

IN RETROSPECT

PAINTINGS
BY
GILBERT LEU

Rama IX Art Museum Foundation

December 1986

B-CAT-2-0042-1986
SOL-0070-12-1986

Rama IX Art Museum Foundation

หนังสืออ้างอิง

เลขที่ 11 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10500
Tel 235-9285-9 Fax 235-9285

3RD ONE-MAN EXHIBITION

at
The Regent of Bangkok
December 1986

A painting titled "Thai Meditation Mandala", depicting the cosmic doctrine of life, is an evolutionary, intensely symbolic visionary display of the universe. This precious piece of art in spectacular color combinations, believed to be the first of its kind ever developed and painted in Thailand, is one of the most recent works of the renown farang artist Gilbert Leu (pronounced "Loy") who has earned himself the reputation among Thailand's cognoscenti as perhaps the country's most gifted preserver of Buddhist mystics and symbology. His exhibitions and one-man shows in Thailand for almost 10 years have consistently won critical raves, so also by the most revered Lama Anagarika Govinda whose rank within the Buddhist hierarchy is considered one of the highest.

Bold accolades indeed for a Swiss-born catholic whose boyhood impressions of Swiss mountains were quickly superseded by the practicalities of life, which later resulted in a string of electrical engineering degrees from universities in his native land and the USA, and a career in space-electronics research and later as a businessman/consultant.

But as Gilbert recalls, "most of the time I wanted to paint" besides having other hobbies like gymnastics in which sport he succeeded joining the Swedish and the American national teams. For almost 30 years Gilbert sublimated his artistic temperament while criss-crossing the world as an engineer, gymnast or a tourist. It wasn't until his late 40s, having settled in Thailand with a Thai wife, a former air-hostess whom he met in Hong Kong, and two children, that he once again picked up a brush.

At first, he simply re-established his feel for the medium by copying a Thai mural painting and then went on to compose his own ideas. In the ensuing 10 years to date, he has produced over 50 works representing about five different phases of artistic evolution. His output is considered quite astonishing in that he has maintained his consulting activities as well. "Why not?" he asks. "I could not function without the influences of both disciplines, the creative and the practical.

I have always been fascinated by geometrical and symbolical designs and mostly by the mysteries of cosmic science, and with my studies of the various Buddhist philosophies I have been able to incorporate all into my paintings."

Working now exclusively with acrylics, Gilbert, who quite frankly credits the world's past economic recession, which inhibited his professional activities, with his own artistic emergence, says his style is difficult to classify. "My work defies categorisation. Many admirers are astonished that two of my works from different phases have been done by the same artist."

Since his art debut in 1977, Gilbert has come a long way towards establishing himself as one of Thailand's most outstanding painters, in a class by himself. What distinguishes and sets him apart from most painters are his unique application of concepts in traditional painting, the harmony in colors and the extraordinary execution of his works. A possible classification of the art of this self-made spiritual artist could reach into the school of the "Viennese Fantastic Relism". The love in Gilbert's own art is so deep such as he does not like to part from it, as he exclaimed: "I don't paint to sell, but most of my works can be purchased. Sometimes, because of necessity when I need some income, I don't mind to sell my works, however with mixed feelings. But what gives me greatest satisfaction is when people truly appreciate the time and efforts I have put into my paintings, which is the development of an idea and the execution and presentation of it. I wish I had a big house or place where to permanently keep and exhibit my works of art".

ภาพเขียนชื่อ “วิปสนา มั่นคาลา แบบไทย” อันแสดงทัศนะทางอภิปัญญาแห่งชีวิต ภาพนี้เป็นวิวัฒนาการของการนำเสนอ เอกภพให้ปรากฏในรูปแบบของการใช้ศิลปะ แนวสัญลักษณ์อย่างเข้มข้น งานศิลปะล้ำค่าที่ใช้การผสมผสาน สีสรรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นงานชิ้นแรกๆ ของศิลปะแนวใหม่ที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนา และวาดขึ้นในประเทศไทยและมันคือหนึ่งในผลงานชิ้นหลัง ๆ ของศิลปินชาวตะวันตก “กิลเบิร์ต ลอย” ศิลปินระดับแนวหน้าที่นับว่าเป็นผู้ซึ่งอนุรักษ์ความลึกซึ้ง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีฝีมือเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย งานแสดงศิลปะ ภาพเขียนของเขาเอง และการแสดงผลงานร่วมกับศิลปินไทยอื่น มาเกือบ 10 ปี โดยเฉพาะ ภาพเขียนของเขาเองได้รับการยกย่องวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจารณ์ และรวมทั้งจาก “ท่านลามะ อนาคาริก้า โกวินด้า” (ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้) ท่านเป็นลามะผู้มีสมณะศักดิ์สูงส่งและได้รับความเคารพบูชาอย่างสูง

ต้องขอยกย่องกันอย่างจริงจังจริงๆ สำหรับศิลปินชาวสวิส ผู้นับถือศาสนา แครอลิกและถือกำเนิดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แคทิวท์สแนบเทือกเขาของสวิสเซอร์แลนด์ที่งดงามประทับใจกิลเบิร์ตเมื่อเยาว์วัย ถูกแทนที่ด้วยสภาพความเป็นจริงของชีวิตซึ่งทำให้ต่อมา กิลเบิร์ตได้รับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มาฟุ้งฟ้ายาวเหยียด ได้ผ่านทั้งงานด้านวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานอวกาศ งานด้านธุรกิจและเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมด้วย

อย่างไรก็ดี กิลเบิร์ต เล่าว่า “ที่จริงตอนนั้นผมอยากจะวาดภาพอยู่เกือบตลอดเวลา” นอกจากนั้นเขายังมีงานอดิเรกอื่น ๆ อีกเช่น การเล่นไพ่บริดจ์ และกีฬายิมนาสติก ซึ่งกิลเบิร์ตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติในประเทศสวีเดนและสหรัฐอเมริกา

เป็นเวลาเกือบ 30 ปีที่กิลเบิร์ตได้เก็บซ่อนอารมณ์ทางศิลปะของเขาเอาไว้ ขณะที่ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกในฐานะ นักวิศวกรบ้าง, นักยิมนาสติกบ้าง และเป็นนักทัศนศาสตร์ที่สนใจในโลกกว้าง จนกระทั่งเขาได้พบรักกับภรรยาชาวไทย อติตแอร์โฮส-เตสชาวไทยคนแรกของบริษัท เครื่องบินคาร์เธย์แปซิฟิก ซึ่งทำงานประจำอยู่ที่ฮ่องกง หลังจากชีวิตแต่งงานอันราบรื่นในสหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์ เขาก็ย้ายมาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทย ด้วยชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกับภรรยา และบุตรสาว, บุตรชายวัยรุ่นอีก 2 คน จนกระทั่งเมื่อมีอายุเกือบ 50 ปี เขาก็หันกลับมาคว้าพู่กัน ขึ้นวาดภาพอีกครั้งหนึ่ง

ตอนแรก กิลเบิร์ตได้ฟื้นฟูฝีมือการวาดภาพขึ้นใหม่โดยการลอกแบบจิตรกรรมฝาผนังไทย และเริ่มสร้างสรรค์ความคิดของตนเอง ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กิลเบิร์ตได้สร้างผลงานศิลปะกว่า 50 ชิ้น ที่แสดงการวิวัฒนาการทางศิลปะในลักษณะต่าง ๆ กันไป ถึง 5 แบบ และเขายังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่ไต้หวันได้ทั้ง ๆ ที่ผลงานทางด้านศิลปะของเขาหลังไหลออกมาอย่างน่าประหลาดใจ “ทำไมจะไม่ได้ล่ะ?” กิลเบิร์ตถาม “ก็ผมไม่สามารถสร้างงานได้โดยปราศจากการฝึกฝน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจอย่างจริงจัง

ผมหลงใหลรูปทรงเรขาคณิต และรูปสัญลักษณ์ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับความลึกซึ้งของจักรวาลวิทยา และต้องการศึกษาพุทธปรัชญาหลายสาขา ผมจึงได้รวบรวมทุก ๆ อย่างลงในภาพวาด

ปัจจุบันนี้ กิลเบิร์ตทำงานวาดภาพด้วยสีอะคริลิกส์ เท่านั้นเขาเป็นผู้ที่ยกย่องวิฤตติการณืเศรษฐกิจตกต่ำของโลกครั้งที่ผ่านมาอย่างเปิดเผย เพราะมันทำให้ยุติอาชีพเดิมของเขาไปบ้าง กิลเบิร์ตกล่าวว่า เพราะรูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นจากตำราของเขาเอง การจัดประเภทงานของเขาจึงทำได้ยากมาก “งานของผมไม่อาจจัดประเภทได้แน่ชัด ผู้ที่นิยมชมชอบผลงานของผมมักจะประหลาดใจว่างานสองชิ้นที่มีแนวทางต่างกัน เป็นงานของศิลปินคนเดียวกันได้อย่างไร?”

นับตั้งแต่งานแสดงศิลปะครั้งแรกของเขาเมื่อปี พ.ศ. 2520 กิลเบิร์ตได้ผ่านหนทางอันยาวไกลมาจนเป็นหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทย สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากจิตรกรส่วนใหญ่ก็คือ การนำเสนอแนวความคิดจากภาพเขียนจารีตมาประยุกต์อย่างไม่เหมือนใคร ความประสานกลมกลืนของสีสรรที่ไม่เหมือนใคร และการสร้างงานด้วยวิธีการอันพิเศษกว่าธรรมดา ประเภทของงานของศิลปินจัดนิยมผู้มีแนวทางของตนเอง คนนี้อาจจะจัดได้ว่าเป็นลัทธิ “สัจนิยมจินตนาการแบบเวียนนา”

กิลเบิร์ตรักผลงานของเขาจนกระทั่งไม่อยากจะให้มันจากไป เขากล่าวว่า “งานส่วนใหญ่ของผมที่มีผู้สนใจซื้อไปนั้น ผมจะยังระลึกถึงอยู่เสมอ แต่สิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากที่สุดก็คือ เมื่อมีคนที่ยื่นชมในเวลาและความพยายามที่ผมทุ่มเทให้กับภาพเขียนแต่ละภาพ ที่เป็นพัฒนาการทางความคิด การลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอความคิดออกมา ผมอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ ๆ สักหลัง หรือสถานที่ที่ผมจะสามารถเก็บรักษา และแสดงงานศิลปะภาพวาดของผม ได้เป็นการถาวร”

BIOGRAPHY

Born in Lausanne, Switzerland on 26. June 1929
Resident of Thailand since 1973

Education:

Engineering degrees from Switzerland (Dipl. Ing. HTL),
Pennsylvania State University (BSEE) and
University of Southern California, Los Angeles (MSEE)

Exhibitions:

- 1977 Viboon Art School at Siam Intercontinental Hotel
- 1977 3rd Bua Luang Art Exhibition at Bhirasri I.M.A.
- 1979 25th National Exhibition of Arts at National Gallery
- 1982 First One-Man Exhibition at Visual Dhamma Gallery
- 1982 2nd "Thai Art 80" Exhibition at Bhirasri I.M.A.
- 1982 "Dhamma Symbols" at Visual Dhamma Gallery
- 1983 "The Art of Dhamma" at Visual Dhamma Gallery
- 1983 "First Light" at Visual Dhamma Gallery
- 1983 2nd One-Man Exhibition at Visual Dhamma Gallery
- 1985 "Reflections of Buddhism" at Visual Dhamma Gallery
- 1986 4th "Thai Art 80" Exhibition at Bhirasri I.M.A.

Rama IX Art Museum Foundation

Private Collections

Thailand:

- Paul Sitthi Amnuay, Bangkok
- Martin Maag, Bangkok
- Ernst E. Wagner, Bangkok
- Lutzi A. Matzig, Bangkok
- Hans P. Tuggener, Bangkok
- Oranong Attakaiwanvatee, Bangkok

Singapore:

- Roland H. Eggli, Singapore

Nepal:

- William L. Hallinan, Kathmandu

U.S.A.:

- Ambassador M.L. Bhirapong Kasemsri, New York
- Glenn Campbell, Dallas, Texas
- Ken Meyer, Somerset, Pennsylvania

Austria:

- Benny Krach, Vienna

Switzerland:

- Hans R. Kiesinger, Schaffhausen
- Rudolf Steiger, Suhr
- Serge H. Gamp, Birr
- Armin Siegfried, Geroldswil
- Marcel B. Faeh, Au
- Maitri Lersvidhaya, Horgen
- Erika Zeller, Zurich

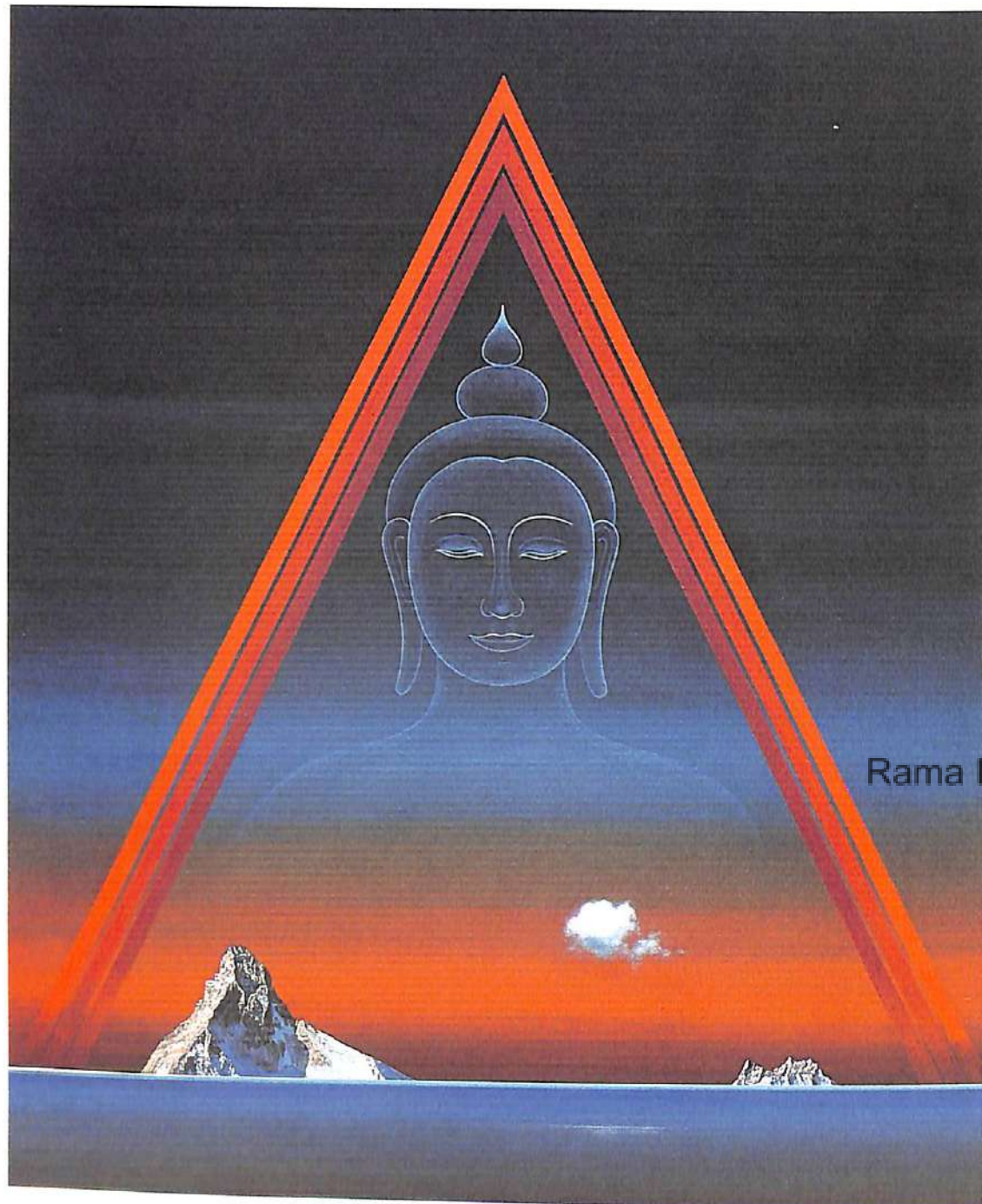
All paintings are executed on hardboard in high quality acrylic paints
"LASCAUX" from Switzerland.

Mandala of Origin
86 x 86 cm
1986

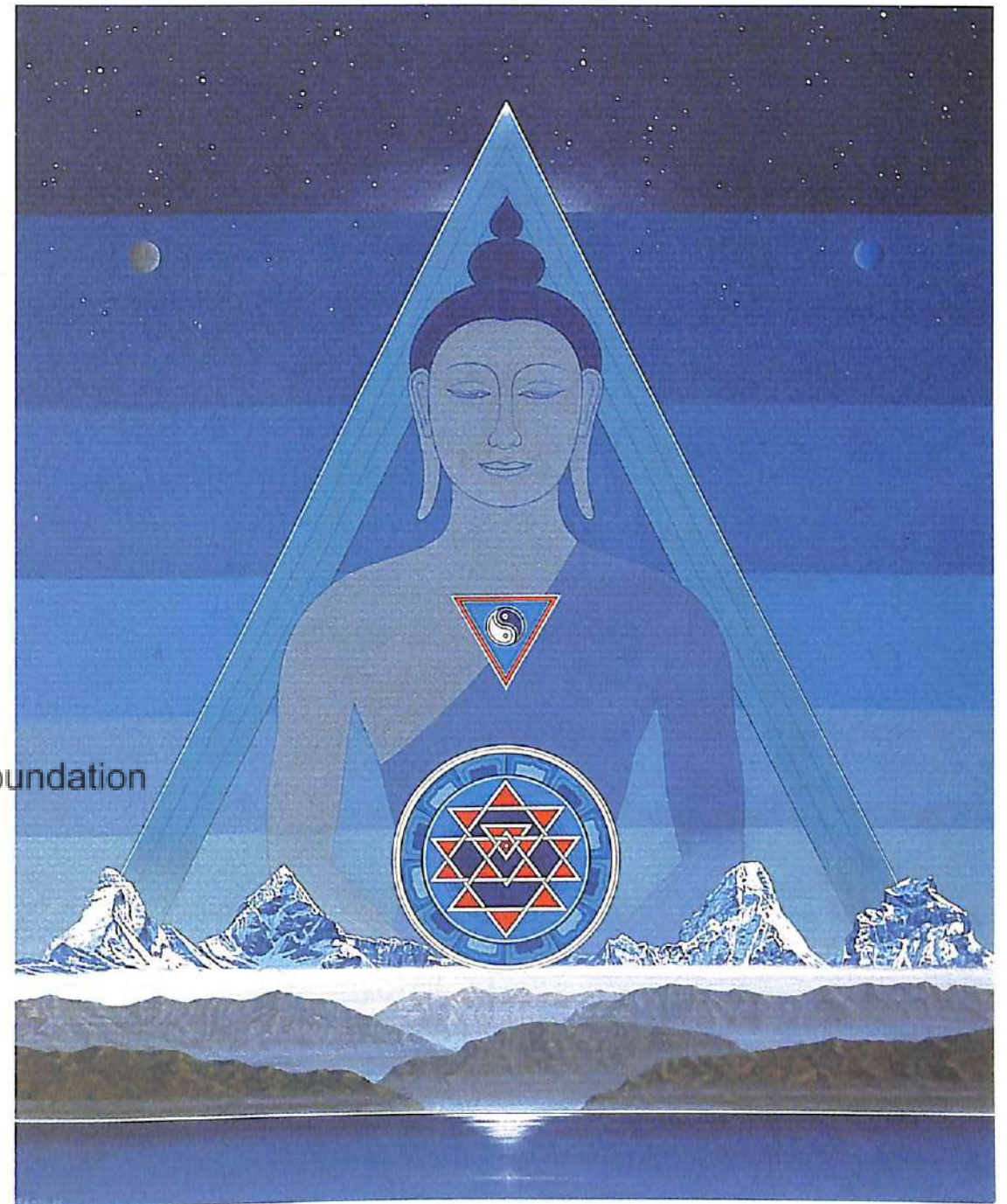

Thai Meditation Mandala
(Cosmic Doctrine of Life)
86 x 86 cm
1985

Equanimity I
54 x 70 cm
1986

Rama IX Art Museum Foundation

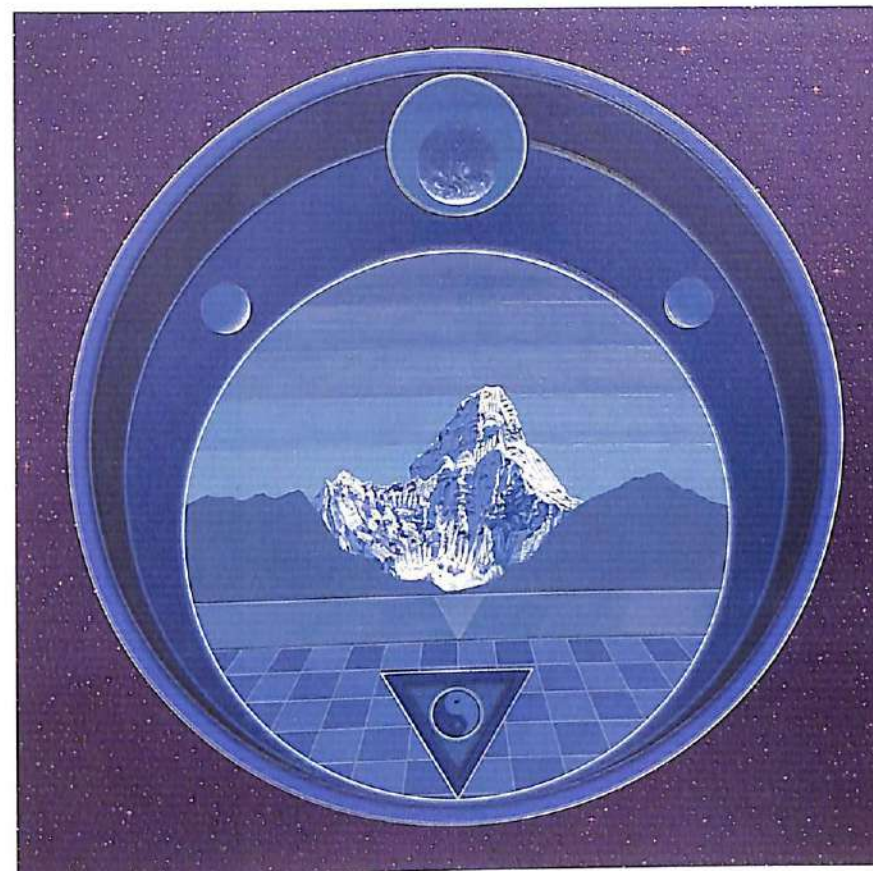

Cosmic Yantra
72 x 86cm
1986

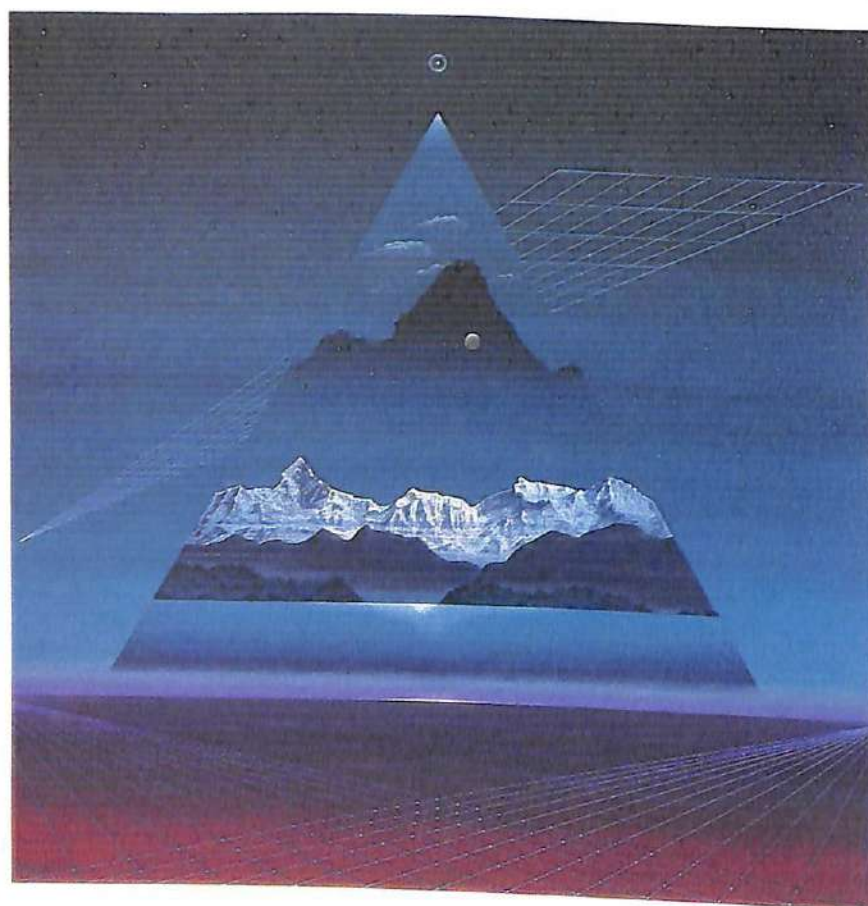

Unified Origin
55 x 55 cm
1985

Rama IX Art Museum Foundation

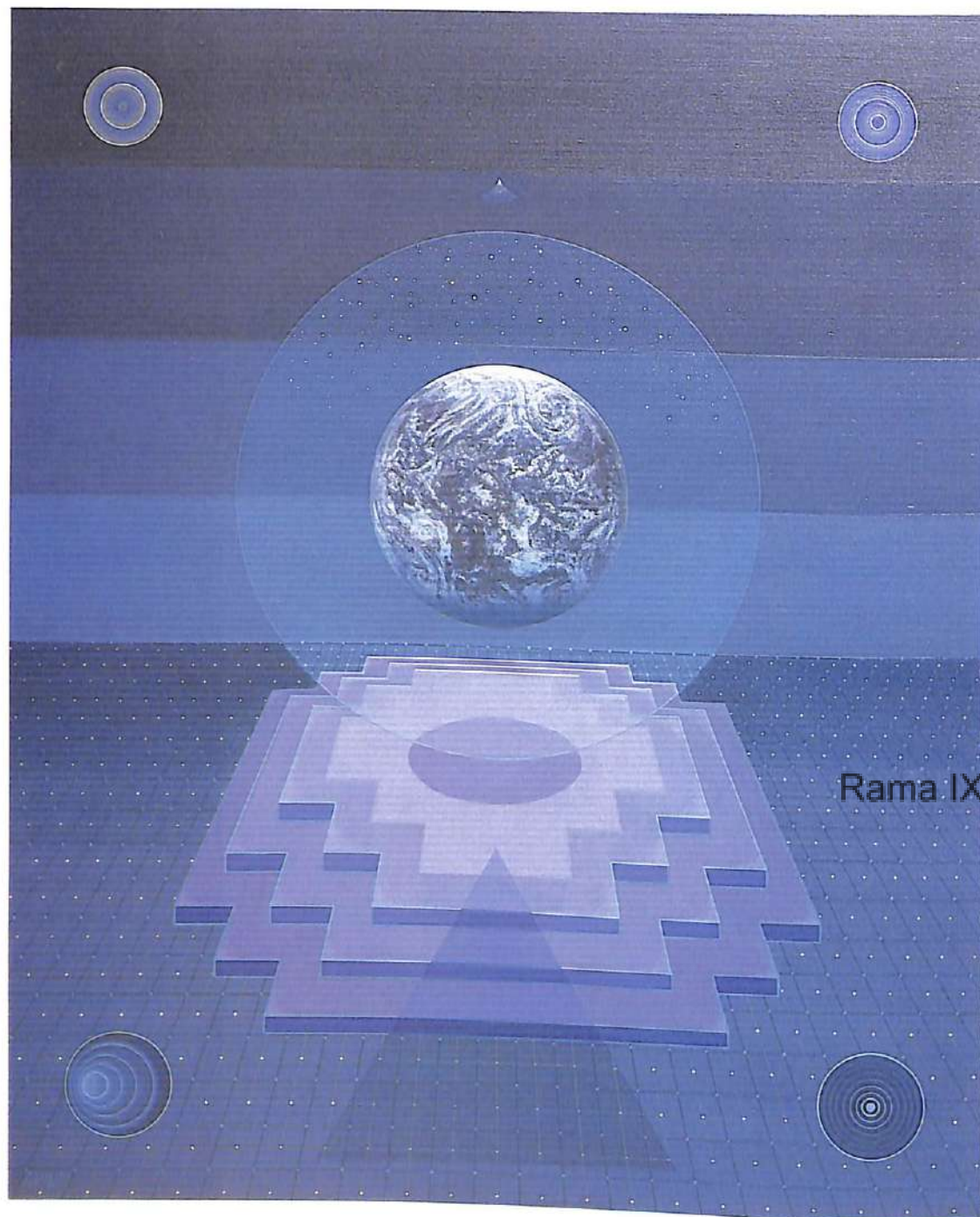
Cosmogony
55 x 55 cm
1984

Cosmic Duality I
60 x 60 cm
1984

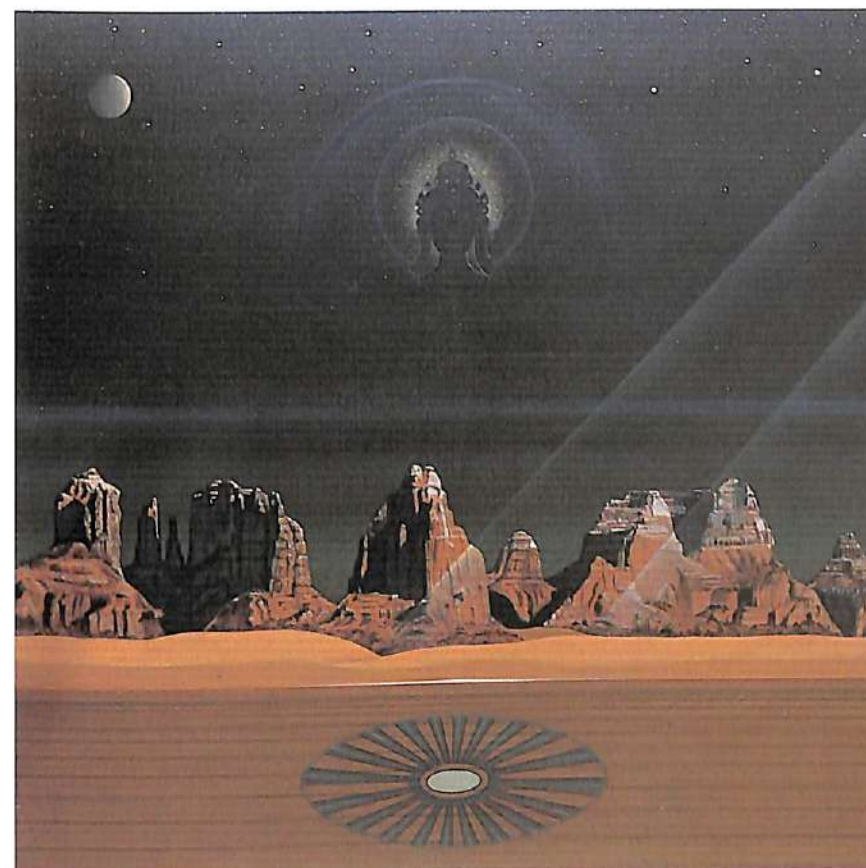

Cosmic Dimensions
57 x 57 cm
1984

World of Theravada I
55 x 67 cm
1984

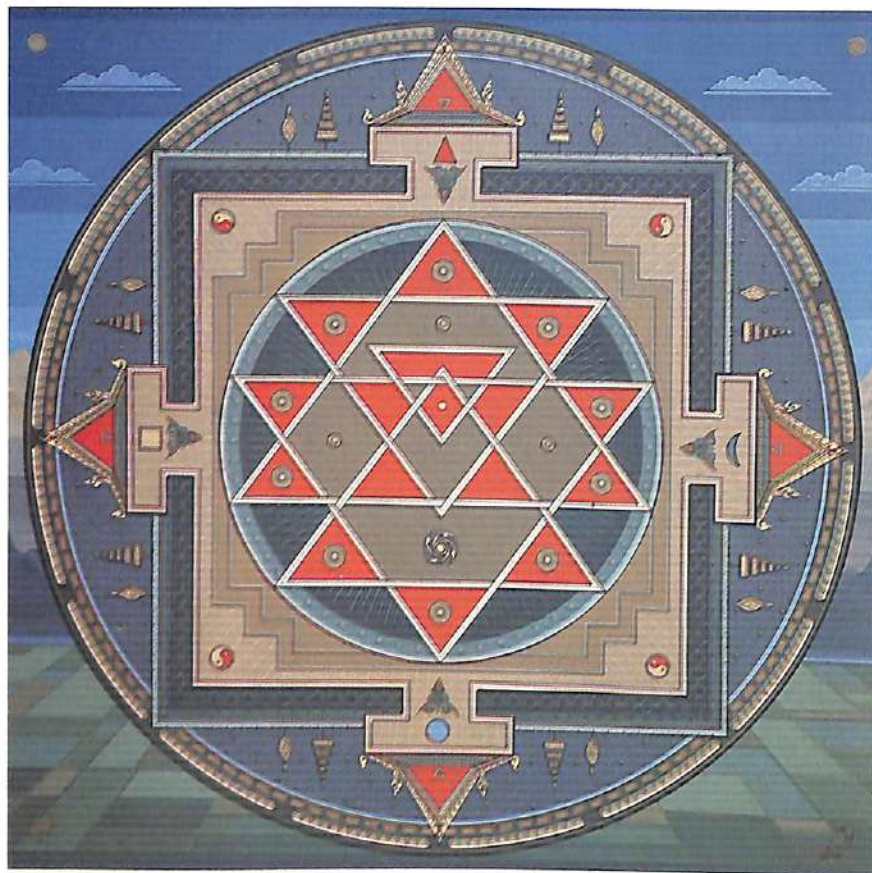
Rama IX Art Museum Foundation

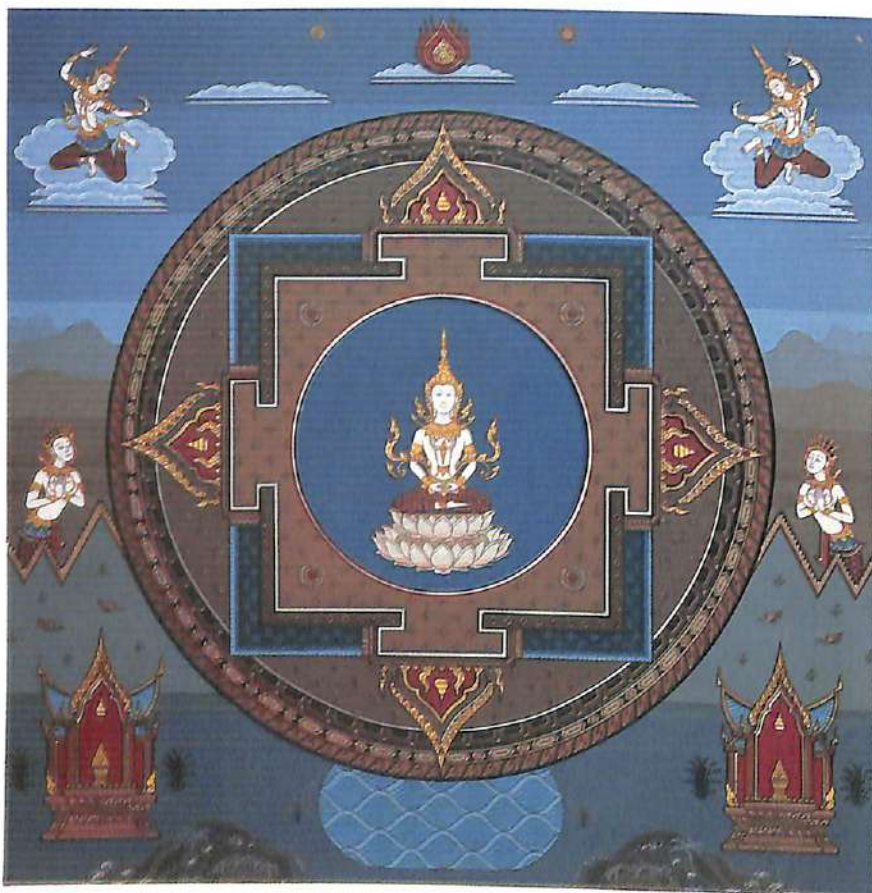
Eternal Cycle
55 x 55 cm
1984

Illusion I
70 x 54 cm
1983

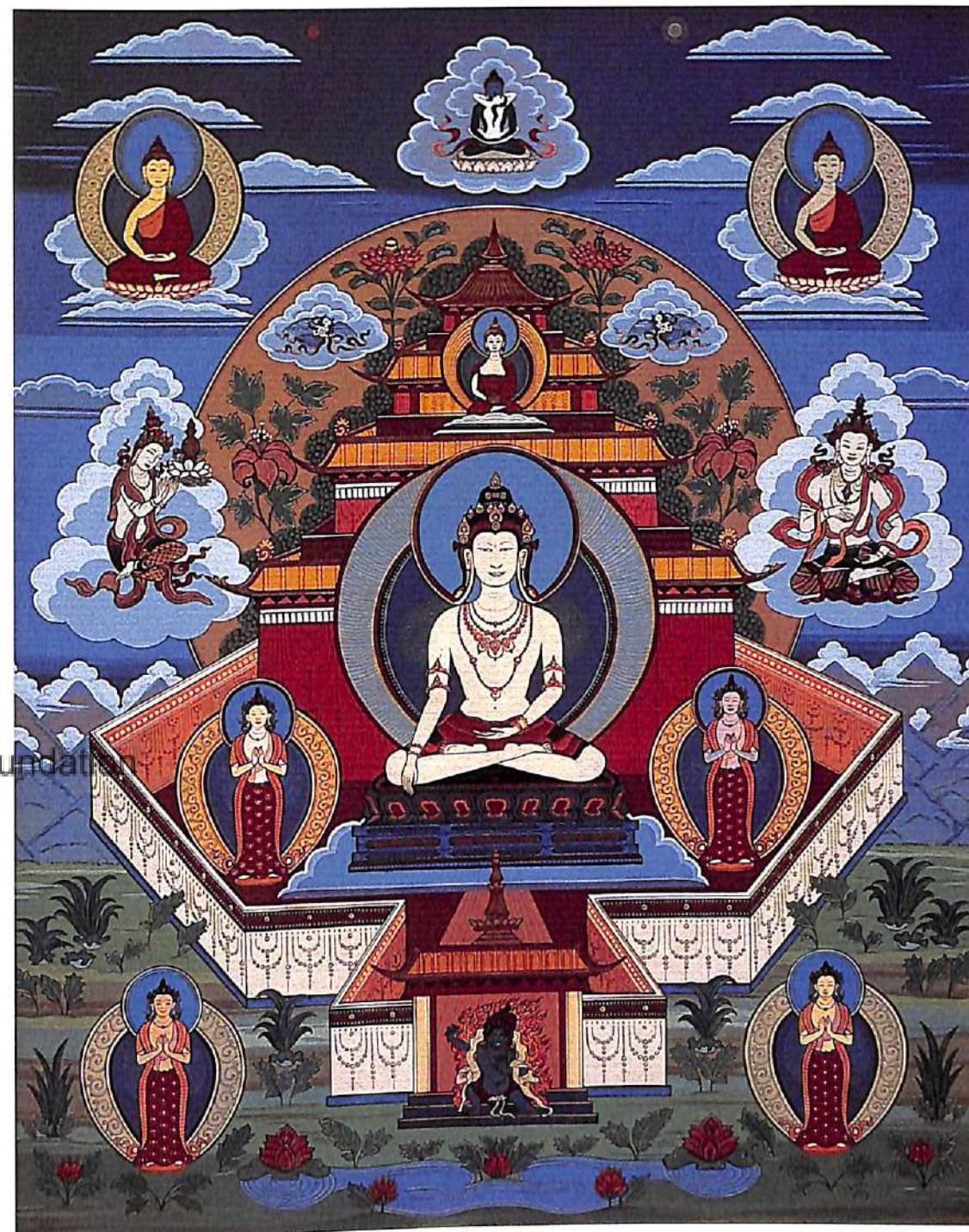

Shri-Yantra IV
85 x 85 cm
1983

Thai Mandala II
86 x 86 cm
1978

Mahayana
60 x 75 cm
1977