



Rama IX Art Museum Foundation

ใคร่นำอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาทำกับชีวิตประจำวันได้
คนนั้นเท่ากับว่ามีเชื้อต้านทานโรคสูงสุด

วาทะโอวาทหนึ่งของท่านพุทธทาสภิกขุ

TALKING TO HER สนทนากับเธอ

Art Exhibition PRADIT TUNGPRASARTWONG



Rama IX Art Museum Foundation

เธอคือ ใคร
เธอคือ สติ
หรือ เธอคือ ฉันเอง

Rama IX Art Museum Foundation

เรานั้นเอง

Rama IX Art Museum Foundation

TALKING TO HER

An Art Exhibition by

PRADIT TUNGPRASARTWONG

8 - 31 March 2012

A+ 789 Art Society

Rama IX Art Museum Foundation

สนทนากับเธอ

นิทรรศการศิลปะ โดย

ประติษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

8 - 31 มีนาคม 2555

A+ 789 Art Society

ฟังฉันนะ

Listen to me

เธอ ทางออกนั้นมีอยู่ ฉันได้เห็นทางแล้ว

Dear, the way out is there and I've already witnessed

เธอ แม้ว่าทางจะขรุขระไปบ้าง แต่แสงจากด้านนอก สาดส่องลอดเข้ามาให้เราได้เห็น
ทาง ให้เราออกไปได้

Dear, even the road is rough but the light from outside shines for us to find
the path and we could exit.

เธอ ได้โปรดอย่าให้ฉันไปคนเดียวลำพังเลย ได้โปรดอย่าสงสัย อย่าเพ่งถาม

Dear, please let me get out alone, please hold your suspect and you
question

ก่อนที่ฉันจะมาชวนเธอออกไปจากที่นี่ รู้ไหม ฉันได้พบกับเขาแล้ว ที่แท้โลกใบนี้เขาเป็น
จริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วจริง

Before I came and ask you out, you know, I've met him. The world is as
Gautama Buddha truly said.

Talking To HER สนทนากับเธอ ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ชื่อชุดศิลปกรรม Talking to HER สนทนากับเธอ และกายภาพ รูปแบบผลงาน ที่เหมือนจริง (Realistic) ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นในชุดนี้ ถือเป็นกุญแจที่ข้าพเจ้าหยิบยื่นให้ผู้ดูงานศิลปกรรมชุดนี้ของข้าพเจ้า เปิดประตูเข้าสู่ห้องภายในที่เต็มไปด้วยเรื่องราว อารมณ์ความรู้สึก ปรัชญา ความจริง ความคิด เรื่องของความรัก ความพลัดพราก ความกลัวและความพร้นพรึง ความสงบ ความทุกข์สะท้อนใจ ความสุขใจ ความเข้าใจและการค้นพบทางออกของใจ ทศนคติถูกหล่อรวมธาตุ อยู่ในผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง 18 ชิ้น

The name of Talking to HER and its physicality; the realistic paintings which I've created will be taken as a key I offer to my audiences in order to open the inner space full of stories, feelings, philosophy, reality, thinking, love, separation, fear, dreadfulness, peace, suffering, happiness, understanding, and the way to surpass all. The attitude towards all are fused into the set of 18 paintings.

สตรี ผู้หญิงสาวที่อยู่ในรูปไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนความงาม ความรู้สึกเพียงอย่างเดียว หากแต่เธอคือตัวแทนของภพนี้ (โลกภพ)

Young lady, she who is in the painting is not just representation of beauty and feeling but she is the representation of this world.

กุหลาบไม่ใช่เพียงตัวแทนของความรัก ความหลงที่โพรยปลิวรอบตัวเรา แต่หากแสดงถึงความพลัดพรากจากไป กอปรไปด้วยกัน

Rose is not just a symbol of love and passion that fool us around but represents the separation also.

วิหค ในภาพไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนความอิสระ แต่หากมันบ่งบอกถึงการมาการไปของภพชาติ ที่ต้องมีทางเข้าทางออก และตอนจบ

The bird is not an embodiment of freedom but profoundly refers to incarnation; the beginning and the end.

โครงกระดูก มิใช่เพียงความตายแต่มันยังบอกถึงความพรากจาก ความกลัว ความทุกข์ ความพร้นพรึงและความเดียวดายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ดังสัจธรรมคำสอนที่ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้นไป

The skeleton isn't only death but signify separation, fear, suffering, and isolation as the eternal truth that is "There will be division and separation from all that are dear to me and beloved."

หากผู้ดูงานน้อมจิตใจใช้ประสาทสัมผัสยังให้แผ่กว้าง ใช้ผัสสะทางตามองดูรูปจิตรกรรม บวกกับมโนคิดและความรู้สึกสักช่วงเวลาหนึ่ง จะเห็นห้วงอารมณ์ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าจงใจแช่แข็งมันไว้ในจิตรกรรมแต่ละชิ้น ตามแต่ละเจตนารมณ์ที่ต้องการแสดงสภาวะอารมณ์เรื่องราว ที่บรรยายออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาวิไม่ได้

Only if the audiences allow their sensations to experience, let their eyes open and truly see, spend their time considering, they could perceive my emotional intention that I embedded in each painting according to my will to manifest the stories full of emotion narrated by words.

ฉันสนทนากับเธอ เธอสนทนากับฉัน
เธอคือใคร เธอคือเธอ เธอคือสติ หรือเธอคือฉันเอง

เธอนั่นเอง

I talk to you and you talk to me
Who are you? You are yourself, you are consciousness or you are me.
It's you.

Talking to HER (สนทนากับเธอ)

นิทรรศการศิลปะโดย ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ภาพใบหน้าคนที่เต็มไปด้วยริ้วรอย ชัดเจนในรายละเอียด พร้อมด้วยการจัดวางวัตถุด้านหน้า กระชากอารมณ์ผู้ชมออกจากภวังค์ รวากับการตะโกนเรียกร้องความสนใจ ในผลงานชุดก่อน กลับกลายเป็นภาพหญิงสาวนิ่งสงบเต็มไปด้วยความรู้สึกโศกเศร้าลุ่มลึก ผลงานจิตรกรรมชุดใหม่ของประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ในชุด Talking to HER (สนทนากับเธอ) เปิดตัวสู่สายตาสาธารณชนด้วยภาพ ทางรอดคือสติปัญญา ซึ่งได้รางวัลเกียรติยศอันดับสามจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 ที่ผ่านมา

กว่าสี่ปีที่ใช้เวลาตกผลึกความคิด และอีกกว่าสองปีที่ใช้เวลาสร้างสรรค์งานชุดนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน อาจนับได้ว่าผลงานชุดนี้ ศิลปินใช้เวลากว่าหกปีเลยทีเดียว ผลงานชุด Talking to HER (สนทนากับเธอ) เริ่มต้นด้วยความคิดที่ต้องการจะจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากความรัก ความพลัดพราก อันเป็นธรรมดาของโลก แต่ทว่าเมื่อประสบเจอเหตุการณ์จริง การทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปได้ยาก สติที่แตกซ่าน จิตที่กระจัดกระจายค่อยๆกลับมาเข้ารูปร่างรอยได้จากการซึมซับคำสอนของพุทธศาสนา และที่ปฏิเสธไม่ได้คือใช้การทำงานเป็นการสร้างสมาธิโดยธรรมชาติ เป็นการปิดประตูจากความทุกข์ที่เคยเข้ามาบรรจบวน จิตใจที่เคยฟุ้งซ่านค่อยสงบเยือกเย็นมากขึ้น และตอนนี้ศิลปินก็พร้อมจะถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นรูปธรรมที่ชวนมอง

Talking to HER (สนทนากับเธอ) อาจไม่ได้มีความหมายโดยตรงถึงการพูดคุยกันเธอ กับ เขา หรือกับใคร ศิลปินใช้กระบวนการระหว่างทำงานเป็นการสร้างสมาธิ รวบรวมสติและเป็นการสนทนากับตัวเองถึงเรื่องราวที่ผ่านมา เหตุแห่งทุกข์ ต้นตอของปัญหาและปัญหาที่ตามมาในตอนท้าย เมื่อผลงานถูกนำมาจัดแสดง จากการสนทนากับตัวเองในระหว่างสร้างงาน แปรเป็นการสนทนาระหว่างศิลปินกับคนดูด้วยการสื่อสารถึงสิ่งที่ศิลปินต้องการบอกเล่าและถ่ายทอด จนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นการสนทนากับตัวเองของคนดูถึงประสบการณ์เรื่องราวที่ต่างพบเจอ

ในผลงานชุดนี้มีการใช้สัญลักษณ์อาทิเช่น กลีบกุหลาบที่ถูกเผา ดอกบัว นกพิราบขาว โครกกระดุก ช่วยเล่าเรื่อง ศิลปินเลือกใช้เพศหญิงเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในภาพ หากมิได้หมายความว่าเฉพาะถึงเพศหญิงแต่เพียงเท่านั้น ความงามทางกายภาพของผู้หญิงถูกใช้เพื่อช่วยให้งานที่ดูโศกเศร้ารุนแรง ค่อยเบาบางเจือจางความรู้สึกนั้นลง เหมือนการนั่งสนทนาด้วยเสียงเนิบนาบ ไม่ก้าวร้าวค่อยๆปลอบประโลมทว่าตรงไปตรงมาและดูชัดเจนเหมือนสัญลักษณ์ง่ายๆไม่ซับซ้อนที่ศิลปินใช้ เหมือนภาษาง่ายๆ ชัดตรงที่เราพูดกับตัวเอง ไม่ต้องเสแสร้ง ไม่ต้องอวดรู้แสดงภูมิหรือทะนงตน แต่ด้วยฝีมือของศิลปินกลับทำให้งานนั้นดูมีชั้นเชิงและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น ศิลปินเลือกสนทนากับผู้ชมผ่านนัยยะที่แฝงไว้ในงานไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงของก้านดอกบัวในมือหญิงสาว อันเปรียบเหมือนการมีสติที่ตั้งมั่นซึ่งจะนำพาเราข้ามผ่านปัญหาที่รายล้อมเราที่แทนด้วยกลีบกุหลาบที่โดนไฟเผาอบๆตัว หรือในภาพโครกกระดุกกับหญิงสาวในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งศิลปินพึงระลึกถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และแตกดับไป สิ่งที่ร่วงโรยและความไม่จีรัง นกพิราบขาวนำสาส์นแทนหนทางแห่งปัญญา

งานจิตรกรรมทั้งหมด 18 ชิ้นที่จัดแสดง ไม่เพียงแสดงออกซึ่งความรู้สึก ข้อคิดและสิ่งสะกิดเตือนใจที่แฝงไว้ในผลงานเพียงเท่านั้น หากแต่ยังเปี่ยมไปด้วยทักษะชั้นยอด และความตั้งใจของศิลปินที่ส่งผลให้ชิ้นงานยังทรงคุณค่าทางด้านทัศนศิลป์อีกด้วย โดยผลงานชุด Talking to HER (สนทนากับเธอ) จะจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2555 ณ A+789 Art Society ชั้น B1 ห้อง B10 อาคารสีลมแกลเลอรี ตั้งแต่เวลา 11:00 - 19:00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

“Talking to HER” An Art Exhibition by Pradit Tungprasartwong

The image of a face, full of wrinkles even greater in their details, and the installation that is facing it, awake the visitor from a dreamlike state, like a cry for attention to a later work. It has transformed to become the face of a young woman, sitting, tranquil and in deep sorrow. “Talking to HER”, the latest set of paintings by Pradit Tungprasartwong, who was awarded the Bronze Medal for Painting at the 57th National Exhibition of Arts, opens to the public and seems to tell us that Wisdom is the answer.

Over four years had the idea been crystallising, and it took another two for the oeuvre to be gradually, day after day, completed: about six years altogether for these works to emerge. The idea for “Talking to HER” came while the artist was trying to get rid of the great suffering caused by both love and separation, a plight known to be a natural condition of all beings, but a fate that is very hard to accept when experienced directly oneself, as it leaves the mind shattered and the heart broken. One way to overcome these afflictions was to listen to the Teaching of the Wise, the Dhamma; the other was to benefit from the natural concentration that arises from the very act of painting. Only then, like if closing a door on it, would sorrow stay away: such is the experience that the artist is now sharing with us.

“Talking to HER” shouldn’t be taken in its literary meaning of an actual conversation with “her”, nor with “him”, nor with anyone else. The artist deploys his creativity as a meditation, as a way to recollect himself and to establish his own inner dialogue in order to review several events of his past: the origin of his suffering, the core of his problems and as a consequence, the wisdom he has finally gained from them. By exhibiting the works, the monologue shifts to a possible dialogue with the visitor, allowing him to capture the message that the artist wishes to deliver, and enabling him to experience it from within his/her own inner world.

In order to recount the story, the paintings use potent symbols such as burning rose petals, lotus flowers, white pigeons and skeletons. While the artist has chosen a young woman to be the narrator in the set of paintings, he doesn’t mean to put the feminine icon on display in a limited way. Female physical beauty here is rather used to alleviate intense suffering and to lead us into a peaceful conversation. Clear-cut but non-aggressive, using a simple language one would use to talk to oneself, neither pretentious, nor arrogant nor pompous, a conversation that the artist’s talent turns harmonious throughout his creation.

The artist intends to offer to the audience the straight line of the lotus stem as a metaphor of the focused mind, which alone can help us to overcome surrounding problems: burning rose petals, skeletons and the young woman in various poses, symbolizing the sufferings of passion, death and impermanence, while the white pigeon carries the pure message of the path of Wisdom.

The 18 pieces of paintings not only bring emotions, thoughts and insights to the visitor, but thanks to the talent of their creator, do so with great visual beauty.

“Talking to HER” can be seen and experienced from 8 March to 31 March 2012 at A+789 Art Society (unit B10), B1 Floor, Silom Galleria, everyday from 11:00 to 19:00 (Gallery closes on Sundays and public holidays).

For further information, please contact:

Phone: +66 899 159 150 or +66 899 262 196

Email: aplus789artsociety@gmail.com, hofcommunity@gmail.com, hofartinfo@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/HofArtThailand

เธอฟังฉันนะ

Rama IX Art Museum Foundation