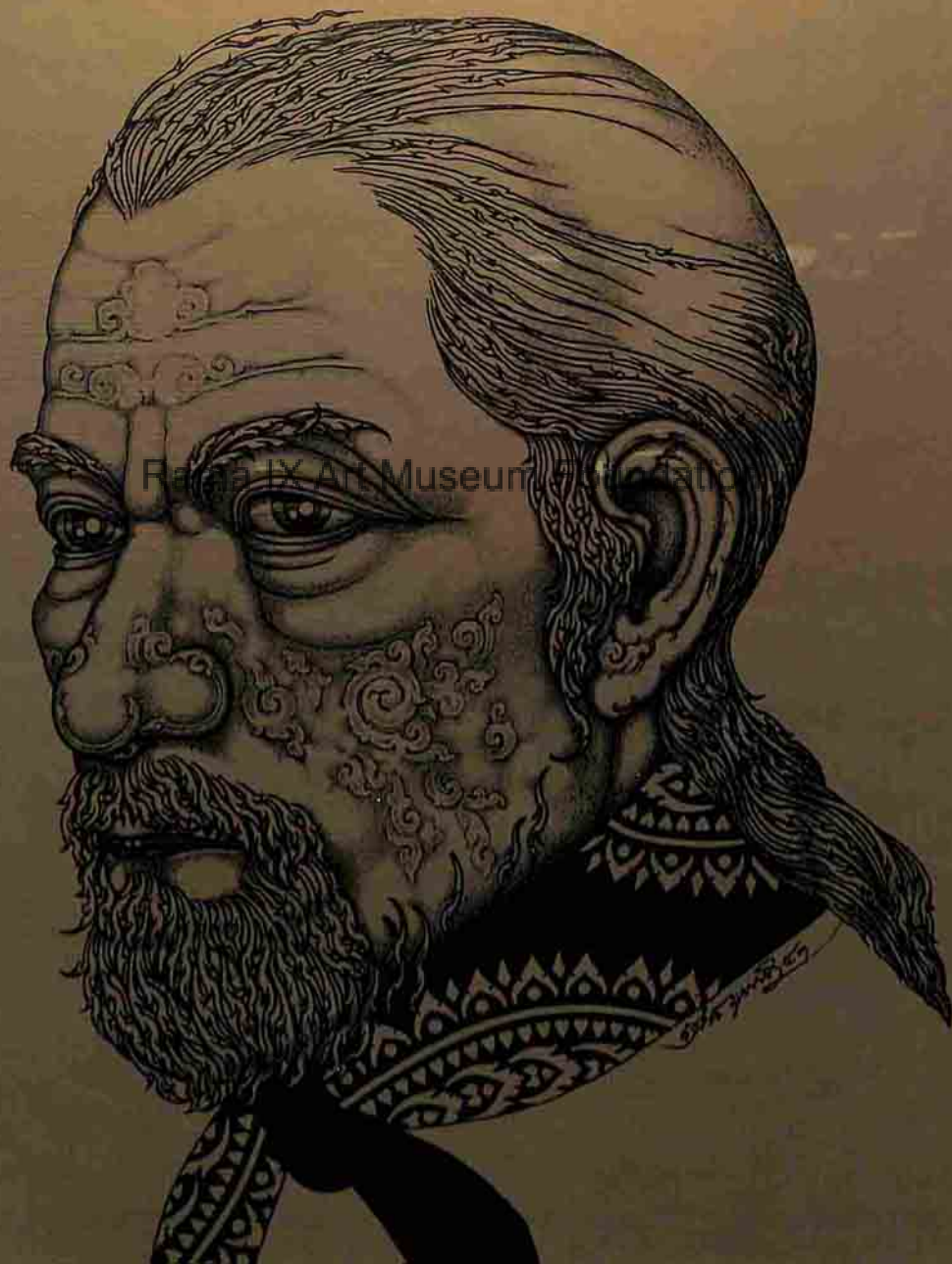
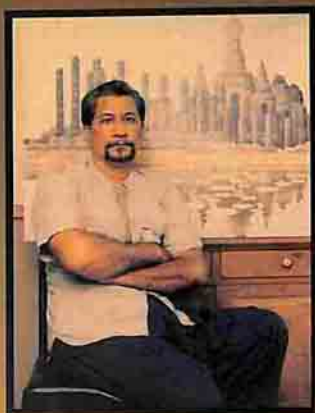

CHUANG'S ART

ผลงานศิลปะของ

ช่วง มูลพินิจ

ช วง มู ล พิ นิ จ

ชวง มูลพินิจ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จากครอบครัวเกษตรกร จบอนุปริญา จิตรกรรม ประติมากรรม
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕

ชวงเริ่มทำงานตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา โดยสร้างชื่อเสียงมาจากการเขียนภาพปกและภาพประดับในหนังสือและนิตยสารที่เป็นที่รู้จักกันดีของไทยในสมัยนั้น เช่น ช่อฟ้า ชาวกรุง เพ็ญนคร สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ด้วยภาพลายเส้นฟรีแฮนด์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว สร้างให้งานของชวงมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาทันที

งานของชวงในระยะแรกเริ่มเป็นภาพวาดลายเส้นที่ประยุกต์ความอ่อนช้อยของลายไทย เข้ากับรูปทรงแบบเหมือนจริง ได้อย่างกลมกลืน ต่อมาจึงได้พัฒนามาใช้เทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน แต่ยังคงเอกลักษณ์เรื่องลายเส้นผสมผสานเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ ได้อย่างลงตัว ชวงได้สร้างผลงานอย่างมากมายทั้งงานออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม

ความงามของงานศิลปะที่ชวงได้เนรมิตขึ้น แสดงถึงความสนใจในวิถี ธรรมชาติและวิถีของพุทธศาสนาจากพื้นฐานชาวเกษตรกรแต่ดั้งเดิม งานส่วนใหญ่ของชวงแสดงเรื่องราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ มนุษย์ ทั้งในแง่ไโรติกจนกระทั่งถึงการมองเห็นในวิถีสงสารของชีวิต

'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทย ให้ฉายา ชวง มูลพินิจ ว่า "จิตรกรผู้มองเห็นมดขี้มลาย"

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

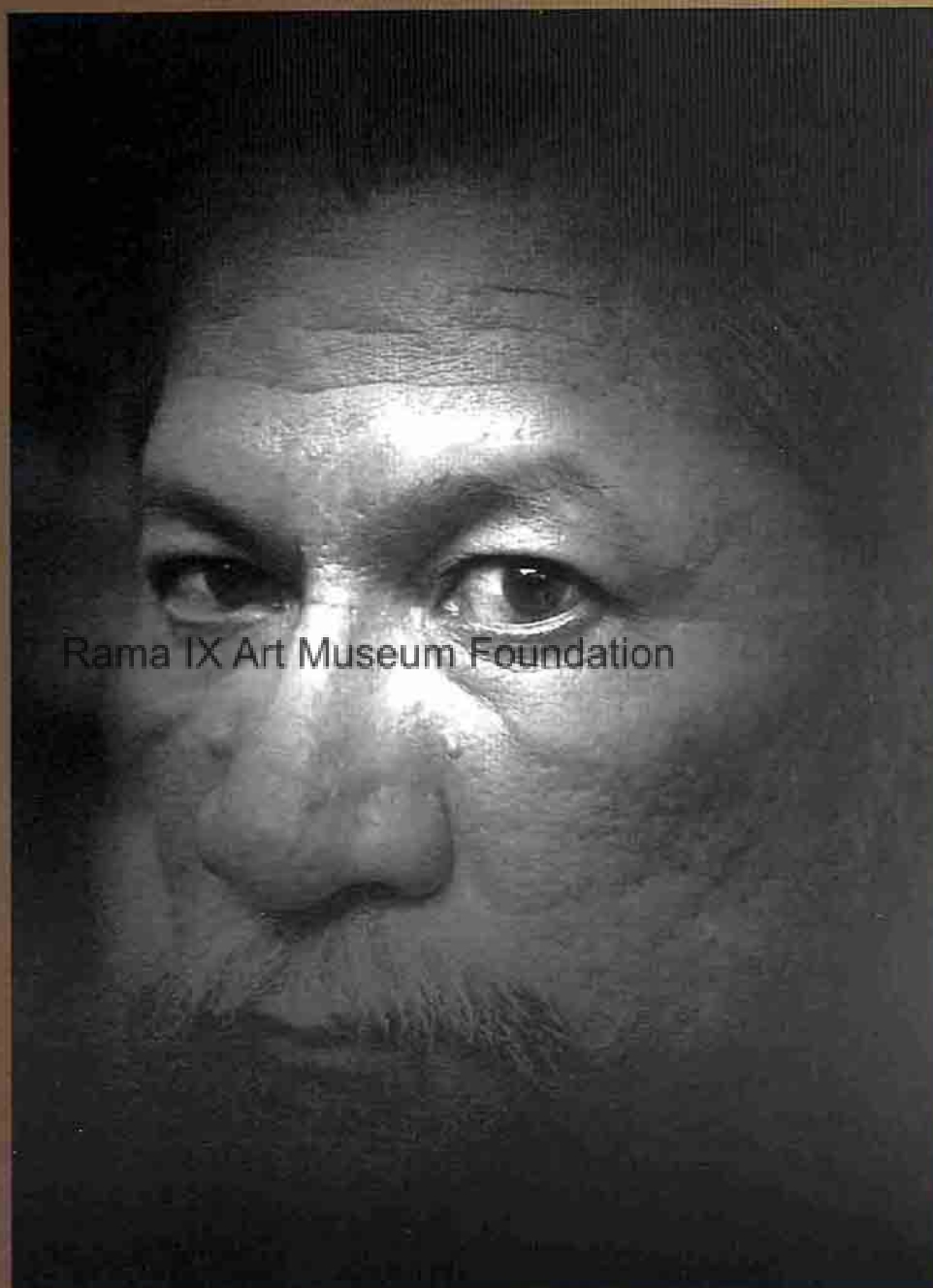

ชuang มूलพินิจ

Ramrill Art Museum Foundation
ผลงานศิลปะ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๔๖

CHUANG MOOLPINIT

WORKS 1961 - 2003

Rama IX Art Museum Foundation

คำนำ

ในบรรดาศิลปินร่วมสมัยของไทยที่ถูกใจข้าพเจ้าเป็นพิเศษนั้น มีน้อยคน และในน้อยคนนี้มี ช่าง มุลพินิจ รวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง
ที่ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าพิเศษของช่าง อยู่ตรงที่ทัศนคติของเขาคือสิ่งที่แสดงออกทั้งทางจิตรกรรมและประติมากรรมนั้น มีความเป็นไทยพร้อมๆ ไปด้วยความเป็น
สากล และความเป็นไทยกับความเป็นสากลนี้มีความเป็นเอกภาพรวมอยู่ด้วย คือไม่จำกัดว่าทัศนคติของเขานั้นๆ แสดงออกอย่างร่วมสมัยเท่านั้น หากมีรากหยั่งลง
ลึกไปในอดีต พร้อมๆกับมีแวววาวงามนั้นๆ จักทำให้อนาคตต่อไป

สำหรับคนไทยที่เข้าใจในทางวรรณศิลป์และประวัติศาสตร์ อาจได้แรงบันดาลใจเป็นพิเศษออกไปในทางผลงานของช่าง ที่โยงไปถึงนางในวรรณคดี หรือหาก
และไตรภูมิ ตลอดจนสุโขทัยและอยุธยา มิใช่ต้องเอ่ยถึงพุทธศิลป์และศิลปะอันโยงไปทางลัทธิธรรม ที่มีอิทธิพลทางจิตวิญญาณของช่างไทยมาแต่โบราณ
จะอย่างไรก็ตาม แม้คนที่ไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย หากได้พินิจงานจิตรกรรมของช่าง ก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่เป็นสากลอันมีความงามอย่างอลังการ
ที่แสดงออกถึงธรรมชาติ ทั้งในแง่ที่ละเอียดอ่อนอย่างเป็นคุณธรรม และในแง่ที่ปลุกปล้ำชีวิตของมนุษย์ในทางกึ่งการกบฏ หากคนที่พิจารณาทัศนคติของเขานั้นๆ
ได้อย่างถ่องแท้ ก็จะไปได้พินิจชีวิตอย่างแท้จริง จนเข้าใจถึงชีวิตที่แท้จริงของคนไทยที่แท้จริง
ลองพิจารณาดูที่ *มังกร* หรือ *บนหัวเสือ* และ *แม่คงคา* ดังขอยกมาเพียงสามตัวอย่าง ก็จะเห็นว่าทั้งสามนี้ไม่ใช่รูปที่แสดงออกถึงความงามในทางเรือนร่างของ
สตรีเท่านั้น หากได้โยงโยความเป็นอดีตให้ร่วมไปกับธรรมชาติแห่งความเป็นสามัญลักษณะของจักรวาลรวมอยู่ด้วย ทั้งทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา ดังศิลปิน
โบราณเขียนรูปแม่พระคงคา ที่หล่อไหลมาจากมวยผมของพระอิศวรเป็นเจ้า แสดงออกซึ่งพลังในทางอิทธิฤทธิ์ต่างๆ อย่างน่าพิศวง ดันใด *แม่คงคา*ของช่างก็
แสดงออกถึงอดีตที่ทางกระแสน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีพลังอย่างร่วมสมัยได้ไม่แพ้กันดังนั้น โดยที่พลังนั้นๆ มีกามฉันทะ ซึ่งอาจกลายเป็นธรรมฉันทะรวมอยู่
ด้วย แม้ *แม่คงคา* ก็เป็นรูปที่ให้ทั้งความงามและให้คำเตือนในทางอนัตตาที่ควรแก่การพิจารณา ในขณะที่ *แม่-ลูก* แสดงออกซึ่งธรรมฉันทะล้วนๆ อย่างปราศจาก
ความวาทะใดๆ และ *ดอกบัว* ก็ให้ทั้งความเป็นธรรมชาติและความเป็นศิลปะตามแนวทางอย่างใหม่ ที่ช่วยให้เข้าถึงธรรมะได้ โดยอาศัยความงาม เพราะความงาม
กับความจริงย่อมเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป ในมิติที่เข้าถึงความดี

ที่ข้าพเจ้าแสดงออกมานี้ เป็นเพียงทรรศนะของนครธรรมดาสาวัญ ซึ่งชื่นชมกับงานศิลป์ โดยเฉพาะก๊ิกของ ช่าง มุลพินิจ
ข้าพเจ้าได้ใจที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับศิลปินเช่นนี้ และยินดีเป็นพิเศษที่จะได้เห็นการรวมผลงานของช่าง ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเชื่อว่าดีกว่าเล่มที่ตีพิมพ์ออกมาแล้ว
คราวเมื่อเขาอายุ ๖๐ ปี แม้เล่มนั้นจะตีพิมพ์เพียงใดแล้วก็ตาม แม้หลังจากเล่มนี้แล้ว ก็เชื่อว่าจะมีงานอันเป็นเลิศผลิตตามออกมาเรื่อยๆ ให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์
ว่าศิลปินร่วมสมัยของเรานั้น มีผลงานในทางความงามที่ช่วยจรรโลงใจเราได้เป็นอย่างดี แม้เราจะมิได้ถวิลถึงและนักการเมืองที่เข้าไม่ถึงความงามและ
ความจริง มาเป็นใหญ่อยู่ในสังคม ก็ได้แต่หวังว่าในเวลานอนไม่หลับ คนพวกนี้คงมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นได้บ้าง เมื่อเขาได้สัมผัสกับความงาม และความไพเราะแล้ว
จิตใจของเขาจะละเอียดอ่อนขึ้น ในทางสุนทรีย์ นี้แล ที่ศิลปะจะช่วยสังคมได้ แม้จะยังไม่ใช่วางตรงอย่างในบัดนี้ก็ตามที

ส. ต. ๑๑-๕-๕๖

ส. ต. ๑๑-๕-๕๖

- ประธานมูลนิธิเอเซียโลกาศ - นาคะประทีป
- พ.ศ. ๒๕๓๔ รับรางวัลสัมมาภาชีวะ ด้านการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย แห่งรัฐสภาสวีเดน
- พ.ศ. ๒๕๔๔ รับรางวัลเพื่อสันติภาพ รางวัลคานธีครั้งที่ ๑ ประเทศอินเดีย

FOREWORD

Of all contemporary Thai artists to my own special liking may be limited in number, Chuang Moolpinit is definitely a favourite.

Chuang's good merits and contributions are his creations in fine arts and sculptures. His innovations are Thai and universal, both of which are timeless. The creations are not only contemporary, but are also deep rooted in the tradition of past masters, whose works have challenged futuristic interpretation.

Thais who understand art and history may be especially inspired by literary women. Kaki and the Three Realms (Tribhummi), Sukhothai and Ayuthyan artistic and Buddhist knowledge are inter-related to the Sindhudharma, which has been influential to Thai artists and artisans since time immemorial. However, even those without good understanding of Thai art and culture, may have been struck by Chuang's creations and be inspired by their exquisite beauty and expression of nature, tender, positive, constructive and sentimental. If we look closely at our animal nature, we may go beyond it and develop our more noble human traits.

Upon contemplation of his paintings, *The Dragon* or *The Head of a Tiger* or *River Goddess*, among other things, one may discover that these paintings do not merely portray the physical beauty of women, but also invoke the feminine qualities associated with the underlying characteristics of the human condition caused by unsated desires, suffering, uncertainty and soulless self. Artists of old painted the *Ganges* as if coming down from the chignon of the god Shiva, who performed powerful miracles of all kinds. He also knows how to manipulate this holy water with the same miracles. The sexual and sensual gratification may also become represented with the Dharma satisfaction. *The Dragon-Fly* gives both beauty and warning in its own recalling, whereas *Mother-Daughter* represents the Dharma only, with no blemish. *The Lotus* is both natural and artistic in modern styles. Dharma may be attained from its beauty since this beauty and truth go together with goodness.

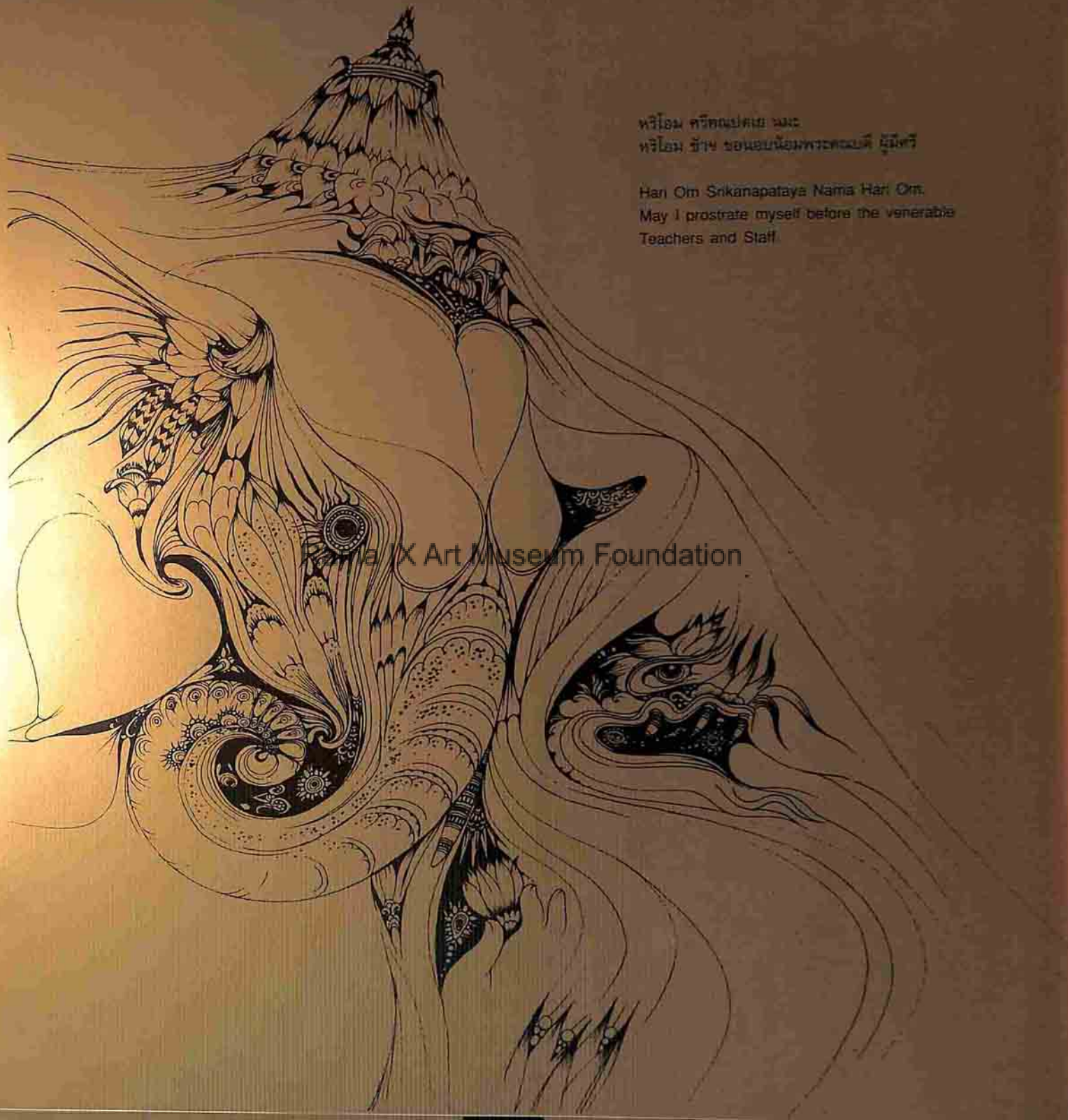
What I have tried to relate here is simply my understanding of a lay person who is admirer of his art. I am pleased to be one of his contemporaries, and I am delighted with the collection which is better than former one collected at his sixtieth years. His works may be excellent in terms of qualities. I hope and believe that more of his works will soon be forthcoming. Those works inspire the mind, though some business people and politicians find them beyond their comprehension. We do hope that sooner or later they may understand the beauty and the truth of these paintings. Only then, their mind may be more aesthetically delicate. Through this, art itself may save our own society, though not directly.

S. Sivaraksa

11 - 09 - 2003

S. Sivaraksa

- PRESIDENT OF SATHIRAKOSES - NAGAPRADIRA FOUNDATION IN THAILAND
- 1995 - RECEIVE THE RIGHT LIVELIHOOD AWARD (ALTERNATIVE NOBEL PRIZE) FROM SWEDISH PARLIAMENT
- 2001 - RECEIVE THE FIRST MILLENNIUM GANDHI AWARD FROM INDIA

พระโสม ศิริสมณุตตม นามะ
พระโสม ข้าพ ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ผู้มีศรี

Hari Om Srikanapataya Nama Hari Om.
May I prostrate myself before the venerable
Teachers and Staff.

Prima IX Art Museum Foundation