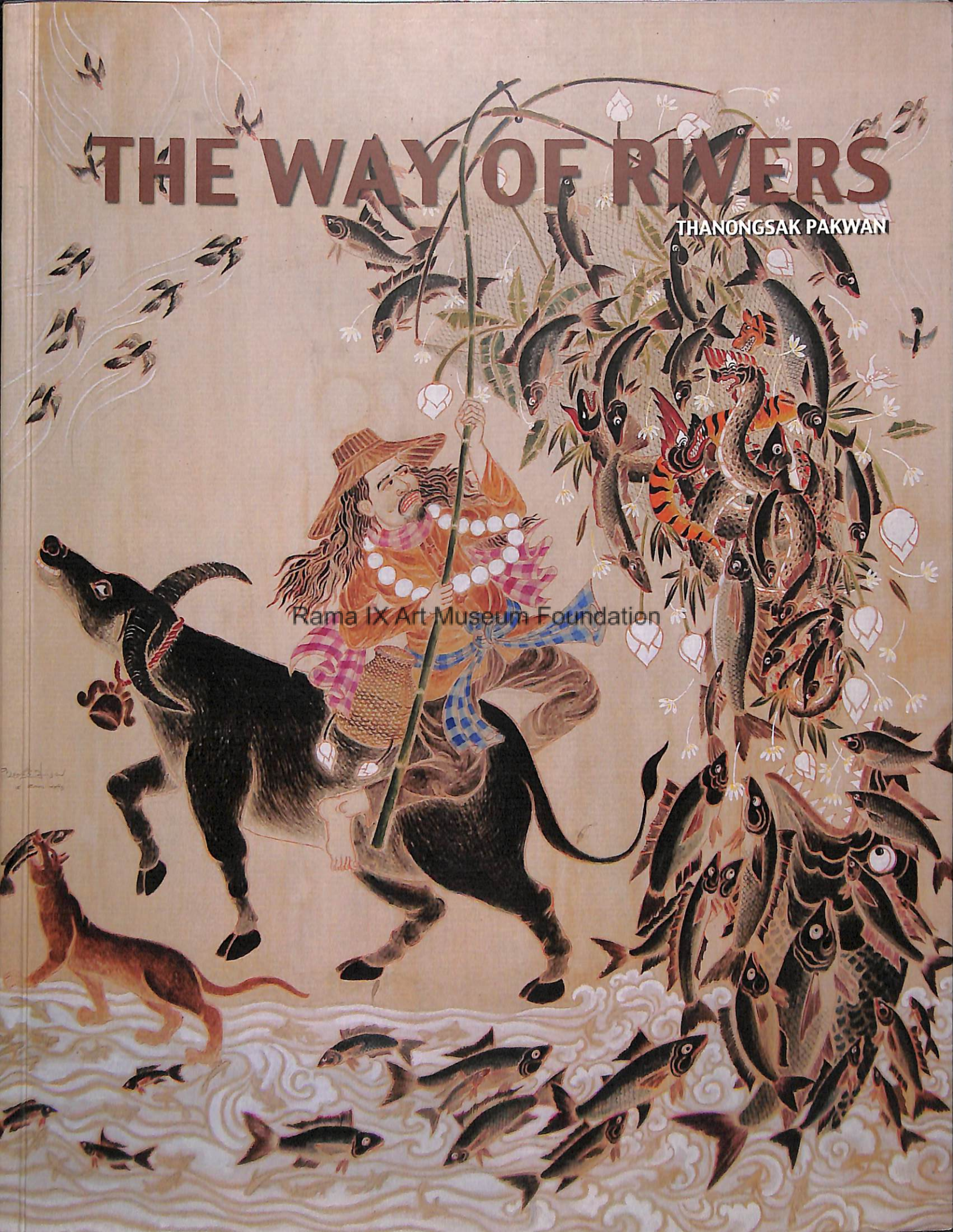

THE WAY OF RIVERS

THANONGSAK PAKWAN

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

THE WAY OF RIVERS

THANONGSAK PAKWAN

**19th FEBRUARY - 15th MARCH 2009
AT THE GALLERY**

น้ำ เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมของชาวไทย สัญลักษณ์เกี่ยวกับน้ำ แทรกซึมอยู่ในสิ่งต่างๆ บนผืนแผ่นดินล้านนาไทยอันกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ล้ำค่ามาแต่บรรพกาล ด้วยประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนาน ทำให้ดินแดนล้านนาเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในด้านประเพณี วิถีชีวิตศิลปะแขนงต่างๆ อีกทั้งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก หล่อหลอมก่อให้เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชาวล้านนาได้ยึดถือหลักธรรม คำสอนทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ความผูกพันกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตำนานและนิทานพื้นถิ่น ที่แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อ และปรีชาธรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อันจะนำไปสู่ความผาสุกและความร่มเย็นเป็นสุขของผู้คนในท้องถิ่นล้านนา

ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สมัยใหม่จะนำไปสู่ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่รูปแบบของวิถีชีวิต ภายใต้วัฒนธรรมน้ำ เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดในด้านมโนคติ ความเชื่อ ผ่านทางวัฒนธรรมสังคมเกษตร ที่มีความสงบ สันติ เรียบง่าย ผู้คนดำรงอยู่ด้วยความสัมพันธ์กันแบบพึ่งพาอาศัย และประสานประโยชน์กัน

ด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมที่ได้รับรู้และสั่งสมเป็นประสบการณ์ ทำให้เกิดแนวความคิด ค่านิยม สร้างทัศนคติ และจิตสำนึกให้เล็งเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ไทยล้านนา และจากถิ่นฐานมาตุภูมิที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมอันงดงามบนผืนแผ่นดินล้านนา เป็นแรงผลักดัน กระตุ้นจินตนาการ ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกให้ถ่ายทอดเป็นอารมณ์ความรู้สึก และบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อสืบสานวิถีแห่งวัฒนธรรมให้คงอยู่ และให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ และสานต่อ

ทงศักดิ์ ปากหวาน

Water is the origin of culture for Thai people. Symbols of water can be found infiltrated miscellaneously in the Lanna soil of Thailand; the fertile, fruitful piece of land and the ground where the glorious ancient civilization once stood upon. With its long-standing historical background, Lanna has accumulated its own unique identity and character of local culture from the traditions, way of life and various fields of art. The faith in Buddhism is deeply rooted and has been molded into noble tradition, art and culture

The Lannas has taken the dharma and teaching in Buddhism as the principle of their way of life. Hidden in the connection with life, art and culture, norms and tradition, myths and local tales are morals, beliefs and dharma riddles, and all are important as the spiritual connection that will lead to the happiness and peacefulness of the people of Lanna.

Modern technological advance can, in one way or another, results in certain alterations in people's lives; nonetheless, the way of life is something passed on through the mind and beliefs as well as the peacefulness, dependability and harmony in the relationships found in the culture of agricultural society.

With cultural roots being acknowledged and accumulated as experiences, resulting in concepts, values that will be built up into attitude and consciousness in the value of Thai Lanna's unique identity. The homeland of cultural environment exists with such great beauty and fertility becomes the inspiration, stimulating the imagination and feelings from deep intuition, which is finally expressed into emotions and feeling; the memoir of things...passing on the pathway of culture to people of the later generation...to acknowledge and follow.

Thanongsak Pakwan

“วิถีแห่งสายน้ำ” กระแสแห่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน

งานจิตรกรรมแนวประเพณีไทยในปัจจุบัน ศิลปินส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากรูปลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม นำมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยมีแบบแผนที่เป็นประเพณีนิยมให้ยึดถือสานต่อตามรอยบรมครูช่างไทยที่ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ ซึ่งงานจิตรกรรมที่เห็นตามศาสนสถานนั้น ทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพเช่นพระพุทธประวัติ และนิทานชาดกต่างๆ ซึ่งก็รวมไปถึงการเขียนลวดลายเชิงสัญลักษณ์เพื่อประดับตกแต่งให้ดูสวยงามน่าเลื่อมใส ศรัทธา ผลงานที่สร้างขึ้นมามีมาตั้งแต่โบราณนี้ ส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นงานจิตรกรรมพุทธศิลป์ซึ่งในบางแห่งไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระศาสนา แต่ด้วยวิถีชีวิตสังคมไทยนั้นผู้คนจำนวนมากอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารงานศิลปะประเพณีของไทยจึงมีกระแสแห่ง คติ ความเชื่อทางศาสนาสอดแทรกอยู่เสมอ

ทงศักดิ์ ปากหวาน เป็นศิลปินที่สร้างงานแนวประเพณีไทย ที่ได้ค้นหาและพบการแสดงออกทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานที่สร้างสรรค์เริ่มต้นความคิดมาจากพื้นเพถิ่นเกิดซึ่ง ทงศักดิ์ เป็นคนเหนือสายเลือดล้านนาแท้ มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้นำเอาความรู้ลึกซึ้งนึกคิดแบบพื้นบ้าน มาผสมผสานกับวิธีการเขียนและวิธีนำเสนอผลงาน จากงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นจิตรกรรมแบบล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากงานจิตรกรรมแบบประเพณีไทยอื่นๆ การแสดงออกทางศิลปะของ ทงศักดิ์ จึงมีกลิ่นไอแบบพื้นถิ่นล้านนา แม้ว่าผลงานทั้งหมดนั้นได้สร้างสรรค์ และคลี่คลายจนมองไม่เห็นเค้าโครงที่มาจากรูปแบบศิลปะดั้งเดิมแล้วก็ตาม

สำหรับผลงานชุด “วิถีแห่งสายน้ำ” เป็นการเล่าเรื่องจากทัศนคติของศิลปินโดยผ่านการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยชั้นเชิงการใช้ทัศนธาตุทางจิตรกรรมที่สร้างขึ้นตามเรื่องราวที่ได้ซึมซับรับรู้มาจาก นิทาน ตำนาน วรรณกรรมพื้นบ้าน รวมถึง คติ ความเชื่อ อันเกี่ยวข้องกับชนบท ซึ่งคนไทยมีวิถีชีวิตอยู่บนความสงบที่อิงความอุดมสมบูรณ์ตามลุ่มแม่น้ำ “วิถีแห่งสายน้ำ” จึงเป็นผลงานศิลปะที่เต็มไปด้วย ความมีไมตรีจิต ความเอื้ออาทร ความห่วงใยที่มีต่อมนุษยชาติ แฝงข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างสมถะบนความเรียบง่าย โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง ดังคำกล่าวที่ทนายติดปากจากผู้คนชนบทว่า “ไปไหนมา กินข้าวกินปลาหรือยัง” ในผลงานของ ทงศักดิ์ บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวที่มีชีวิตและจิตวิญญาณ ด้วยรูปคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มีความ ชือใส นุ่มนวล ตรงไปตรงมา ประกอบกับทักษะทางศิลปะแบบพื้นบ้านเชื่อมโยงกับจินตนาการ และความคิดฝัน จึงสะท้อนมิติแห่งความทรงจำเกี่ยวกับชนบทดั้งเดิมที่อมเิบอบอวลไปด้วยความสุขบนวิถีชีวิต “พอเพียง” อย่างงดงามลึกซึ้งไม่เกี่ยวข้องกับสังคมเมืองแบบใหม่อันเจริญด้วยกระแสแห่งอาระธรรม

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
7 กพ. 2552

Rama IX Art Museum Foundation The Stream of Local Culture

Most of the artists of traditional Thai painting today are inspired by the originality of artistic and cultural images; recreated by holding on to the prior traditions and monumental works of the masters. Paintings in religious buildings are created in order to tell stories such as the life of the Buddha or various tales of Buddhism fables, including the creation of other symbolic images as the decorative composition of the painting. These ancient works are mostly called Buddhism Art, which in some cases, the subject matters are not always related to the religion, but due to the closeness between Buddhism and the way of life of people in the society, the stream of religious morals and beliefs are often found in Traditional Thai art.

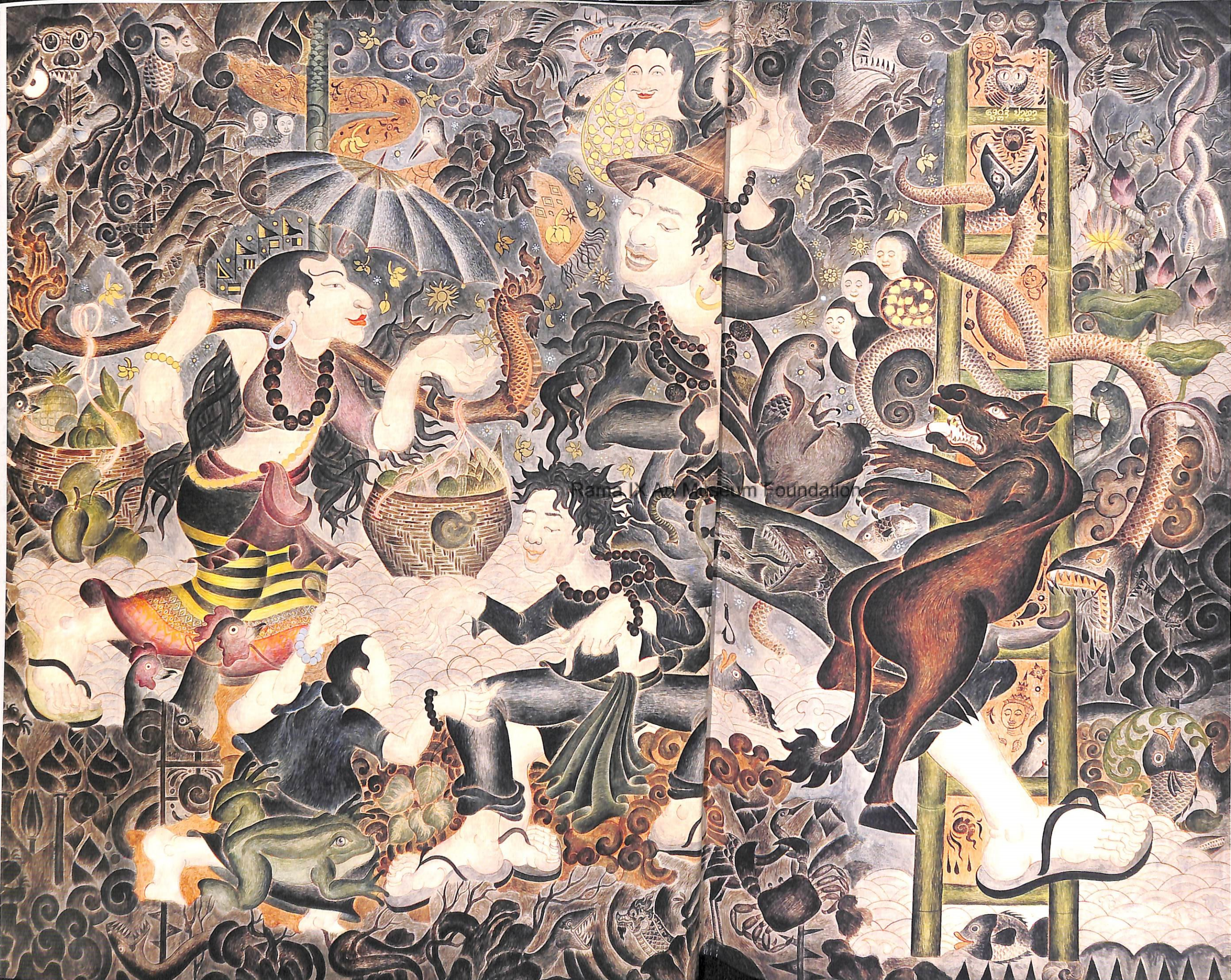
Thanongsak Pak-whan is an artist of traditional Thai art, who has searched and found the way in artistic expression with such unique character. The creation of his works is based on the locality of his hometown. Thanongsak , the real northern blood with local cultural anecdote from his childhood, brings about the sense of locality, and combines it with his drawing technique and presentation method in wall painting at Pumintr Temple, which is Lanna painting of such unique character, different from other Thai traditional paintings we've seen. Thanongsak's artistic expression; therefore, contains certain local Lanna style despite the fact that his works are creatively resolved to the point where the structure of the original artistic style is made disappeared.

The series 'Life Aquatic' is the artist's own narration through artistic expression with visual materials in painting techniques. The story is created according to personal anecdotes from local myths and fables including morals and beliefs related to the way of life in the rural. Thai people live their peaceful lives based on the fertility of water; settling on the basin of a river, 'Life Aquatic'; therefore, is the work of art full of generosity, compassion and caring for humankind with the belief in living life on simplicity. It's something so simple, yet full of intimacy and caring, such as a simple greeting between people in the rural area by saying 'Where've you been, have you eaten anything?'. Thanongsak's work indicates lively and soulful movements with images of people, pets, surrounding environment, utensils in everyday life. It's honest, innocent, gentle, yet very straightforward. The combination between the skill in local art, imagination and dream beautifully reflects the dimension where the familiarity in the memory of the rural hometown is filled with the happiness in the 'sufficient' way of life. It's glorious, profound without any involvement with the civilized urbanity.

Thongchai Srisukprasert
7th February 2009

Rama IX Art Museum

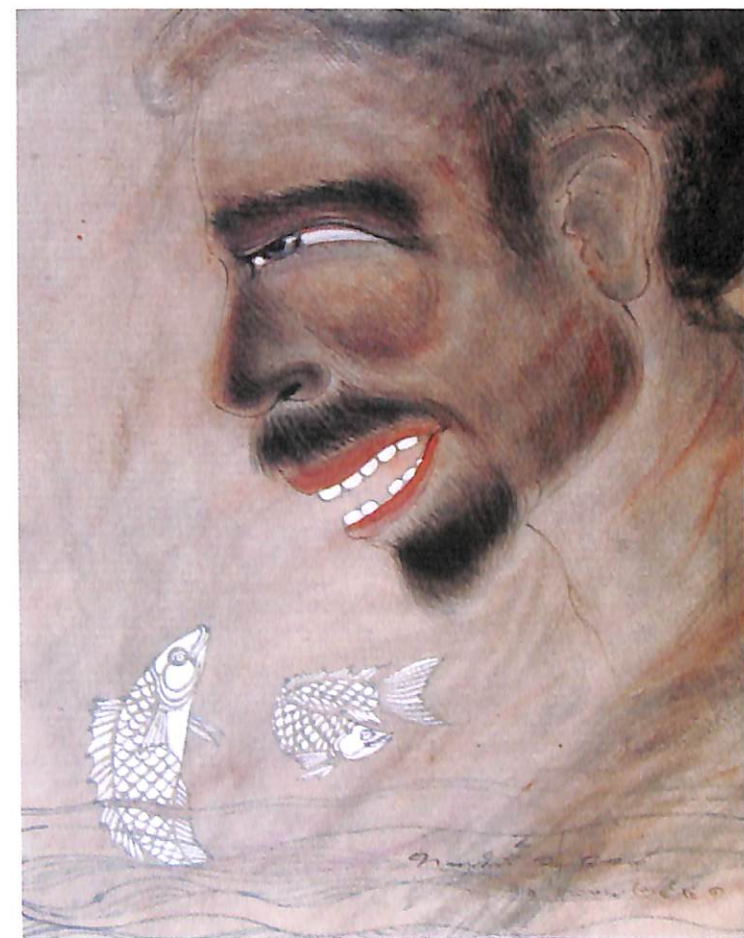

ลือลือ / Destinated from Sky, 150 x 200 cm., Acrylic on Canvas

พุทธมณฑลบุรี / Fertility, 130 x 200 cm., Tempera, Acrylic & Gold Leaves on Canvas

คำนึง / Consideration, 40 x 30 cm., Tempera on Whiting

จินตนาการจากนิทานพื้นบ้านล้านนา / Imagine from Lanna Folk Tale, 120 x 150 cm., Tempera, Acrylic & Gold Leaves on Canvas

Rama IX Art Museum Foundation

รูปที่ 1 / Choochok 1, 130 x 170 cm., Acrylic on Canvas

Rama IX Art Museum Foundation

จินตนาการจากตำนานพื้นบ้านล้านนา
Imagine from Lanna Folk Legend
90 x 100 cm., Tempera on Canvas

วิถีชีวิต / Life Style, 80 x 100 cm., Tempera on Canvas

ชีวิตและชีวิต Stream of Life, 100 x 80 cm, Tempera on Whiting

ปลาเสือ / Tiger Fish, 100 x 80 cm, Tempera on Whiting

ริมฝั่งโขง The Edge of Khong River, 80 x 100 cm, Tempera on Whiting

Rama IX Art Museum Foundation