การแสดงงานจิตรกรรม

ชุด

"ชีวิตในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน"

Art Museum Foundation

โดย

สันติ ทองสุข และ จำนันต์ สารารักษ์

ขอขอบคุณ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บิดา-มารดา ครูบา-อาจารย์
รศ. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัท โตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สปินเลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค
พี่-น้องเพื่อนพ้อง
ผู้สนับสนุนผู้ให้โอกาสและทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

ถ่ายภาพ : สาโรจน์ วชิราพรพฤต
พิมพ์ที่ : T' NAT 6410133-4

Rama IX Art Museum Foundation

การแสดงงานจิตรกรรม

ชุด

"ชีวิตในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน"

โดย

สันติ ทองสุข

และ

จำนันต์ สารารักษ์

ณ ห้องแกลลอรี่ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

วันที่ ๑๘-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘

สันติ ทองสุข

ถึงแม้ว่าการรังสรรค์สุนทรียภาพแห่งทัศนศิลป์ในอดีตที่ผ่านมา จะมีสภาพเหมือนดังเมล็ดพืชที่ฝังตัวอยู่ในผืนดินที่แข็งแห้ง แตกระแหงของสังคม แต่ในสภาวะปัจจุบันนี้สังคมเมืองที่กำลังเติบโตได้มีส่วนให้แผ่นดินเริ่มอิ่มน้ำ พืชนานาพันธุ์แห่งการสร้างสรรค์ต่างผลิบานเติบโตเป็นท้องทุ่งอันอุดม งดงามหลากหลายไปด้วยสุนทรียรสแห่งศิลปกรรม

สันติ ทองสุข เป็นเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่งอกงามเจริญเติบโตอยู่ในวงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแม้กิริยาอาการของรูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะดูเรียบเฉย พูดน้อย และรอยยิ้มบนใบหน้า แต่ภายในจิตใจของเขากลับอ่อนไหวต่อผัสสะแห่งการรับรู้ เป็นสิ่งสร้างขุมพลังแห่งความปรารถนาในการรังสรรค์ศิลปกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน กระแสธารแห่งการสร้างสรรค์ของเขายังคงรินไหลไม่ขาดสาย กาลเวลาที่ผ่านมาและกำลังจะผ่านไปเป็นเสมือนโภชนาการที่บำรุงหล่อเลี้ยงเขาให้เจริญเติบโตทั้งความรู้และการปฏิบัติ และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ เขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลิตผลแห่งความพากเพียรพยายาม เขาได้รับรางวัลทั้งการประกวดภายในประเทศหลายครั้ง รวมไปถึงการได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดศิลปกรรมของศิลปินในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากจะมีใครปฏิเสธว่า สันติ ทองสุข มิใช่ผู้รังสรรค์ศิลปกรรมขั้นแนวหน้าคนหนึ่งของวงการทัศนศิลป์

จิตรกรรมของสันติ ทองสุข ในช่วงเริ่มต้นเขาใช้รูปเหมือนเป็นสื่อสร้างความบันดาลใจจากการสังเกตสังเกตุ พัฒนาไปสู่การผสมผสานของเทคนิควิธีการสร้างภาพ กับการรับรู้ความบันดาลใจและทัศนคติส่วนตน การใช้สีน้ำที่อ่อนโยนบอบบางเป็นพื้น ผสานกับความทึบแน่นหนักหน่วงของสีน้ำมันที่ปรากฏเป็นร่องรอยของเส้นที่มีความคมชัด อ่อนแก่และเจือจาง ที่สลับซับซ้อน ทั้งขัดแย้งและกลมกลืนไปตามรูปร่างต่างๆ รวมทั้งกิริยาอาการของเส้นที่จงใจให้ปรากฏอยู่ และในบางครั้งสีผสมย้ำด้วยการใช้หมึกดำและเกรยองค์ เทคนิคและวิธีการสร้างภาพที่สันติ ทองสุข ได้ค้นพบนี้เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือประจำกายที่เขาสามารถนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วฉับพลันต่อการสร้างสรรค์ของเขาในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

แนวความคิดที่สร้างความสำเร็จ ความมีชื่อเสียง และผลักดันให้สันติ ทองสุข ก้าวมาสู่ความเป็นจิตรกรชั้นแนวหน้าในปัจจุบัน คือแนวความคิดที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองหลวงที่ว่า "การต่อสู้ดิ้นรนของคนที่อยู่ในเมืองหลวง และคนท้องที่อื่น ที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวง ที่ต้องการแข่งขันต่อสู้กับเวลา สิ่งแวดล้อม และผู้คนต่างๆ ด้วยกันเอง เพื่อความอยู่รอดตามจุดมุ่งหมายที่ตัวเองและสังคมกำหนด" รวมทั้งผลงานที่ชื่อ "ชีวิตในเมืองหลวง" "ลมหายใจในเมืองหลวง" หรือ "บนถนนในเช้าวันหนึ่ง" ล้วนเป็นจินตนาการที่เขาได้รับจากสภาวะที่แวดล้อมและสัมผัสในชีวิตประจำวัน สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความห่วงใย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหา และการป้องกันในที่สุด

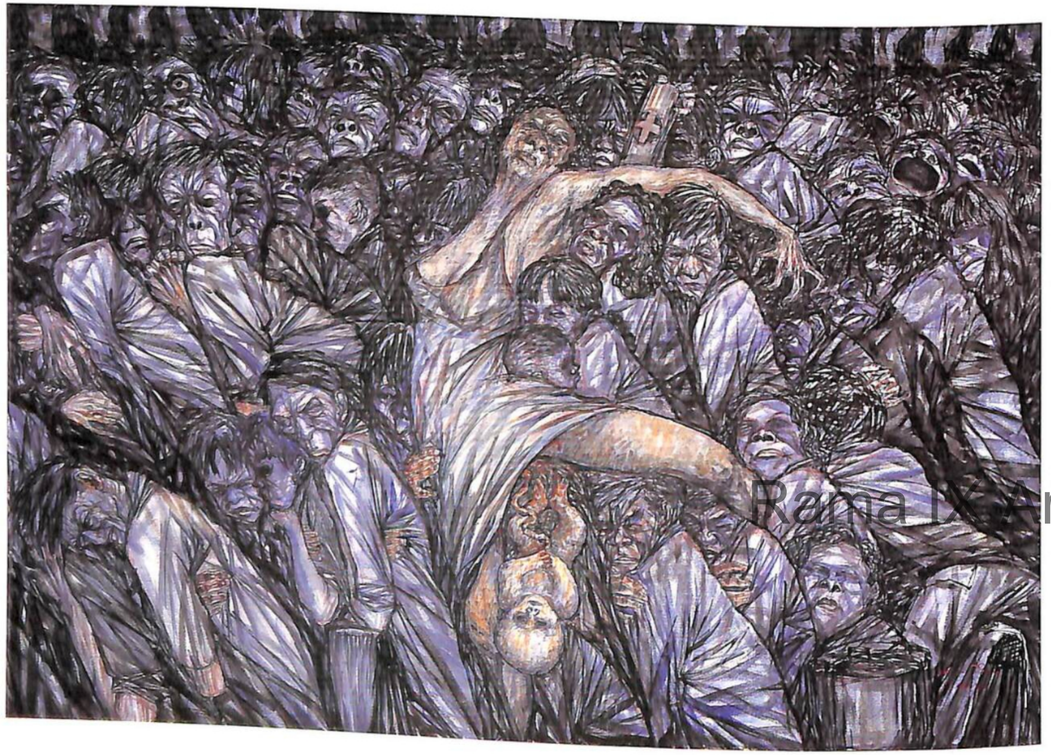
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เขาเพียงแค่อาศัยรูปร่างหน้าตาของคนเป็นสื่อต้นแบบเท่านั้น เพื่อเน้นให้คุณลักษณะและกิริยาอาการของเส้นได้แสดงออกในตัวของมันเองได้อย่างอิสระ การใช้สีในลักษณะที่เป็นเอกรงค์ทำให้มีบรรยากาศเงียบขรึมขวนสลดหดหู่ การใช้สีน้ำโปร่งใสบางๆ ที่ถูกกอทับด้วยเส้นสีดำทึบหนักของสีน้ำมัน ประกอบกับความรู้สึกบนใบหน้าของผู้คนที่เบียดเสียดเยียดยัดกันอยู่ ทำให้การแสดงออกขององค์ประกอบรวมทั้งหมดมีความเป็นเอกภาพ แสดงความหมายได้เด่นชัด และรุนแรง ยิ่งภาพที่ชื่อ "บนถนนในเช้าวันหนึ่ง" สันติ ทองสุข ได้แสดงความเชี่ยวชาญในการใช้เส้นเป็นปัจจัยหลักในการสร้างภาพที่แสดงออกถึงความสับสน วุ่นวาย ซับซ้อน ขุลมุน และการเคลื่อนไหวของขุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในขุดต่อมา สันติ ทองสุข หันมาให้ความสนใจในเรื่องของรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ ถือความทะยานอยาก กิเลส ตัณหา ราคะ ที่มีพลังอำนาจอยู่เหนือมนุษย์มาชั่วกัปชั่วกัลป์ จะมีก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์เท่านั้น จึงจะสามารถล่วงพ้นขึ้นจากฝั่งห้วงมหรรณพแห่งวัฏสงสารนี้ไปได้ ด้วยการดำเนินไปตามหนทางแห่งการเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้เท่านั้น ผลงานในจุดนี้สันติ ทองสุข หันมาให้ความสนใจกับความเป็นจริงโดยให้เส้นเป็นผู้รับใช้รูปร่างและในบางรูปอาจจะส่อแสดงไปในเรื่องของอนาจาร แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงออกอย่างเด่นชัดในผลงานของเขาคือความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจ และความกล้าหาญในการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากกรงและโซ่ตรวนแห่งการกักขังด้วยอามิสสินจ้างใคร ซึ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ศิลปกรรมของเขาเป็นของแท้บริสุทธิ์มิใช่ของเทียม

๒๖ ปี แห่งการมีชีวิตอยู่ และ ๗ ปี บนเส้นทางของการสร้างสรรค์เป็นเวลาที่ไม่นาน แต่เชื่อว่าสิ่งที่สันติ ทองสุข ได้พบนั้น สามารถที่จะสรุปลงในช่วงสั้นๆ นี้ว่า เขาได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชยยิ่ง จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเขาจะพอใจเพียงแค่นี้ และถือเป็นบทสรุปสุดท้ายแห่งการสร้างสรรค์ของเขา แต่ถ้าบทสรุปอันน่าพึงพอใจนี้ เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปบนวิถีอันยาวไกล เพื่อแสวงหาสิ่งที่เขาเองก็คงจะคาดไม่ถึง ถึงสิ่งที่เขาจะได้พบ ก็คงจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เราจะได้เห็นพัฒนาการในการสร้างสรรค์ของเขายิ่งๆ ขึ้นไป ต่อไปในอนาคต

นนทิวรรธน์ จันทนะพะลิน

Rama IX Art Museum Foundation



ลมหายใจในเมืองหลวง

จิตรกรรมชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ASEAN Art Awards 1994

ของ THE PHILIP MORRIS GROUP OF COMPANIES ณ ประเทศสิงคโปร์

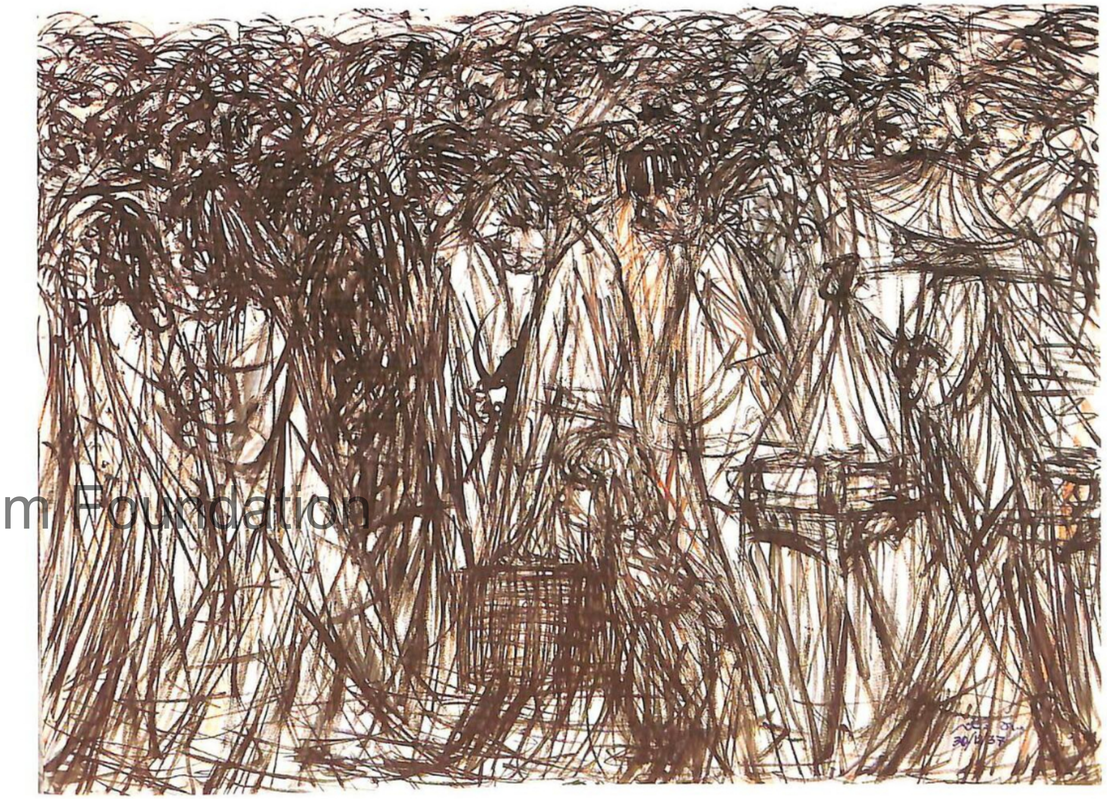
Rama IX Art Museum Foundation

อิทธิฤทธิ์แห่งเชื่อมั่น

เทคนิค สีน้ำมัน, 200 x 140 cm.

อิทธิฤทธิ์แห่งความอยาก

เทคนิค สีน้ำมัน, 110 x 135 cm.



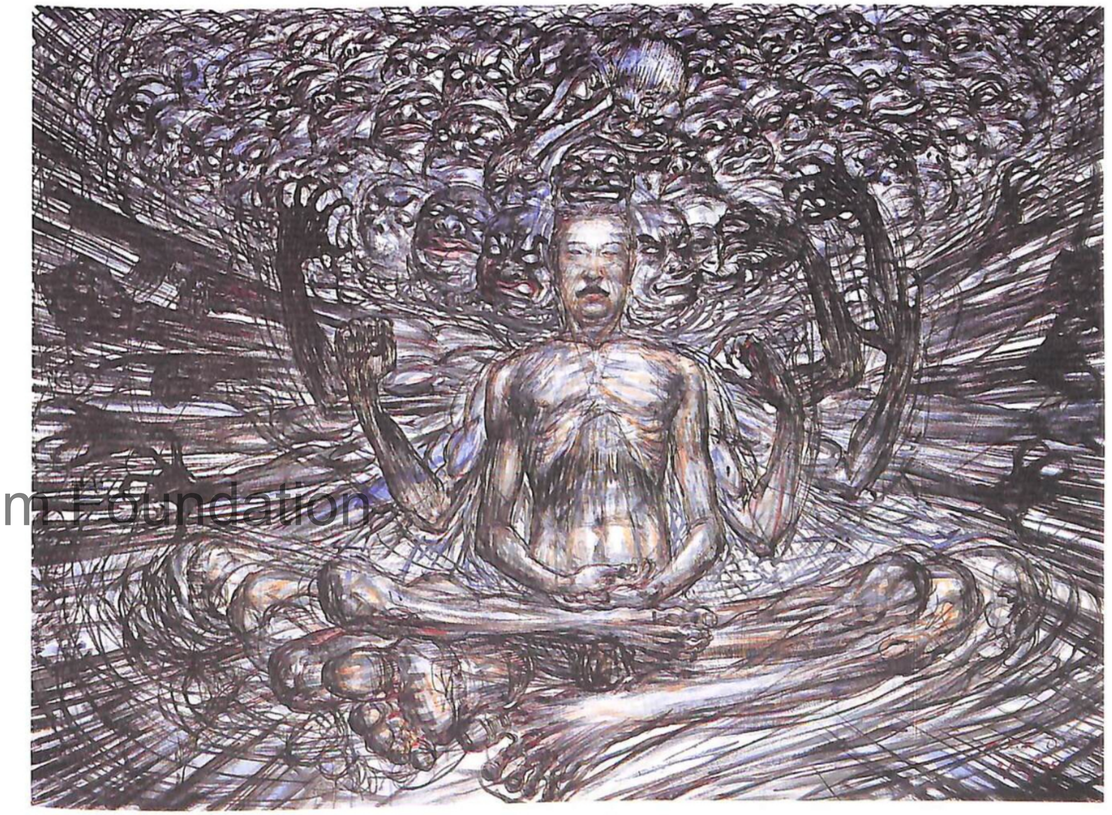
บนถนนในเช้าวันหนึ่ง

เทคนิค สีน้ำมัน, 110 x 140 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

ข้างวัด

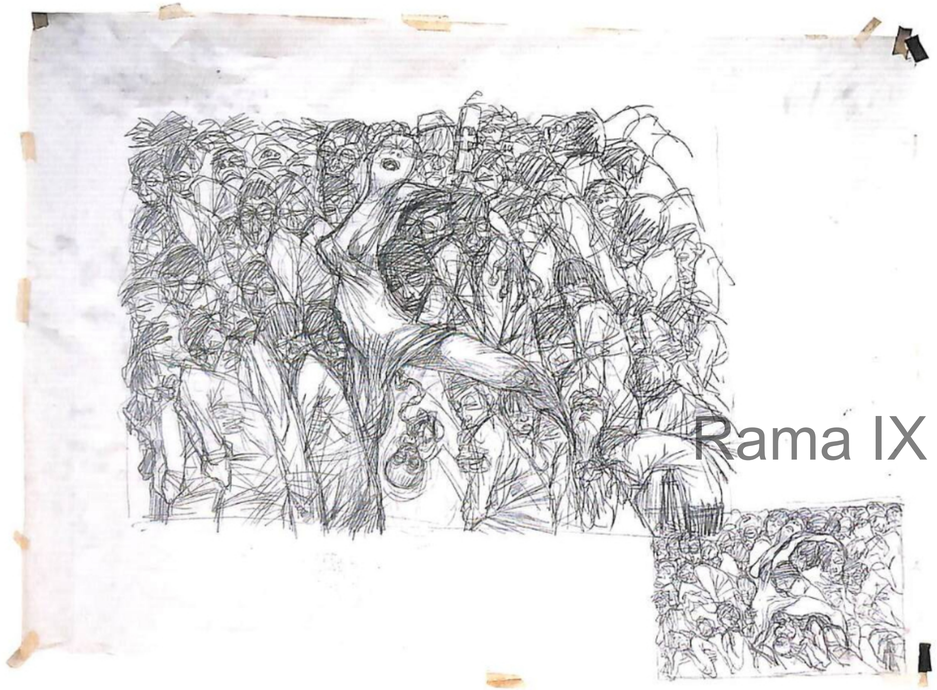
เทคนิค สีน้ำมัน, 100 x 130 cm.



สมาธิแห่งมาร

เทคนิค สีน้ำมัน, 200 x 150 cm.

Rama IX Art Museum Foundation



ภาพสเก็ตช์
เทคนิค วาดเส้น

ภาพสเก็ตช์
เทคนิค วาดเส้น

Rama IX Art Museum Foundation

นายสันติ ทองสุข

เกิด ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๒
จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑
ตรอกบ้านหล่อ ๔ ประชาธิปไตย
กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๖๒๙-๐๓๕๔-๕

การแสดงงานครั้งสำคัญ

๒๕๒๙ แสดงงานกลุ่มชีวิต ครั้งที่ ๑ , ๒
๒๕๓๕ แสดงงานศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๒๕๓๒ แสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
๒๕๓๓ แสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
๒๕๓๔ แสดงงานวาดเส้น สร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
แสดงงานนักศึกษาทุนออสเตรเลีย
แสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
๒๕๓๕ แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑๖
แสดงงานศิลปกรรมลพบุรี "เมืองทองของไทย"
แสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
แสดงงานจิตรกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ สถาบัน เอ ไอ ที
แสดงงานจิตรกรรมขุดบันทึกราชดำเนิน
๒๕๓๖ แสดงงานจิตรกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค
แสดงงานจิตรกรรม น้ำในสี สีในน้ำ
แสดงงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๗ แสดงงานจิตรกรรมเหมือนจริง ธนาคารกสิกรไทย
แสดงงานจิตรกรรมสีน้ำ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ศิลปกรรมทิวทัศน์
ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต "บริษัท โตชิบา
(ไทยแลนด์) จำกัด"
จิตรกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บ.พิลลิฟ มอริส
ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

รางวัลเกียรติยศ

๒๕๓๓ รางวัลชมเชยจิตรกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ
สถาบัน เอไอที
๒๕๓๓ ได้รับทุนออสเตรเลีย
๒๕๓๕ ได้รับทุนออสเตรเลีย
๒๕๓๗ รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัท โตชิบา
(ไทยแลนด์) จำกัด
๒๕๓๗ รางวัลที่ ๑ เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลที่ ๔ ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ ๑ ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
ณ ประเทศสิงคโปร์
๒๕๓๘ รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค
รางวัลดีเด่นศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย

Rama IX Art Museum Foundation

จำนันต์ สารารักษ์

เกิด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๙
จ.นครศรีธรรมราช
๗๐ ประจักษ์ศิลป์แมนชั่น
ซ.ประจักษ์ศิลป์ ถ.พัฒนาการ
แขวงคลองตัน กรุงเทพฯ
โทร. ๓๑๙๓๕๑๖-๘ ต่อห้อง AA

การศึกษา ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
กำลังศึกษาศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงงานครั้งสำคัญ

๒๕๒๙ แสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๓๒-๓๖
๒๕๓๐ แสดงศิลปกรรมครั้งที่ ๑ หัวข้อ "ในหลวงของเรา"
๒๕๓๑ แสดงศิลปกรรมครั้งที่ ๒ หัวข้อ "ป่าไม้ของเรา"
๒๕๓๒ แสดงศิลปกรรมครั้งที่ ๓ หัวข้อ "พลังงานกับชีวิตไทย"
๒๕๒๘-๒๕๓๐ แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๒, ๓, ๕
๒๕๓๐ แสดงจิตรกรรมเทอดพระเกียรติในหลวงครบรอบ ๖๐ พรรษา
ของธนาคารกสิกรไทย
แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑๑-๑๒
๒๕๓๗ ศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๓๗ ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บ.พิลลิพมอริส
๒๕๓๗ จิตรกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

๒๕๒๖ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๒๗ ได้รับทุนการศึกษาจาก ท.เลียงพิบูลย์
๒๕๒๗ ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมชาวปักษ์ใต้
๒๕๒๘-๒๕๓๒ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
๒๕๓๐ รางวัลที่ ๓ การแสดงจิตรกรรมเทอดพระเกียรติ
ในหลวงครบรอบ ๖๐ พรรษาของธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๑ รางวัลพิเศษจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
ของธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๒ รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ
"พลังงานกับชีวิตไทย"
๒๕๓๓ รางวัลที่ ๓ จิตรกรรมเทอดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ครบรอบ ๙๐ พรรษา ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
๒๕๓๔ รางวัลที่ ๑ จิตรกรรมเทอดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครบรอบ ๓๖ พรรษา ของธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๕ รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเทอดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ครบรอบ ๖๐ พรรษา ของธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๗ รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินจิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวง
ของธนาคารกสิกรไทย
๒๕๓๘ รางวัลดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค

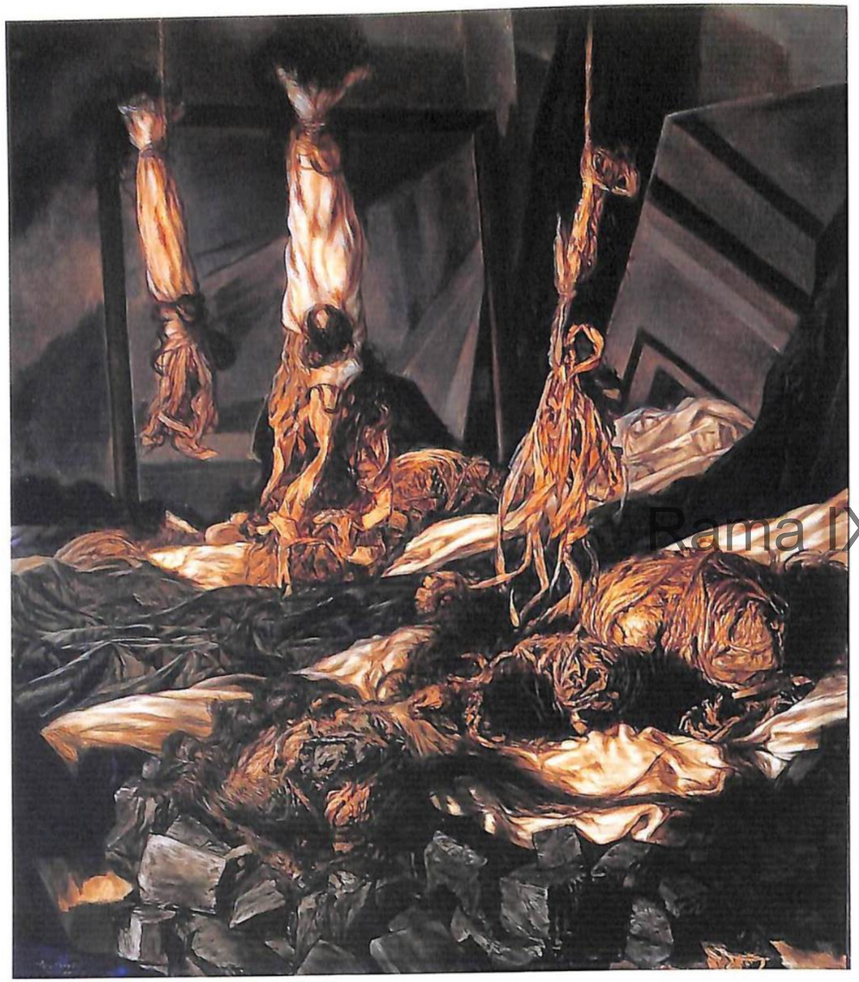
ใกล้สิ้นสุดของการประคอง

เทคนิค สีน้ำมัน, 90 x 120 cm.

ฉันก็อยู่ในกองแห่งความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับคุณ

เทคนิค สีน้ำมัน, 140 x 180 cm.

Rama IX Art Museum Foundation



ปัจจุบันสังขาร 4

เทคนิค สีน้ำมัน, 140 x 160 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

ความปวดร้าวแห่งสังขาร

เทคนิค สีน้ำมัน, 140 x 180 cm.