

Rama IX Art Museum Foundation

ถวายเป็น พับสู่ส่วสัด

TAWATCHAI PUNTUSAWASDI

B-CAT-2-0038
30L-QM1-06-2539

นิทรรศการศิลปกรรม
ประติมากรรม และวาดเส้น
ชุด

"รูปทรง - ระนาบ - รูปทรง"

ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

1-22 มิถุนายน 2539

ณ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท 21

เวลา 10.00-18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์)

Rama IX Art Museum Foundation

"Form - Shape - Form"

Sculpture and Drawing

by

TAWATCHAI PUNTUSAWASDI

JUNE 1-22, 1996

10.00 - 18.00 hours

at the Japan Cultural Center, Bangkok

10th Floor, Sermit Tower, Sukhumvit 21

สาส์นจาก มร.จุนเอ็ตสึ โคมัตสึ
ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (มูลนิธิญี่ปุ่น) ดำเนินการจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะมาแล้วมากมายหลายครั้ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาในปี พ.ศ. 2515

ในช่วงระยะเวลา 24 ปีนี้ ทั้งศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นได้ร่วมแรงร่วมใจ ผสานความสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างอบอุ่นในการสร้างงานนิทรรศการศิลปะทั้งในและนอกประเทศ พวกเขาต่างก็พยายามจนสุดความสามารถเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

งานนิทรรศการศิลปะ ‘รูปทรง-ระนาบ-รูปทรง’ โดย ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์นี้ ให้โอกาสเราได้ชื่นชมความสามารถและมีโอกาสผลิตงานอย่างมีศิลปะของศิลปินไทยผู้ได้รับรางวัลประติมากรรมยอดเยี่ยมจากงาน ‘โอซาก้า เทรียนนาเล่ 1995’ จากประเทศญี่ปุ่น

ในนิทรรศการครั้งนี้ ท่านจะได้ชมงานศิลปะที่น่าสนใจของธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ที่จะทำให้ความคิดของท่านไม่หยุดนิ่ง ซึ่งนอกจากจะเปรียบเสมือนอาหารสำหรับความคิดแล้ว ท่านก็จะได้สัมผัสสิ่งที่ศิลปิน ‘เห็น’ ใน ‘รูปทรง-ระนาบ-รูปทรง’ และได้รับรู้สิ่งที่ศิลปินคิด แล้วพยายามนำเสนอหรือสื่อความหมายด้วยผลงานของเขา

ผมหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากนิทรรศการครั้งนี้ และชื่นชมในความคิดของเขา นอกเหนือจากที่ได้เห็นศิลปินผลงานความคิดเข้ากับทักษะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ชม

Rama IX Art Museum Foundation

Message from Mr. Jun'etsu Komatsu, Director-General
Japan Cultural Center, Bangkok

The Japan Cultural Center, Bangkok (The Japan Foundation) has organized numerous exhibitions in the field of art as part of its mutual understanding promotion program and cultural exchange activities since it was established in 1972.

For twenty-four years, Thai and Japanese artists have co-operated in producing a warm collaboration, when displaying their remarkable works in both countries. They have taken every possible opportunity to foster academic and cultural exchanges.

The art exhibition which is entitled "Form-Shape-Form" by Tawatchai Puntusawasdi, allows us a great opportunity to appreciate the talent and artistic skill of a Thai artist who recently won the grand prize for sculpture at the Osaka Triennale 1995 in Japan.

In this exhibition, you will see the impressive artworks of Tawatchai, which we believe will be very thought provoking. When viewing his works, they will provide a lot of food for thought, focusing on how the artist sees "Form-Shape-Form" and the concept the artist is trying to relate through his works.

I hope you enjoy this exhibition and appreciate his perception, besides seeing how the artist used his ideas and skill to create all the exhibits on view.

ขอขอบพระคุณ

- อาจารย์มณฑิรา บุญมา ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตลอดมา
- ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ (มูลนิธิญี่ปุ่น) ผู้ได้ให้โอกาสนำผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้
- OSAKA TRIENNALE BUREAU
- สมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือการสร้างผลงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
- เจ้าหน้าที่ ห้องนมโรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท ทุก ๆ ท่าน สำหรับวิสัยทัศน์ใหญ่ในการสร้างผลงาน
- คุณโนบุอาชิ อิซาวะ, คุณสุดา โอคาด้า และเจ้าหน้าที่มูลนิธิญี่ปุ่นทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวก ในนิทรรศการนี้
- อาจารย์สมศักดิ์ เขาวาธาดพงศ์, อาจารย์บุญพาด สังคะมะโน
- คุณนกจ ดารารุจา, คุณเอกภพ พัทวงศ์, คุณธีรพงศ์ พิทักษ์ฤกษ์คาร

" รูปทรงสู่ระนาบ "

กัมา, แนวความคิด และ กระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้าที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ รวบรวมมาจาก ผลงานในบางชิ้น เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา ช่วงปีพ.ศ. 2534-2537 รวมถึงผลงานในชุดปัจจุบัน เพื่อที่จะนำทางผู้ชมให้เห็นลำดับภาพกระบวนการทางความคิด ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้ามักจะนำของเหลวมาเป็นพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งในงานประติมากรรม ที่นอกเหนือจากพื้นที่ว่างของอากาศเพียงอย่างเดียว เพราะของเหลวเองได้ใจให้เราฝันสิ่งต่าง ๆ ออกไปได้และจากการที่มีของเหลวนีเองทำให้ข้าพเจ้าได้หาทางออกในรูปแบบและค้นพบเรื่องต่าง ๆ มาเป็นลำดับ

เราจะพบว่าในการก่อสร้างบ้าน - อาคาร น้ำได้ถูกนำมาใช้วัดระดับทางแนวราบ เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันมาตรฐานได้อย่างแม่นยำ และเราก็เชื่อมาตรฐานนี้มาโดยตลอด, น้ำไม่รวมตัวกับน้ำมัน ดินไม้ต้องการน้ำ, น้ำใช้ดับกระหาย, ชำระสิ่งสกปรก รวมถึงการรดน้ำลงดินเพื่อเป็นพยานในการสร้างบุญกุศล, การโต้ตอบระหว่างผิวน้ำที่ตั้งกับรูปทรง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำให้เราฝันเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย

ความสมดุล, ความเอียง

เมื่อผลงานได้ถูกทำขึ้นและได้ดำเนินเรื่องราวต่าง ๆ เรื่อยมา ข้าพเจ้าก็พบความจริงของรูปทรง และสร้างสรรค์ต่อมาคือเรื่อง ความสมดุล ดังผลงานชื่อ "สองครอบครัว" ปี 2536 และ "วัดน้

มุมมองหนึ่งของประติมากรรมก็คือ รูปทรงที่ตั้งได้อยู่บนพื้น โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก แล้วจะตั้งอยู่อย่างไร? ด้วยความบังเอิญ ข้าพเจ้าได้มองเห็นขวดที่ลอยน้ำอยู่ด้วยความเอียง (เราคิดเองว่าขวดเอียง) ข้าพเจ้าก็มาถามตัวเองว่าระหว่างขวดที่ตั้งอยู่บนพื้น กับขวดที่ลอยน้ำ ขวดไหนคือความสมดุล? ขวดที่ตั้งอยู่บนพื้น ตั้งอยู่ได้โดยมีฐานของขวดมารองรับแนวจุดศูนย์ถ่วง ฐานของขวดกว้างพอที่จะทำให้ขวดไม่ล้ม ในเหตุผลนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการฝืนธรรมชาติของรูปทรง และรูปทรงถูกกำหนดให้ตั้งอยู่ แต่ขวดที่ลอยน้ำข้าพเจ้าเห็นว่าคือ ความอิสระ, ความผ่อนคลาย รูปทรง ไม่มีการเกร็ง

เมื่อข้าพเจ้าถูกทรมานนี้ครอบงำ ฐานของผลงานส่วนใหญ่ในระยะหลังนี้จึงมีลักษณะที่โค้งทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้แรง, น้ำหนัก ของผลงานในแต่ละส่วนในชิ้นเดียวกันมาเป็นตัวสร้างให้เกิดทิศทางการตั้งอยู่ของรูป และการตั้งอยู่นี้เองก็เป็นธรรมชาติที่สุด ประติมากรรมไม่มีการฝืนตัวเองในการตั้งอยู่ ดังผลงานที่ชื่อ "ไข่มุก" ปี 2537

อะไร? คือความต้องการของรูปที่ตั้งอยู่บนฐาน ฐานจะมีปริมาณเล็กที่สุดได้ขนาดไหน?

รูปทรง-รูปร่าง-รูปทรง

ข้าพเจ้าประทับใจแผนที่โลกที่ถูกเขียนขึ้นมาจากรูปทรงกลม มาเป็น 2 มิติ และหนังสือที่ถูกลอกมาจากตัวสัตว์ ประติมากรรมมีลักษณะ 3 มิติ เกิดจากแผ่นแต่ละแผ่นมาประกอบให้เกิดรูป ถ้าเราถอดแผ่นที่ว่านี้ออกมาแสดงในมุม 2 มิติ เราก็จะได้เห็นรูปร่างใหม่เกิดขึ้นมากมาย และตรงกับ ความหมายของภาพ 2 มิติ จริง ๆ คือไม่มีการลงให้มีพื้นที่ในแผ่นกระดาษ รูปทรงถูกกระจายออกมาให้เห็นในระนาบ 2 มิติ

วัสดุ

เมื่อความคิดที่ต้องการทำงานมีอยู่ แต่ความพร้อมที่จะทำให้เป็นผลงานจริง ๆ นั้นยังไม่มี ข้าพเจ้าจึงปล่อยให้เวลาผ่านไป ๆ จนวันหนึ่ง ไปสะดุดกับวัสดุอย่างหนึ่ง คือกระป๋องนมที่ใช้แล้ว ได้มองเห็นความสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างผลงาน ที่นอกเหนือจากเรื่องราวของโครงสร้างทางประติมากรรมเพียงอย่างเดียว ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้เป็นรูปทรงของไข่ ทำอย่างไรให้ไข่ตั้งได้? เด็กทารกที่กำลังหัดเดินใช้คำว่า "ตั้งไข่" ข้าพเจ้ามองเห็นความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ได้เริ่มสะสมกระป๋องนมจากที่ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้เกิดผลงานชุดนี้ขึ้นมา อย่างน้อยที่สุดก็เปรียบเสมือนข้าพเจ้าได้แสดงความจริง และความฝัน ของประติมากรรมเพื่อเราจะได้อื่นซึ่ชมและรับรู้ร่วมกัน

My works shown in this catalogue are collected from the works which I produced when I was a student from 1991-1994 and the works that I produce now, with view to present my way of thinking from the past to the present.

We have known for quite a long time that, in constructing houses and buildings, water is used to measure the level of the solid surface or the ground horizontally as it gives us a precise standard of accuracy that we can trust in. Water can never be blended with oil. Trees need water. Water ceases the sensation of thirst and cleans up all dirty or filthy substances. Water is used in a religious way by pouring it on the ground as a witness of making merit. In science, there is a response of the tensional surface of water with forms. All of this information make us dream and imagine many things.

I always prefer to use a liquid substance to fill the space in my sculpture, besides the space of air. To me, all the substances are able to draw our imagination widely and immensely. Therefore, from these liquid substances, I found many forms and ideas.

Balance, slope

After my works had been produced, they carried a continuous message, I then found the truth of form. I then created many works concerning balances; for example, the work entitled "Two Families" in 1994. In these two works, form has been forced to balance by only one touching point on the floor and the forms on both sides are equally divided.

One point of view for sculpturing work is that the form can stand on the floor by the gravity of the earth. Then, how can it stand? Incidentally, I saw a bottle tilting and floating in the water (we think ourselves that the bottle is tilted). I later asked myself that, comparing the bottle standing on the floor with the bottle tilting and floating in the water, which one has the balance of form. The bottle on the floor stands still because its bottom is the center of gravity and it is wide enough to keep the bottle balanced. In this sense, I think it is against the nature of form; and, I feel, the form is forced to stand or stay balanced. But for the floating bottle, I can see its freedom, I can feel that its form has been relaxed and there is no tension.

Because of this thought, the bases of my later works are now all curved in order to accumulate the force and weight of each piece of work in the bigger form, to keep the work balanced and able to stand firmly on the floor; moreover, to stand naturally. Sculpture cannot be forced to balanced or stand unnaturally, it is the same as in my work entitled "Standing Egg" in 1994.

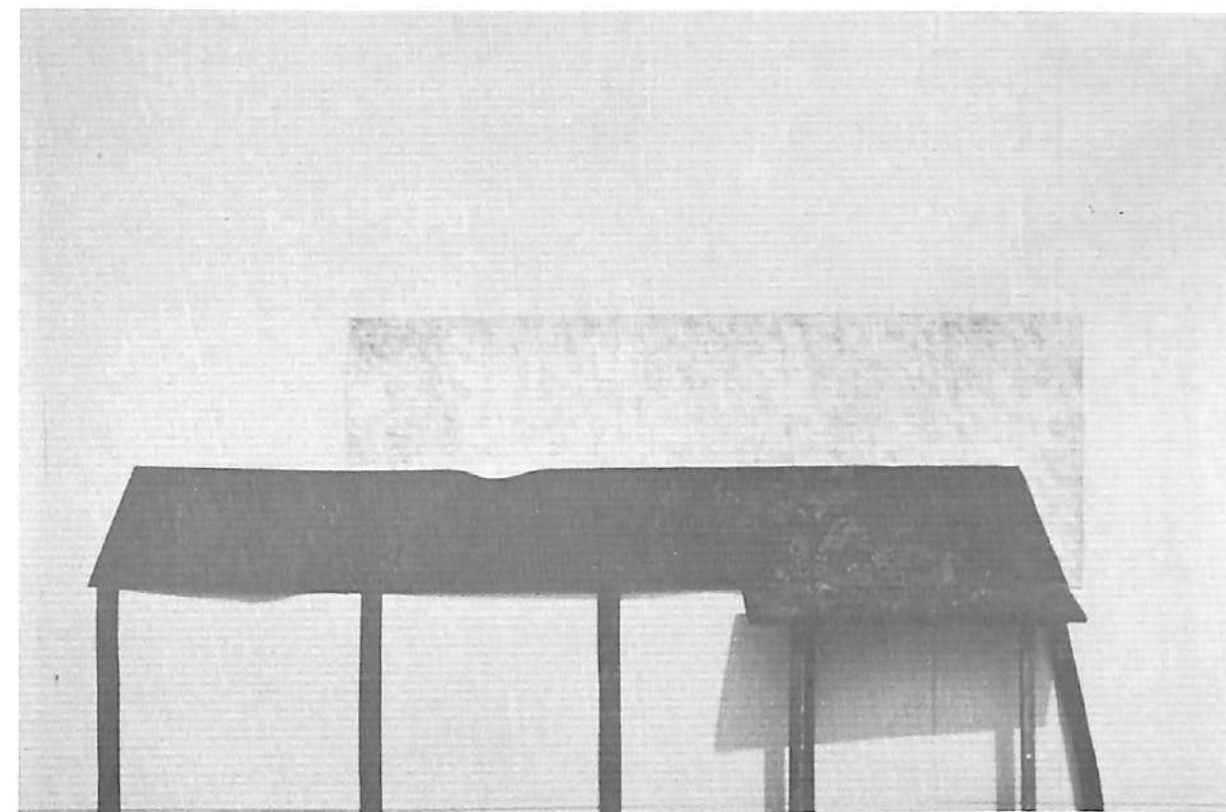
What does the form need to stand on its base? How small can the the base be? What is the smallest the base can be?

Form - Figure - Form

I am impressed with the map of the world which is drawn from the round shape of the earth on 2 dimensional flat paper, which is the same as animal skins which are peeled off the bodies of animals. Sculpture has 3 dimensions. It consists of many little pieces composed to be a form. If we take out these little pieces and present them in 2 dimensions instead, we will find numerous new figures. That is exactly what 2 dimensions mean. It means there is no illusion on the paper, the form has been illustrated into a flat 2 dimensional figure.

Material

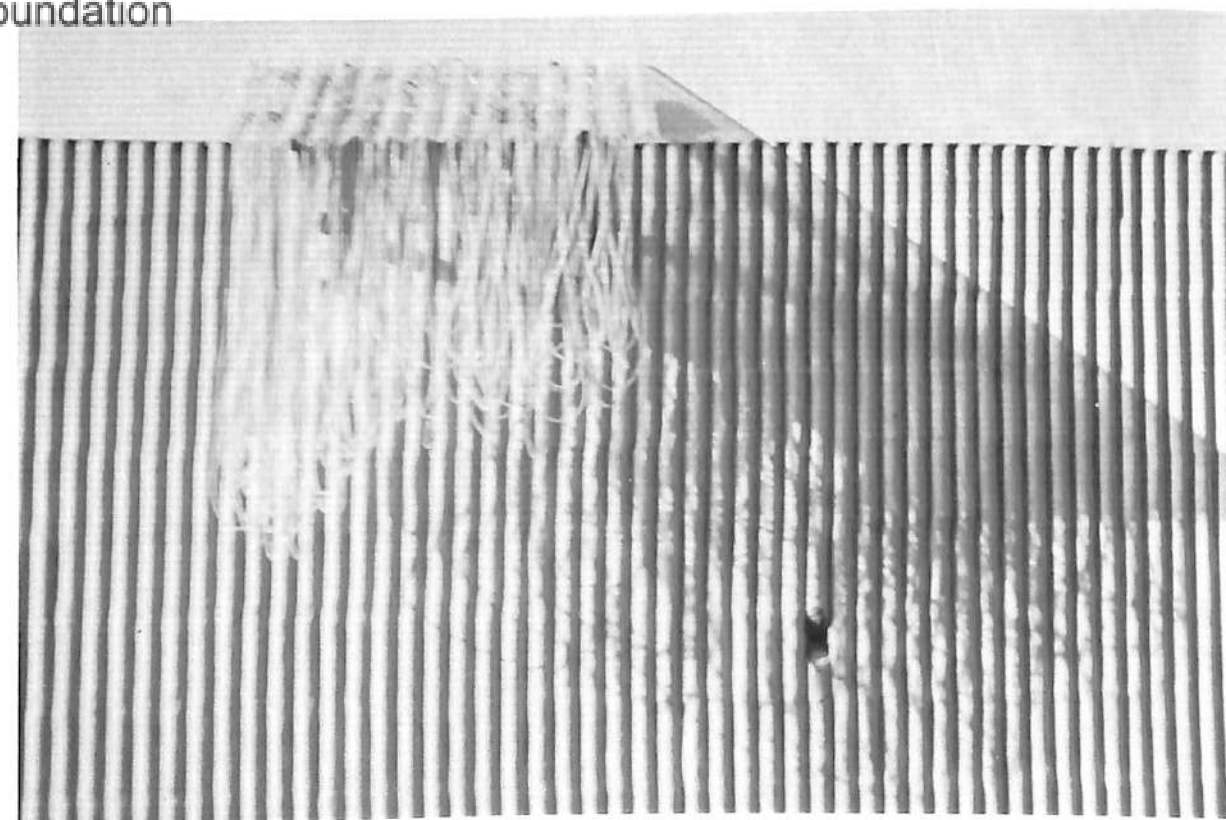
During the time I was thinking about this idea, but was not ready to work it out, I let time pass. Then one day, I happened to see some used aluminum milk cans and got the idea to use them for the work; besides emphasizing on the structure of the sculpture only. My work which is entitled "Standing Egg" is a real egg shape. But how can the egg stand? In Thailand, when babies try to stand for the first time, It is the same as trying to stand an egg upright. When I visualized this significance, I started to collect used milk cans, then I created this work. At least, it seems like I did present the truth and the dream of sculpture for all of us to acknowledge and admire.

หลังคาและชายคา, 2534
สีน้ำมัน, สีอะคริลิก บนไม้
160 x 290 x 30 ซม.

Roof and Eaves, 1991
Oil and Acrylic on wood
160 x 290 x 30 c.m.

Rama IX Art Museum Foundation

ฤดูฝน, 2535
สื่อผสม
70 x 150 x 250 ซม.

Rainy Season, 1992
Mixed Media
70 x 150 x 250 c.m.

ดินดำ, น้ำขุ่น, 2535
ฟาง, มูลวัว, แก้วน้ำ, น้ำ
130 x 80 ซม.

Refreshing soil, 1992
Straw, Buffalo dung, glasses, water
130 x 80 c.m.

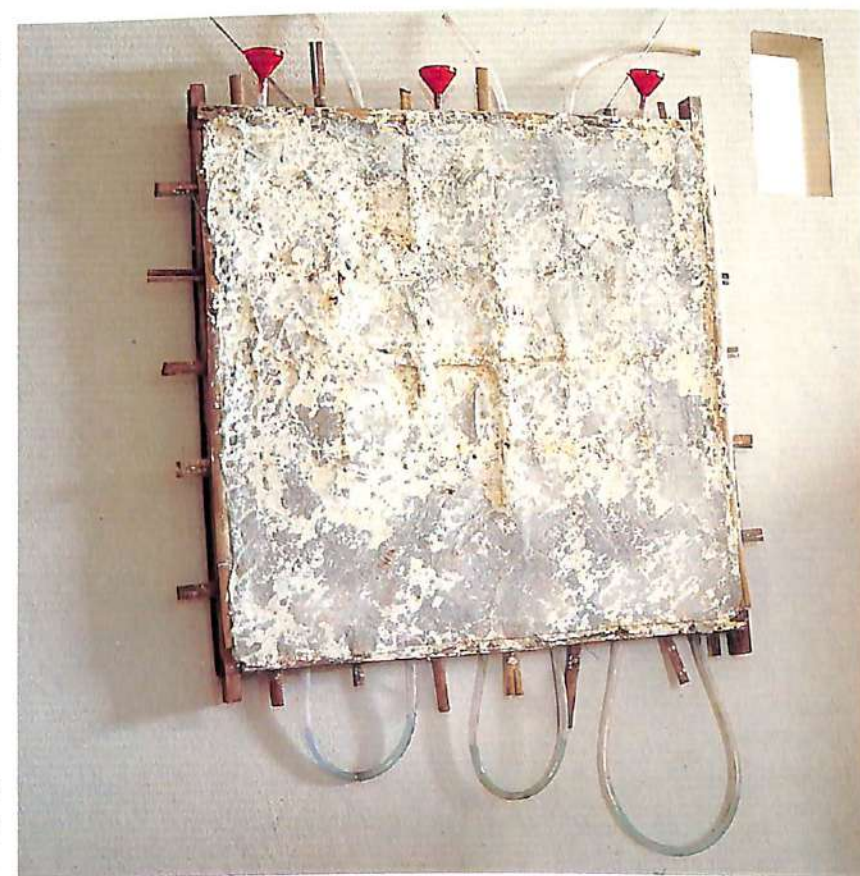

น้ำท่วม, 2535
สื่อผสม
150 x 200 x 200 ซม.

Flood, 1992
Mixed media
150 x 200 x 200 c.m.

Rama IX Art Museum Foundation

กระหายน้ำ, 2535
ซีเมนต์, ดิน, น้ำ
100 x 100 ซม.

Thirsty, 1992
Cement, water, soil
100 x 100 c.m.

ไม่มีชื่อ, 2536
ซีเมนต์, น้ำ, ปัมลม, น้ำมันหมู, สายยาง
300 x 300 x 180 ซม.

Untitled, 1993
Cement, water, airpump, lard, plastic
300 x 300 x 180 c.m.

เรือมาแล้ว, 2536
ท่อนไม้, น้ำ
130 x 250 ซม.

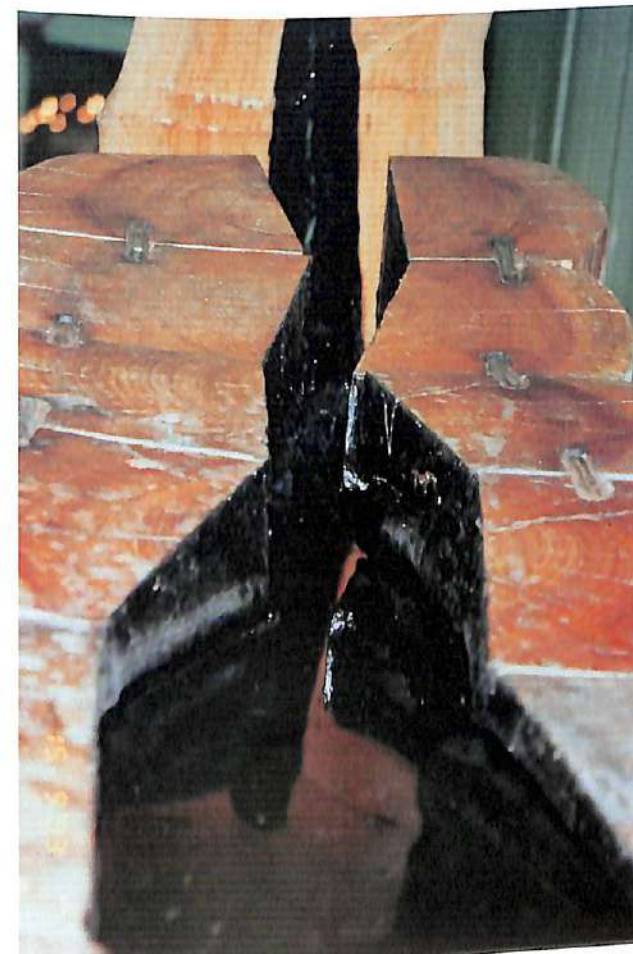
Here comes the Boat, 1993
Logs, water
130 x 250 c.m.

Rama IX Art Museum Foundation

โรคภัย, 2535
ท่อนไม้, แก้วน้ำ, สายยาง, ปัมลม, น้ำ, น้ำมันยาง
40 x 160 ซม.

Diseases, 1992
Log, glasses, water, airpump, wood oil
40 x 160 c.m.

รายละเอียดของผลงาน
Details

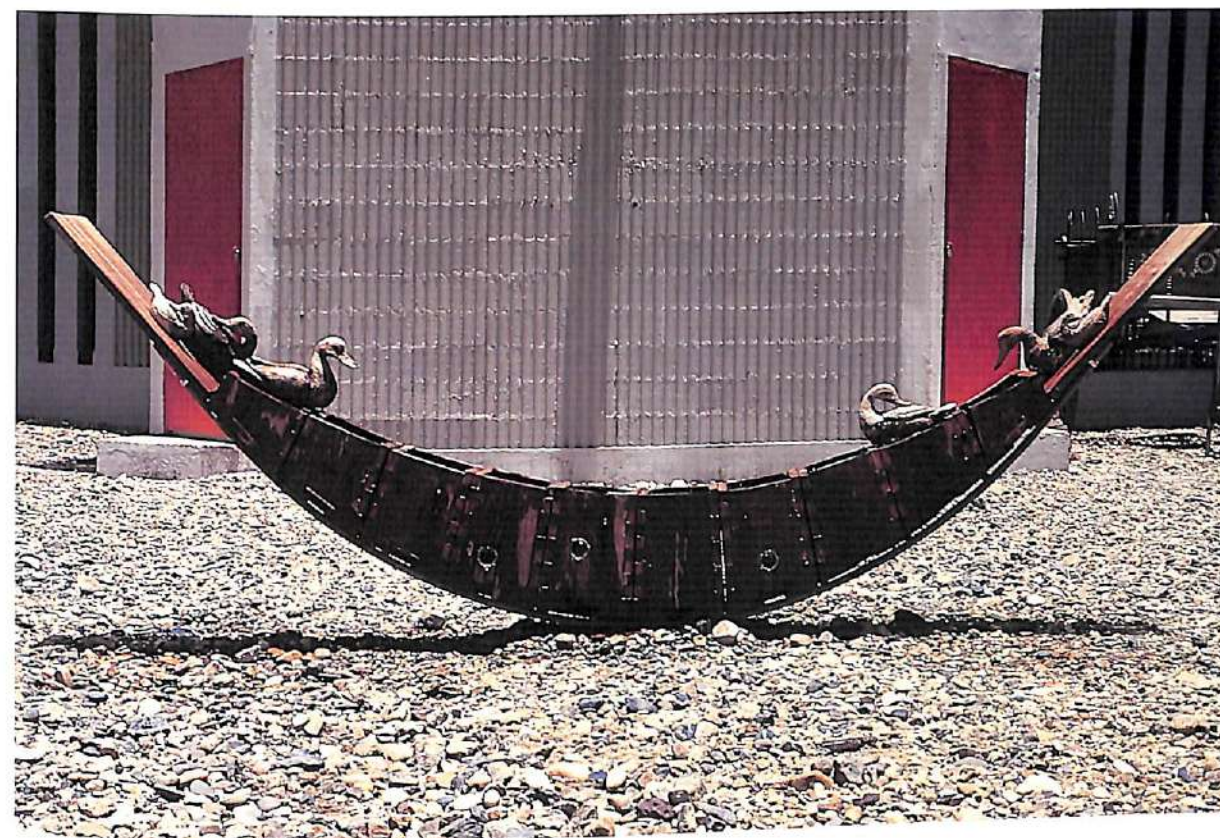
ใจและกาย, 2537
ท่อนไม้, น้ำ, เหล็ก
80 x 200 x 140 ซม.

Body and Soul, 1994
Log, water, steel
80 x 200 x 140 c.m.

รายละเอียดผลงาน

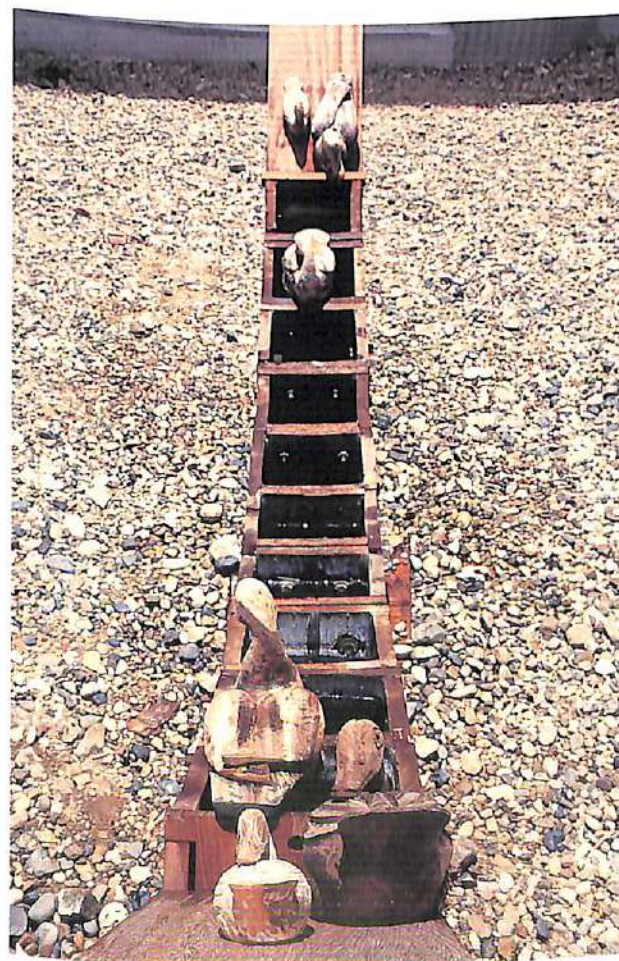
Details

สองครอบครัว, 2536
ไม้, น้ำ, แก้วน้ำ
1/4 ของวงกลมรัศมี 250 ซม.

Two families, 1993
Woods, water, glasses

1/4 of the circle which has a radius of 250 c.m.

รายละเอียดผลงาน
Details

วิดน้ำ, 2537
ไม้, น้ำ, เหล็ก
178 x 113 ซม.

Water wheel, 1994
Woods, water, steel
178 x 113 c.m.

Rama IX Art Museum Foundation

รายละเอียด
Details

I am very interested in the existence and the balancing and direction of sculptural forms, which type of structure can stand on the floor freely.

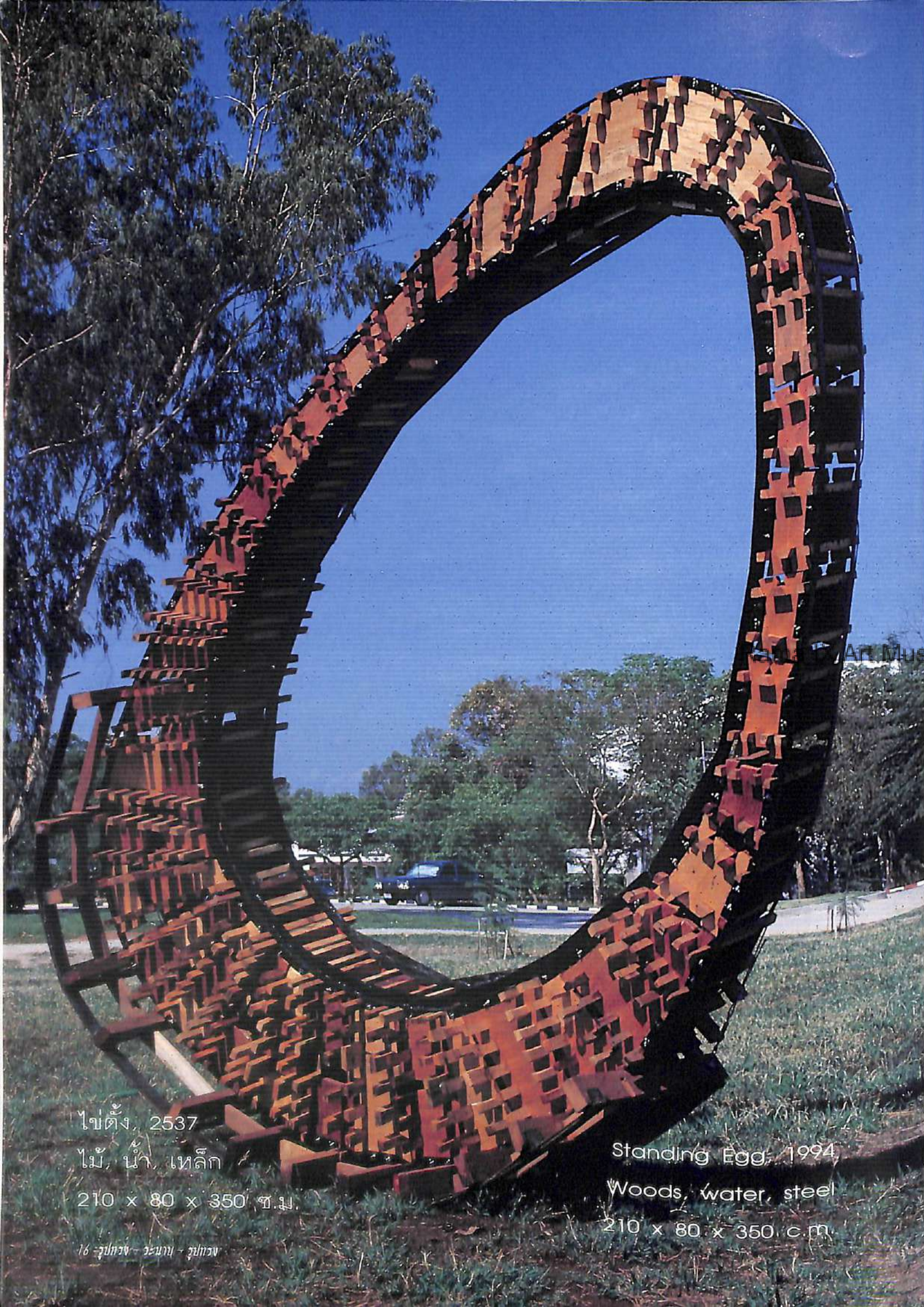
I always let the weight of materials in my works such as water, wood, steel are void from the structure of work. The shapes and directions of the sculpture come from each element, form and small parts of my work. So, it means that I am determined and also indetermined to the sculpture form.

I want my sculpture to stand alone by its smaller weight.

รายละเอียดผลงาน "ไข่ตั้ง"

Details of "Standing Egg".

ไข่ตั้ง, 2537
ไม้, น้ำ, เหล็ก
210 x 80 x 350 ซม.

16 รูปทรง - วัสดุ - รูปทรง

Standing Egg, 1994
Woods, water, steel
210 x 80 x 350 c.m.

ไม้ชิงัดไม้ซุง, 2539
ดินสอบนกระดาษ
80 x 100 ซม.

The fighting between woods and logs, 1996
Crayon on paper
80 x 100 c.m.