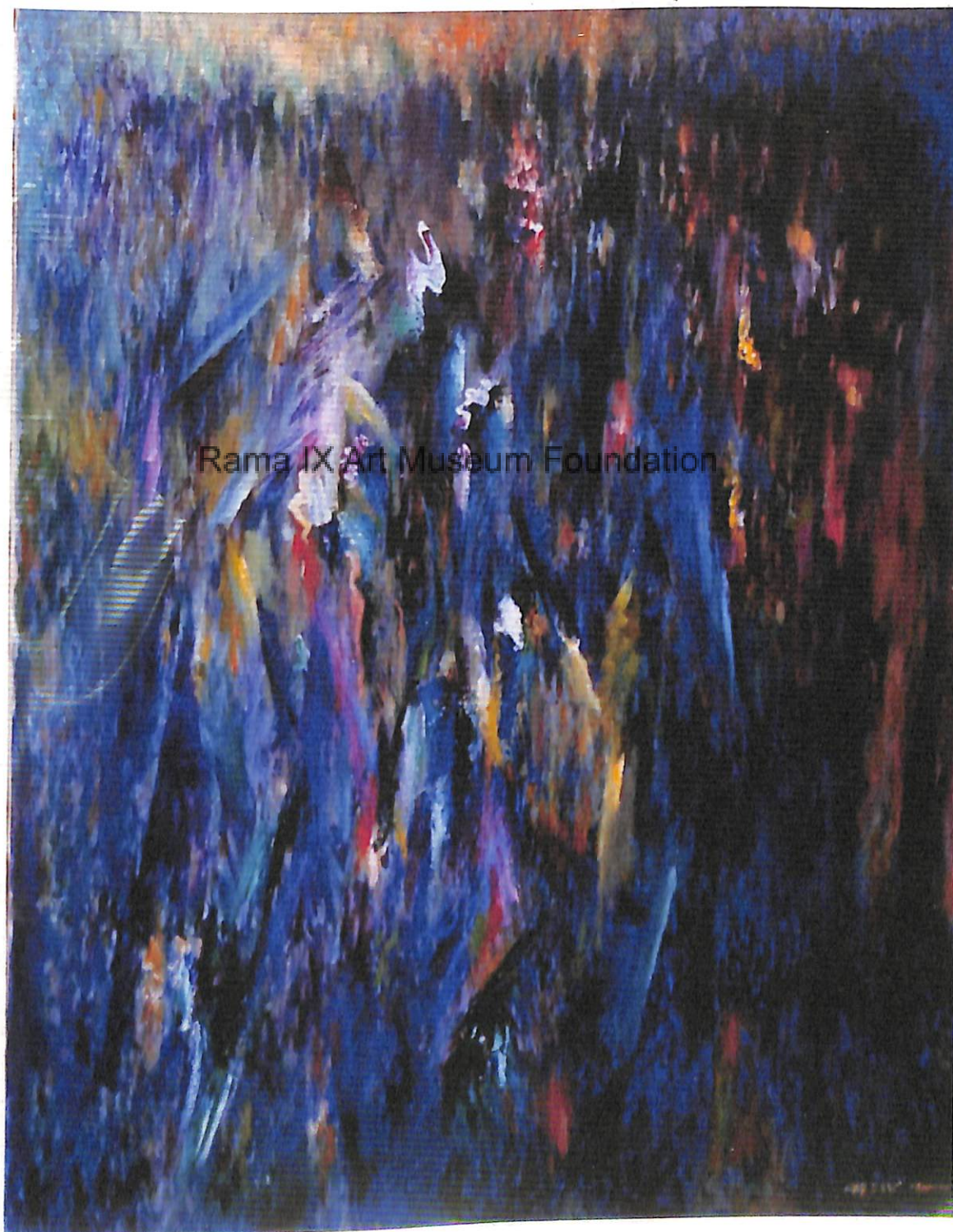

การแสดงผลงานของ ประทีป สว่างสุข

**ART EXHIBITION
BY
PRATHEEP SAWANGSUK**

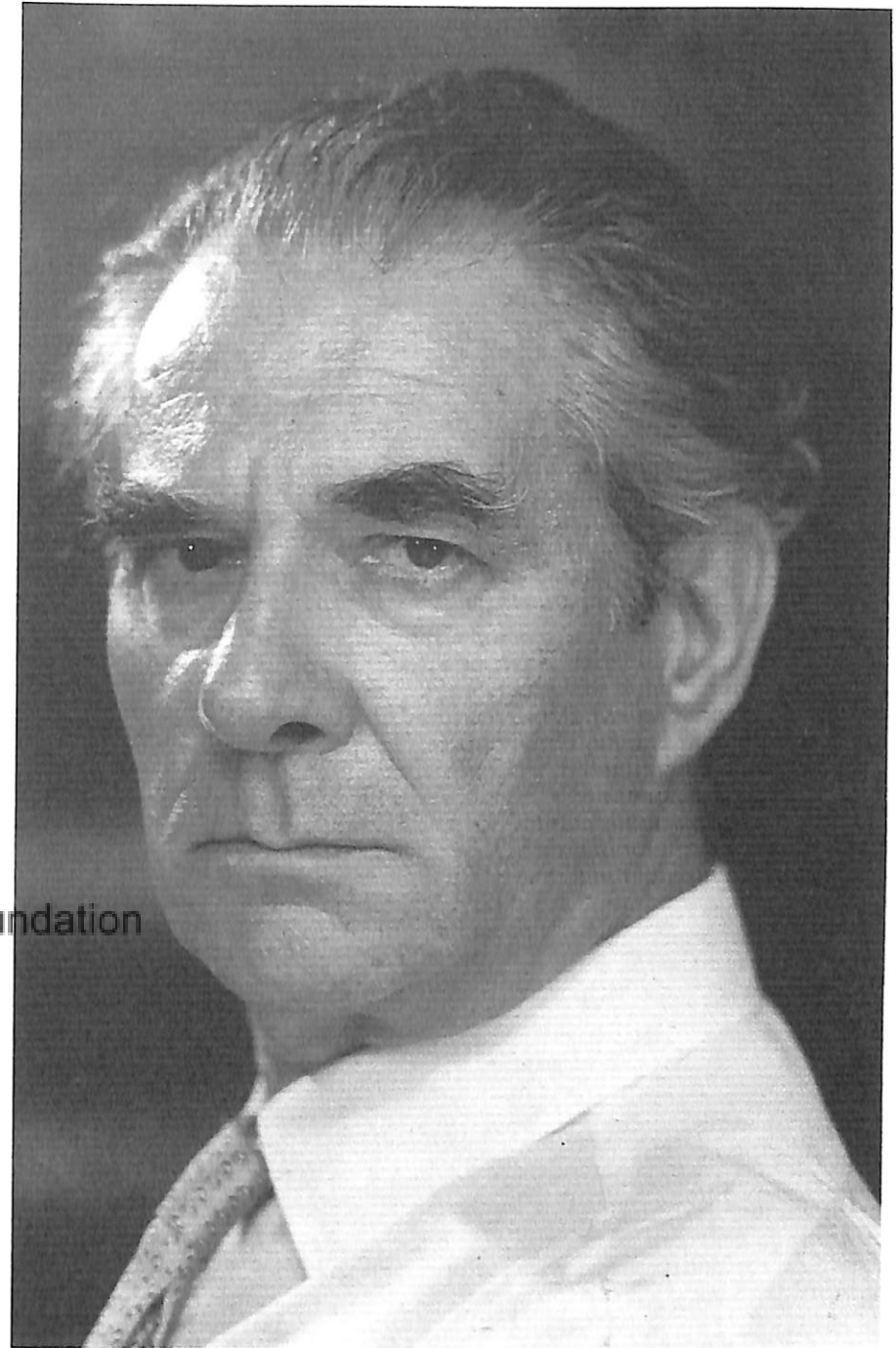

2005

B-CAT-2-0415

SOL-0579-06-2005

Rama IX Art Museum Foundation

ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
ปฐนียบุคคลแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ให้ ชีวิต จิตวิญญาณทางศิลปะแก่ข้าพเจ้า
ด้วยความเคารพอย่างสูง

การแสดงผลกรรมของรองศาสตราจารย์ประทีป สว่างสุข

Art Exhibition by Professor Pratheep Sawangsuks

ณ หอศิลป์จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร

*At Silpakorn University Art Gallery of The Faculty of
Painting Sculpture*

Rama IX Art Museum Foundation *Na-Phra-Lan Road, Bangkok*

30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม เวลา 9.00 – 16.30 น.

ทุกวัน เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์

30 June – 20 July 2005

Monday – Saturday

09.00 AM. – 04.30 PM.

ชื่อ รุ่งศาสตราจารย์ประทีป สว่างสุข
เกิด 30 มกราคม 2476
การศึกษา ศบ.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงงาน

- ศิลปกรรมแห่งชาติ 2505 รางวัลเหรียญทองแดง ครั้งที่ 13 (ตรอก)
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1 (เหรียญทองแดง)
- นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (2530)
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
- การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ปักกิ่ง กวางเจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในโอกาสประชุมทางวิชาการศิลปะศึกษา เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7
- นิทรรศการ “73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีระศรี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ ศิลปกรรมครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา
- การแสดงศิลปกรรมเดี่ยว 2537 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- การแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรม สี่น้ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10”
- ร่วมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งสมัยรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
- นิทรรศการสวนหลวงในกรอบทอง มูลนิธิสวนหลวง ร.9
- นิทรรศการศิลปินกับสายน้ำมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
- นิทรรศการเจ้าพระยาแม่น้ำของแผ่นดิน
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
- ศิลปกรรมสุวรรณภูมิ
- นิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร
- อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรภาควิชาสีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน

Rama IX Art Museum Foundation

Art Education

ประทีป สว่างสุข

PRATHEEP SAWANGSUK

รองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาจิตรกรรม

ASSOCIATE PROFESSOR (GUEST INSTRUCTOR) OF PAINTING

DEPARTMENT

Born : January 30, 1933, Samut Prakarn, Thailand. Education : B.F.A. Painting, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok Thailand.

Pratheep went to study art at Rongrian Poh Chang, the first Thai art school, and completed a three year course there in 1954, At the school Pratheep had been prepared with artistic fundamental skills. He took course in fine arts rather than other courses which were aimed training students to be art instructors in primary and secondary school. Pratheep continued his tertiary study at Silpakorn University in 1955 When he entered the University, the first fine art University, he was among the twelfth generation, who has opportunity to study with Professor Silpa Bhirasri, the founder of the institution. He earned a diploma in 1957 and a Bachelor of Fine Arts in 1959.

The first three years of a diploma course at the Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University, was considered as Pratheep's most important time for his artistic foundation and form of thoughts. He underwent artistic academic study with Professor Silpa Bhirasri and other Thai instructors. The studio work was seriously emphasized, art students were strictly trained in academic, fundamental skills and art theory. Students had to pass all subjects in order to complete their degrees. After graduation, Pratheep joined the teaching staffs there in 1960.

Since then he has taught water colour painting to the first year students, tempera and oil painting to the second year students. In the early years of his career, Pratheep had to increase his teaching time because some of his colleagues left for study overseas. As a result his artistic creation was disrupted, he had little time to develop his own work and exhibit it.

Pratheep, the artist and art instructor views that to art can not be made by force but a love and believe in it, that will bring good outcome. The creation of art is voluntarily happened, and should be a product of joyfulness. From about the end of 1988, Pratheep started to produced work seriously for a solo exhibition which is dedicated to Professor Silpa Bhirasri and other old masters who taught him to appreciate art and its values.

Art Exhibitions

- National Exhibition of Art
- Bua Luang Art Exhibition
- 1 - 21 Art Exhibitions by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebrations for the Auspicious Occasion of His Majesty the King's Sixtiety Birthday Anniversary
- Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebrations for the Auspicious Occasion of His Majesty the Queen's Sixtiety Birthday Anniversary
- Art Exhibition from Silpakorn University, Peking Kwangcho, The People Republic of China
- Art Exhibition In Conjunction with the 7th Symposium of Art Education in the Asia Pacific Region
- Art Exhibition "73 Thai Artists, Students of Professor Silpa Bhirasri" In Commemoration of 100th Birthday Anniversary of Professor Silpa Bhirasri
- Contemporary Art Expo Current Works of Art by the Graduated in Painting, Graduate School, 1978-1993 in Commemoration of 50th Anniversary of Silpakorn University
- 10th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic arts in Commemoration of 50th Anniversary of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- Thai Farmers Bank's Art Contest in the Celebration Marking the Auspicious Occasion of the Thirty Sixtiety Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn in the Year 1991

Solo Exhibition :

1994 : Art Exhibition by Pratheep Sawangsuk, at Silpakorn University Art Gallery Wang – Tar – Phra Na – Phra – Lan Rd., Bangkok

Selected Group Exhibition :

1992 : 73 Thai Artists, Students of Professor Silpa Bhirasri, in Commemoration of 100th Birthday Anniversary of Professor Silpa Bhirasri, National Gallery, Bangkok.

1994 : One man show "Art Exhibition" at Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Nah Phra Lan Road, Bangkok.

1995 : Asian Watercolours'95 Bangkok at The National Gallery, Chao-Fah Road, Bangkok.

1996 : Art Exhibition on the Auspicious Occasion of the Fiftieth Anniversary (Golden Jubilee) Celebration of His Majesty's Accession to the Throne by Fiftieth Artists. The 4th Exhibition of Still-Life and Landscape Painting by the Students of Painting Department Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.

Rama IX Art Museum Awards Foundation

1961 : 3rd Prize, Bronze Medal, Painting 12th National Exhibition of Art.

1974 : 3rd Prize, Bronze Medal, Thai Art Section, 1st Bua Luang Art Exhibition.

นับเริ่มก่อนยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์ในยุคนั้นยังรับรู้และชื่นชมความงามของธรรมชาติได้
บันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่เขาเหล่านั้นประทับใจโดยขีดเขียนรูปภาพบนผนังถ้ำ ตามตัว หรือบริเวณอื่น
เพื่อแสดงความรู้สึกที่ตนชื่นชอบหรือประทับใจให้ปรากฏเป็นภาพ ภาพบันทึกเหล่านั้นแสดงให้เห็นยุค
แห่งการเริ่มต้นที่ธรรมชาติมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสมัยที่มนุษย์และสัตว์ได้อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ธรรมชาติอย่างมีความสุข

ปัจจุบันสภาวะของโลกอันร้อนระอุและบรรยากาศที่เลวร้าย บอกเป็นนัยให้รู้ว่ามนุษย์ได้
ผูกพันต่อความสำคัญกับธรรมชาติน้อยลง และความสมดุลย์ในธรรมชาติได้ถูกละเลย เราจะมีความรู้สึก
เช่นไร เมื่อความงดงามในธรรมชาติที่เคยปรากฏต่อสายตาเรา กลายเป็นภูเขาที่ปราศจากต้นไม้และใบ
หญ้าปกคลุม ธารน้ำแห้งเหือดหายไป และมีแต่ความร้อนจากเปลวแดดที่แผดเผา ตรงกันข้าม หากภาพ
ธรรมชาติที่เราเห็น เป็นหมู่เขาที่รายล้อมด้วยพืชเขียวชอุ่มงดงาม ธารน้ำที่มีน้ำเย็นไหลหล่อเลี้ยงอยู่
เสมอ เราน่าจะมีความสุขมากที่สุด เพราะความร่มรื่นของบรรยากาศที่หล่อเลี้ยงอยู่รอบตัวเรายังคงมอบ
ความร่มเย็นและผาสุกให้

ธรรมชาติได้หยิบยื่นสิ่งสวยงามให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆ หรือสัตว์นานาชนิด ล้วน
แล้วแต่อุบัติขึ้นในจักรวาลแห่งโลกเราทั้งสิ้น นี่คือนี่สิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้แก่
เรา

Rama IX Art Museum Foundation

ส่วนมนุษย์ซึ่งพร้อมด้วยสติปัญญา ย่อมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตามระบบและวาระของ
กาลเวลา และย่อมตระหนักถึงเหตุและผลแห่งสังขารโดยอาศัยสื่อจากธรรมชาติที่เป็นต้นเหตุแห่ง
แนวคิด ปรัชญา และการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

ในทางศิลปะ มนุษย์ผู้ถ่ายทอดความงามแห่งธรรมชาติให้เกิดผลแห่งการรับรู้แก่ผู้ชื่นชอบงาน
ศิลปะ และแสดงให้เห็นแง่มุมของความงามในลักษณะที่ต่างกันโดยการแสดงออกของอารมณ์และ
ความรู้สึกทางศิลปะ ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะนำผู้ชมไปสู่ความเข้าใจด้วยการเสนอผลงานที่เป็นสื่อกระชับ
อารมณ์ของผู้ชมให้เชื่อมสัมพันธ์กับงานแสดงของศิลปะ

นอกจากธรรมชาติจะสร้างสรรค์สรรพสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในโลกแล้ว ยังเติมแต่งความงามให้มี
ขึ้นอย่างไม่รู้จบ และยังประโยชน์ให้เกิดแนวคิดปรัชญาอันเป็นสังขารที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างมากมาย
เช่นเดียวกับในทางศิลปะก็มีแนวคิดและการสร้างสรรค์ความงามของธรรมชาติ ที่สื่อความงามและ
ความคิดให้โดยตลอด จะเห็นได้ว่าธรรมชาติเป็นสื่อแนวคิดของศิลปิน ซึ่งนำทางสู่ศิลปะจากความงาม
ที่เกี่ยวเนื่องจากธรรมชาติสู่สายตาให้เห็นถึงความเป็นอมตะของศิลปะต่อความงามในธรรมชาติอย่างไม่
มีที่สิ้นสุด

ภาพสะท้อนความงามแห่งธรรมชาติ

ของ
ประทีป สว่างสุข

๑๑ ปีเต็มหลังจากการแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประทีป สว่างสุข ได้รวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ไว้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๘ มาจัดแสดงเดี่ยวในนิทรรศการที่มีชื่อว่า “ภาพสะท้อนความงามแห่งธรรมชาติ” ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อให้สาธารณชนได้ชื่นชมอีกครั้ง ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วยภาพเขียนสีน้ำมัน สีอะคริลิก และสีน้ำ ประมาณ ๗๐ ชิ้น

ผลงานสร้างสรรค์ของ ประทีป ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติเป็นหลัก แบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ผลงานจิตรกรรมที่เป็นภาพจำลองจากธรรมชาติในแนว Impressionism เช่น ภาพทิวทัศน์และภาพดอกไม้ ผลงานอีกกลุ่มหนึ่งคือ ภาพจิตรกรรมแนวนามธรรม นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีอะคริลิกบนจานกระเบื้องขนาดใหญ่อีก ๕ ชิ้น

แรงบันดาลใจจากการสร้างงานของ ประทีป ยังคงเป็นความงดงามของธรรมชาติที่ประทับอยู่ในใจเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาพน้ำตก พุ่มหญ้า ป่าเขา ทะเล ต้นไม้ และดอกไม้ เช่น ภาพ “ธารน้ำ” “พุ่มแสงหลวง” “ผากล้วยไม้” “ป่าชายเลน” และ “หาดทิวสุข” หรือ แม้แต่สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทศนิยมภาพที่ประกอบไปด้วย บ้านเรือนหรือท่าเรือ ผลงานดังกล่าวเผยให้เห็นฝีมือทางเชิงช่างและความเชี่ยวชาญของศิลปิน ซึ่งสามารถถ่ายทอดภาพความงดงามในธรรมชาติที่ประจักษ์แก่ตาและประทับในใจเขาออกมาบนผืนผ้าใบอย่างเต็มไปด้วยชีวิตและวิญญาณ ความชำนาญในการใช้เส้นและสี การกระจายแสงและเงาภายในภาพ และการทิ้งฝีแปรงอันอิสระงดงาม คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ภาพเขียนของ ประทีป มีเสน่ห์และเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ของธรรมชาติ

ผลงานแนวนามธรรมของ ประทีป เกิดจากการสังเคราะห์รูปทรงและสีสันของสรรพสิ่งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ถึงแม้ว่าผลงานชุดนี้จะไม่ค่อยต่างไปจากผลงานแนวนามธรรมที่จัดแสดงเมื่อ ๑๑ ปีก่อนก็ตาม แต่ก็เผยให้เห็นความสามารถของศิลปินที่สามารถใช้เส้น สี และแสง มาถ่ายทอดจิตวิญญาณของสรรพสิ่งในธรรมชาติได้อย่างชัดเจน เช่น ภาพ “น้ำตก” ที่สะท้อนพลังแห่งการเคลื่อนไหวของสายน้ำ ซึ่ง

ในทัศนะศิลปินสามารถแสดงออกในแบบรูปธรรมและนามธรรม โดยการเติมแต่งภาพด้วยอนุของสี สอดแทรกในรูปทรงและประสานกันอย่างต่อเนื่องด้วยการแทรกตัวของสีที่ประสานกลมกลืนใน รูปแบบที่จัดวางอย่างมีจังหวะของการป้ายเน้นให้เกิดระยะที่ก่อตัวและให้เกิดโครงสร้างอย่างมีพลังร่วม ปริมาตรของน้ำหนักและบรรยากาศประสานกันอย่างมีเอกภาพในรูปธรรมและนามธรรมอย่างสมบูรณ์

ความงามคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า แต่การแสดงออกของความงามคือ สิ่งที่สะท้อนออกทางศิลปะซึ่งส่งผลให้เกิดโลกแห่งจินตนาการหรือความคิดแก่ผู้รับรสศิลปะ ไม่มากก็น้อย จากสื่อการแสดงทางทัศนศิลป์

ศิลปะคือ

ผลงานศิลปะคือ

ศิลปะคือ

อย่าหวังให้สูงเกินไกล

ทักษะคือ

เก็บเกี่ยวทรัพยากรทางศิลปะ

ใจสั่งมือนำมาความคิด

เต็มใจให้กับงานศิลปะ

ศิลปะไร้ของเล่น

บ่อเกิดทางวัฒนธรรม

สัญญาณการเดินทางของศิลปิน

การยกระดับจิตขึ้นสู่ภูมิปัญญา

แต่จงเดินไปด้วยสติปัญญา

ผลตอบแทนในปัจจุบัน

เพื่อเกิดคุณค่าทางปัญญา

ติดตามด้วยศรัทธา

เพื่อยังคุณค่าในงาน

ถ้าโคตรเด่นต้องเน้นศิลปะ

Rama IX Art Museum Foundation

ไหลเซาะกระแทกจากยอดเขาสูงมากกระทบกับโขดหินเบื้องล่าง หรือภาพ “วิญญานป่า” ที่ศิลปินสามารถถ่ายทอดสีสันอันงดงาม ตลอดจนบรรยากาศอันสดเจียบและเย็นชุ่มชื้นของป่าดงดิบให้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

ในภาพ “คาราโอเกะ” ศิลปินได้นำเอาสีสันที่สดใสและร่องรอยการปาดป้ายสีแปร่งอันอิสระมาแทนค่าอารมณ์อันสนุกสนานและการเคลื่อนไหวซึ่งมีชีวิตชีวาของผู้คนที่มาร่วมร้องเพลงกันอย่างมีความสุข

ภาพ “ซ่อนหา” คือการสังเคราะห์รูปทรง ที่นำมาแทนค่านิยมหรือลักษณะอาการ “ซ่อนหา” โดยใช้สี เส้น และสีแปร่งมาเป็นสื่อในการถ่ายทอด

การเกาะกลุ่มกันขององค์ประกอบและสีสันที่สอดประสานอย่างกลมกลืนเข้าด้วยกันในภาพ “สามัคคีคือพลัง” ก่อให้เกิดรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงพลังแห่งความสามัคคีที่มั่นคง

Rama IX Art Museum Foundation

ส่วนภาพ “วัฏจักรแห่งชีวิต” คือการแปลงรูปร่องรอยวงแหวนบนเนื้อไม้ ซึ่งบ่งบอกถึงอายุของต้นไม้ ให้กลายเป็นเส้นใยที่เคลื่อนไหวและเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อสะท้อนร่องรอยแห่งการเกิดและการดำรงอยู่ของชีวิต

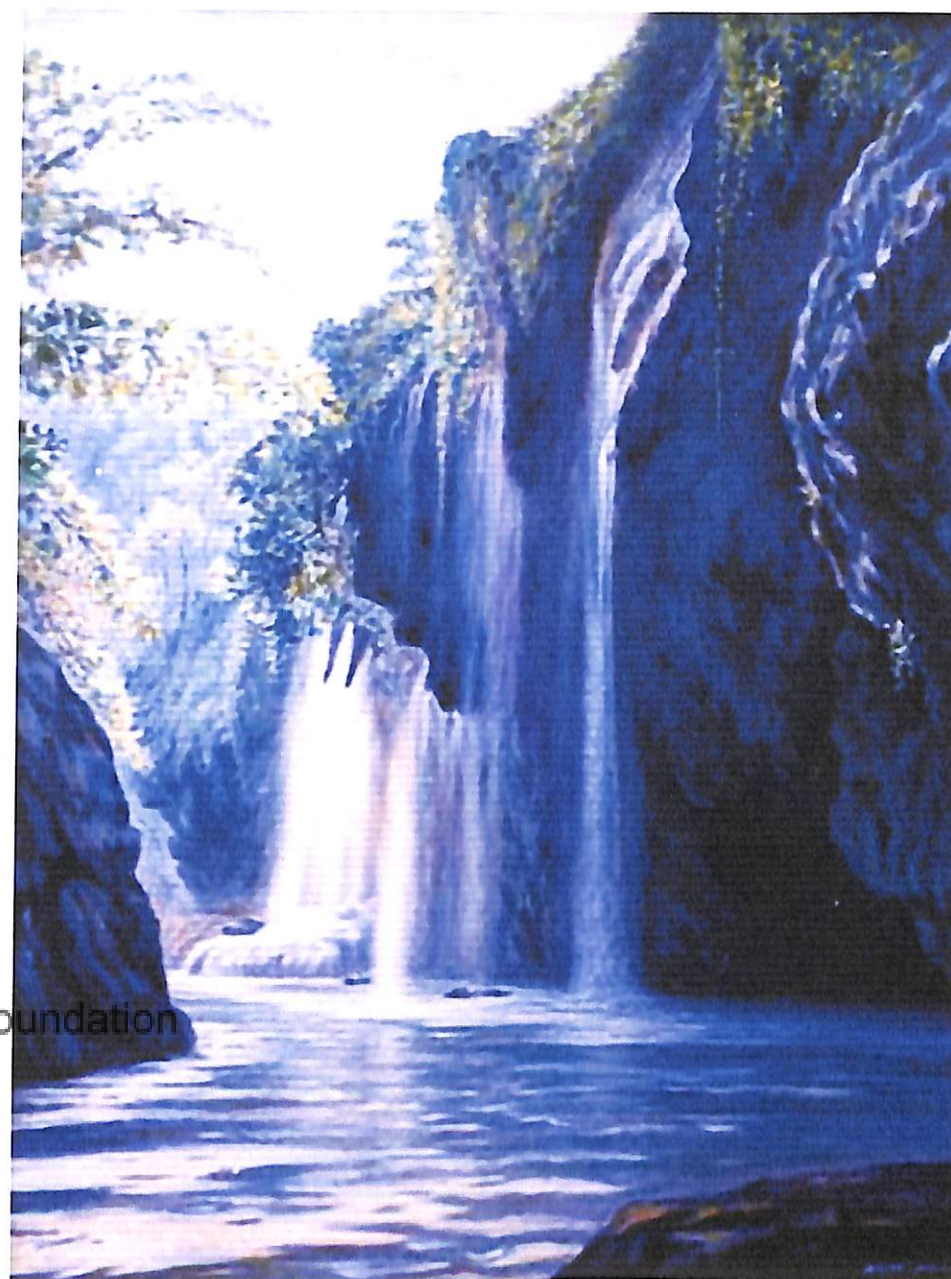
วิธีการเขียนเส้นและการปาดป้ายสีแปร่งอันอิสระงดงาม การกระจายแสงและสีภายในภาพที่สอดประสานอย่างกลมกลืนเข้าด้วยกัน และการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ลงตัว ทำให้ผลงานของ ประทีป คูมีปริมาตร มีมิติ และมีบรรยากาศ ความงดงามอันเกิดจากองค์ประกอบศิลป์ดังกล่าว นอกจากจะบ่งบอกถึงความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพของศิลปินแล้ว ยังทำให้ภาพธรรมชาติ ที่ผ่านโศกประสาทมรสทั้ง ๕ และเข้าไปหล่อหลอมรวมกับจินตนาการของศิลปิน ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นภาพสะท้อนแห่งธรรมชาติที่งดงามและเป็นอิสระจากพันธนาการของรูปทรงแบบดั้งเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน

นครปฐม ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ART WORKS

Rama IX Art Museum Foundation

น้ำตกทีลอซู "TEE-LO-SOO WATERFALL"

oil on canvas

58 × 79 cm.

1998