

Rama IX Art Museum Foundation

Un-Predicable...Happy

Thanatip Dhamajitchote

“ลมเพลมพัด...ความสุข”

โดย ธนาทิพย์ ธรรมจิตต์โชติ

“Un-Predicable...Happy”

by Thanatip Dhamajitchote

September 10 - September 30, 2009
Opening on September 10, 2009 06.30 p.m.
at Artery Gallery

“ลมเพลมพัด...ความสุข”

โดย ธนาทิพย์ ธรรมจิตต์โชติ

10 กันยายน - 30 กันยายน 2552
เปิดนิทรรศการวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 18.30 น.
ณ อาร์กเทอรี แกลลอรี

Rama IX Art Museum Foundation

กิตติคุณ : ความงามจากภายใน
รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก

จิตรกรรมของ ธนาทิพย์ ธรรมจิตต์โชติ มีรูปลักษณะที่ดูเบาเบา เลือนราว ผู้ดูที่ดูผ่านๆ หรือดูในระยะที่ไกลเกินไปอาจจะดูเห็นเป็นแสง สี ที่สะอาด สว่างใส และมองเห็นแต่รอยฝีแปรงที่แต่งแต้มสีกันไปทั่วทั้งภาพ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ปรากฏให้เห็นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดขึ้น และถอยออกมาดูในระยะที่ห่างออกมา ภาพของธรรมชาติที่เป็นสวนดอกไม้เต็มไปด้วยสีส้มที่สดใสจึงปรากฏให้เราเห็น ภาพผลงานของธนาทิพย์จึงเป็นตัวอย่างของการใช้ทัศนธาตุผสานกับเรื่องราวธรรมชาติได้อย่างสมดุล หรืออาจจะกล่าวในอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าเธอผสานระหว่าง “รูปธรรม” และ “นามธรรม” เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวพอดี ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเรียกผลงานประเภทนี้ว่า “กึ่งนามธรรม”

ถ้าในธนาทิพย์จึงวาดภาพของดอกไม้ในไม้ที่เธอมองเห็นให้เลือนราว หรือนี่คือภาพที่เธอมองเห็น เราผู้ดูกำลังมองภาพที่เธอมองเห็นและถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม เพื่อให้เรามองเห็นอย่างที่เราเห็น ถ้าในธนาทิพย์จึงไม่วาดภาพสวนดอกไม้ในแบบที่เหมือนจริงตามที่ตาเห็น หรือเหมือนจริงแบบภาพถ่ายที่มีความคมชัด คำตอบหาได้จากการให้สัมภาษณ์ข้อเขียนประกาศแนวความคิด ชื่อของผลงาน คำตอบที่ดีและชัดเจนที่สุด คือ ตัวผลงานเองที่แสดงออกมาผ่าน “ภาษาภาพ” หรือเรียกได้ว่า “ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์” อย่างถ้อยคำที่เราคุ้นๆ กันอยู่ว่า “ภาพพูดได้ด้วยตัวเอง”

ภาพจิตรกรรมของธนาทิพย์เป็นภาพที่ดัดแปลงไปจากข้อเท็จจริง (Fact) ของธรรมชาติที่เรามองเห็นด้วยตา ก็เพื่อเข้าถึงความเป็นจริง หรือสัจธรรม (Truth) ที่เธอเข้าถึง เธอตัดเส้นรูปนอกของดอกไม้ ใบไม้และทุกสรรพสิ่งออกไป และใช้ฝีแปรงแต่งแต้มสีกันไปตามจังหวะลีลาของดอกไม้ใบไม้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ความเลือนราว ความเคลื่อนไหว ความมีชีวิต และความงามเฉพาะ รวมไปถึงบรรยากาศของแสงสีผสมกันไปตามอารมณ์ ความรู้สึกของเธอเอง ความงามเฉพาะนี้คือภาพที่เธอวาดด้วยความที่สัมพันธ์กับใจและสมอง คงจะกล่าวได้ว่านี่คือ “สัจธรรม” ที่เธอเข้าถึงอย่างประจักษ์แจ้ง เป็นสัจธรรมแบบอัตวิสัยที่เธอถ่ายทอดออกมาให้เราผู้ดูรับรู้และรู้สึกร่วมไปด้วยได้

อันที่จริงการที่ธนาทิพย์จะมองเห็นธรรมชาติในแบบนี้ได้ มิได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันเปรียบเหมือนกับการสวมแว่นกันแดดแล้วเห็นโลกทั้งโลกเย็นลงแล้ว ชีวิตที่รื่นรมย์ขึ้นมาได้ในทันใด เราจะเห็นได้ประจักษ์ชัดจากการดูผลงานย้อนหลังกลับไปหิวผลงานชุดปริญญาตรี เรื่องราวของธรรมชาติในชุดนี้มีลักษณะเป็นป่าที่ดูน่ากลัว มีดหน่น หดหู่ และลึกลับ ในด้านรูปแบบที่เกิดจากเทคนิคการระบายสี เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานชุดปัจจุบันดูหายาบ ดิบ และเขี้ยวกระด้างกว่าผลงานชุดปัจจุบัน ผลงานชุดต่อมาหลังจากเธอจบปริญญาตรีแล้ว เราจะเห็นถึงการเดินทางที่เปลี่ยนไปจากชุดเดิม เธอลดความมืดมน น่ากลัว ทั้งเรื่องราวมุมมองของกิตติคุณก็เริ่มเปลี่ยนมาสู่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ดูเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม สีสันก็มีความสว่างและสดใสขึ้น สิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ปัจเจกลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ มิได้เกิดขึ้นเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องมาเป็นสวน แต่เกิดจากเทคนิคเฉพาะตัวทางจิตรกรรมที่ธนาทิพย์ค้นคว้า ทดลองจนพบกับเทคนิคเฉพาะตัวที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการแสดงออกได้อย่างดี นั่นก็คือ การใช้ขีดสี ชับสี ให้จางลงด้วยกระดาษ ฝ่า หรือฟองน้ำ เทคนิคนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์คือสีในผลงานเป็นสีที่อ่อนหวาน นุ่มนวล เบาเบา สว่าง บริสุทธิ์ และสงบ

นอกเหนือจากเทคนิค สิ่งที่ทำให้จิตรกรรมในชุดปัจจุบันของเธอพัฒนาไปมากก็คือ การใช้ “สี” ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของจิตรกรรมผสานกับเทคนิคเฉพาะสื่ออารมณ์ ความรู้สึก สื่อความหมาย และสื่อความงามได้อย่างยอดเยี่ยม การใช้สีในชุดนี้โดยเฉพาะเมื่อดูเปรียบเทียบกับชุดเก่า เราจะเห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้น ธนาทิพย์ใช้สีที่สะอาด สว่างสดใส และงดงามอย่างประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเรื่องราวของดอกไม้ และการเห็นอย่างประจักษ์แจ้งด้วยจิตใจ ดอกไม้ สีสัน กระบวนการทางเทคนิค และสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกของจิตใจเธอ ในช่วงขณะที่เธอวาดภาพอยู่นั้นได้ถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวตนความอ่อนไหวแห่งความเป็นผู้หญิง ได้ถูกเปิดเผยออกมาในผลงาน นี่คือผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะที่ศิลปินทุกคนปรารถนา

ASSOC. PROF. ITTHIPOL TANTCHALOAK

ອາຈານຍີ່ອຳນຸກຣີ ສຸສະວຽນ

There is Art

PROF. AMRIT CHUSUWAN

No matter how other or another man define a word of "Art" like? That depend on them but for us all Buddhist have define a word of "Art" as An Achievement which adding by the aesthetic and adding by a skillful. This is a word from Buddha-Thas Buddhist monk which sermonized to all folks as to get understand about art as for living life in this world. When brought that sermon to be thought deep down within the heart then it's seem like whatever perform, but if using only skill and even how much delicately they are, perhaps could also hard to reach up the successful either. As well as if know only just an aesthetic but do lack of fine consideration that could also hard to find the way of usefulness too. Therefore, if interpret all those words for some meaning like Art is useful success which adding of aesthetic and skillful. The aesthetic is an ability which could persuade man to follow along. This is a meaning as in abstract way not as only just see red, green or colorful and design, but this aesthetic should be touched into man's heart as well.

How is important to have a skill? It's showing that having a skill then that one capable to do the thing as hard as other can't. Because of whatever it's easy then it doesn't have to use skill thus. When it doesn't have to use any skill, everybody can be all an artist then. Therefore, man who own a skill and do understand of the aesthetic, that one capable to create of art then. As to working of art, if we do understand of these two things at first and when we do practice until can bring up together of both things, it's mean that we've already seen some success of art as dimly as well.

How to turn it or see it as art as for more clearness? It should definitely do practice of all skill that already have to get much better. Get well learn and well understanding of aesthetic as much as can be appreciate in deeply, which here's might hard but if we knew the principle way to be learning then we could do understand of aesthetic as well. However we have to be first understood of what is the aesthetic, if the aesthetic isn't only just about red color, green color or colorful, but how is it could be aesthetic then. If look backward into the sermon of Buddha-Thas Buddhist monk has said that "There will be however worthy, merit or quality it's depend on Dharma that will make this world beautiful. If this world doesn't want any beautiful then there isn't necessary for Dharma to be existence at all". Therefore, when there's Dharma that making this world beauty which meaning of peaceful and there's nothing will be as beauty as peacefully, then we can start to approach into that Dharma thus. Likewise, the aesthetic have caused from Dharma. It's meaning that when each one has beautiful state as in physical, speech, mental, thought, behavior and total every living to stay as in Dharma or beautifulness when they are together, that is the beautiful world then.

The beautifulness is cause more from spirit than material, such as us dressing very beautiful but its beauty only just material. In the way, if we dress only by physical, that's beauty from mind thus. Therefore to getting approach to the beautifulness is about to be approach into Dharma within mind's state. Because of when there's already Dharma, everything will be beautifully.

Therefore, when we capable to brought a peaceful mind assemble together with the refined skill then, the result of this action must reach into the achievement of excellent useful, which can be call as Art as well.

These days we'll see that there're many varieties aesthetic in Art which we should try to considering that there're both two things in those arts or not. If we've seen a piece of art that look very good idea and look quite interesting, but within the process of creation have nothing seem meticulous like it have no skill at all, that quite hard to see it as good beautiful spirit and fineness skill be integrate to each other as well. That's the way which will lead into a successful as art as after all words.

What should we do to get into as success as art? As so we must have life that continually with art and being peace as beauty as happy kind. If it doesn't be like that, it's going to be an opposite direction then; and life will be such a hell instead. It'll become a source of suffer then when getting suffer, we could get hard to find the beautifulness. Therefore, if we keep considering live of what is this world being for? Our world isn't only just dirt but assembly altogether with any creature or living thing within this world too. Deep down in detail, this world is about all life which total altogether and we are one of those lives too. But when all lives have come altogether, there will be a trouble. And if this world getting as trouble then it isn't as beautiful no more. So, when we know these things already, we must find the way to retrieve far from the trouble, far from all disgusting there. At the beginning we're all realized that Dharma has turned beautifulness into the world, as so if we using this Dharma in ours living life, there would be the beautifully in every inhale and exhale of ours breathing. Then there is no trouble or disgusting in this world. When we have no ugliness and worried in ours heart, we'll have only the beautifulness then.

One more important thing to producing of art is, beside to have us, have skill and have understanding of an aesthetic then we must have an intellectual too. When we work with ours intellect, then we can pass over to working for hope and passionate. If we still let the desire burning us, we will only see just hell anyway. This desire have made us couldn't reach through to the true art, because of we stuck with some desire that only want to dwell on art to turn up each oneself. Such as want to make art because desire for richness, want to make art because desire for fame and reputation which if we can reach to those desire already then we'll not reach into the art at all. Then ours life will end there, just only at desire thus.

" Dilemmatic Scape " / 2002
146 x 200 cm.
Oil on canvas

Rama IX Art Museum Foundation

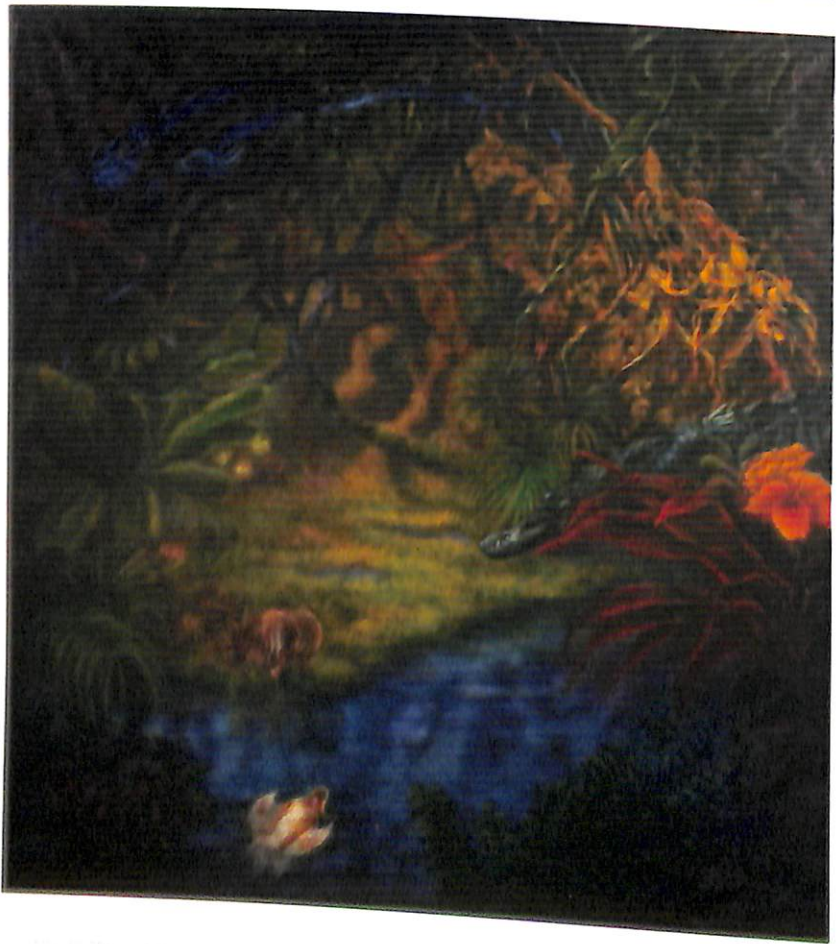

" The Feeling Has Landed " / 2002
148 x 208 cm.
Oil on canvas

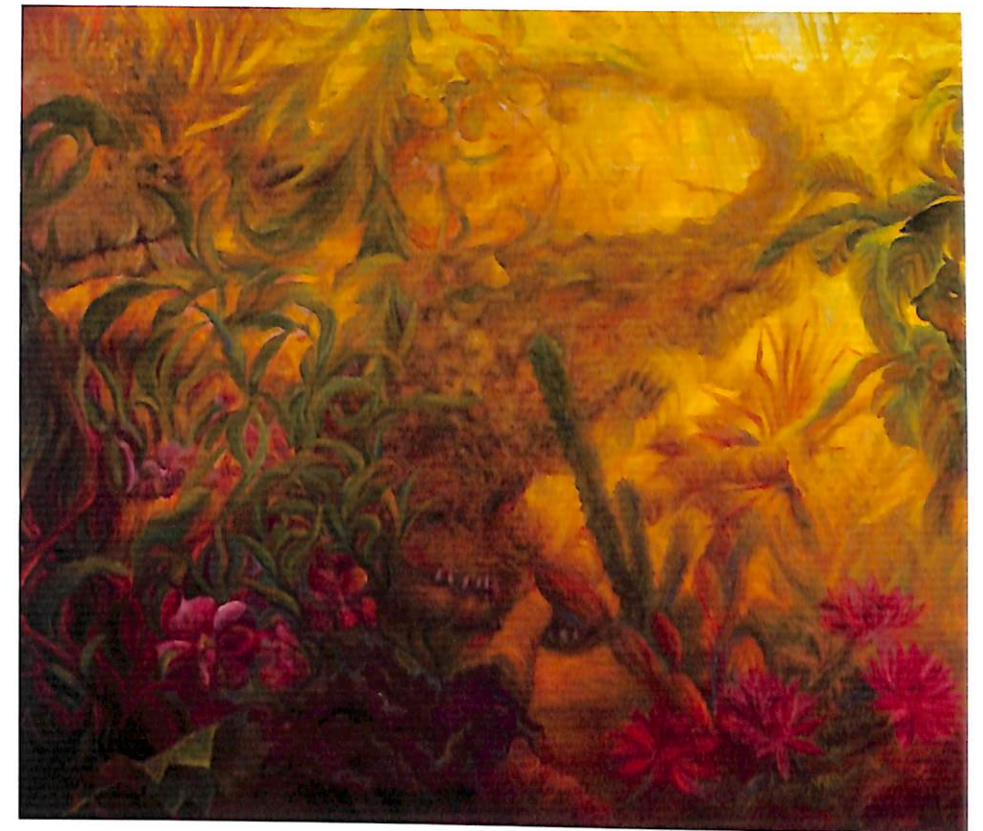

" You do miss your water, and Something from
water well run for you either " / 2004
140 x 160 cm.
Oil on canvas

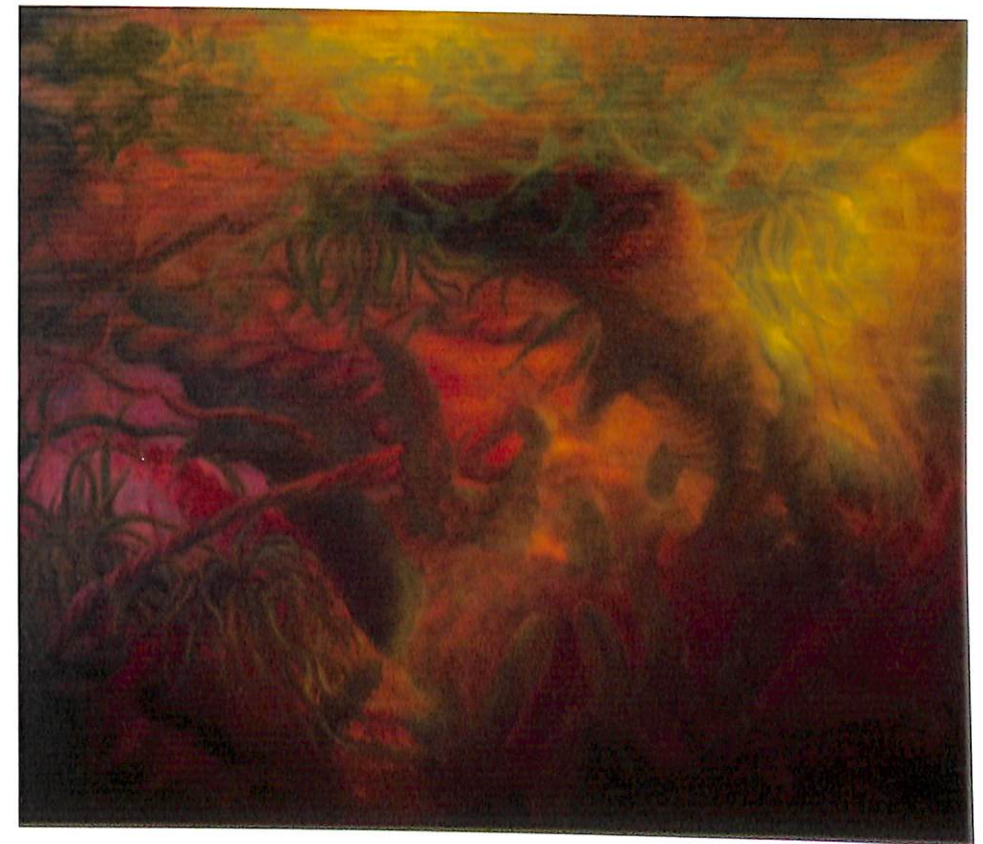
Rama IX Art Museum Foundation

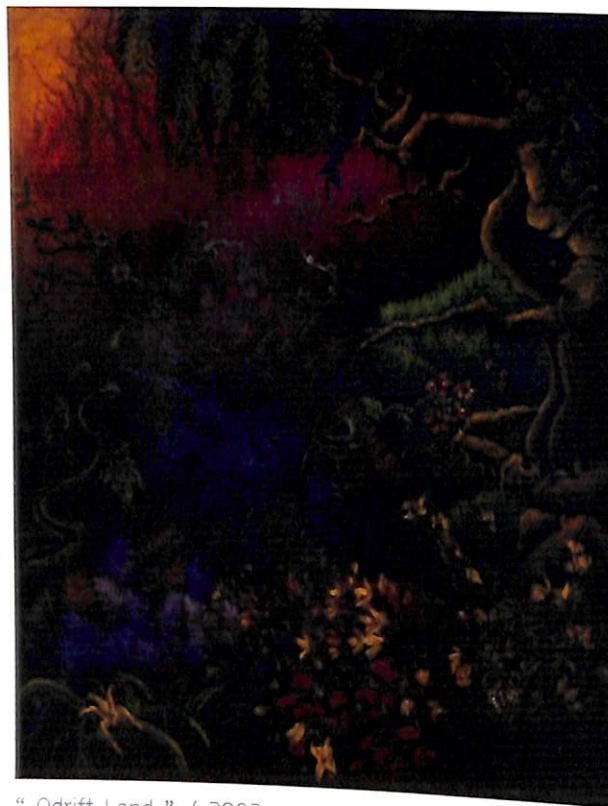
" My Doomed " / 2003
150 x 140 cm.
Oil on canvas

" Testing .. " / 2004
130 x 150 cm.
Oil on canvas

" Finding Flavor " / 2004
140 x 160 cm.
Oil on canvas

"Adrift Land" / 2002
160 x 130 cm.
Oil on canvas

"Nervous Ocean" / 2001
150 x 200 cm.
Oil on canvas

Rama IX Art Mus

"My Labyrinth" / 2002
110 x 150 cm.
Oil on canva

"Wonderous Scape" / 2001
140 x 180 cm.
Oil on canvas

"Within Stillness" / 2004
150 x 190 cm.
Oil on canvas

" Movement of Calmness Harm " / 2004
200 x 160 cm.
Oil on canvas

" The Existence of Hideous Mind " / 2004
150 x 150 cm.
Oil on canvas

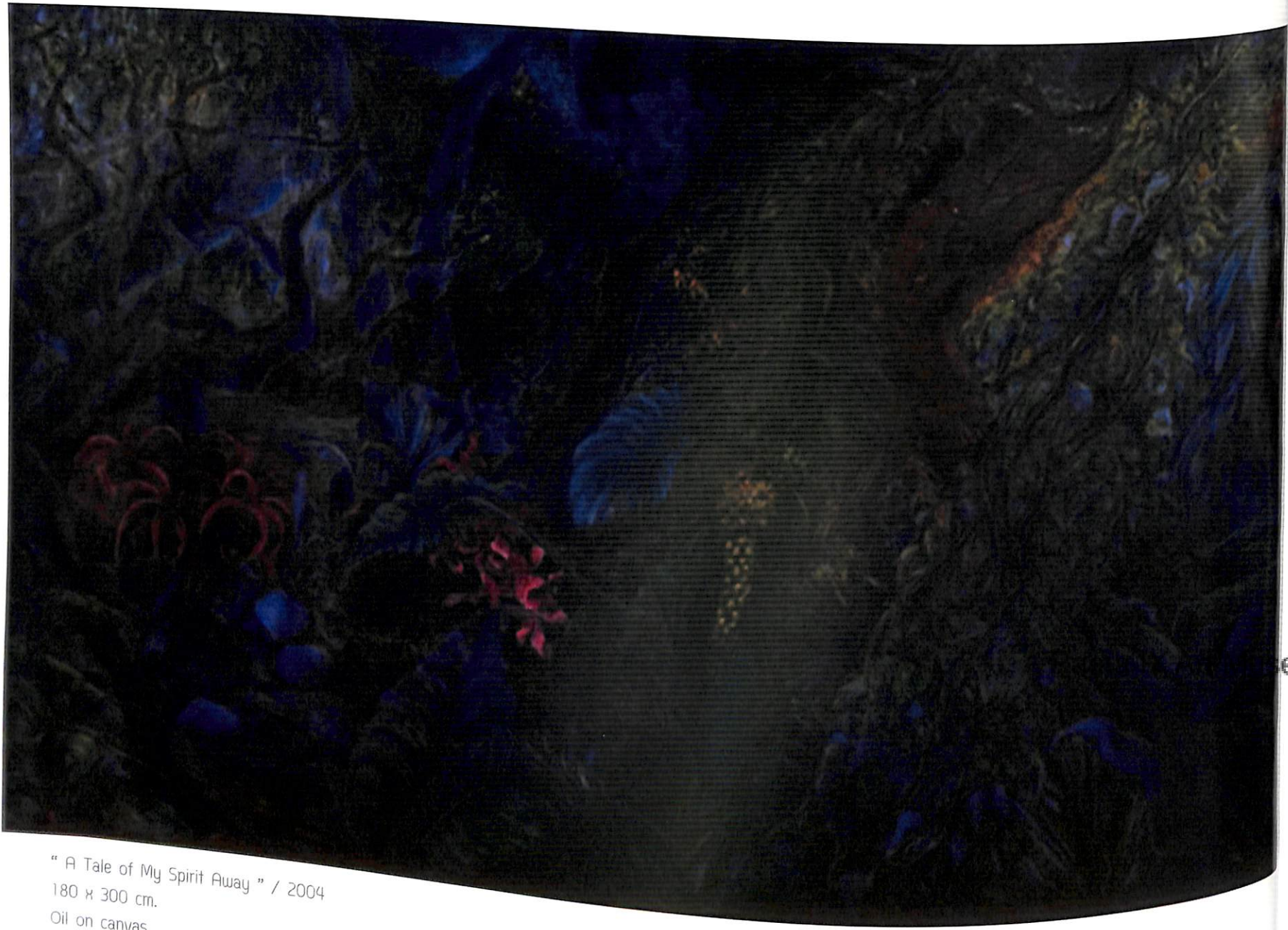
Rama IX Art Museum Foundation

" Residence Evil " / 2005
150 x 200 cm.
Oil on canvas

" Red Calm " / 2004
150 x 190 cm.
Oil on canvas

"A Tale of My Spirit Away" / 2004
180 x 300 cm.
Oil on canvas

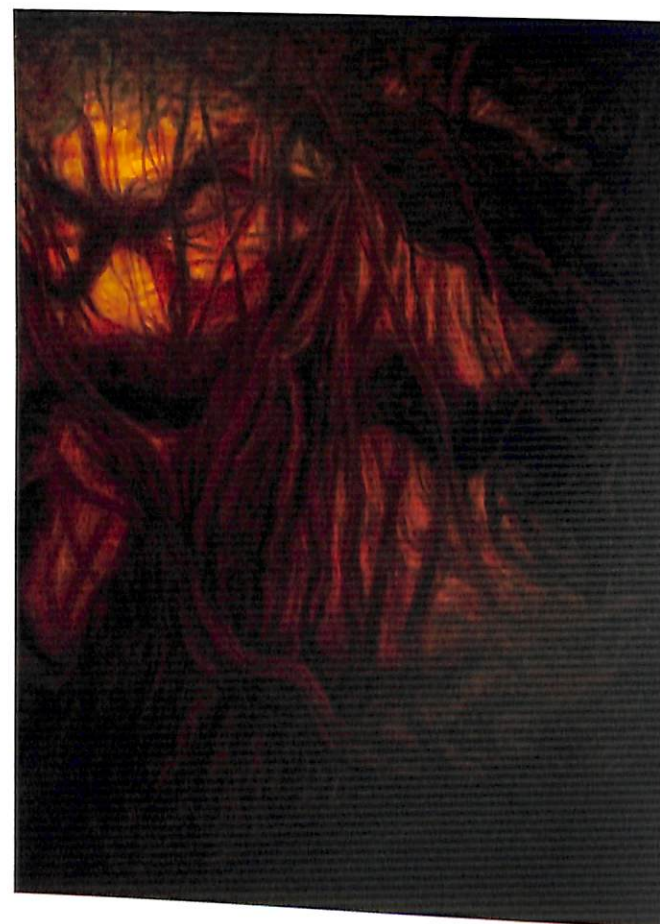
useum Foundation

"Breathe Into The Blue Calm" / 2007
140 x 150 cm.
Oil on canvas

"Lonely Hope Scape" / 2005
150 x 200 cm.
Oil on canvas

"Dull Scape II" / 2005
150 x 200 cm.
Oil on canvas

"Joy My View" / 2005
120 x 150 cm.
Oil on canvas

Rama IX Art Museum Foundation

1. "My Breathing III" / 2006

150 x 120 cm.

Oil on canvas

2. "My First Learn Breath" / 2006

150 x 150 cm.

Oil on canvas

3. "Thoughtless View I" / 2007

180 x 130 cm.

Oil on canvas

4. "Breathless" / 2006

120 x 150 cm.

Oil on canvas

5. "Chaostic Live II" / 2006

200 x 140 cm.

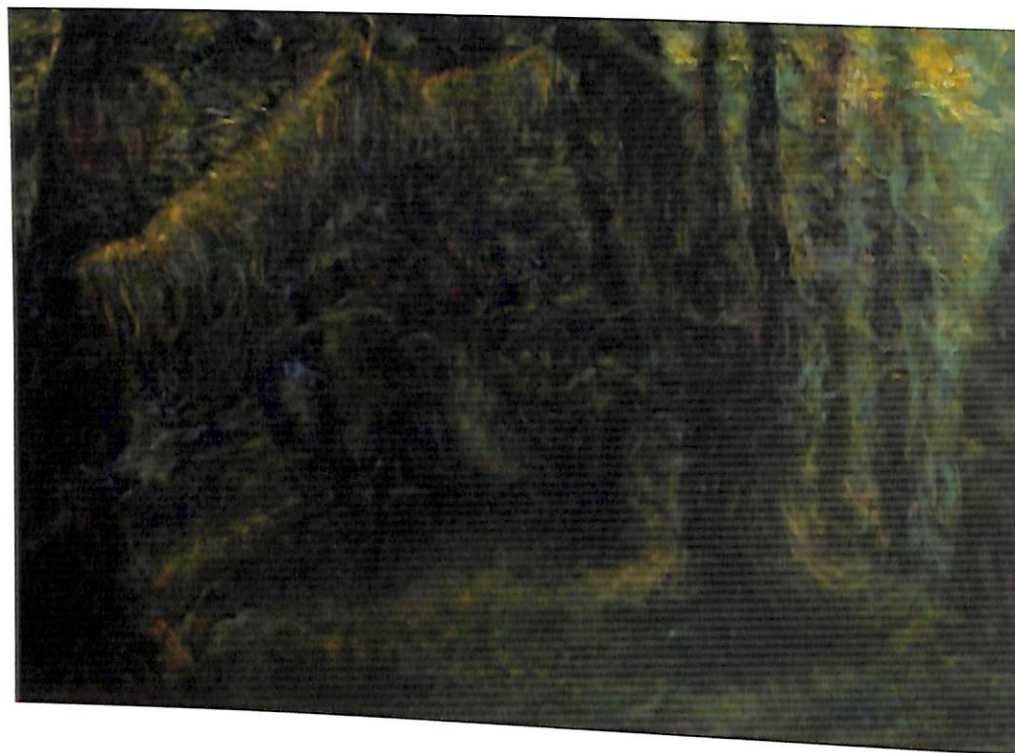
Oil on canvas

6. "Doubting Scape" / 2005

100 x 150 cm.

Oil on canvas

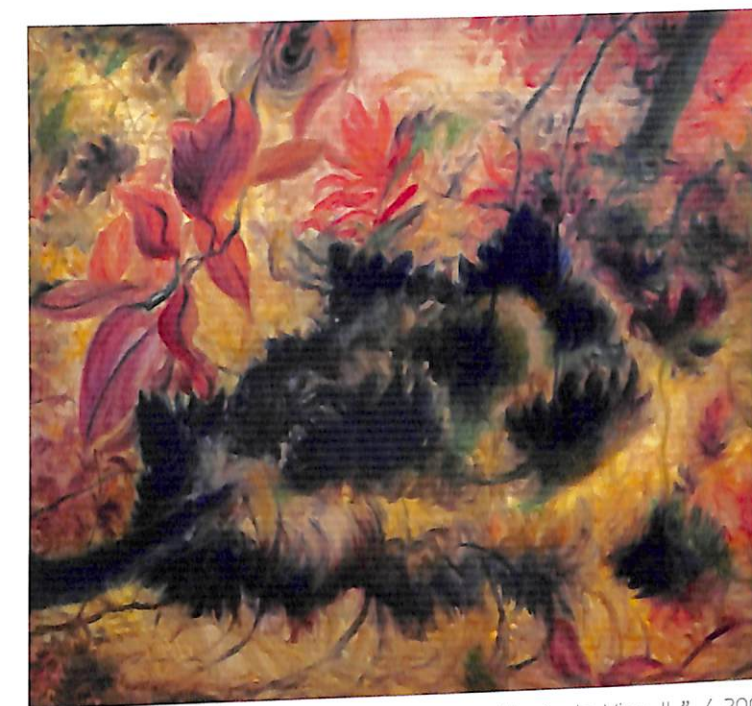

"Greenness Bliss Beyond" / 2006
140 x 200 cm.
Oil on canvas

"My Illuminate View I" / 2006
120 x 150 cm.
Oil on canvas

"My Illuminate View II" / 2006
130 x 150 cm.
Oil on canvas

Rama IX Art Museum Foundation

"Dull Scape I" / 2005
150 x 200 cm.
Oil on canvas

"My Greenness Dryad Queen" / 2005
150 x 173 cm.
Oil on canvas

"Greenness Calm" / 2005
150 x 200 cm.
Oil on canvas