องด้วยเขานิยมสีที่สดใสใช้กับงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ผลงานของเขา มองดูแล้วมีความสุข ความสบายใจ สำหรับลักษณะประจำตัวของเขามองออกจะพิสดาร ใบบ้าง แต่ข้อนี้ควรจำต้องยอมรับส่วนมาก (ศิลปินทุกคน มีลักษณะประจำของเขาเองเป็นพิเศษ”

มัวร์ เฮนรี
(MOORE HENRY)

เกิดที่คาสเทิลฟอร์ด (Castle ford) ในยอร์กไชร์ (Yorkshire) ค.ศ.1898 ตระกูลของเขาทำเมืองแร่เฮนรีมัวร์ เป็นประติมากร ที่มีชื่อเสียงเด่นมาก ในทางประติมากรรมกึ่งนามธรรม (Semi abstract) เฮนรีมัวร์ ตั้งใจเป็นครู ในสงครามครั้งแรกได้รับบาดเจ็บมากจากแกสพิษ

ค.ศ.1919 อายุประมาณ -1 ปี สอบชิงทุนเข้ามหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds) ได้ในคณะศิลปกรรม ต่อมาฝึกงานที่ราชสมาคมศิลปะ (Royal College of Art) หลังจากนั้นไปศึกษาที่ฝรั่งเศส, อิตาลี

ค.ศ.1921 สำเร็จการศึกษาทางศิลปะ เมื่อกลับมาสมัครเข้าทำงานที่ราชสมาคมศิลปะ ๆ ส่งเขาไปเป็นครู ที่โรงเรียนศิลปกรรมเชลซี (Chelsea) งานทุก ๆ ชิ้นที่ได้รับมอบหมาย เฮนรีมัวร์ได้ปฏิบัติเป็นผลสำเร็จแก่ทางราชการเป็นอย่างดี ในตอนระยะสงครามครั้งสุดท้ายเขามีชื่อเสียงมากในการเขียนภาพเกี่ยวกับเรื่องการถูกโจมตีทางอากาศ (Air raid shelter) และรูปแม่พระมะดอนน่า (Madonna) ในโบสถ์นอธแธมตัน (Northampton) เขาเดินทางไปยังสเปน อิตาลีบ่อย ๆ เพื่อแสวงหาความรู้

ค.ศ.1945 อายุประมาณ 47 ปี เขาได้รับปริญญา- กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds)

ค.ศ.1948 ชนะการประกวดศิลปะแห่งชาติ รูปที่เขาปั้นคือรูปแข่งรถม้าประจำปี (Grand Prix) ที่เวนิซ (Venice Biennial) ผลงานของเขาต่าง ๆ ยังอยู่ที่ลอนดอน (Tate Gallery) ในเมืองต่าง ๆ ของอังกฤษ และที่พิพิธภัณฑ์อเมริกา (American museums)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ทำอนุสาวรีย์ ที่ Air force เมืองอานแฮม ในฮอลแลนด์ และที่ตึกใหม่ยูเนสโก ในปารีส (The new Unesco building in Paris)

รูปปั้นของเขานั้นทั้ง ๆ อยู่ในความเศร้าสลดก็จริง แต่ก็ให้การประทับใจเป็นอย่างยิ่งในลักษณะของรูปปั้นนั้นไม่แสดงปฏิกริยา (action) ใด ๆ ออกมาทั้งสิ้น แต่กลับเก็บความรู้สึก, อารมณ์, ไว้เป็นอย่างดี วางอิริยาบถในลักษณะที่สงบภูมิ, สถานงานของเขาเป็นงานที่ใช้ semi abstract art เข้าช่วย ให้ความรู้สึก, เก็บความรู้สึก, ปฏิกริยา, อารมณ์ และอิริยาบถของรูปปั้นให้มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตคนจริง ๆ แต่ในลักษณะของคนเขาเพียงแต่แสดงรูปทรง (form) ไว้เท่านั้น ไม่ได้ให้ลักษณะหน้าที่และกายวิภาคส่วนสัดของคนไว้อย่างแท้จริง

ในปัจจุบันนี้ ศิลปินสมัยใหม่ นำเอาอิทธิพลของเขามาใช้ เฮนรีมัวร์ มีชื่อเสียงมากทั้งในด้านประติมากรรม และจิตรกรรมจะเห็นได้จากผลงานที่ทำไว้

การเปรียบเทียบ งานประติมากรรม ระหว่างพอลโรแดง ประติมากร ฝรั่งเศส กับ เฮนรีมัวร์ประติมากรอังกฤษ ซึ่งเป็นระยะเวลาห่างกัน ประมาณ 58 ปี

ผลงานทั้งสอง มีลักษณะคล้ายกัน ในการแสดงออกทางความรู้สึก ทศนคติ อารมณ์ในการประทับใจ แต่รูปทรงผิดกัน งานของเฮนรีมัวร์ เป็นแบบกึ่งนามธรรม (Simi abstract) คือไม่แสดงรูปร่างหน้าตาและกายวิภาคไว้อย่างแท้จริง

งานของพอลโรแดง ไม่เป็นแบบกึ่งนามธรรม ส่วนสำคัญที่สุด โรแดงยึดหลักในเรื่องการประทับใจที่เกี่ยวกับความรู้สึก ทศนคติ อารมณ์ไว้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ลักษณะความเป็นจริงของคน

จอห์น คอนสเทเบิล (JOHN CONSTABLE)

ระหว่างบรรดาจิตรกรทั้งหลายที่เขียนภาพทิวทัศน์อันสวยงามในประเทศอังกฤษ ไม่มีใครเขียนภาพแบบอังกฤษอย่างแท้จริงเหมือนกับคอนสเทเบิล เช่นเดียวกับเกนสเบระระในคริสต์วรรษแรก ประวัติเขาเกิดที่ซัพฟิคในส่วนชนบทใกล้เคียงกับมณฑลนอฟอร์ด (เป็นมณฑลที่จิตรกรพากันมาเรียนศิลปะในโรงเรียนนอร์วิชที่มีชื่อ) ดังที่ซัพฟิคนี้เต็มไปด้วยศิลปะที่เขียนภาพอังกฤษอย่างมากมาย บรรพบุรุษของคอนสเทเบิลมาจากยอร์กไชร์ ตั้งภูมิลำเนาประกอบอาชีพการทำนาตามส่วนชนบทต่าง ๆ ของทางตะวันออก ณ ที่นี้บิดาของเขาเป็นเจ้าของโรงโม่ผู้มีอันจะกิน ทางหมู่บ้านเพอกอลท์ตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ที่คอนสเทเบิลเกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1776 เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่ง ขณะที่อายุยังน้อยมากทำให้เขาไม่มี

ความสุขนัก แต่โชคดีมากในโรงเรียนต่อมาที่ติดแสม และในซัฟฟิคด้วยเริ่มแสดงให้เห็นว่าเขามีความสนใจและทักษะการเขียนภาพในการวาดเส้น การใช้สีเป็นอย่างดี เนื่องจากชอบวิชาวาดเขียนมากที่สุด จนทำให้ไม่สนใจวิชาอื่นเลย ขณะเมื่ออายุ 16 ปี ได้ตัดสินใจเป็นจิตรกร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลผู้หนึ่งซึ่งสมควรรู้จักคือ จอนตันโรนี ซึ่งสมควรอยู่ใกล้ๆ กับกับครอบครัวของคอนสเทเบิลตันโรนี ทำงานเป็นช่างต่อท่อและช่างกระจกและใช้เวลาว่างเขียนภาพต่าง ๆ คอนสเทเบิลได้เรียนศิลปะที่สำคัญครั้งแรกจากจิตรกรผู้นี้ เพื่อมุ่งหมายที่จะเป็นศิลปินเขียนภาพทิวทัศน์โดยวิธี Painting จากนอกสถานที่โดยตรง วิธีการเช่นนี้อาจเหมือนกับเราในเวลานี้ เป็นวิธีการที่ให้ความรู้สึกควรจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ในการที่ออกไปเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ แต่ในสมัยนี้ตามปกติทีเดียว ศิลปินอื่น ๆ ได้เริ่มต้นเขียนภาพจากภายในห้องปฏิบัติศิลปะ

ครั้งแรกบิดาของคอนสเทเบิลตั้งใจให้คอนสเทเบิลเป็นพระสอนศาสนา แต่เมื่อเขาแสดงทัศนคติให้เห็นว่าเขาไม่ชอบเกี่ยวกับวัดวาอาราม ดังนั้น คอนสเทเบิล จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานในโรงโม่ของบิดาของเขา และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะเช่น “เจ้าของโรงโม่หนุ่ม รูปหล่อ” ถึงแม้เขาได้รับพิจารณาแล้วในอาชีพที่เขาทำงานอย่างดีที่สุดเป็นเวลาหนึ่งปี การโม่ข้าวโพดให้เป็นแป้งนั้นต้องประกอบด้วยระยะเวลาตามสภาพของดินฟ้าอากาศต้องอาศัยลมและน้ำด้วยจึงจะโม่ได้ เจ้าของโรงโม่ทั้งหลายจำเป็นต้องพึ่งเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นอย่างมาก ขณะที่กิจการโม่ไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากสภาพของลม คอนสเทเบิล ได้เฝ้าจ้องดูเมฆที่ผันแปรในลักษณะต่าง ๆ อย่างเอาใจใส่จริง ๆ เขาพอใจในการทำเช่นนี้และพอใจจริง ๆ ชีวิตของเขาในเรื่องของชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาสนใจในการผันแปรของเมฆ และเรียนจากความจำที่ได้เห็นมาจากเมฆ อันเป็นที่สาเหตุน้ำฝนลูกเห็บ และหิมะตก และตั้งข้อสังเกตได้ว่าเมฆเปลี่ยนสีได้อย่างไร ตามลักษณะสภาพของมันจะมีความสัมพันธ์กับเมฆส่วนอื่น ๆ อย่างไรในภาพของคอนสเทเบิลเราสามารถเห็นว่าเขาใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนภาพได้สวยงามมากทีเดียว ในเรื่องแสงและเงาไม่มีใครได้รับความสำเร็จจากเรื่องการเขียนเมฆไปมากกว่าเขา เขามีความสุขและพอใจในการดูพายุเช่นเดียวกับที่เขาเฝ้าจ้องฟ้าอันสวยงามสดใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบวันที่มีฝนตกปรอย ๆ ในฤดูใบไม้ผลิ ทำให้สภาพของชนบทเขียวชอุ่มและสดชื่น สิ่งนี้ทำให้พอใจมาก ประชาชนกล่าวว่าภาพของ คอนสเทเบิล บางภาพให้ความรู้สึกที่ไม่ควรใช้ร่ม ส่วนภาพอื่นนั้นให้ความรู้สึกต่อพวกเขาว่า ต้องการที่กำบังแดด การเขียนภาพของเขาให้ความรู้ต่อเรามากในเรื่องความร้อนหรือความเยือกเย็น ซึ่งเขาเขียนให้เป็นไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศโดยอาศัยความช่วยเหลือจากมารดาของเขา เขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ

จิตรกรสมัครเล่นช่วยเหลือจากมารดาของเขา เขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจิตรกรสมัครเล่นผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง และเป็นนักสะสมงานต่าง ๆ ทางศิลปะ ท่าน คือ เซอร์ ยอร์ช บิวเบท ท่านผู้นี้ได้พยายามพาเขาเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในรถม้าเพื่อภาพอันโปรดปรานของเขาคือ ภาพทิวทัศน์ที่คลอเคลอเลอร์เลน จิตรฝรั่งเศสอันมีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 17 ได้เขียนไว้ และภาพทิวทัศน์บางภาพที่จิตรกรชาวดัชท์ที่เขียนไว้ในศตวรรษเดียวกัน ภาพเหล่านี้ทำให้เกิดความประทับใจต่อคอนสเทเบิลอย่างลึกซึ้ง เขาได้ศึกษาจากภาพเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนจากภาพเหล่านี้ และจากศิลปินที่เขียนภาพแบบอังกฤษจริง ๆ เป็นการดีมากที่สุดซึ่งเขาเรียนล่วงหน้ามาก่อนจากธรรมชาติโดยตรงว่าวิชาการเขียนนั้นเป็นอย่างไร เขามีความเคยชินมากในการใช้สายตาของเขาโดยเฉพาะ ก่อนเขาเริ่มต้น สังเกตจิตรกรอื่น ๆ ว่าพวกเขาใช้วิธีการใช้สายตากันอย่างไร

ไม่นานนักก่อนที่คอนสเทเบิลอายุ 20 ปี บิดาของเขาอนุญาตให้เขาไปลอนดอนเป็นเวลาระยะหนึ่ง เพื่อดูว่าเขามีโอกาสช่องทางอย่างไรพอที่จะเป็นจิตรกรได้ตามความมุ่งหมายของเขา เขารู้จักกับจิตรกรที่ลอนดอนไม่มากนัก และหลังจากนั้นต่อมาเขาก็ได้เดินทางไปลอนดอนหลายครั้ง ในเรื่องการทำงานในฐานะเช่นเสมียนของบิดาของเขา จนในที่สุดเขาก็ได้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยศิลปกรรม แต่ถึงแม้เขาจะได้รับการสอนในวิชาที่เป็นประโยชน์ก็ตาม เขามีความรังเกียจอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า The cold Trumprey stuff หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือลวงตา (หรือสตัฟฟ์สัตว์ที่ตายไป แล้วเอาไว้ที่ลวงตาเหมือนของจริง) ซึ่งจิตรกรที่นั่นได้เขียนกันในระยะสมัยนั้น เขาพบว่าไม่มีใครคิดถึงเรื่องทิวทัศน์ว่าเป็นสาขาแขนงหนึ่งทางศิลปะและเป็นที่ยอมรับกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ภาพเรื่องประวัติศาสตร์เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณายกย่องว่าเป็นภาพที่สูงที่สุด แต่คอนสเทเบิลยังมีจิตใจมั่นคงในเรื่องทิวทัศน์ของเขาอยู่ถึงแม้จะไม่มีใครซื้อภาพของเขาก็ตาม การดำเนินอาชีพของเขาต้องใช้เวลามากในการเขียนรูปเขียนคนเหมือน ซึ่งอยู่ในการต้องการจริง ๆ ของประชาชนก่อนสมัยมีรูปถ่าย และการลอกแบบภาพสมัยโบราณ อันเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้นจนกระทั่งภาพพิมพ์สี (Colour painting) เกิดขึ้น และสามารถผลิตได้มาก ราคาไม่แพง คอนสเทเบิลโชคดีมาก ที่สามารถไปตามส่วนต่าง ๆ ในอังกฤษ ทำให้จิตใจของเขาสดชื่นมากจากการพบสิ่งแปลก ๆ พร้อมทั้งได้รับการเปลี่ยนแปลงตามบรรยากาศในนครลอนดอนอีกด้วย

ใน ค.ศ.1802 สมาคมศิลปกรรมได้ยอมรับภาพของเขาเป็นครั้งแรก เขาจึงประสบความสำเร็จใกล้ขีดของเขา ในปีเดียวกันนี้เองท่านอธิการแห่งแลงแฮมซ์ฟัด ดร.เรฟ จอน พิชเชอร์ ได้เสนอให้คอนสเทเบิลทำงานในตำแหน่งครูวาดเขียนในโรงเรียน คำแนะนำของท่านประธานสมาคมศิลปกรรม (เบนจามินเวสต์) เขาได้ปฏิเสธต่อการเสนอของ ดร.พิชเชอร์

หลังจากนั้นต่อมาเขามาเป็นพระ (bishop) แห่งวัดซาลิสเบอรี และปีต่อมาเขาได้รับมอบหมายให้เขียนภาพให้แก่วัดซาลิสเบอรี (Salisbury) งานที่คอนสเทเบิลทำให้สวยงามน่าดู ทำให้มีชื่อเสียงมาก เพื่อนที่ดีที่สุดซึ่งคบกันมาเป็นเวลาหลายปี คือ เรฟ จอนฟีเซอร์ อีกท่านหนึ่งหลานของท่านบิชอป (Bishop) ท่านผู้นี้ต่อมาได้เป็นอนุศาสนาจารย์ของลุงเขาและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นท่านอาชิตัน (พระที่มีสมณศักดิ์รองจากบิชอป) จดหมายหลายฉบับที่น่าสนใจอย่างมากที่สุดได้เขียนไปถึงท่าน อาชิตันซึ่งเคยซื้อภาพของเขาบ่อย ๆ เท่าที่ท่านจะสามารถซื้อได้ และเป็นเวลาหลายครั้งที่ท่านซื้อภาพจากเขาในเมื่อไม่มีใครซื้อครั้งที่ท่านซื้อภาพจากเขาในเมื่อไม่มีใครซื้อ

ค.ศ.1811 เมื่อคอนสเทเบิลอายุเกือบครบ 35 ปี เขาต้องการแต่งงานกับแมรี บิคเซลล์ ซึ่งเขารู้จักตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ปู่ของเธอเป็นอธิการผู้มั่งคั่งแห่งเบอร์โกลท์ ได้ขัดขวางมากในเรื่องนี้เพราะจิตกรจนเกินไป ถึงแม้ว่าญาติทางฝ่ายแมรีจะยินยอมก็ตาม ระหว่างระยะห้าปีก่อนแต่งงานทั้งสองถูกห้ามไม่ให้พบกัน แม้แต่จดหมายก็ไม่ยอมให้เขียนถึงกัน แมรีบางครั้งไม่อดทนมากในการรอคอยของคอนสเทเบิล เพราะเขายังเขียนภาพต่อไปและดูเหมือนว่าไม่มีใครซื้อภาพของเขาเลย เขารังเกียจในการเข้าสังคมมาก ดังนั้น แมรีรู้สึกว่คอนสเทเบิลไม่เคยทำตัวให้รู้จักแก่คนทั่วไปและคงไม่สำเร็จในการทำงานที่กำลังทำอยู่ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ในชีวิตการแต่งงานของเขาทั้งสอง แมรีได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ.1828) เขาได้รับความสุขมากระหว่างที่อยู่กับแมรีและลูก ๆ เจ็ดคน ถึงแม้ว่า เขาจะขาดแคลนเงินบ่อย ๆ ก็ตาม จนกระทั่งเขาได้รับมรดกเป็นจำนวนเงิน 20,000 ปอนด์จากบิดาของเขาก่อนที่แมรีจะตายไม่ถึง 6 เดือน เขาทั้งสองใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานานมาก ณ ที่แฮมสติค ทางชายทะเลภาคเหนือของลอนดอน คอนสเทเบิล ได้เขียนภาพทิวทัศน์ไว้เป็นจำนวนมากมาอย่างสวยงาม ถึงแม้ว่าเขาแสดงความสามารถในการเขียนอย่างน่าสรรเสริญนับเป็นปี ๆ ก็ตาม หลังจากรูปแรกของเขาไปปรากฏที่นั่น (A.R.A.) เขาจะต้องรอไปเป็นเวลาถึง 17 ปี เขาจึงจะได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิลปกรรม และอีก 10 ปีต่อมาเขาได้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ (R.A.) ถึงแม้การเลือกนั้นทำอย่างไม่เต็มใจ และปราศจากสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามทางสมาคมศิลปกรรมมีความซาบซึ้งในคุณค่าของเขาหรือนึกถึงในปรัชญาของเขา

ชีวิตของคอนสเทเบิลเงียบขรึมตลอดมา มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเขา ในระยะปีที่ติด ๆ กัน ตอนบั้นปลายของชีวิตของเขาได้รับทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ และรู้สึกว่ชีวิตของเขาดำเนินไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะว่าโลกไม่เห็นคุณค่าในงานที่เขาทำไว้อย่างตั้งใจจริง ๆ เขาเขียนภาพอยู่ในราว 2-3 ชั่วโมง ก่อนที่เขาจะถึงแก่กรรมในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.1831

อุปนิสัยของคอนสเทเบิลนั้น จะรู้ได้จากภาพเหล่านี้เป็นเหตุให้ผลงานของเขาและตัวเขาได้รับการมองผ่านไป และได้รับการดูถูกจากชาวโลกที่อยู่ในสมัยนิยมการจับจ่ายใช้เงิน และต้องการสิ่งตกแต่งประดิษฐ์ขึ้นที่ไม่เป็นเรื่อง เรื่องราวทางนาฏกรรมความรู้สึกในรสอารมณ์ทางโลกียวิสัยและเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ แต่ภาพของเขาเป็นจำนวนมากมีค่าหลายพันปอนด์ในศตวรรษที่ 19 และในปัจจุบันไม่อาจคำนวณค่าได้ ภาพทุก ๆ ชิ้นของคอนสเทเบิลมีค่ามากเป็นการไร้ประโยชน์ ที่กล่าวแต่เพียง เขาเหล่านี้ซึ่งมีรู้จักคุณค่าของคอนสเทเบิลในระบอบที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงอย่างไรก็ดี ผลงานของจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ทุกท่าน ซึ่งเขียนภาพในลักษณะวิธีการใหม่ ๆ ครั้งแรกนั้นจะไม่มีใครเชื่อถือหรือนิยมกัน และคนส่วนน้อยจะเข้าใจในคุณค่าของเขา ศิลปินตายไปแล้วแต่การเขียนของคอนสเทเบิลดูเหมือนว่าในปัจจุบันนี้เป็นแบบที่เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ และแบบอังกฤษจริง ๆ และเป็นที่ยากมากที่จะรู้ว่าทำไมชาวอังกฤษไม่เอาใจใส่ต่อภาพของคอนสเทเบิล การที่ขาดความเอาใจใส่นั้น เนื่องมาจากความจริงส่วนใหญ่ว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพแบบอังกฤษจริง ๆ ที่เดียว การส่งเสริมนิยมสนับสนุนศิลปินของอังกฤษในสมัยนั้น ก็ไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเขามีความเคยชินกันในความเป็นอยู่ตลอดมา และภาพนั้น ๆ ไม่สำคัญสำหรับเขา แม้แต่ส่วนบกพร่องในภาพก็ไม่เคยนึก การที่ปราศจากเหตุผลและไม่เข้าใจกันเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นพวกเขาเลยมั่นใจว่าศิลปินอยู่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยที่จะต้องเอาใจใส่กันตามธรรมดาแล้วเป็นที่เชื่อถือว่าการเขียน สีน้ำนั้นเป็นวรรณะ (Tone) ของสีที่เหมือนกับฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีสีน้ำตาลปนเหลืองเข้ากันได้เป็นอย่างดี (Golden Brown) เพราะว่าเป็นวรรณะของภาพเขียนเป็นจำนวนมากในสมัยเก่า ๆ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ท่านเซอร์ยอร์ชครั้งหนึ่ง ถามคอนสเทเบิลว่าถ้าเขาพบมัน ไม่ยากที่ในการเขียนภาพ เขาตัดสินใจจะจัดวางต้นไม้สีน้ำตาลของเขาไว้ตรงไหน? คอนสเทเบิลตอบว่าเขาจะไม่ยุ่งยากและพบอุปสรรคนั้นเลย เพราะเขาไม่ต้องการจัดต้นไม้สีน้ำตาลไว้ในภาพของเขาเลย เขาต้องการสิ่งดึงดูดใจมากกว่า โดยใช้ต้นไม้ให้มีลักษณะเขียวชอุ่มแทน ต้นไม้สีน้ำตาล การใช้สีน้ำที่มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มของวิธีการเขียนสมัยก่อน เป็นสีนำฝุ่นละอองมาเพื่อพูนอยู่เสมอ ๆ บนภาพนั้นและทำให้ผิวของมันที่ป้องกันอยู่เปลี่ยนแปลงสภาพไปมองดู สีสกปรก อีกคราวหนึ่งท่านบิวมอนด์ว่าสรรเสริญถึงเรื่องการใช้สีที่มีลักษณะสีต่าง ๆ ในภาพทิวทัศน์ของแกสปาร์ พอสซิน (จิตรกรฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17) เพื่อเปรียบเทียบการใช้สี จากผลงานของเขาเอง คอนสเทเบิล ได้พูดกับท่านเซอร์ว่า ถ้าสมมติว่า แกสปาร์สามารถลุกขึ้นจากหลุมฝังศพของเขาได้ ท่านคิดว่าเขาจะรู้จักภาพของเขาเองในปัจจุบันนี้ไหม? หรือถ้าเขาจะพบกับความลำบากยุ่งยากไหม? การที่แนะนำให้แกสปาร์รู้จักกับคนบางคนว่า ไม่สมควรใช้สีเรียบเกินไป หรือหนาเกินไปในภาพนั้น ๆ และต่อจากนั้นช่วยกันแก้ไขสิ่งบกพร่องให้หมดไปเป็นเวลานานทีเดียว ผู้

ชื่อภาพเชื่อกันว่า วรณะที่อยู่ในลักษณะเข้มข้นนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและระยะเวลาในหนึ่งปี จิตรกรจึงจะเขียนเสร็จ ผู้ขายได้หาทางออกในเรื่องวรรณะของสี เปลี่ยนแปลงภาพชื่อ Waterloo Bridge (สะพานวอเตอร์ลู) ของคอนสเทเบิลให้มีสีในลักษณะความเข้มข้นแก่ (ลักษณะ สีดำ) เคลือบน้ำมัน (Varnish) ทำให้ผลงานนั้นเสีย

แต่ถึงแม้เป็นจริงจริงต่อมา ดังที่เพื่อนของเขาและ Cr. LESLIE (ช.ร.เลสลี) นักเขียนประวัติบุคคลได้กล่าวไว้ว่า เป็นไปไม่ได้ซึ่งจิตรกรที่มีความรู้และความสามารถเท่า ๆ กันจะรู้เรื่องน้อยในประเทศของเขาเอง มีเพียงบางคนเท่านั้นซึ่งยังนึกถึงในคุณค่าอันแท้จริงของ คอนสเทเบิล พวกเขาใช้สีสงบเย็น ๆ ในเวลากลางวันซึ่งเป็นธรรมชาติของอังกฤษ การเคลื่อนไหวของอากาศที่ร้อนตามพื้นดิน รื่นรมย์สดชื่นและมีลักษณะที่แจ่มใส สุภาพสตรีอังกฤษผู้หนึ่งได้กล่าวว่า “สดชื่นอะไรเช่นนั้น หยาดน้ำค้างสวยงามอะไรอย่างนี้ ดูแล้วเบิกบานใจอะไรเช่นนั้น” สุภาพสตรีฝรั่งเศสผู้หนึ่งได้กล่าวว่า “พื้นดินปกคลุมด้วยหยาดน้ำค้างสวยงามจริง ๆ”

ข้อสังเกตทั้งหลายที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั้น ได้แก่เรื่องภาพทิวทัศน์ของคอนสเทเบิล 2 ภาพ ที่นำไปแสดงที่กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1824 ภาพทั้งสองนี้ได้ทำความประทับใจให้แก่บรรดาจิตรกรชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากยิ่ง 50 ปีหลังจากนั้นต่อมา จิตรกรชาวอังกฤษพากันไปเรียนศิลปะที่ฝรั่งเศสกันอย่างมากมายด้วยกับบรรดาจิตรกรฝรั่งเศสที่เขียนภาพแบบประทับใจ งานของจิตรกรชาวฝรั่งเศสดูเหมือนคล้ายกับเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ที่แปลก ภาพประทับใจอันยิ่งใหญ่ในเรื่องวิธีการเขียนภาพสีน้ำมัน แต่จิตรกรฝรั่งเศสเหล่านั้นได้เรียนจากภาพของคอนสเทเบิล ซึ่งเป็นจิตรกรที่ไม่ได้รับความสนใจในประเทศของเขาเอง เขาเป็นผู้นำวิธีการเขียนเสียอีก วิธีการต่าง ๆ ของเขาก็คล้าย ๆ กับวิธีการเขียนของจิตรกรฝรั่งเศสเหล่านั้น ซึ่งได้มาในประเทศฝรั่งเศสและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีการดั้งเดิมอย่างแท้จริงของเขา

เมื่อเราไปที่ชนบทและมองดูทิวทัศน์ เราไม่ได้เดินดูทุก ๆ แห่ง หย้าที่ละกอ ใบไม้ทุก ๆ ใบ หรือหินทุก ๆ ก้อน ต้นไม้ทุก ๆ ต้น นอกจากเราจงใจเจตนาแยกกันทีละต้น และถ้าเราเจตนาเช่นนั้นเราไม่สามารถเห็นป่าละเมาะอันเป็นจุดรวมของต้นไม้ได้ดี เมื่อเรากล่าวว่า เราได้รับความพอใจ ความสุขจากทิวทัศน์ เราหมายความว่า เราเกิดความประทับใจทั่ว ๆ ไปอย่างพอใจจากทิวทัศน์ซึ่งในขณะที่เรากำลังมองอยู่ในภาพชื่อ Life of Constable (ชีวิตของ คอนสเทเบิล) ได้เขียนหลักไว้ 2 ประการเกี่ยวกับวิธีการเขียนที่ตรงกันข้าม ซึ่งจิตรกรนำมาใช้ในการดำเนินงานของเขา

วิธีแรกในการเขียนภาพให้เสร็จทีละส่วนตามสภาพของภาพ ดังนั้นมันจะเสร็จเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นไปตามลำดับที่แบ่งไว้เป็นตอน ๆ หรือในขณะนั้นมีส่วนแบ่งที่ต้องเขียนอีกเล็กน้อย

หรือไม่มีส่วนแบ่งเหลือไว้อีกเลย ในภาพเมื่อศิลปินเขียนโดยวิธีการแบ่งส่วน ในขณะที่เราเขียนอยู่นั้นเราอาจตกลงใจมองดูวิวที่ละส่วน ๆ เราก็ควรเขียนโดยวิธีนั้นหรือเห็นพ้องด้วยกับเขา ตรวจดูทีละใบทุกกิ่งทุก้านทุก ๆ ลำต้น

อีกวิธีหนึ่ง ที่จิตรกรอื่น ๆ ใช้วิธีการเขียนโดยเขียนรวมกันคราวเดียวไม่แบ่งส่วน เป็นเรื่องที่น่ายากยุ่งยากที่จะต้องมาแบ่งส่วนเรื่อย ๆ ไปของส่วนเหลือจนกระทั่งเสร็จกฎแรกเราเห็นด้วยในรสอารมณ์ของความรู้สึกในการสัมผัส กฎหลังนี้เราได้พื้นผิวที่สมบูรณ์และวรรณะของสีที่เป็นความจริง กฎหลังนี้คอนสเทเบิลนำมาใช้และบางทีถูกต้องทีเดียว ในเมื่อเรามีความพอใจดูส่วนรวมทั้งหมดของทิวทัศน์เรามองดูรอบ ๆ แล้วหันกลับมาดูรอบ ๆ อีกจะทำให้เราเกิดความประทับใจโดยไม่รู้สึกตัวในวิธีเช่นนี้เราอาจไม่ต้องรู้มากนักเกี่ยวกับวิชาพฤกษศาสตร์ หรือ ธรณีวิทยา แต่เราสามารถเรียนรู้มาจากความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและความสวยงามแห่งวรรณะของสี บรรยากาศและแสงอันสดใส (จงจำไว้เสมอ ๆ เบนจามินเวสต์ได้กล่าวกับคอนสเทเบิลเมื่อเขายังรุ่น ๆ อยู่ แสงและเงาไม่เคยอยู่คงที่เลย) พวกเราจำนวนน้อยที่เดียวที่สามารถนำเอาส่วนดีที่สุดจากภาพทิวทัศน์ออกมาเพื่อตัวเราเอง และนำเอาเพียงอย่างหนึ่งในจำนวนที่เราพอใจหลายอย่าง เมื่อเราดูภาพทิวทัศน์ของคอนสเทเบิลแล้ว หลังจากนั้นเราไปเที่ยวในชนบท มันจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไปดูครั้งนี้ เพราะว่าจะช่วยให้เรามีความสังเกตขึ้นอีกมากและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเราได้เคยผิดพลาดมาแล้ว หยาดน้ำค้าง สายลมอ่อน ๆ ดอกไม้บานและความสดชื่นแจ่มใส ลมที่พัดแรงและชื่นใจโดยอาศัยเขาเราอาจค้นพบความประหลาดในตัวของเราเองได้ว่า ครั้งหนึ่งเราได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียด แต่แล้วกลับมาเป็นสิ่งที่สวยงาม Suffolk hay (รถบรรทุกหญ้า) ที่เขาเขียนไว้สวยไม่น้อยไปกว่าภาพ Salisbury (วัดชะลิสเบอรี) และภาพ Haywain (รถบรรทุกหญ้า) บางทีเป็นภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ครั้งหนึ่งคอนสเทเบิลกล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดเลยที่น่าเกลียด ฉันไม่เห็นสิ่งใดที่น่าเกลียดในชีวิตของฉัน” เพราะต้องคิดว่ารูปร่างลักษณะของวัตถุต่าง ๆ เป็นอะไรก็ได้ แสง เงา ทศนิยมภาพ สิ่งเหล่านี้จะทำให้วัตถุมีความสวยงามอยู่เสมอ

ภาพเหล่านี้ไม่ได้รับเลือกว่าเป็นภาพสำคัญที่สุดของคอนสเทเบิล ภาพเกือบทุก ๆ ภาพที่เขาเขียนไว้มีความสำคัญมาก Fortunately foshchle (โชคดีสำหรับพลเมืองในอังกฤษ) หอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบอर्टได้เก็บภาพของคอนสเทเบิลไว้มากและภาพเหล่านี้เราควรดูด้วยความเอาใจใส่ แต่ไม่ใช่ดูทั้งหมดในคราวเดียวกัน หากภาพหรือน้อยกว่านั้นต่อครั้งหนึ่ง เป็นการเพียงพอถ้าเราได้รับความลำบากในการพิจารณาดูอย่างแท้จริง ภาพชื่อหาดไบรตัน (Brighton Beach) ภาพทะเลเป็นส่วนมาก และวิธีการเขียนหลายแบบ

ของคอนสเทเบิลมาก่อนโบดิน (Boudin) จิตรกรอันยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสผู้ได้ส่งเสริมการเขียนแบบ open air ภาพทะเลของคอนฯ อยู่ที่พิพิธภัณฑน์อัลเบอท์และพิพิธภัณฑน์วิคตอเรีย ลอนดอน (Victoria and Albert Museum)

ภาพชื่อศึกษาในเรื่องเมฆ (Cloud study) ประมาณ ค.ศ.1820 เขียนเรื่องการผันแปรของเมฆบนท้องฟ้า เขียนจากประสบการณ์ที่เห็นเมฆมาเป็นจำนวนปี และได้รับจากการอ่านหนังสือของลูกเฮาเว็ด (Luke Howard) ในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ลอนดอน (Climate of London) คอนสเทเบิลได้เลือกเขียนท้องฟ้าที่สวยงามและสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เขาได้เขียนจดหมายถึงพระพิสเซอร์ (Archdeacon Fisher) เพื่อนสนิทของเขาว่า จิตรกรผู้ซึ่งไม่รู้จักการเขียนเรื่องเมฆและส่วนประกอบ (Materia) อื่น ๆ บนท้องฟ้าแล้วดูเหมือนกับจิตรกรผู้นั้นเสียประโยชน์ของตัวเองอย่างใหญ่หลวง ภาพเรื่องเมฆของคอนสเทเบิลมีหลายแผ่นที่เขียนด้วยสีน้ำมันบนกระดาษ เพื่อการศึกษา ภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑน์อัลเลอท์และพิพิธภัณฑน์วิคตอเรีย ลอนดอน ภาพจากหนังสือ Discovering Art

