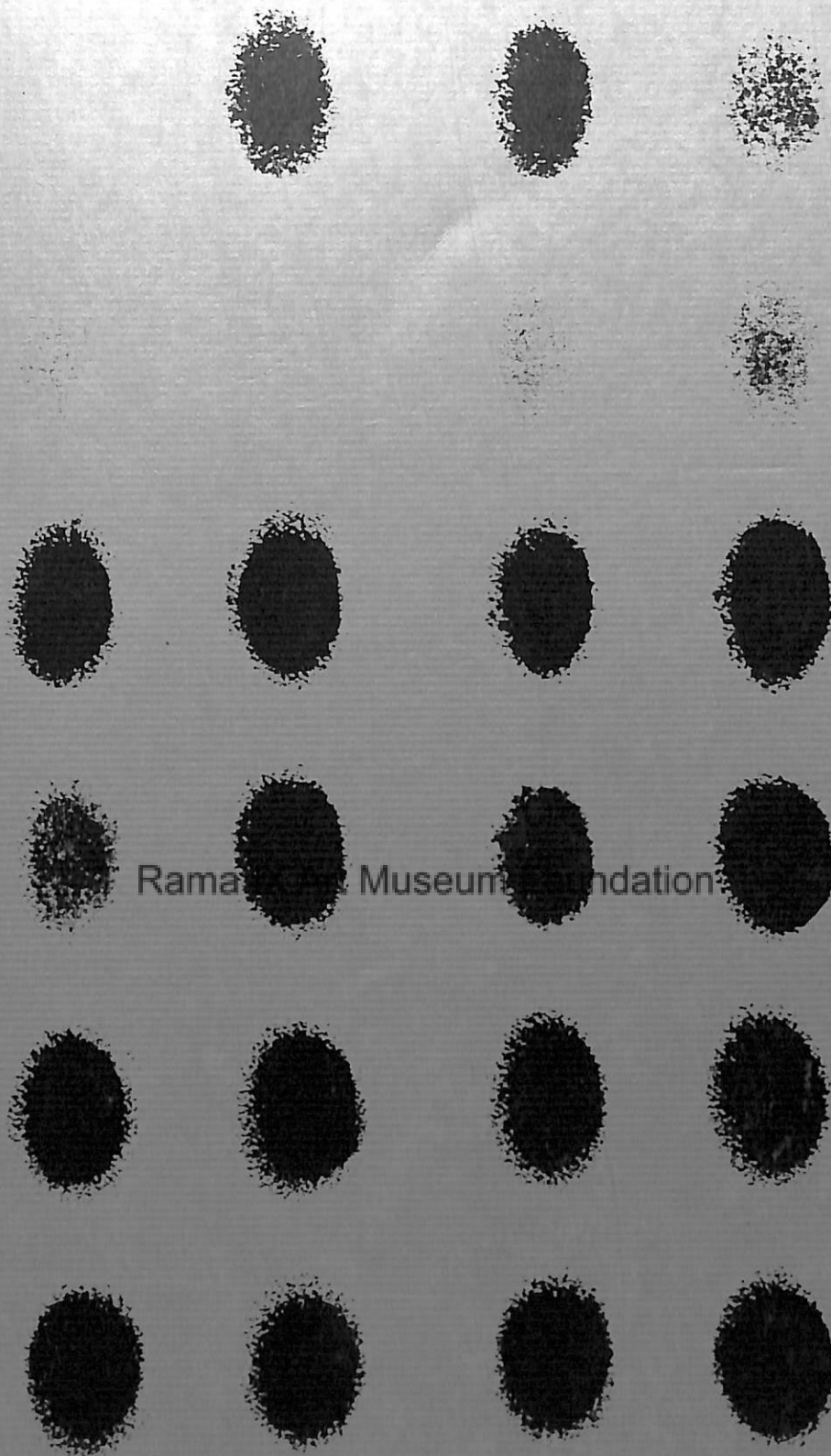

*Erdfarbproben von Ochre Paint,
trocken aufgeschrieben.*

ART AND ENVIRONMENT III

B-CAT-1-0214-1995
GRO-0273-03-1995

ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม III

ART AND ENVIRONMENT III

Rama IX Art Museum Foundation

มณฑิเร	บุญมา	MONTIEN	BOONMA (INVITED ARTIST)
อำมฤทธิ	ชูสุวรรณ	AMARIT	CHUSUWAN (INVITED ARTIST)
ศิริวรรณ	เจนนัดดากรกิจ	SRIWAN	JANEHUTTAKARNKIT
กมล	เผ่าสวัสดิ์	KAMOL	PHAOSAVASDI
ไชยยศ	จันทร์ทิพย์	CHAIYOT	CHANDRATITA
อารยา	ราษฎร์จำเริญสุข	ARAYA	RASDJARIMREARNSOOK
ปัญญา	วิจิณณสาร	PANYA	VUJINTHANASARN
อภิชัย	ภิรมย์รักษ์	APICHAI	PIROMRAK
แอนเจล่า	ศรีสมวงศรีธนา	ANGELA	SRI-SOMWONGWATHANA
ปรีชา	บันกล่ำ	PREECHA	PUN-KLUM
ปิติวรรณ	สมไทย	PITIWAT	SOMTHAI
กิตติ	โอบ	KUNJANA	DUMSOPEE
ศรัทธา	หอมสวัสดิ์	SATTHA	HOMSAVAT
ศิริวรรณ	โพธิ์ไทย	SIRIWAN	PHOTHA
ยงยุทธ	สกุลชาติ	YONGYUT	SAKULCHARTREE
ยุพา	ชังกุล	YUPHA	CHANGKOON
อมรเทพ	มหามิตร	AMORNTHAP	MAHAMART
โรเชิด	จันทร์ทิพย์	KOSIT	JUNTARATHIP
นาวิน	ลาวริย์ชัยกุล	NAVIN	LAWANCHAIKUL
สิทธิพงษ์	ทองทอง	SITTIPONG	KONGTONG
เมทเท คามิลล่า สกาดเบิร์ก		METTE CAMILLA SKADBERG	

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

8 - 31 มีนาคม 2538

AT THE NATIONAL GALLERY, CHAO FAH ROAD, BANGKOK

8 - 31 MARCH, 1995

This exhibition, displaying the works of twenty Thai artists, shows the results of a workshop in April 1993 which was jointly organized by Silpakorn University and Goethe-Institut Bangkok.

Like the two preceding workshops and exhibitions "Art And Environment I" at Silpakorn University in February 1991 and "Art And Environment II" at Chiang Mai University and National Gallery in 1993, presenting art projects conceived together with the German artist Rainer Wittenborn, it deals with the theme of human attitude towards his environment and the possibilities of an artist's approach to the ongoing destruction of our environment, which in an alarming degree threatens the very foundations of life on earth. Nikolaus Lang, one of the internationally most prominent German artists, who shaped to a large extent an international art trend which usually is referred to as "Exploration Art" or "Spurensuche", developed together with the workshop participants' new concepts how to approach these acute problems by means of modern materials, techniques and perspectives and how to express them artistically in a convincing way.

Beyond the encounter of two different cultures, the exhibition will certainly confront the visitor with the interesting question of how the artists succeed in transforming into art their feelings and relationship to nature and environment, in conveying them to the viewer and thus contributing to create and sharpen public awareness for threats and dangers which certainly will play a decisive role in the near future in our global society.

Siegfried Schmolh
Director
Goethe-Institut Bangkok
Bangkok, January 3, 1995

นิทรรศการ "ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3" นี้ เป็นการแสดงผลงานของศิลปินไทย 20 คน ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นผลที่เกิดจากแนวความคิดที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2533 ที่สถาบันศิลปะและมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นโครงการสืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการ "ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม" ในครั้งก่อนๆ (ครั้งแรกจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 และครั้งที่สองจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่พิพิธภัณฑ์ชาตนาแห่งชาติ หอศิลป์ ในปี 2536) หลังจากทั้งเป็นการนำเสนองานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการอบรมกับนิทรรศการ วิถีแห่งนิทรรศการ ศิลปินชาวเยอรมัน นิทรรศการในครั้งนี้จะสะท้อนถึงการที่ศิลปินหนุ่มมองใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาทางออกที่เป็นไปได้ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเหล่านั้น โดยอาศัยศิลปะเป็นสื่อชี้ชวนทางการทำลายธรรมชาติซึ่งมีบริบทคุณค่าชีวิตต่างๆ บนโลกนี้ นิโคเลาส์ ลัง นักศิลปะชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่ง เขามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวที่เรียกว่า "ศิลปะสำรวจ" หรือ "การกระเอย" เขาได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดเป็นไทย บรรดาผู้เข้าร่วมอบรมและนิโคเลาส์ ลัง จึงได้ร่วมกันคิดนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านั้น โดยใช้วัสดุและเทคนิคที่ทันสมัย รวมทั้งมุมมองใหม่ๆ ในการที่จะใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงแนวทางต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

การมาพบกันระหว่างวัฒนธรรมสองฝ่าย เป็นสิ่งที่ทำให้นิทรรศการนี้น่าสนใจสำหรับผู้ชม ซึ่งจะต้องคำถามว่า ศิลปินเหล่านั้นจะสามารถเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาในรูปของงานศิลปะได้อย่างไร นอกจากนี้นิทรรศการครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างในทัศนะต่อนักถึงอันตรายและภัยพิบัติภาคโลกในข้อของเราด้วย

ซีกฟรีด ชมอล
ผู้อำนวยการ
สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
3 มกราคม 2538

ที่มาของโครงการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2533 คุณเอิร์นสท์ เชียร์มันน์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ในเยอรมนี และคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง ศิลปะกับสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นครั้งแรก ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ สถาบันเกอเธ่ในไทย โรนเนอร์ วิทเทินบอร์น (Rainer Wittenborn) ศิลปินเยอรมันที่มีชื่อเสียง ในการสร้างสรรค์ศิลปะแนวนี้มาเป็นวิทยากรและเป็นผู้ควบคุมการสัมมนาตลอดจนการปฏิบัติงานของศิลปิน ในครั้งนี้มีศิลปินเข้าร่วมโครงการ 14 ท่าน คือ อธิ คุชฌกุล, กมล เฝ้าสวัสดิ์, วิโชค มุกดามณี, ธาณิ กลิ่นขจร, มณฑิยา บุญญา, ปัญญา วิจินธนสาร, พินิจ สันติพิทักษ์, อำนวย สุวรรณ, สุรสิทธิ์ คุศลวงค์, ชชาติชญา ปุ้ยเปย์, จักรพันธ์ วิสุทธิลักษณ์, ไชยวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์, อติลา จันผิงพร และโจน กราวนส์ ศิลปินจากออสเตรเลีย หลังจากการสัมมนานำพาไปในระยะเวลา 1 ปี ก็ได้มีการจัดนิทรรศการของศิลปินที่ร่วมโครงการภายใต้หัวข้อเรื่อง "ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม" ขึ้น ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2534

เนื่องจากมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งแรกประสบความสำเร็จสูง โครงการนี้จึงได้นำไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ณ หอศิลป์ และที่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2535 โดยครั้งนี้มีศิลปินไทยเข้าร่วมโครงการ 14 ท่านร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งใช้เวลามากกว่าครั้งแรก นิทรรศการของทั้งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากเชียงใหม่ได้จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ชาตนาแห่งชาติ หอศิลป์ ในปี พ.ศ. 2536 เป็นนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกับที่นิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2536 สถาบันเกอเธ่และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง ศิลปะกับสิ่งแวดล้อมขึ้นอีกครั้งที่ 3 ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย ครั้งนี้สถาบันเกอเธ่ในไทย นิโคเลาส์ ลัง (Nikolaus Lang) ศิลปินเยอรมัน ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมาเป็นอยู่ของมนุษย์มาเป็นผู้ดำเนินการอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ยังคงสืบเนื่องต่อจากวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งก่อนๆ จะแตกต่างออกไปบ้างก็คือ การใช้โอกาสกับบุคคลภายนอกวงการศิลปะที่สนใจในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับศิลปิน อาจารย์ผู้สอนศิลปะและนักศึกษาศิลปะ ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาคือ การให้บุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้มีโอกาสศึกษาแนวคิด

และผลงานของศิลปินตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้การจัดสัมมนายังมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นความสนใจในการศึกษาศิลปะที่มีต่อปัญหาในสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านของการสร้างสรรค์นั้นก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมในโครงการสัมมนามีส่วนร่วมกับศิลปะและเปลี่ยนทัศนคติในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีคุณค่าและสื่อความหมายต่อสังคมได้ และประการสุดท้ายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในโครงการสัมมนาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะข้อคิดเห็น รวมทั้งปฏิบัติงานศิลปะด้วยกัน

เนื้อหาที่สัมมนานี้เน้นประเด็นของอิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ การมองปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในเชิงนิเวศวิทยา การพัฒนาแนวคิดในการทำงานศิลปะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำสื่อและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแสดงออกในงานศิลปะเพื่อให้เกิดผลต่อสังคม

ในระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสเห็นด้วยงานงานของนิโคเลาส์ ลัง ที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคงใช้ความเป็นอาชวาระ เช่น วัฒนธรรมกับชีวิตของชนเผ่าอะบอริจิน ทางแถบตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ศิลปินได้สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและการธรรมชาติ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีโอกาสออกไปศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ และนำประสบการณ์ที่ได้มาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการวางโครงการตลอดจนการวางแผนงานในการทดลองสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหาของสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ ในระยะเวลา

ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีจำนวน 19 ท่านด้วยกันคือ เมทเท คามิลล่า สกนเบอร์ก ศิลปินชาวฮอลแลนด์ สุวรรณี เชนด์ติกริจ จากสถานศึกษาในไทย พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กมล เฝ้าสวัสดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาญ จันทาทิพย์, อายา ราชบุรีจำเริญสุข, อรเทพ พนมพาร, นวรินทร์ ลวัลย์ชัญญ, วิเชษฐ์ จันทาทิพย์ จากคณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิชัย ภิรมย์รักษ์, วีระ ปันเกล้า, ปิตรีพรรณ สมไทย, ยงยุทธ สดุดชาศรี, พุฒา จังกุล, จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินอิสระ แอนเจลา ศรีสมานศรีสมาน จากสำนักข่าวสารอนเน็กซ์ (USIS) และสิทธิพงษ์ กอทอง นื่องใหม่ ในแวดวงศิลปะซึ่งมีความสนใจในปัญหาของสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิม ได้มองเห็นคุณค่าและสนใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านการสร้างสรรค์ ศิลปินรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ แล้วตั้งคำถามเพื่อคิดและนำมาทำเป็นงานศิลปะ ด้วยการใช้วัสดุและสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว หลังจากสัมมนานานไปเป็นเวลา 1 ปี ศิลปินทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าศิลปินมองเห็นปัญหาต่างๆ โดยรอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมนั้นได้ในแง่ไหนและสามารถถ่ายทอดความคิดของเขาออกมาเป็นรูปของศิลปะได้อย่างไรบ้าง งานศิลปะที่นำมาแสดงในนิทรรศการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 3 นี้ มีความหลากหลาย จะเห็นได้ว่าศิลปินบางท่านสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะของการทดลองและการแสวงหาแนวทางใหม่ (Experimental Work) ซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากงานที่เคยสร้างสรรค์มาโดยสิ้นเชิง วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการนี้มีใช้เพียงเพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดและรูปแบบงานศิลปะของศิลปินที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ผลงานเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์สืบเนื่องมาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมามีด้วยกัน ดังนั้นความสมบูรณ์ของงานศิลปะอาจจะยังไม่ปรากฏไปประจักษ์ได้เต็มที่ ด้วยเหตุผลดัง

กล่าวมาแล้วข้างต้นประกอบกับระยะเวลาของการพัฒนาความคิดรูปแบบและเทคนิคนั้นค่อนข้างจะสั้น

อย่างไรก็ตามจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม” ที่ผ่านมานั้น หากผู้ที่ติดตามการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เข้าร่วมในโครงการอย่างใกล้ชิดและอย่างจริงจัง จะพบว่าศิลปินหลายท่านได้เจริญเติบโตทางความคิด มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบ เทคนิคกรรมวิธี รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจ ความอาทร และการมองเห็นปัญหาที่อันตรายกำลังเกิดขึ้นในสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้า เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงด้านบวกและความรับผิดชอบของศิลปินที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของศิลปินที่มีนิทรรศการ “ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 3” นี้มีทั้งคำถามและปัญหาที่เชิญชวนให้ผู้ดูมีส่วนร่วมในการสำรวจใช้ความคิดวิจารณ์ถกเถียง การวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ
ภาควิชาทฤษฎีศิลปะ
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Rama IX Art Museum Foundation

นิโคเลาส์ ลังก์ (Nikolaus Lang)

Rama IX Art Museum Foundation

นิโคเลาส์ ลังก์ เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวเยอรมัน ผู้มีความสนใจ ชีวิตและสรรพสิ่งที่ทั้งหลายในธรรมชาติ และวิถีชีวิตของการดำรงชีวิตปะ อันมีเรื่องราวเนื้อหา ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของเขาใน เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ เขาได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1971 ถึงปี ค.ศ. 1972 นิโคเลาส์ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ในต่างแดนเป็นครั้งแรกที่นั่น เขาใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ ด้วยการเดินไปตามชายฝั่งทะเลในบริเวณเกาะต่างๆ นอกจากนี้ยังได้สำรวจภูเขาไฟซึ่งเคยระเบิดมาแล้ว จากประสบการณ์กับธรรมชาติดังกล่าว นิโคเลาส์เริ่มศึกษา หลักฐานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคแรกๆ เขาค้นพบ ซากและร่องรอยของอารยธรรมเก่าแก่และเปรียบเทียบกับ สิ่งปฏิวัติทั้งหลายอันเป็นผลิตผลของระบบอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน ในขณะที่เคยชินกับได้สัมผัสกับการสูญเสีย บางสิ่งบางอย่างในธรรมชาติ เช่น การตายของแมลงหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก นกที่สิ้นชีวิตเพราะสารพิษ ที่ถูก ปรอทปนเปื้อนของดิน จากกระดูกสัตว์ต่างๆ รวมทั้งงู ปลาตลกที่อยู่ในบริเวณที่เขาไปเยือน นิโคเลาส์สะสม สิ่งต่างๆ ดังกล่าวและเก็บรักษาด้วยการบรรจุลงในกล่อง ไม้ไผ่อย่าง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่นิโคเลาส์มี ความภาคภูมิใจในการนำเสนอให้กับนิโคเลาส์ เองนั้น สิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็นสิ่งมีความหมายด้วยเหตุว่า มันมีประวัติและที่ทางเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของดั้งเดิม หรือวัตถุอันเป็นผลิตผลของมนุษย์ในปัจจุบัน ส่วนเป็นสิ่งที่เขานำมาซึ่งการยอมรับของมนุษย์ซึ่งมีส่วนร่วม ในการทำลายธรรมชาติด้วยเช่นกัน

นิโคเลาส์ไม่เพียงแต่จะเฝ้าสังเกตปัญหาขัดแย้ง ระหว่างอารยธรรมและธรรมชาติในต่างแดนเท่านั้น เขา ยังศึกษาและมองเห็นปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งกำลังเกิดขึ้น ในเยอรมนีด้วย นิโคเลาส์มักจะสะสมหลักฐานต่างๆ ที่ สัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ การถูกล้างทำลายธรรมชาติ ให้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและนำมาเผยแพร่โดย การสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ในรูปของศิลปะที่แสดงถึงความ คิดรวมทั้งความรู้สึกทางจิตวิญญาณได้อย่างน่าสนใจ ประเทศ ต่างๆ ที่นิโคเลาส์ได้เคยเดินทางไปสำรวจวิจัยในเชิงนิเวศ วิทยา และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างเป็นงานศิลปะ ในเวลาต่อมาใน ได้แก่ ประเทศอิตาลี สวีเดน และออสเตรีย ซึ่งต่างก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อารยธรรม เก่าแก่ดั้งเดิม รวมทั้งมีภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติอัน สวยงามทั้งสิ้น

การเดินทางไปประเทศออสเตรียครั้งแรกในปี ค.ศ. 1979 นั้น นิโคเลาส์ได้ผ่านหนังสือเกี่ยวกับการโยกย้าย ถิ่นฐานของพวกชนเผ่าเยอรมัน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองใน ประเทศออสเตรีย การเดินทางของชาวพื้นเมืองนี้ ไม่ว่า จะไปที่ใดก็มักจะเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศเต็มไปด้วยสีสน โดยเฉพาอย่างยิ่งในธรรมชาติ เช่นสีของดินซึ่งเป็น สีแดง และดินสีเหลือง ในบริเวณแถบที่อยู่อาศัยของ ชนพื้นเมืองมักจะมีหลักฐานทางด้านการประวัติศาสตร์และ โบราณคดีปรากฏอยู่ ชนพื้นเมืองบางเผ่าถูกพบในป่า บ้าง แล้วก็มี สิ่งเหล่านี้ทำให้นิโคเลาส์สนใจและเกิดความคิดที่ จะเดินทางไปสำรวจศึกษาและนำมาสร้างสรรค์เป็นศิลปะ สะท้อนความคิดให้คนในปัจจุบันได้ทราบถึงชีวิต อารยธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองเหล่านั้น

โครงการเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว เป็นโครงการที่ ต้องใช้เวลานาน ศิลปินต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงเพื่อ สืบสวน ขุดค้น ทำวิจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง รวมทั้งสะสมสิ่งต่างๆ ที่นำมาได้ไว้เป็นหลักฐานและข้อมูล

ความสมดุลระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นอีก สิ่งหนึ่งที่นิโคเลาส์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผลงาน ชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของเขา คือ “นูนก้าและกูญ่า” (NUNGA AND GOONYA) เป็นนิทรรศการซึ่งแสดงให้เห็นถึง เรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม ของชนพื้นเมืองอะบอริจิน ที่ถูกถูกรบกวนทำลายโดยมีของคอนกรีตของพวกเขาก่อทวีป ขึ้นๆ ไปดังกรวดและใช้ชีวิตในออสเตรเลีย งานที่นิโคเลาส์ ทำชิ้นนี้ เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทัศนคติชาวพื้นเมืองไว้ ให้กับชาวพื้นเมือง ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นนี้คือ ความ ขัดแย้งกันทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะ เข้าใจกันได้ การกดขี่ของชนเผ่าชาวสร้างความแค้นให้กับ ชาวพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ นิโคเลาส์ต้องการให้งานศิลปะของเขาเป็นสื่อสะท้อนถึง วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองที่สูญหายไป รวมทั้ง การเสนอทัศนะของชาวพื้นเมืองที่มีต่อคนผิวขาวให้เป็น ที่ประจักษ์

นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว นิโคเลาส์ได้สร้าง สรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของเขามีต่อ ธรรมชาติในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีต่างๆ ใน ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสีของทรายน้ำแข็ง นิโคเลาส์ได้ค้นพบ สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ คือ ทรายที่ผก

รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นก่อนเป็นรูปทรงในลักษณะคล้ายกำแพง ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเล ทางตอนใต้ของเมืองอะดีเลด (ADELAIDE) กำแพงทรายดังกล่าวอยู่ไกลลงไปบนทรายถึง 50 เมตร กำแพงนี้มีความสูงประมาณ 10 เมตร สีของทรายมีหลากหลายสี ทั้งซ้อนกันเป็นชั้นๆ คงงามมาก ทรายเหล่านี้มีเนื้อสัมผัสผสมผสานกับดินอย่างแน่นหนา มีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก

สีของทรายที่ปรากฏนั้น มีทั้งสีดำ แดง เหลือง ขาว และม่วง เป็นสีธรรมชาติที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ดูเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ นิคโเลาส์ เกิดความคิดในการนำสีของทรายมาทำงานศิลปะ เขาต้องการให้ชาวโลกได้มองเห็นและรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ ตลอดจนความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติ เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของสี ซึ่งมีที่มาจากออกไซด์ของแร่ธาตุต่างๆ เช่น ออกไซด์จากธาตุเหล็ก ทำให้เกิดสีเหลือง สีแดง ธาตุแมงกานีสทำให้เกิดสีเข้ม ส่วนทองแดงทำให้เกิดสีเขียว และสีฟ้า

ในการที่จะนำสีออกมาจากกำแพงทรายนั้น นิคโเลาส์ต้องหาความสะอาดพื้นผิวของกำแพงเสียก่อนเพื่อจะได้เห็นสีและโครงสร้างของชั้นสีต่างๆ ได้ชัดเจน เมื่อเลือก

บริเวณที่ต้องการแล้ว เขาจึงใช้ผ้าฝ้ายอย่างหนาทาบลงไปบนผิวหน้าของทรายแล้วทาบลงบนผ้าให้ชุ่ม หลังจากนั้นจึงใช้โครงไม้ซึ่งประกอบกันเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับผ้า ทาบลงไปบนด้านหลังของผ้า เป็นวิธีการที่ต้อปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ทั้งใช้สักระยะหนึ่ง เมื่อทาบแห้งแล้วจึงค่อยๆ ลอกผ้าออกจากกำแพงทราย ผลที่ปรากฏคือ ทรายบนผิวของกำแพง ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันทากหลายติดอยู่บนผิวของผ้าโดยมิได้ทำลายผิวหน้าของกำแพงให้เสียหายแต่ประการใด ทรายที่ติดอยู่บนผ้ามีลักษณะนูน (relief) เรียบค่อนข้างเสมอกัน ดูราวกับเป็นงานจิตรกรรมที่ศิลปินปาดป้ายสีลงบนพื้นผ้าใบ มีความงามโดยสมบูรณ์ วิธีการที่นิคโเลาส์ทำนี้เป็นการแยกธรรมชาติออกจากธรรมชาติ เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และนับได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สร้างจากธรรมชาติโดยตรงนั่นเอง

งานที่นิคโเลาส์ผลิตเป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งเขาทำขึ้นหลายชิ้นด้วยกัน สีที่ปรากฏบนผ้านี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงดินแดนที่เจริญในธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผลงานศิลปะชิ้นนี้มีคุณค่ายิ่งของศิลปินด้วย

สมพร รอดบุญ

Rama IX Art Museum Foundation

เอกสารอ้างอิง

NIKOLAUS LANG, NUNGA AND GOONYA .KUNSTRAUM MÜNCHEN, STÄDTISCHE GALERIE IM LENBACHHAUS, MÜNCHEN, 1991.

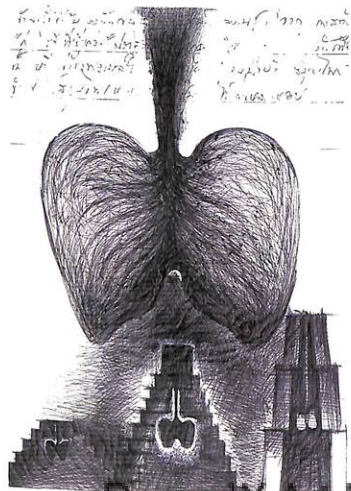
นิคโเลาส์ ลังก์
NIKOLAUS LANG

โครงการศิลปะจากทรายในอะดีเลดตอนใต้, ออสเตรเลีย ของ นิคโเลาส์ ลังก์
ART PROJECT IN SOUTH ADELAIDE, AUSTRALIA BY NIKOLAUS LANG

1. กาลเวลาก่อนการฝัน (THE TIME BEFORE DREAMING)
2. แอนเจฟีนากาเนอ (GOOD HEAVENS, OLD ANGEPENEI)
3. ปีเตอร์บนท้องฟ้า (PETER IN THE SKY)
4. รุ้งกินน้ำที่โมอานา (WEEPING RAINBOW AT MOANA)
5. ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ่อทราย (WORK IN PROGRESS AT SAND QUARRY)

มอนเตียร์ บูนมา
MONTIEN BOONMA

"อโรคยาคาล"

"TEMPLE OF MIND"
1955. HERBS.
BRASS-BELL, WOODEN BOXES

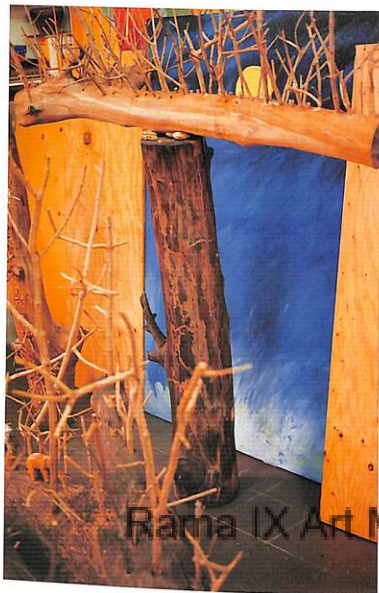
Rama IX Art Museum Foundation

อำมฤต ชูสุวรรณ
AMRIT CHUSUWAN

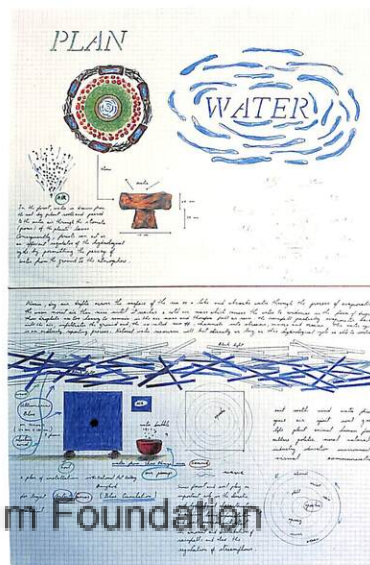

"WHAT'S UP NEXT"
MIXED TECHNIC

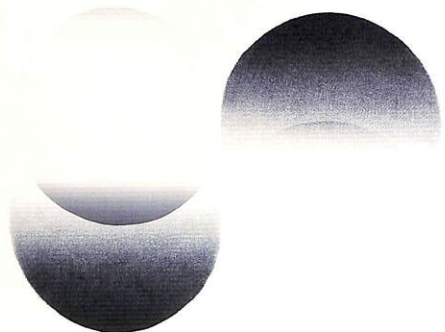
Rama IX Art Museum Foundation

"BLUE CONTENT"
INSTALLATION 1995

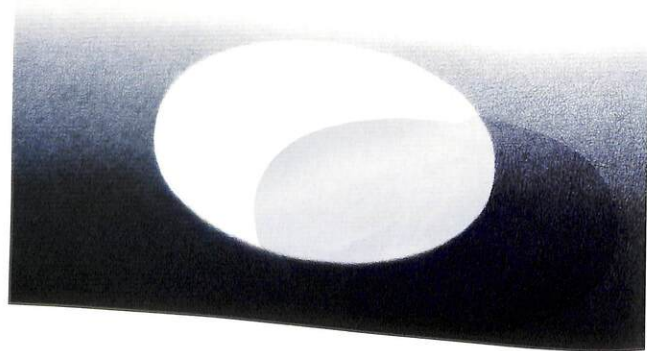

ไชยยศ จันทร์ทิตย
CHAIYOT CHANDRATITTA

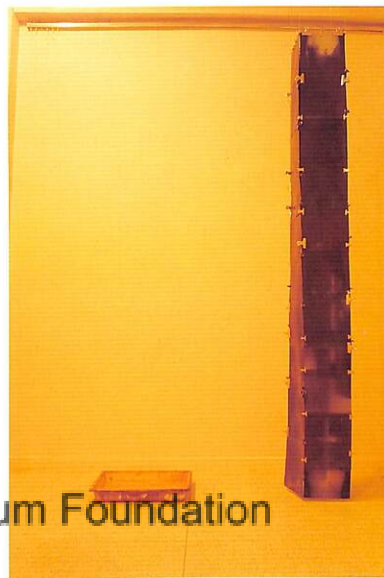
TIME & SPACE # 1
MIXED TECHNIQUE 80X120 CM.

TIME & SPACE # 2
MIXED TECHNIQUE 80X120 CM.

Rama IX Art Museum Foundation

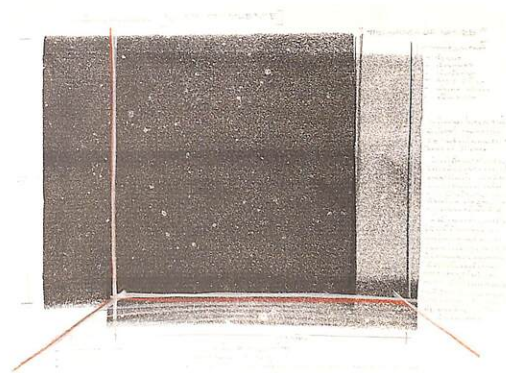
อารยา รามฎีร์จำเริญสุข
ARAYA RASDJARMREARNSOOK

ปัญญา วิจินธนสาร
PANYA VIJINTHANASARN

อภิชาติ ปิรมย์รักษ์
APICHAI PIROMRAK

Ramkhamhaeng Art Museum Foundation

"พลังแห่งความสงบ" (POWER OF SILENCE)
เทคนิค DRAWING

