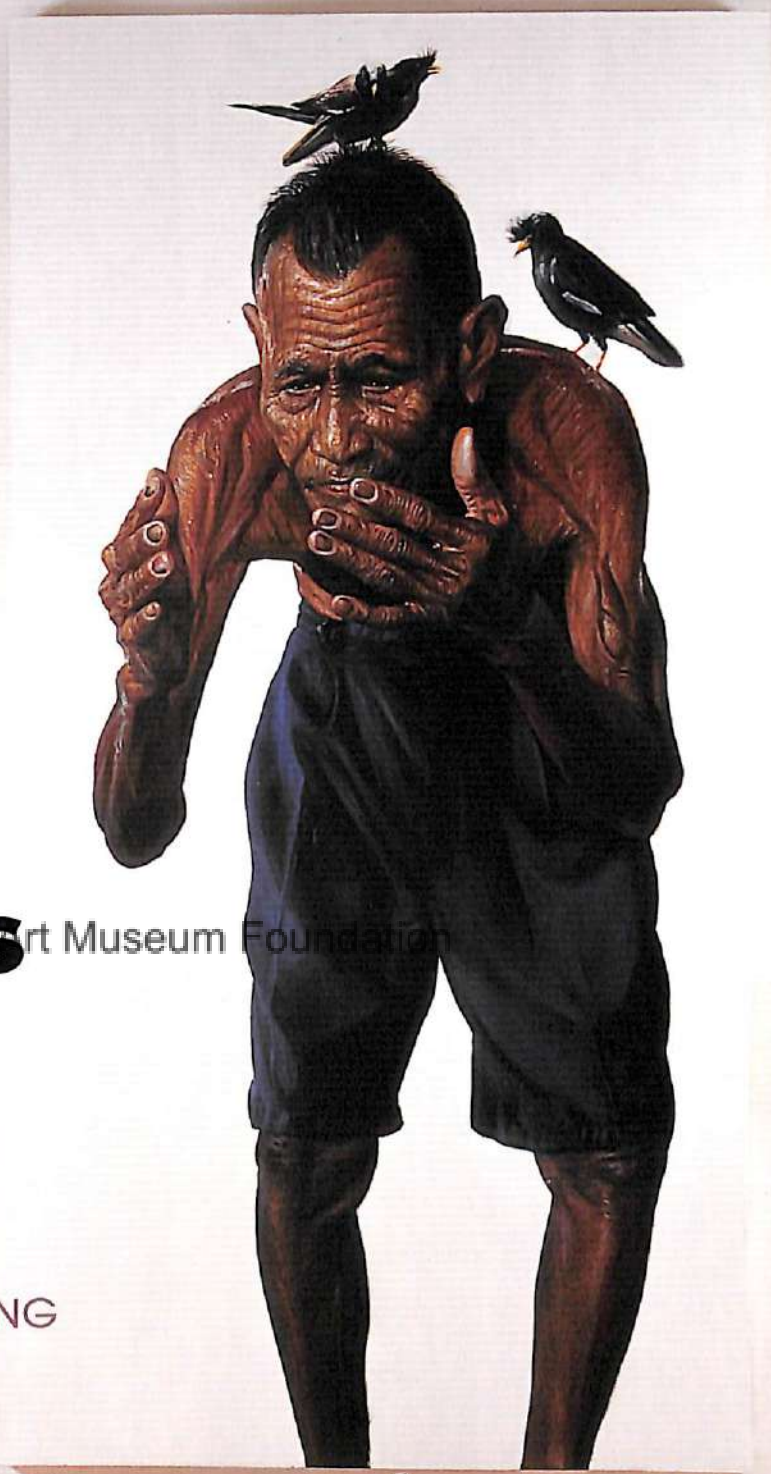


PORTRAITS of LIVES

Bangkok Art Museum Foundation

Art Exhibition by
PRADIT TUNGPRASARTWONG
SURAPON GALLERY

Portraits of Lives
An Art Exhibition by

PRADIT TUNGPRASARTWONG

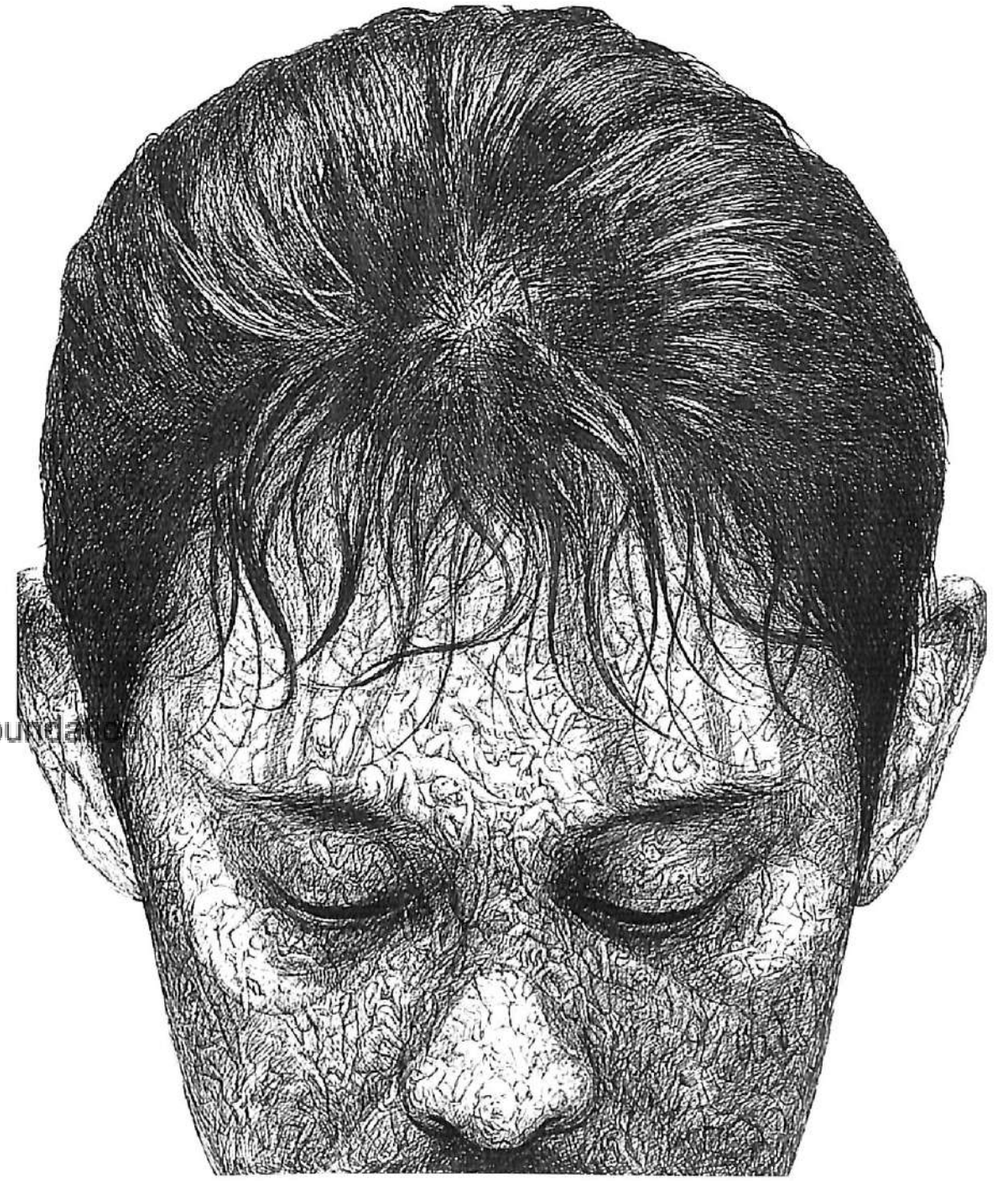
August 25 - September 29, 2007
Surapon Gallery

Rama IX Art Museum Foundation

ภาพเหมือนชีวิต
นิทรรศการศิลปะ โดย

25 สิงหาคม - 29 กันยายน 2550
สุรพล แกลลอรี่

Rama IX Art Museum Foundation



'ดิ้นรน' ปี พ.ศ 2550
วาดเส้น (ปากกาหมึกดำ)
120 x 100 ซม.

'Struggle' 2007
Drawing (ball-point pen)
120 x 100 cm.

ภาพเหมือนชีวิตของประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับศิลปะแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย สำนึกของศิลปินที่สนองตอบการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีปรากฏในผลงานร่วมสมัยในปัจจุบัน ความตระหนักและความวิตกถึงวิถีชีวิตมนุษย์ในระบบเทคโนโลยีและสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมัยทำให้งานศิลปะยิ่งแตกตัวมากขึ้น

การวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการนำข้อมูลมาสร้างสรรค์ที่มีการผสมผสานของศาสตร์ต่างๆ อาทิ ศิลปะ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การเมือง และการสื่อสารมวลชน มาอยู่ร่วมกัน ทั้งการข้ามพรมแดนของเทคนิค วิธีการในแขนงศิลปะต่างๆ มีมากขึ้น ทำให้ภาพศิลปะร่วมสมัยมีความพิเศษ น่าติดตาม โดยเฉพาะผู้รักชอบงานศิลปะ ถ้านิ่งเฉย อยู่เฉย ไม่เปิดหูเปิดตา รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวงการศิลปะ รับรู้การสร้างสรรค์ในกระบวนการกรรมวิธีต่างๆ เผลอๆ อาจตกยุคไปได้

การผสมผสานที่ไม่มีขอบเขตของศิลปิน ก่อให้เกิดผลในหลายๆ เรื่อง ทั้งข้อสงสัย ความไม่แน่ใจ ความต้องการและความอยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้น

Rama IX Art Museum Foundation

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ เป็นประติมากรที่ผันแปรตัวเองมาสร้างงานจิตรกรรมอยู่หลายปี จนกระทั่งผลงานประสบความสำเร็จ สร้างความตื่นเต้นให้วงการศิลปะที่ต่างยกย่องฝีไม้ลายมือ ความสามารถในรูปแบบเหมือนจริง ที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจต่อผู้ชม จากภาพเหมือนบุคคลที่วาดด้วยฝีแปรงขนาดใหญ่ ศิลปินได้พัฒนาผลงานโดยการผสมผสานวัสดุ 3 มิติเข้าไป มีการใช้วัสดุจริงตามเรื่องราวที่นำเสนอมาประกอบร่วมกับภาพเหมือนบุคคล ตั้งแต่ชาวนาผู้ยากไร้ไปจนถึงภาพท่านพุทธทาสภิกขุแห่งวัดสวนโมกข์ ภาพเหล่านั้นเสนอเรื่องราวให้เรารู้จักคน รู้จักชีวิตของบุคคลเหล่านั้น และสาระที่เราได้รับก็คือภาพสะท้อนต่อตัวเราเองให้รู้ค่าความหมายของชีวิตมนุษย์แต่ละชีวิตที่มีเรื่องราวการดำรงอยู่ มีความหวัง มีความดี ความชั่ว ที่สะท้อนภาพให้เราพึงดำรงตนอยู่อย่างไรในวิถีที่ถูกที่ควรในโลกใบนี้

พ.ศ. 2550 ประดิษฐ์ยังคงเสนอภาพเหมือนจริงของชีวิตที่ตนเองสนใจ ภาพชีวิตที่นำเสนอมีความหลากหลายมากขึ้น กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มลดทอนไปสู่ความเรียบง่ายที่มีความคิดและอุดมคติมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจในกระบวนการสร้างสรรค์ก็คือ การนำวิธีสร้างประติมากรรม 3 มิติมาผสมผสานกับวัสดุจริง (Ready made) แต่ความสำคัญของเนื้อเรื่องยังคงปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมที่อยู่บนผนังเช่นเดิม

การแสดงผลงานครั้งนี้เป็นบทสรุปผลงานของศิลปินที่ส่งสัญญาณถึงสภาพชีวิตที่มีผลกระทบจากสังคมเมืองที่เปี่ยมล้นด้วยความปรารถนา ความอยาก และมีความเป็นไปต่างรูปต่างแบบกัน บันทึกของงานศิลปะชุดนี้จึงเป็นก้าวเดินที่สำคัญ ก่อนที่ประดิษฐ์จะกล้านำมิติจากความจริงของภาพจิตรกรรมในส่วนหลัง (Background) ให้กลับกลายมาสู่ลักษณะ 3 มิติในส่วนหน้า (Foreground) ในที่สุด

The Portraits of Pradit Tungprasartwong

By Professor Vichoke Mukdamanee

(English translation by R.Michael Crabtree)

Contemporary art, an outgrowth of postmodernism, has undergone many changes. Artists' awareness of and reaction to the changes in society are reflected in the works of art being produced today. Their concern for the impact on human life of technology, the media, and modern means of communication has led to increasing diversity in the world of contemporary art.

Social criticism and the introduction of input from a wide range of fields, including art, sociology, politics and the mass media, as well as the merging of techniques from different branches of art, have also become increasingly common. As a result, many works of contemporary art possess a special quility and a special fascination, especially for art lovers. Anyone who shuts their eyes and ears to the latest development in the world of art risks finding themselves hopelessly out of touch with the times.

By tearing down traditional boundaries and opening up their art to new influences, contemporary artists are forcing us to question our assumptions and sparking our desire to understand what is happening in the world.

Pradit Tungprasartwong is a sculptor, who over the past few years has achieved considerable success as painte. He has created quite a stir in local art circles and garnered critical praise for his work. His earliest paintings —realistic portraits painted with large brushstrokes — have emotional power. In his more recent works element to the portraits. These objects figure in painting of people ranging from peasant farmers to the Venerable Buddhadasa of Wat Suan Mok. The portraits tell stories that not only give us insight into the lives and characters of their subjects but also help us to appreciate the value of a human life — a life with its own individual story, its hopes, its fears, its vices and its virtues. And in this way, Pradit's painting hold up a mirror that allows us to reflect on the way we should live our own lives in this world.

In 2007, Pradit has continued to produce realistic portraits of lives that interest him. These portraits remain richly varied, but the process of producing them has been simplified, and as a result, the images are more conceptual, more idealized than the earlier works. What is particular interesting is the inclusion of three-dimensional sculptural elements to the ready-made objects found in the earlier protraits; yet the central focus remains the painting hanging on the wall.

This exhibit represents a summing up of the works of an artist intent on presenting images of lives affected by a society characterized by wishes, desires, and plural forms of reality. These works mark an important step forward if ultimately Pradit is to find the courage to turn what is real in the background of his paintings into foregrounded three-dimensional form.

ภาพเหมือนชีวิต Portraits of Lives

คำว่าภาพเหมือนชีวิตที่นำมาใช้เป็นชื่อชุดงานแสดงศิลปกรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าประมวลออกมาได้ภายหลังจากที่ทำงานศิลปกรรมชุดนี้ไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังได้มองย้อนไปถึงผลงานที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสรรค์มาตั้งแต่ปี 2544 จึงสรุปออกมา

กรรมเป็นตัวกำหนด ชีวิตบุคคล จิตใจบุคคล และไม่เว้นตัวรูปกายคน จากผลงานที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าไม่ละเว้นในการแสดงออกของผลงานคือ เนื้อหาสาระ รายละเอียด โครงสร้าง หน้าตา ของตัวบุคคลที่ข้าพเจ้าถ่ายทอด เนื้อหาภายในของตัวเรื่องราว บุคคลที่ใช้วัสดุ 3 มิติ เข้าไปประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์โดยเอื้อกันและกัน ทั้งทางกายภาพของรูปและนามธรรมจะขาดจากกันไม่ได้ เหมือนร่างกาย และจิตใจ แต่ในผลงานที่นำมาแสดงในชุดนี้ มีทั้งความเหมือนและแตกต่างในวิธีการแสดงออกมากขึ้น ช่องทางการจัดการในกระบวนการทางศิลปะถูกปรับเปลี่ยน โดยบางชิ้นงานข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงที่จะใช้กระบวนการเดิมตามความถนัด อันนำไปสู่ความสัมฤทธิผลในผลงานได้ดีด้วยความเคยชินและแม่นยำ แต่ในครั้งนี้หน้าที่ของวัสดุ 3 มิติ ในบางชิ้นผลงานได้ถูกเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในตัวของมัน หากจะมองว่าเป็นการก้าวพัฒนาไปข้างหน้า หรือจะมองว่าย้อนไปเติมเต็มและเก็บตกสิ่งที่ผ่านเข้ามาก็ย่อมได้ หน้าที่ตัววัสดุ รูปทรงที่เป็นมิติ 3 มิติ ในตัวงาน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่เป็นเอกเทศไม่ได้ แต่ถูกนำมาใช้เพื่อขยายเติมเต็มหรือเสริมเพิ่มเพื่อสลายมิติลวง กายภาพทางจิตรกรรมให้ออกมาสู่ผัสสะผู้ดูงานภายนอก

ด้านเนื้อหาทางนามธรรม ตัวเบ้าหลอมที่ผลักดันให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกในตัวงาน คือ เรื่องราวที่สะเทือนใจจากการมีชีวิต ตัวข้าพเจ้ามองเห็น 3 เรื่องราวในชีวิตคน สิ่งที่จะทำให้คนเราเกิดความสุข ทุกข์ มีอยู่เพียง 3 ปัจจัย คือ ความสุข ทุกข์ จากการต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิต ความสุข ทุกข์ จากความรัก และสองเรื่องนี้เป็นตัวจุดกำเนิดให้คนเราต้องหาที่พึ่งทางใจ อันเป็นทางรอดคือ ความศรัทธา ในผลงานที่แสดงชุดนี้จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจาก 3 เรื่องดังกล่าว ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่กำลังเกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าได้ถูกถ่ายทอด สร้างสรรค์ ให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปธรรมทางศิลปะ ภาพบุคคลที่ผู้ชมเห็นจึงไม่ใช่เพียงภาพเหมือนของชีวิตบุคคลนั้นๆ แต่หากมันกลับหมายถึงภาพเหมือนชีวิตของข้าพเจ้าเองด้วย (งานศิลปะของข้าพเจ้าคือภาพเหมือนตัวตนจริงของข้าพเจ้าเอง)

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

Rama IX Art Museum Foundation

Portraits of Lives

The title of this art exhibition, *'Portraits of Lives'*, came to my mind only after I had completed more than half of the paintings in this series and after reflecting back on some of the paintings I had been working on since 2001.

Who we are, the life we live, and even the way we look — all these things are determined by our *karma*. A common thread that runs through all of my works to date has been my attention to details of the facial structure of my subjects. Who they are inside, expressed through the use of three-dimensional objects, works together with and complements the way they look on the outside. They are two parts of a whole, like body and soul. Even though the paintings in the current series bear some similarities to my earlier works, there are also considerable differences in terms of their execution. In some of the paintings I have avoided using the same familiar techniques I perfected and relied on for the success of some of my earlier paintings. Here the function of the three-dimensional elements in some of the works has been modified. In some cases, I have made improvements; in others, I have gone back and filled in gaps that I overlooked before. In all cases, while the three-dimensional objects could stand alone, they serve to break down the illusion of dimensionality inherent to painting; they are additional, expansive elements that work to establish a sensory connection with the external viewer.

In terms of their abstract content, the crucible in which the paintings' emotional charge is derived is the experience of living, and life's power to move us. I believe there are no more than three things in life capable of making us happy or sad. The first is the *struggle to survive*; the second is *love*, and together, they give rise to the third: the need to find a spiritual anchor, in other words, something or someone to have *faith* in. Faith is necessary to our survival. The paintings in this latest series inevitably reflect these experiences. How could they not? Everything that is happening in my life at present and everything that happened to me in the past are given tangible form in my work, and therefore, the portraits that you see on display are not just paintings of these specific people but portraits of my life as well. (My art is the art of true self-portraiture.)

Pradit Tungprasartwong

(English translation by R.Michael Crabtree
and Surapon Bunyapamai)

ภาพเหมือนชีวิต

Portraits of Lives

Rama IX Art Museum Foundation

*กษัตริย์ ๑, ๒๕๔๙
สีน้ำมันบนผ้าใบ
๑๓๙ x ๑๑๙ ซม.

*H.M. King Bhumibol 1, 2006
Oil on canvas
139 x 119 cm.

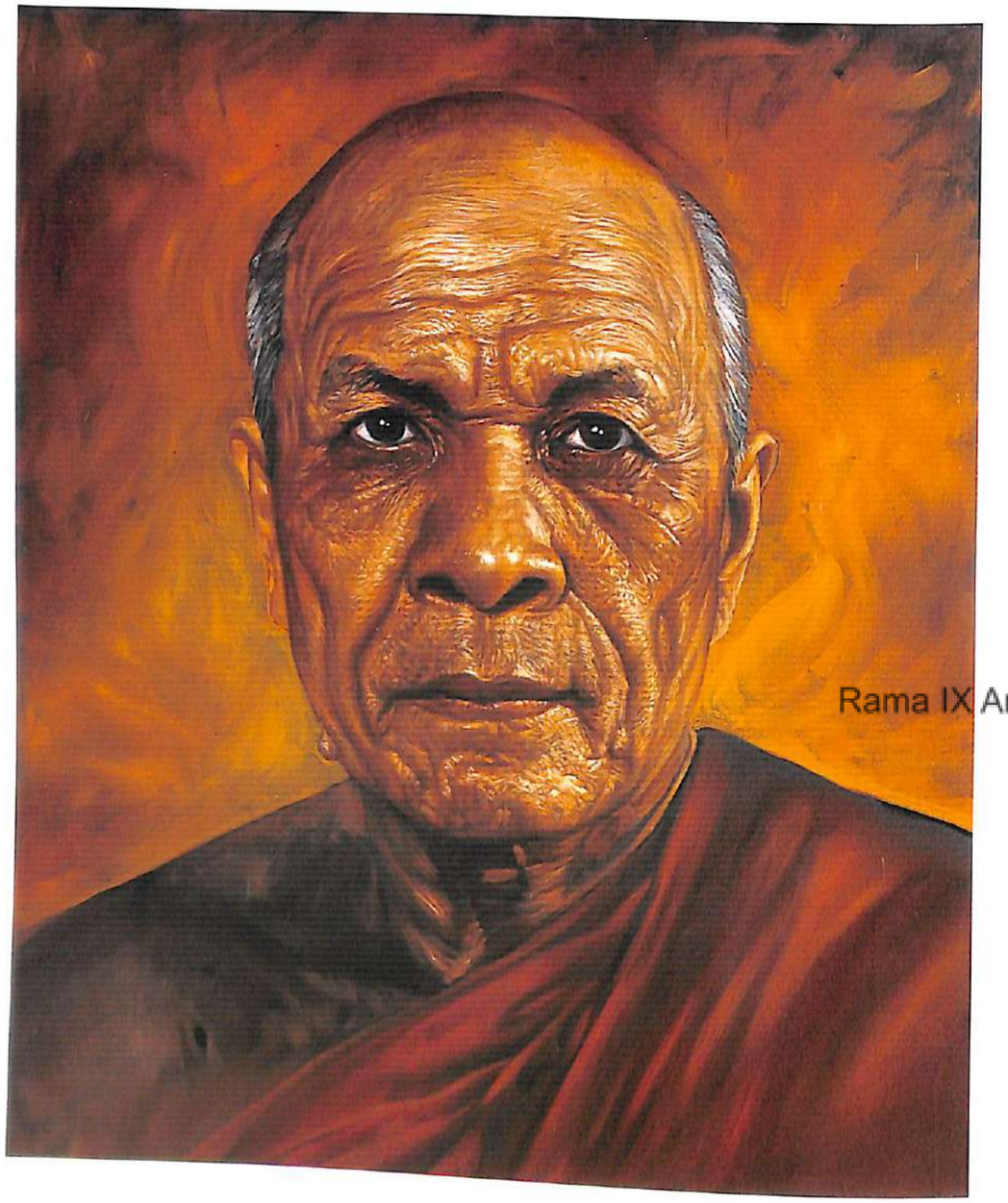
ภาษัติริย์ 2 2544
สีน้ำมันบนผ้าใบ
139 x 119 ซม

H.M. King Bhumibol 2 , 2006
Oil on canvas
139 x 119 cm

Rama IX Art Museum Foundation

ศาสน์กษัตริย์ 2550
สีน้ำมันบนผ้าใบ
178 x 92 ซม

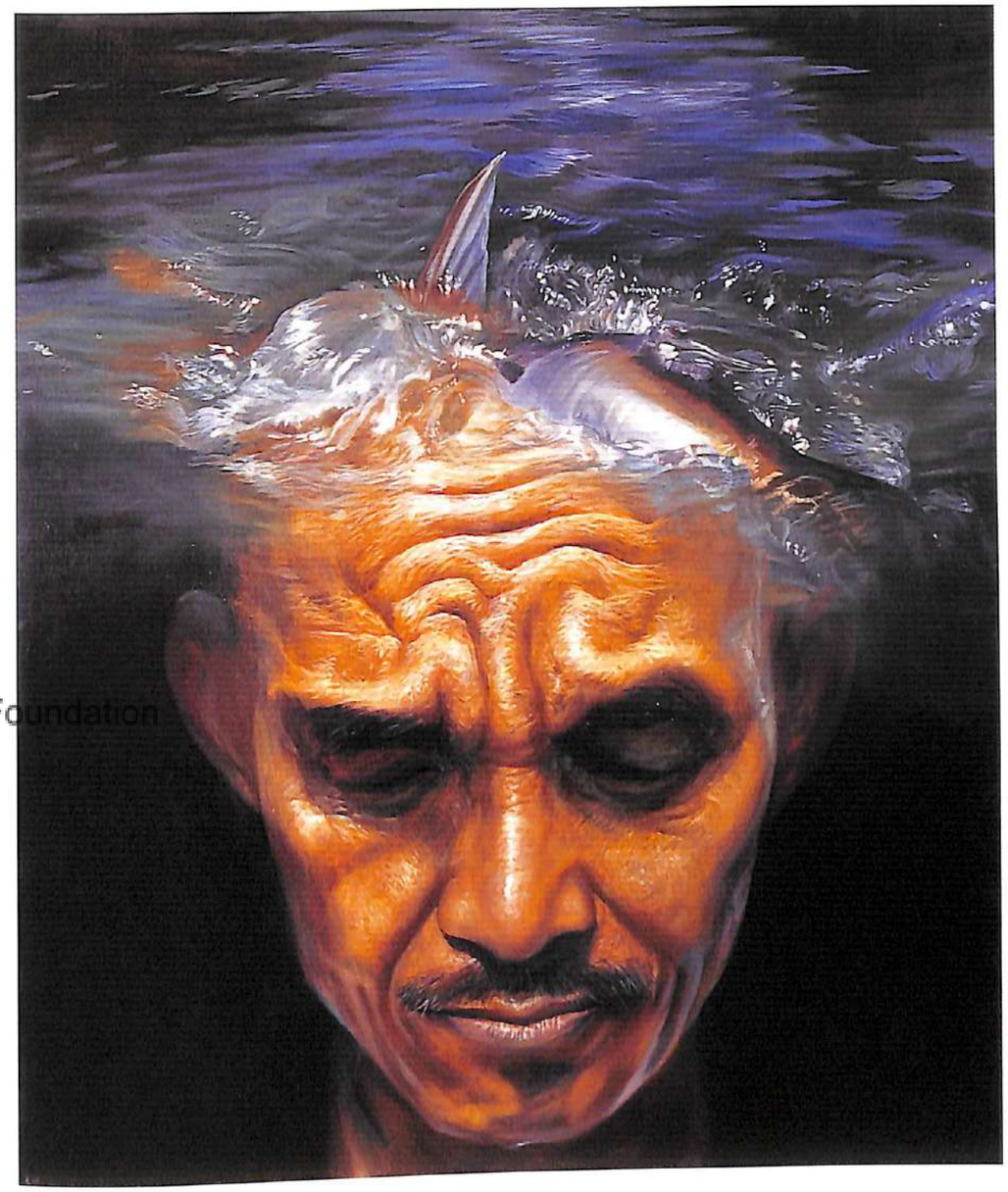
Religious King 2007
Oil on canvas
178 x 92 cm



Rama IX Art Museum Foundation

'หลวงพ่อสด' 2550
สีน้ำมันบนผ้าใบ
120 x 100 ซม.

'Venerable Luangpor Sod' 2007
Oil on canvas
120 x 100 cm



'การดิ้นรนของลุงบัง' 2549
สีน้ำมันบนผ้าใบ
130 x 117 ซม.

'The Struggle of Mr. Bung' 2006
Oil on canvas
130 x 117 cm

'ฮุม' 2550
สีน้ำมันบนผ้าใบ
120 x 100 ซม

Thronging' 2007
Oil on canvas
120 x 100 cm

Rama IX Art Museum Foundation

'เหนื่อย' 2550
จิตรกรรมผสม (สีน้ำมัน ไฟเบอร์กลาส รูปถ่าย)
130 x 105 ซม

'Exhausted' 2007
Mixed technique painting
(oil, fiberglass, photo)
130 x 105 cm

ภาพเหมือนชีวิต 1 2550
จิตรกรรมผสม (สีน้ำมัน ไฟเบอร์กลาส)
160 x 135 x 100 ซม.

Rama IX Art Museum Foundation

Portrait of Life 1 2007
Mixed technique painting
(oil fiberglass)
160 x 135 x 100 cm

ภาพเหมือนชีวิต 2 2550
จิตรกรรมผสม (สีน้ำมัน ไฟเบอร์กลาส)
160 x 135 x 120 ซม.

Portrait of Life 2 2007
Mixed technique painting (oil fiberglass)
160 x 135 x 120 cm