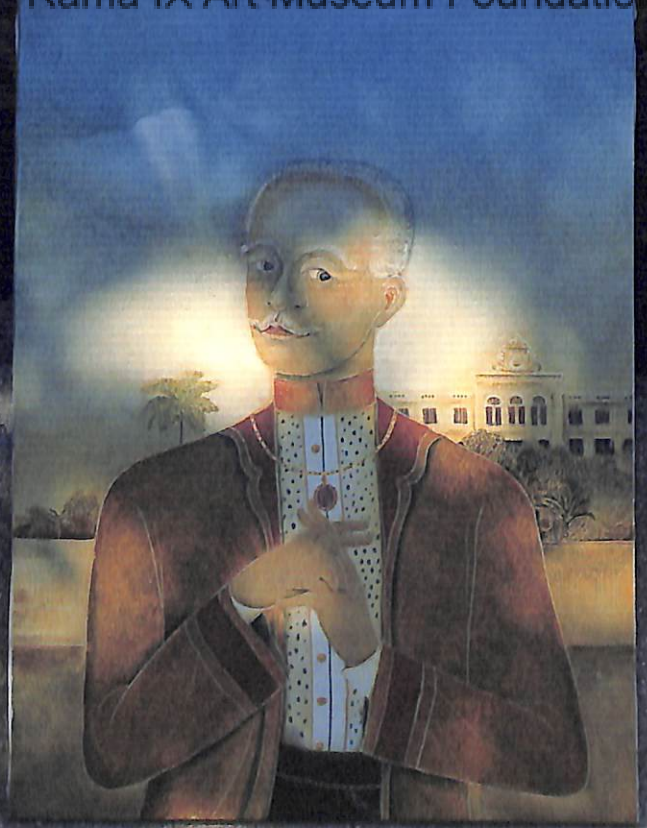
UAB SANASEN

EXHIBITION OF PAINTINGS

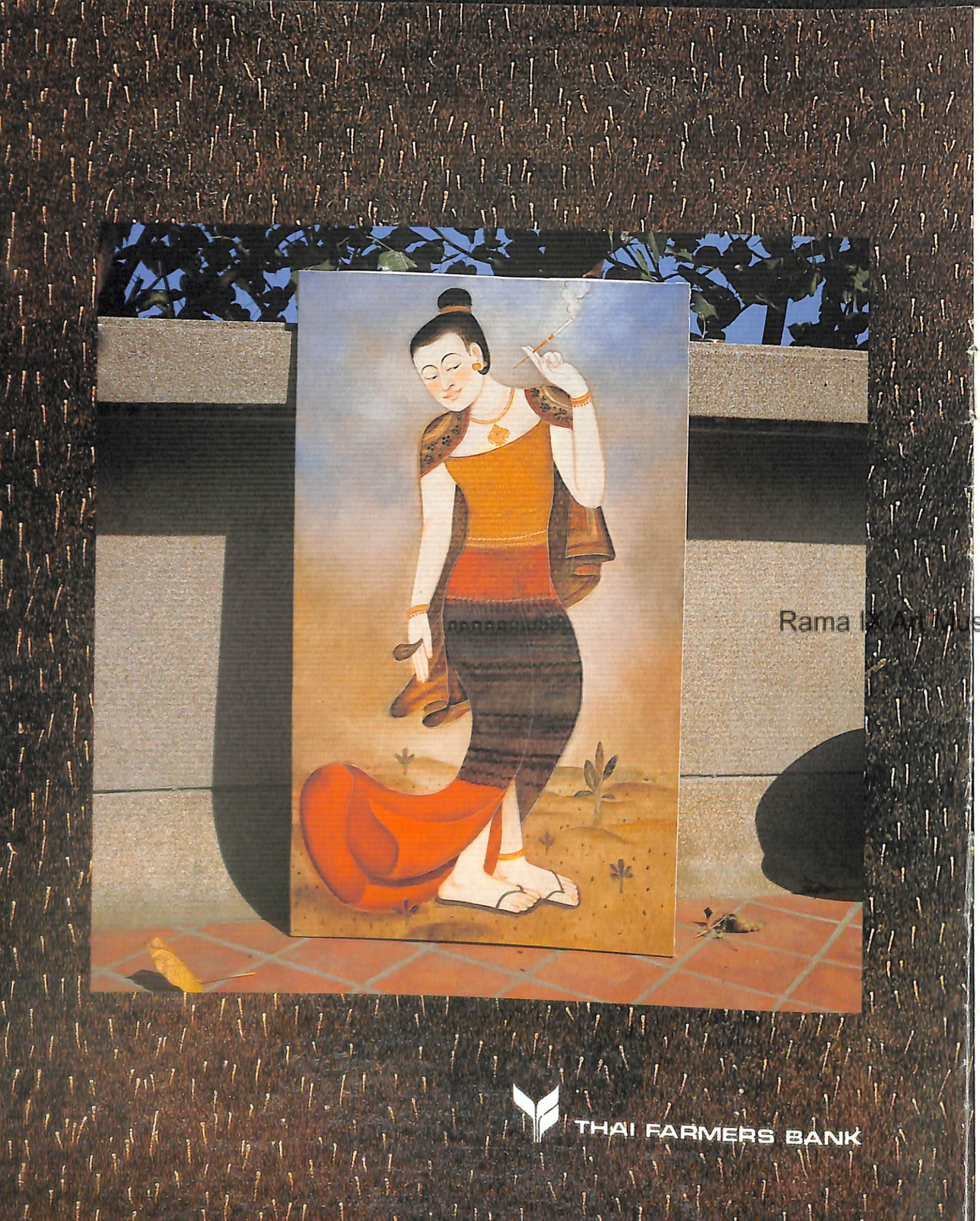
งานแสดงภาพจิตรกรรมร่วมสมัย

อวบสาณะเสน

Rama IX Art Museum Foundation



SCL-0679-03-1988
B-CAT-2-0339



THAI FARMERS BANK

UAB SANASEN

EXHIBITION OF PAINTINGS

งานแสดงภาพจิตรกรรมร่วมสมัย

อวบสาณะเสน

Rama IX Art Museum Foundation

มูลนิธิ
หอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

PENINSULAPLAZA 18 MARCH '88

Rama IX Art Museum Foundation

อวบ สาณะเสน วันนี้อยู่ในวัย ๕๒ ปี เขาวางงานอาชีพอื่น ๆ เพื่อทำงานศิลปะ และเขียนรูปอย่างจริงจังเมื่อราว ๑๐ ปีที่แล้วนี่เอง

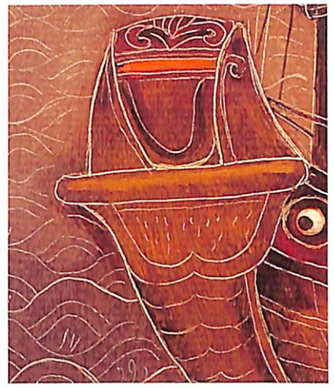
และนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในวงกว้างได้รู้จักกับ อวบ สาณะเสน ในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงผู้สร้างภาพจิตรกรรมร่วมสมัยคนหนึ่งในปัจจุบัน

เขารักการขีดเขียนมาตั้งแต่เด็ก เมื่อจบมัธยมศึกษา เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนศิลปศึกษา และมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นลำดับ

"พอเรียนจบมา ผมก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพ" อวบเล่า "ผมเที่ยวไปทำงานโทรทัศน์บ้าง ทำหนังสือพิมพ์บ้าง ทำหนังสือ เป็นครู ฯลฯ หาประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ [illegible] เราเขียนเป็นแล้ว แต่เขียนรูปเป็นอย่างเดียวไม่ได้หรอก เราต้องเรียนรู้ชีวิต การทำงานเพื่อสังคม ทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อย ๆ แต่สัญญากับตัวเองไว้ว่า อายุ ๔๐ จะหยุด เพื่อทำงานศิลปะอย่างเดียว แต่ที่ตั้งใจมันช้าไป ๒ ปี จึงได้มาจับทำงานทางศิลปะอย่างแท้จริง

นอกจากในฐานะของจิตรกรแล้ว งานศิลปะแขนงอื่นที่ อวบ สาณะเสน สนใจคือ งานถ่ายภาพ และงานดนตรี โดยเฉพาะไวโอลิน

อวบยอมรับว่า สิ่งแรกที่เขารักมากคือดนตรีและได้เข้าร่วมในการก่อตั้งวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ (Bangkok Symphony Orchestra) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน



ส่วนด้านการถ่ายภาพนั้น อวบหันมาให้ความสนใจและเรียนรู้อย่างจริงจังเมื่อออกไปศึกษาค้นคว้าและถ่ายรูปจิตรกรรมฝาผนังและศิลปกรรมตามวัดครั้งยังเป็นวัยรุ่น

ทั้งดนตรีและการถ่ายภาพ เป็นอีกสื่อหนึ่งในการแสดงออกด้านศิลปะของเขานอกเหนือจากงานจิตรกรรม

"ศิลปะสามารถใช้สื่ออะไรก็ได้" อวบว่า "ถ้าคุณใช้มันเหมือนกับทาสของคุณสื่อต่าง ๆ ที่คุณใช้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ คนที่เป็นศิลปินควรจะต้องรู้ว่าจะใช้เครื่องมือของเขาอย่างไร"

ความเชื่อพื้นฐานของเขาในด้านศิลปะกับสังคมก็คือ ทั้งสองสถาบันนี้จำต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีบทบาทร่วมกัน แม้ว่าในเมืองไทยนี้ ช่องว่างระหว่างศิลปะกับสังคมจะมีอยู่กว้างมากตลอดมา

"คนไทยมักจะคิดว่าศิลปินเป็นบุคคลพิเศษแตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไป มีอารมณ์ปรวนแปร และใช้ชีวิตผิดแปลกไปจากคนธรรมดา แต่อันที่จริงแล้วศิลปินก็เหมือนกับคนอาชีพอื่น ๆ"

ตราบใดที่คนไทยยังมีภาพพจน์ต่อศิลปินอย่างผิด ๆ การมีบทบาทที่จะพึ่งพาร่วมกันเพื่อพัฒนางานศิลปะให้ก้าวไกลไปข้างหน้าคงเป็นไปได้ช้าเต็มที่

อวบมีความเห็นว่า ระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานกับประชาชนผู้รับชมผลงานควรมีปฏิกริยาตอบโต้กันอย่างแน่นแฟ้น ถ้าศิลปินมุ่งแต่จะสร้างผลงานโดยไม่ฟังเสียงสะท้อนกลับจากผู้ชม ศิลปะก็จะดูจืดชืด

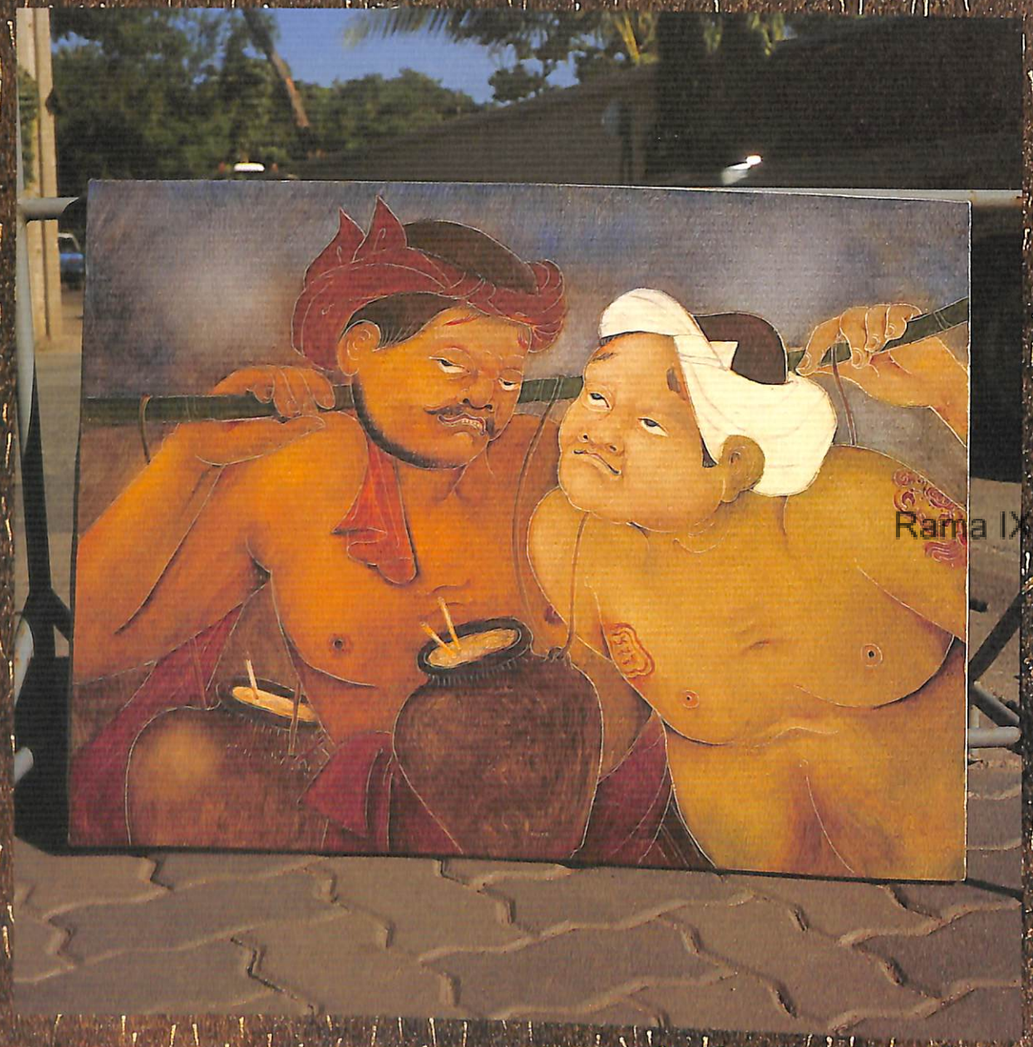
หรือที่แย่กว่านั้น คือไม่มีเสียงสะท้อนกลับจากผู้ชม นั่นแสดงว่าผู้ชมขาดความเข้าใจ ไม่ชื่นชม และที่สำคัญ-ความศรัทธาในคุณค่าของงานศิลปะจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

อวบถือว่า การสื่อสารความเข้าใจเป็นหน้าที่สำคัญของงานศิลปะ

และเขาก็ประพฤติอย่างนั้นเสมอมา

ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา รูปแบบงานของเขาได้พัฒนาจากงานที่มีลักษณะเหมือนจริง ผสมผสานกับความกลมกลืนของสีสันที่สวยงาม ทำให้ผลงานของเขาเป็นงานศิลปะที่ผู้คนทั่วไปชื่นชมได้ง่าย และก่อตัวขึ้นเป็นความนิยมชมชอบอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นความตั้งใจของ อวบ สาณะเสน ที่จะให้ผู้ชมมีความรู้สึกอิ่มเอม มากกว่าที่จะปวดหัวกับงานของเขา

จากผลงานที่ผ่านมา อวบ สาณะเสน มีชื่อเสียงในการเขียนภาพ ๓ ประเภท คือ ภาพทิวทัศน์ (Landscape) ภาพ



Rama IX Art Museum Foundation

หุ่นนิ่ง (Still life) และภาพที่แสดงถึงความสวยงามแห่งสรีระของมนุษย์ (Nude) หรือไม่ก็เป็นภาพประเภทที่ค่อนข้างจะมีลักษณะเหมือนจริง (Surrealist)

นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนบทบาทความสำเร็จของ อวบ สาณะเสน ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

แต่วันนี้

กับงานสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ

อวบ สาณะเสน เสนอผลงานในอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเหมาะสม ลงตัวกับเทคนิคของเขา จากรูปทิวทัศน์ ภาพเปลือย หรือภาพเคร่งขรึมลึกลับ มาเป็นภาพชีวิตไทยสองมิติ เลียนแบบจิตรกรรมไทยประเพณี

ภาพที่ผลงานที่ทุกคนเคยชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามรามไห ไวโอลิน แจกัน หรือสิ่งเก่า ๆ ที่เขารัก ที่เคยประสานกันในภาพทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก หรือในรูปแบบเชิงคลาสสิคอย่างยุโรป มาเป็นเรื่องราวไทย ๆ ที่มีความละเมียดละไม แฝงอารมณ์ขันเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่คืออีกจังหวะก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงของเขา

"มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว" อวบ อรรถาธิบาย

"ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันถึงเวลาเปลี่ยน ถึงเวลาที่ต้องขยับมาเอาใจตัวเองบ้างนิดหน่อย พื้นฐานผมเป็นคนสอนศิลปะไทย สมัยก่อน ๆ ไม่มีใครเขาสนใจหรอก ไปสอนศิลปะไทยเขาหาว่าเชย ก่อนที่เขาจะฟื้นฟูกัน ผมก็หิ้วสไลด์ไปชุดหนึ่ง เครื่องอันหนึ่ง เทศนาเขาไปเรื่อย ๆ ที่ธรรมศาสตร์ก็สอนวิชาพื้นฐานศิลปะไทย งานคราวนี้ก็เอาความรู้เก่ามาทำให้ดูสบาย ๆ ที่มันเคร่งเครียดเป็นปรัชญาอะไรแบบเด็กรุ่นใหม่เขาทำนั้น เขาใช้เทคนิคไทยแสดงความรู้สึกของเขา เป็นวิธีของเขา เขารู้สึกของเขาอย่างนั้น ผมก็มีเทคนิคของผม แสดงชนิดเบา ๆ เทคนิคมันอยู่ในมือนี่ เล่นให้สนุก เราก็นำเสนอให้เขาดูว่างานมันทำได้อย่างไรให้ดูสบาย ๆ อย่างนี้ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ความรู้เรื่องไทย ๆ ดัดแปลงให้มันเข้ากับสมัย เป็นเรื่องของปัจจุบันก็ทำได้ออกมาแล้วผู้คนก็เฮฮา ชอบอกชอบใจกันดี"

รูปแบบของงานเปลี่ยน

แต่ อวบ สาณะเสน ไม่เคยเปลี่ยน

"...ออกมาแล้ว ผู้คนก็เฮฮา ชอบอกชอบใจกันดี"

อวบ สาณะเสน ยึดถือปณิธานของเขาได้มั่นคง หลักการ วิธีการ และกฎเกณฑ์ทางศิลปะต้องมีไว้

แต่...ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้

เกิด เมษายน ๒๔๗๘

การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแบบฉาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๔

หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ผู้จัดการ "หอขวัญ" ศิลปสถาน

- อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อาจารย์พิเศษประจำแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษสอน โรงเรียนช่างศิลป์ วิทยาลัย

กรรมการสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการสยามสมาคม

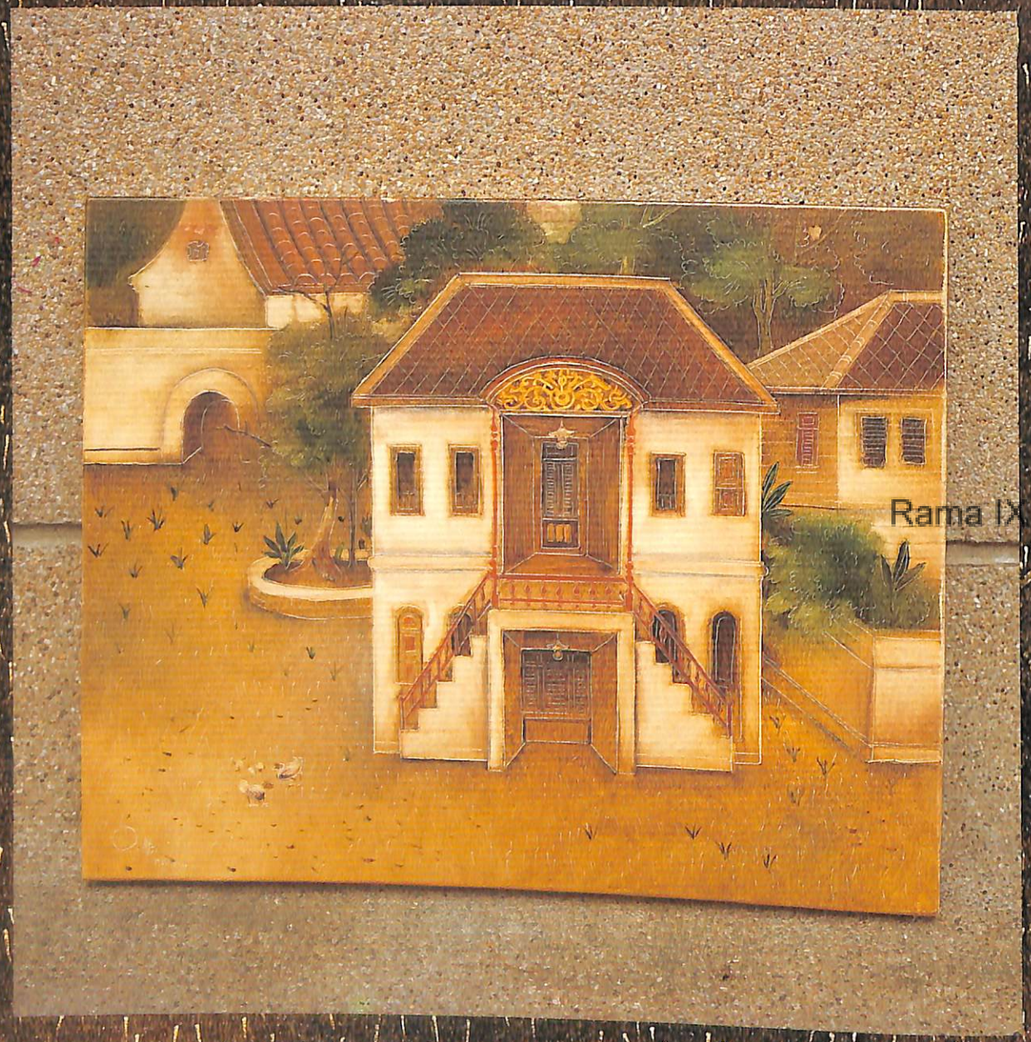
กรรมการหอศิลป์แห่งชาติ กรมศิลปากร

กรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ

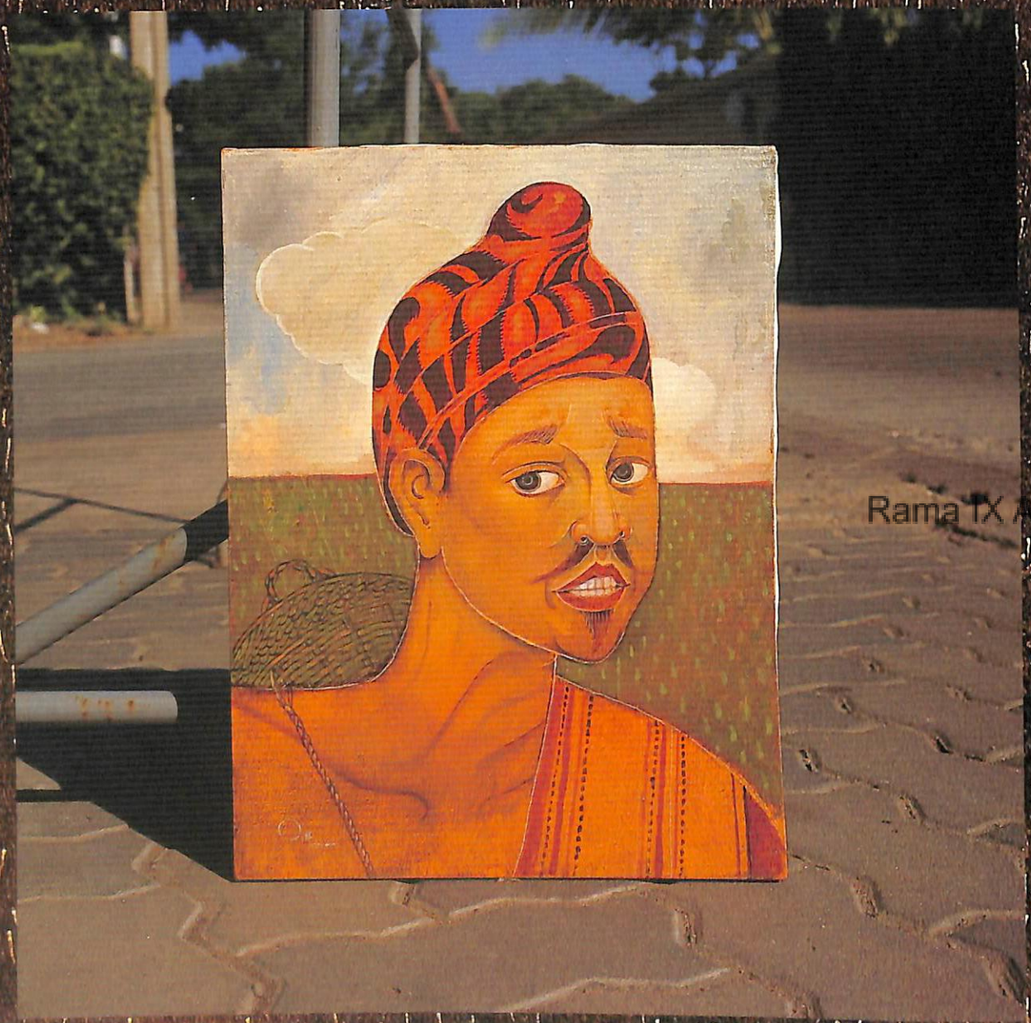
แสดงงานร่วมกับศิลปินไทย ๕ คน ที่มาเลเซีย สิงคโปร์

แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่บาห์เรน

รางวัลงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ



Rama IX Art Museum Foundation



Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

At present Uab Sanasen is 52 years of age.

About 10 years ago he laid aside his other work to concentrate on the arts and devote his time to painting.

And it was during that time that Uab Sanasen became widely recognized as one of the finest contemporary artists of today.

''I didn't work at my carrer professionally after completing my studies,'' Uab says. ''I did some television work. Worked for a newspaper, did some writing and taught. I was after experience. I knew now to draw and was able to paint. But being able to paint wasn't everything. I wanted to know about life. I wanted to work for society. I did whatever came along. But I made a promise to myself that I would stop when I was 40 and devote my time solely to painting. I made my serious dedication to art alone two years after the time intended.''

Apart from being an artist,

Uab Sanasen also has a keen interest in photography and music - especially the violin.

Uab admits that his greatest love is music. He played a part in the establishment of the Bangkok Symphony Orchestra, which is today well known and widely renowned.

He became greatly interested in

photography as a youth when he began to photograph mural paintings and sculpture in temples throughout the country. This work enabled him to enhance his knowledge of photographic techniques.

Music and photography provide another media, in addition to painting, through which he is able to express his creative talents.

''Art is capable of employing any media.'' says Uab ''If you use it like your slave, media is no obstacle to your creativity. An artist should know how to use his tools.''

He believes in a vital interplay between art and society, the dependence of one on the other, despite the wide gap which exists in Thailand between artists and society.

''The Thai public think an artist is some kind of superman, very tempermental and not needing to earn a normal living. Whereas, in fact, the artist can live like any other professional person.''

Thai people still have the wrong idea about artists and the development of art will progress slowly if there is no interplay between these two institutions.

Uab believes that there must be a close interaction between the artist and his audience. If an artist creates without listening to his audience's reactions, his work will be dull and uninteresting.

Or even worse, there will be no response from the audience. This shows that the audience lacks understanding, has no admiration and, even more important, how can faith in the value of art arise. Uab believes that one of the major roles of art is to transmit understanding.

And this is what he always does.

Over the past ten years his work has been a development of realism. Blended with beautiful colour combinations, his works of art are easy for the general public to view and establish a feeling of sincere admiration. His intention is to give satisfaction, rather than headaches, to his audience through his works.

His past works have won him recognition as a landscape artist, a painter of still life and nudes, and as a surrealist.
Such reflects the success with which he has met over the past

ten years.
But what about today?

With oils on canvas

Uab Sanasen now presents another style suited to his individual technique. From Landscapes, Nudes and serious paintings come paintings depicting Thai life in two dimension, created in the style of traditional Thai mural paintings.

From the familiar subjects admired by all - bowls, violins, vases and other antique objects for which he has a certain fondness - juxtaposed in Oriental and Occidental style, or in classical European style,

come Thai tales which portray gentleness concealing just a little humour.

Here is another step forward in the changes he is making.

''The changes have begun,'' Uab explains.

''I feel now that it is time for change. It is time for me to do some thing of what I want to do. Basically I'm a teacher of Thai art. Nobody was interested in it before. If you tried to teach Thai art, people would accuse you of being unexciting. Before their awakening began, I took a set of slides and a projector and began to teach. I taught the fundamentals of Thai art at Thammasat. In producing these works I've applied some old know-how to make it look pleasant. Where it's serious there's a type of philosophy like the young generation like to do. They use traditional Thai styles to express their feelings. It's their way and that's how they feel.

I have my own style. It displays a softness. That technique is in these hands. It's fun to play with. I present it to them so that they can see what they should do to make it look pleasant. This is an oil technique with a Thai method adapted to suit the times. It is something that can be done in the present. And the people like the finished product.''
The style has changed

But Uab Sanasen never changes. ''.....And the people like the finished product.''

Uab Sanasen upholds his belief that art must have its principles, techniques and standards.
But.....the people must be able to penetrate it.

PERSONAL BIOGRAPHY OF UAB SANASEN

Date of Birth
April 1935

Educational Background
Assumption College
B F A. (painting), Silpakorn University

Work Experience
Scenery Designer, T.V. Channel 4
Art Director, Thai Wattana Panich Press
Manager, Gift Gallery

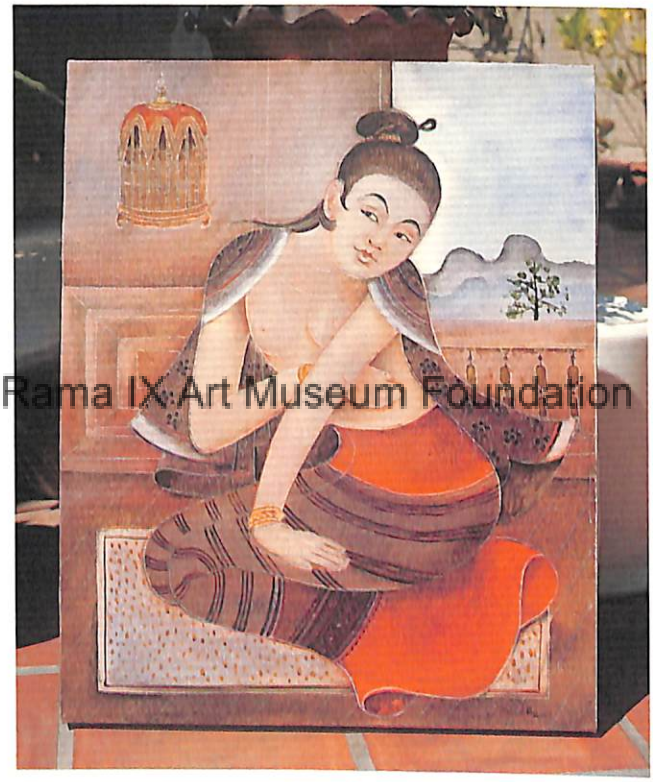
Guest Lecturer
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
Faculty of Public Relations and Mass Communication, Thammasat University
College of Fine Arts

Member
Committee for The Conservation and Restoration of Art and Environment
Executive Committee, Siam Sociery
Executive Committee, The National Art Gallery
Board of Directors, Bangkok Symphony Orchestra

Exhibitions
Exhibition of 5 Thai Artists, Malaysia-Singapore
International Contemporary Art Exhibition, Bahrain

Awards
Thai National Art Exhibition, Thailand

Rama IX Art Museum Foundation


Rama IX Art Museum Foundation