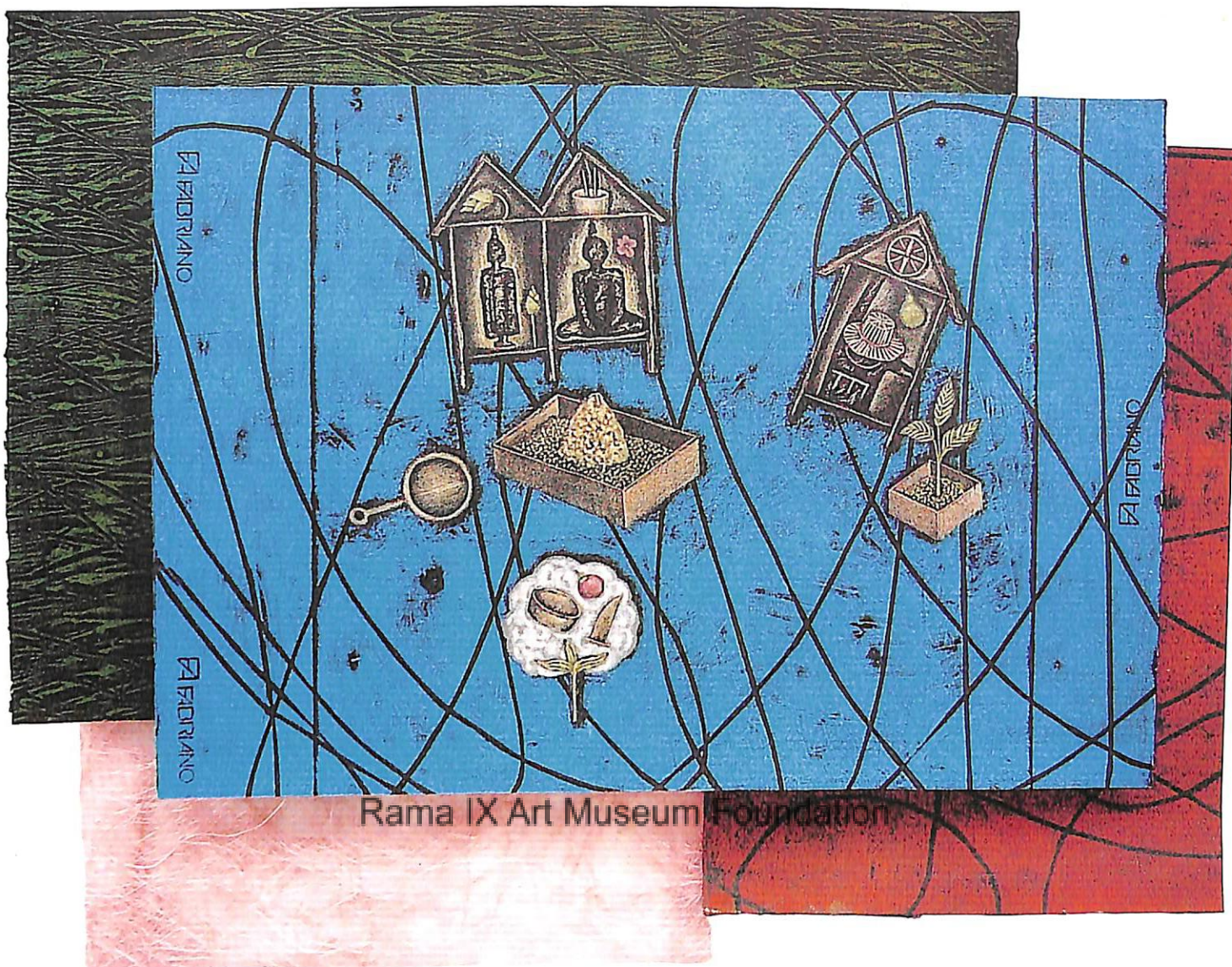

“Memory of my Kingdom”

By

Tinnakorn Kasornsuwan

B-CAT-2-0402

SOL-0556-02-2005

Rama IX Art Museum Foundation

“เมืองแห่งความทรงจำ”

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ผสมเทคนิค

โดย ทินกร กาษรสุวรรณ

17 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2548

สุรพล แกลเลอรี

“Memory of my Kingdom”

Solo Art Exhibition of Etching, Collograph, Woodcut and Mixed Media

By Tinnakorn Kasornsuwan

February 17 - March 16, 2005

Surapon Gallery

วิวัฒนาการการสร้างสรรคงานศิลปะของกนก กาษสุวรรณ

ย้อนไปในวัยเด็ก กนก กาษสุวรรณ เป็นเด็กที่ขี้แสบพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกได้เล่าเรียนศิลปะ: ฮักทั้งได้ครุฑ ศรีสักคม คือครุฑสักคม กองมี ก็ได้บ่มเพาะลูกศิษย์ เยาวชนของชาติ ให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์หลายๆ รุ่น ได้บังเกิดความมุ่งมั่น เพื่อก้าวทางเดินมาไกลจากเมืองเลย ได้เข้าศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร ต่อเนื่องมาจนจบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาศิลปะภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2531 - 2539

ขณะที่กำลังศึกษาจบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 กว่าปี เขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ นำเสนอออกสู่สาธารณชน สำนวนต่อเนื่องมาเกือบ 20 กว่าปี

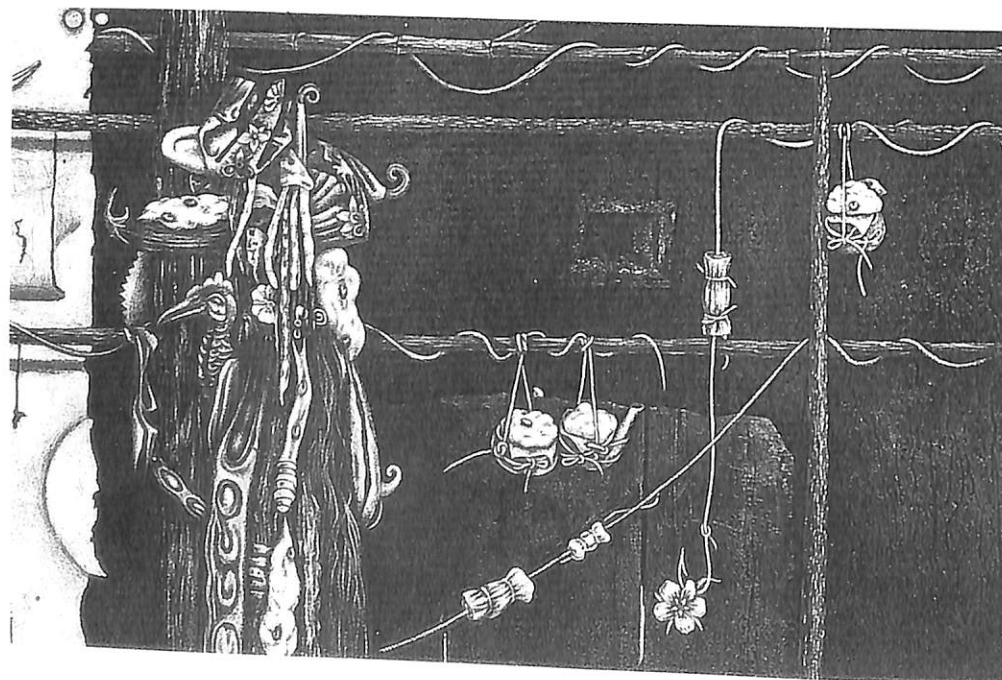
การสร้างสรรคผลงานของกนก เปรียบเสมือน แม่น้ำ ลำธาร ที่ไหลเอื่อย ไม่แห้งขอด ไม่ขาดตอน สร้างความชุ่มฉ่ำ ความเจริญเติบโต มีแรงขับเคลื่อน มีพลัง มีวิวัฒนาการทางรูปแบบและความกตัญญูในงานภาพพิมพ์โลหะที่โดดเด่นในวงการศิลปะ: สร้างต่อเนื่องอย่างไม่ยั้งจนสิ้น บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นจริงของชีวิตในชนบท ที่ยังคงมีอยู่จริงของสังคมไทย ภาพผลงานศิลปะของกนก จึงเป็นกระบอกเสียงประกาศให้สังคมรู้ว่า วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวนา ชาวนา ชาวนา คือความงดงาม คือความสงบ คือความสุข และมีความสุขจากการงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่ จับปลา หุงหาอาหาร อันเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความฝัน ว่างเป็นชีวิตที่ตรงกันข้ามกับชีวิตในเมืองใหญ่ที่แออัดยัดเยียดกันมาหากิน แออัด สิ้นเปลืองหมั่น ก้มกลางความเจริญทางด้านวัตถุ ถูกกลืนด้วยโฆษณาทางภาพ และเสียงกระตุ้นให้เกิดความโลภ ความอยากที่ไม่สิ้นสุด เกินฐานะ: เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานของความ เป็นมนุษย์

ท่านรัฐมนตรี... เมื่อดูภาพเขียนของเขา อาจจะได้แรงบันดาลใจลงพื้นที่ไปสัมผัสปัญหา และคิดที่จะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม บริหารจัดการเรื่องน้ำ ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำจนชาวตายทั้งกลม ไม่ให้เกิดน้ำท่วมจนนาข้าว พืชไร่เสียหาย

คนเมือง... ดูภาพเขียนของเขาแล้ว อาจจะหาโอกาสไปสัมผัส บรรยากาศของท้องทุ่งรวงทอง มีอากาศโปร่ง ไล่ลมสบาย ไปสัมผัสลอง คอรถปลูกข้าว ไร่สีสุก หันสู่ฟ้า หน้าสู่ดิน จะได้สำนึกการพริ้วไหวนา เกษตรกร ที่เป็นศูนย์รวมของชาติ

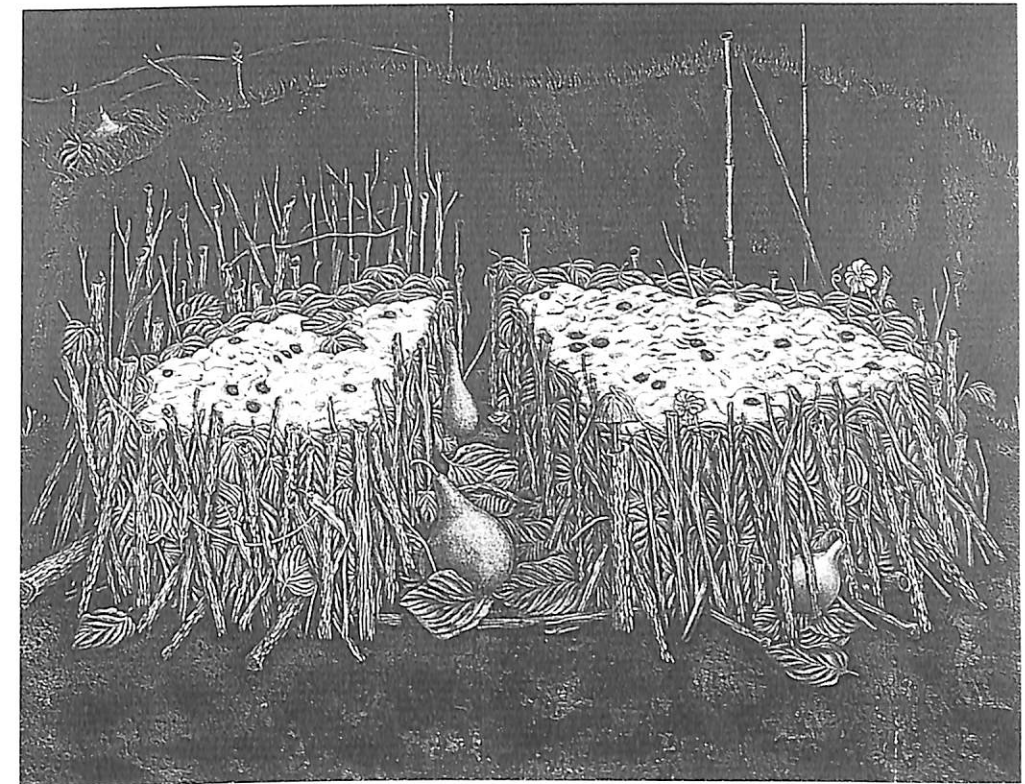
ลูกเศรษฐี... ดูภาพเขียนของเขาแล้ว อาจจะได้แรงบันดาลใจ ย้ายครอบครัวไปอยู่ชนบท ปลูกข้าวกินเอง เลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้องใหม่ โอบอ้อม...ดูแล้วได้แต่ฮัมเพลง...ดินเจ้าอ้อย ข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน ดินอุ่นร้อนรื่นเย็นก็เป็นเพื่อนดิน...

ผลงานในยุคแรกก็สร้างชื่อเสียงให้แก่กนก จากการได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” ศิลปกรรม ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9, 2535

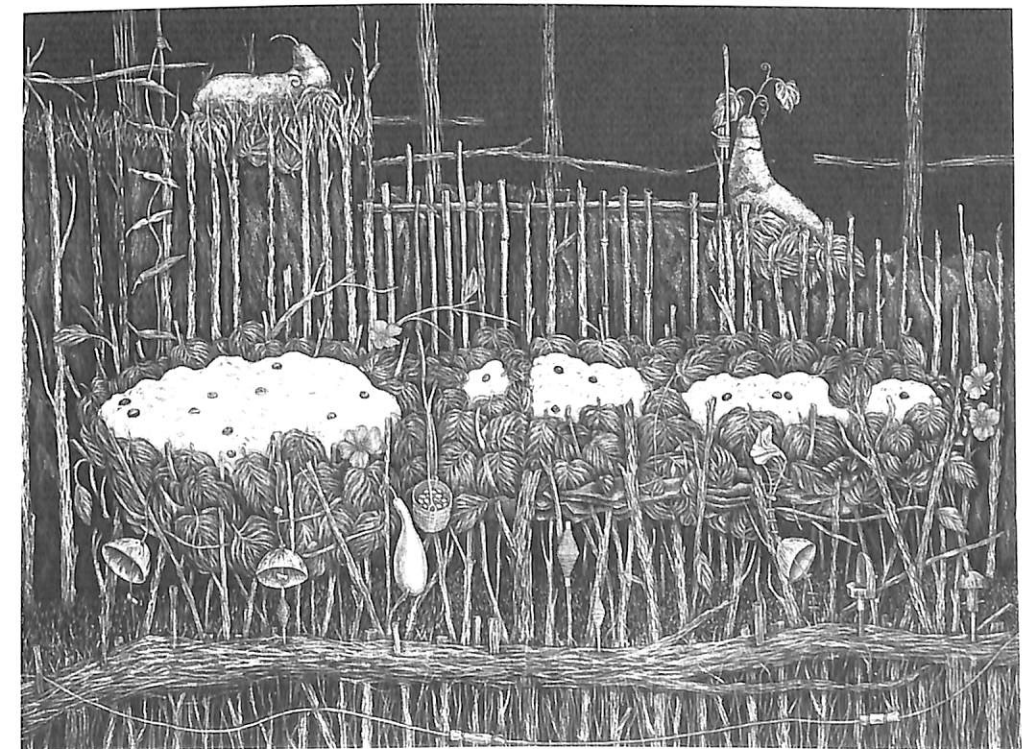
“การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง 14” เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 80 x 100 cm.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัลที่ 3 จากงานภาพพิมพ์นานาชาติที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

“ชีวิตในชนบทไทย 4” เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 107 x 130 cm.

และในปีเดียวกันนี้ ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

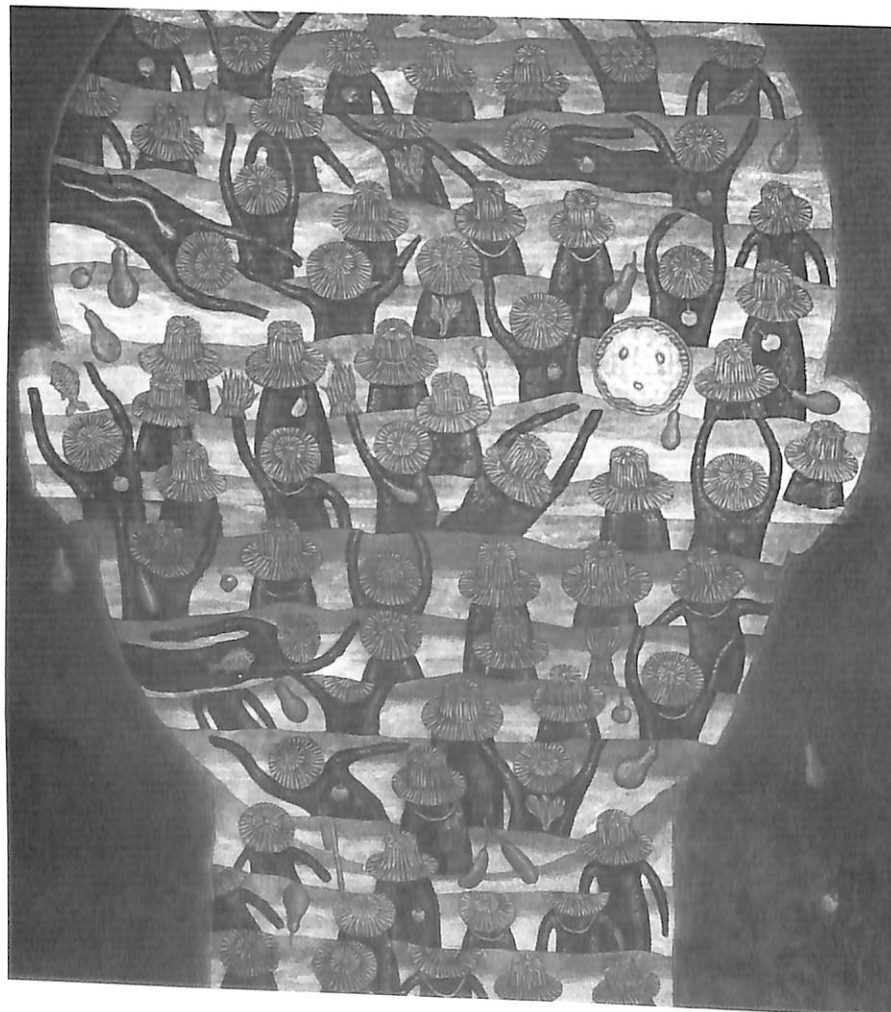

“ชีวิตในชนบทไทย 5” เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 107 x 130 cm.

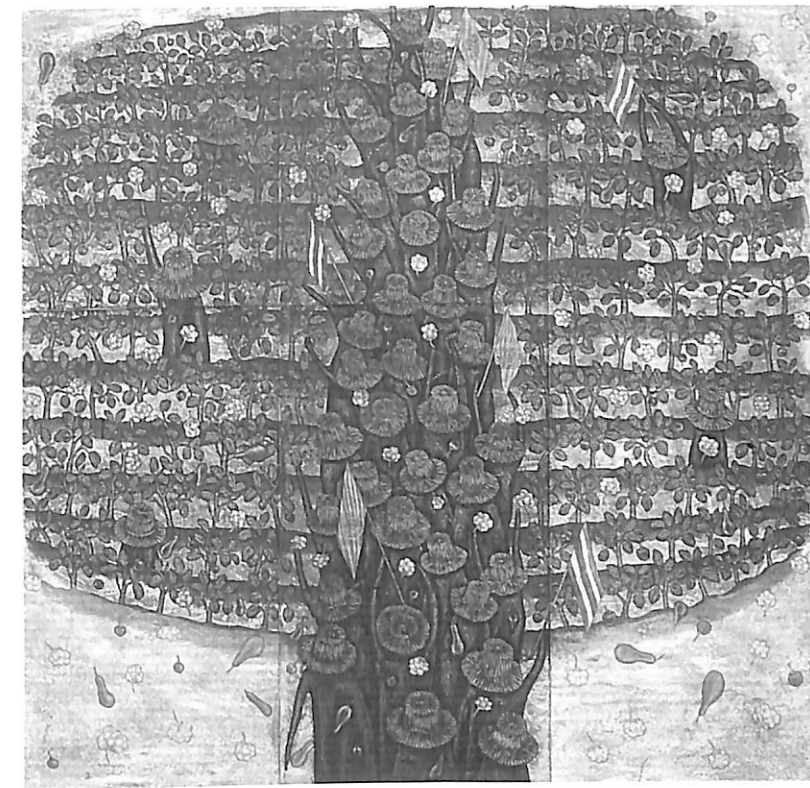
ภาพพิมพ์ในยุคนี้นั้น ก็นกร แสดงเนื้อหาเรื่องราวสะท้อนสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนกิจกรรมของชาวบ้านในลักษณะพึ่งพาตนเอง โดยใช้รูปร่าง รูปทรงของทั้งไม้ขนาดต่างๆ นำมาทำรูปเป็นโครงสร้างโดยรอบของภาพ เป็นที่เกาะเกี่ยวใบเหมือนที่วางเป็นกลุ่มก้อน ตรงกลางภาพ มีตัวโหมสร้างใยยาวละเอียดตามใบเหมือน นอกจากนี้ ก็นกรยังใช้รูปทรงของพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเลี้ยงไว้ริมรั้ว เช่น ลูกฟัก อวบ อัม เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ในแต่ละภาพก็นกรจะสร้างรูปทรงที่แสดงรายละเอียด กระจุกรักจิก ในลักษณะประติมากรรมที่กรออยู่ภายในภาพ เช่น แก้ววาลย์ ดอกไม้ เกาะเกี่ยวตามกิ่งไม้ มีแก้ววาลย์หรือหวายร้อยพืชผักเป็นพวง เช่น หม้อไม้ พริกแห้ง รูปทรงของตะกร้า บรรจุหอม กระเทียม แม้กระทั่งใจโหมคล้ายลอยอยู่เหนือรั้วโหมสร้างภาพให้ดูสนุก และสามารถจินตนาการไปถึงวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบเนื่องมายาวนาน

ผลงานในช่วงปี 2543 - 2545 ก็นกร ได้พัฒนาการรูปแบบไปจากเดิมแสดงเนื้อหา และมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น (Figurative Form) คือการนำเอารูปทรงของชาวบ้าน และรูปทรงสัตว์ วัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเกษตรและการจับปลา เช่น มีด พริก จอบ เสียม สุ่ม ตะกร้า เขียวเขียวหัว คราดไถนา กองฟาง เรือนเพาะชำแปลงผัก เรือนเพาะเห็ด รูปทรงของต้นไม้ พืชไร่ พืชไร่ พืชสวนครัว ที่ก่อตัว นอกจากนี่ยังแสดงสภาพแวดล้อม แสดงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนา โดยนำรูปทรงของ พืชาติบน ลูบ เจดีย์ โบสถ์ ประกอบเข้าไปในภาพแสดงภาพชีวิตกลมกลืนแบบวิถีชาวพุทธ

โดยสร้างหลักของภาพในชุดนี้ ก็นกร ใช้รูปทรงเล็กๆ บรรจุอยู่ภายในรูปทรงใหญ่ เป็นแนว เป็นแนว เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปทีละนิด (Variation Of Form) เป็นรูปทรงของชาวบ้านในท่าทางต่างๆ จัดวางรูปทรงเรียงร้อยเป็นอักษราภาพบรรจุภายใน รูปร่างของใบหน้า หรือหัวมนุษย์ ท่าทางของชาวบ้านดำรงชีพ ดีใจ มีความสุขที่พืชผล ฐานะการ อุดมสมบูรณ์ ด้วยก็นกรใช้รูปทรงของพืชผัก มะเขือ ปลา ฟองข้าว จัดวางให้กรออยู่ระหว่างรูปทรงของชาวบ้าน ก็นกรได้ใช้รูปทรงของพืชผัก พริกแดง มะเขือ พริกหัว ฟองข้าว สอดแทรกไปรอบๆ ภาพ สร้างระยะ มีมิติ ด้วยการระบายหมึกสี เหลือง ส้มม่วง สีส้มขาว บนรูปทรงพืชผัก ทำให้ง่ายดูมีชีวิตชีวา แสดงออกถึงห่วงคำนี้ที่มีความสุข จากพลผลผลิตจากผาหัดหรือแรงงาน

"Mr. Inta 2545" เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 101 x 90.5 cm.

"Tree on our Land" 2543 เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 150 x 150 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

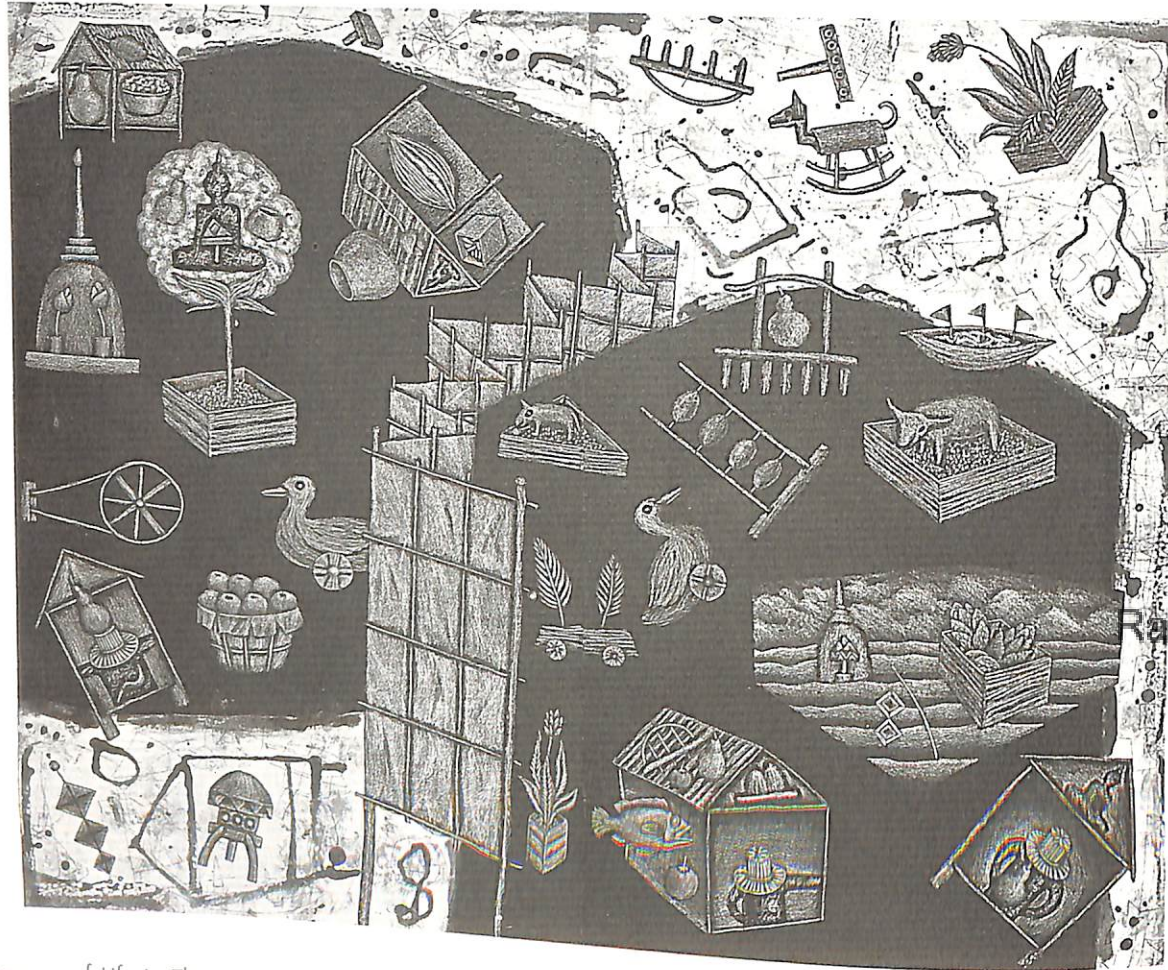
โครงสร้างของภาพนี้ ตรงกลางภาพแทนคำสำคัญไม้ จากการก่อรูปด้วยรูปทรงของชาวบ้านเด่นเป็นแนวเป็นแนวตรงชาติไทย โดยก็นกร ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส่วนของระยะหลังภาพเป็นพื้นไม้บรรจุด้วยรูปทรงของพืชไร่เรียงเป็นแนวที่กำลัผลิตดอก ออกผล เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่นคงแข็งแรง ความเป็นชาติสิริธรรมของชาวไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน

"Lifestyle in Thai Country" เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ: 79 x 100 cm. ได้รับรางวัล Excellent Prize จาก International Print and Drawing Exhibition, Thailand.

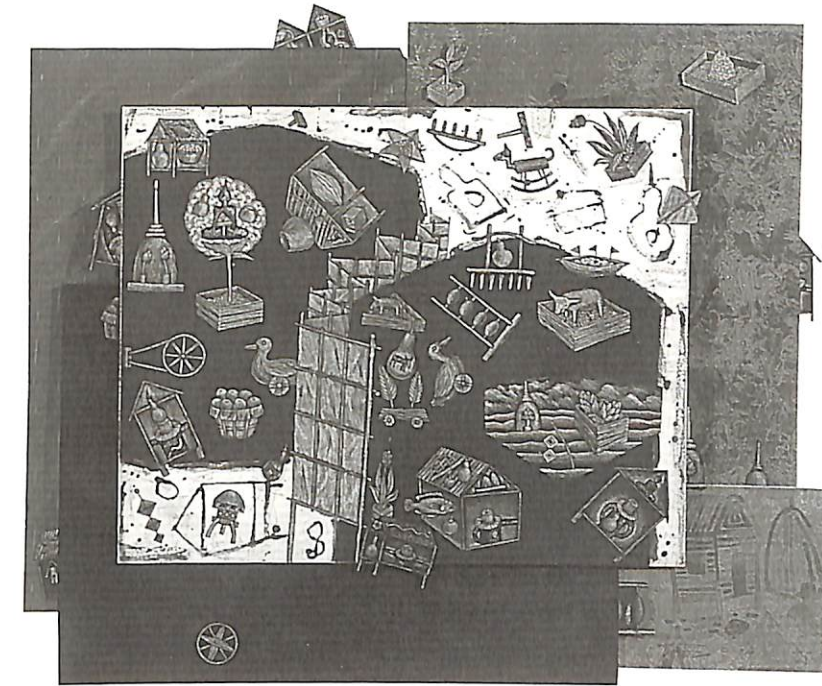
กัณกรได้พัฒนาผลงานในชิ้นนี้ต่างๆ ไปจากเดิม จากการจัดองค์ประกอบหรือโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผน มาสู่ความสนุกของการขัดจังหวะน้ำหนักให้มีลักษณะขว้าง ขว้าง และลดทอนความรุนแรงของน้ำหนัก ด้วยการวางรูปทรงของกรรทอม ขว้างของเครื่องใช้ กิจกรรมของชาวบ้าน วางเหลี่ยมล้ำบรรจุอยู่ในน้ำหนักสีดำและกระจายรูปทรง ออกมาสู่ส่วนที่เป็นน้ำหนักขาวด้วย นอกจากนี้กัณกรใช้เส้นที่เกิดจากการขูดขีดด้วยเหล็กแหลม (Neddle) และการระบายเส้นด้วยน้ำกรด (Nitric Acid) กัดแม่พิมพ์ให้เกิดร่องรอย บางจังหวะก็สร้างรูปทรง กรรทอมเล็กๆ วางเหลี่ยมกับรูปทรงใหญ่ สร้างมิติ ความเคลื่อนไหวด้วยจังหวะ น้ำหนัก ร่องรอยที่เกิดจากเส้นคล้ายงานเขียนของเด็กสร้างให้ภาพดูสนุกผ่อนคลาย

อีกภาพหนึ่งของชุดนี้ ได้ภาพ

"Memory of Life in Thai Country II" 2547 ได้รับรางวัล Purchase Prize จากงานครั้งที่ 13 the 13th Seoul Space International Print Biennial

กัณกรสร้างความสนุกในความรู้สึกด้วยการวางจังหวะขว้าง ขว้าง ขว้าง ส่วนของน้ำหนักดำทั้งสองด้าน ถูกเชื่อมด้วยฉากพับ เวียงหักเห เชื่อมกับน้ำหนักขาว เป็นจุดเน้นสายตาสร้างความลึก และมิติ ทางความรู้สึกว่ารูปทรงในกลุ่มน้ำหนักดำด้านขวาของภาพอยู่ระยะหน้า และรูปทรงในกลุ่มน้ำหนักดำด้านซ้ายอยู่ระยะกลาง และน้ำหนักขาวเป็นระยะไกล จากผลงานชิ้นนี้ กัณกรได้รับเปลี่ยนพัฒนาผลงานออกมาอีกชิ้นโดยการนำผลงานภาพพิมพ์โลหะ: พลัมพลาบนเทคนิคภาพพิมพ์อื่นๆ ด้วยการสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคแม่พิมพ์พัวล (Collograph) และสร้างร่องรอยกราส์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) กัณกรเริ่มให้ความสำคัญกับพื้นที่บริเวณว่าง (Space) สร้างจังหวะของไฟรอบนอกมีลักษณะเป็นรูปทรงที่ไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม (Free Shape) คือบางส่วนกินเนื้อที่ในอากาศ บางส่วน อากาศกินเนื้อที่เข้าไปในรูปทรง กัณกรแก้ปัญหาโดยการกระจายรูปทรง สัญลักษณ์ กระจายเหลี่ยมซ้อนลงบนพื้นที่ว่างต่างระดับลดความแข็งกระด้างของเส้นตั้ง ย้ายอยู่กับที่ ซึ่งก็ได้ผลทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2547

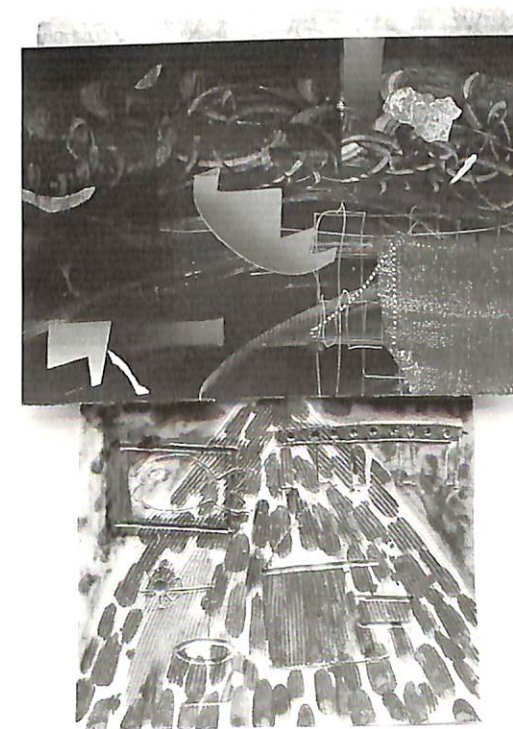
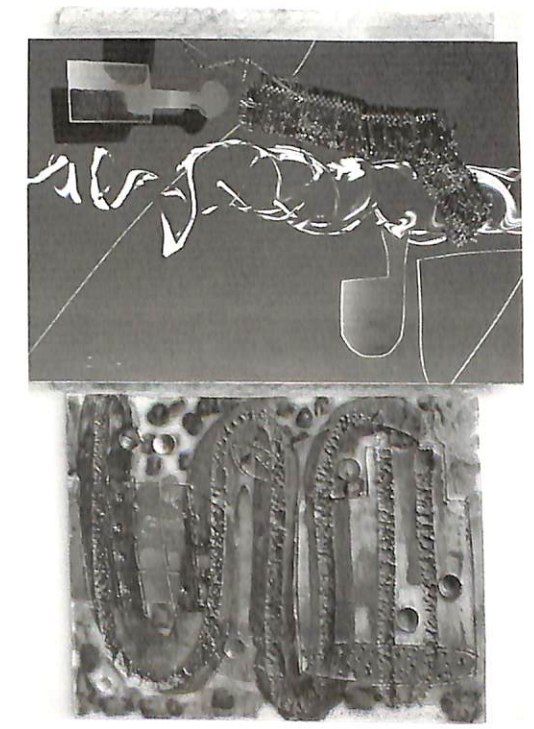

"Memory of Country No.3", 2004 เทคนิคภาพพิมพ์ผสมเทคนิค 150 x 170 cm.

ปัญหาใหญ่ของคนทำงานศิลปะ: เมื่อทำงานมาไต่ระยะหนึ่ง มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว ซึ่งคนที่ทำงานจะรู้ด้วยตนเองว่า ถ้าเมื่อไรมันเข้ามือเข้ามาจนสุดๆแล้ว ความจำอันตรธานอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ: กัณกรเองก็รู้เท่าทันปัญหานี้ การค้นคว้าทดลองอะไรใหม่ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ผลงานชุดใหม่ของกัณกรแบ่งออกเป็นสองลักษณะ: คือ นามธรรมและกึ่งนามธรรม

ผลงานชุดนามธรรมในชุดนี้ 8 ชิ้น เป็นการใช้เทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) ได้แก่วิธีการเพาเซรามิกส์ผสมกับเทคนิคการพิมพ์ครึ่งเดียว (Mono print) และเทคนิคแม่พิมพ์พัวล (Collograph) โครงสร้างของภาพด้านบนเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ ส่วนล่างของภาพเป็นเทคนิคเซรามิกส์

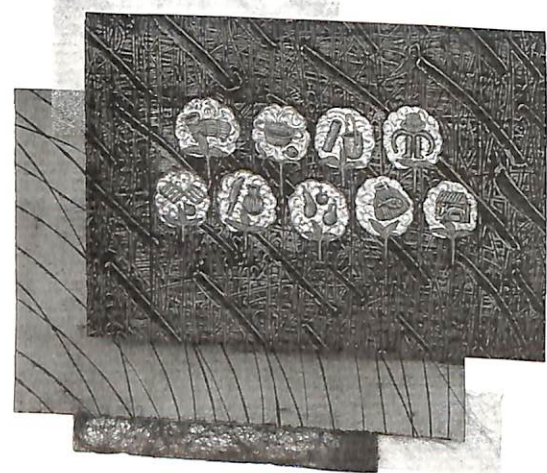
"Untitled" 2005 MonoPrint. and Ceramics

กัณการสร้างพื้นผิวร่องลึก รอยนูน จากการขูดขีด , กดรอย ลงบนดินเหนียวแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 สืบดาห่อนดินแห้ง เหนียว ด้วย 800° c หลังจากนั้น ก็ระบายสีเซรามิกสเป็นร่องรอยพิพรงกับชั้นบนร่องลึกกรอยนูน และนำไปเผาซ้ำ 1200° c เมื่อได้แผ่นเซรามิกที่สมบูรณ์แล้ว กัณการจึงเก็บรักษาโดยการสร้างรอยขูดขีดบนพื้นที่ว่างด้วยเทคนิคการพิมพ์ครั้งเดียว (Mono Print) และสร้างพื้นผิวด้วยเทคนิคแม่พิมพ์วัสดุ (Collograph) หลังจากนั้นจึงนำแผ่นภาพพิมพ์ติดกับชั้นต่างระดับสร้างมิติ บางชิ้นก็มีการนำกระดาษสำเร็จรูป เช่น กระดาษสาสร้างน้ำหนักบางเบา ลดทอนความแข็งกระด้างของเส้นรอบนอก (Free Shape)

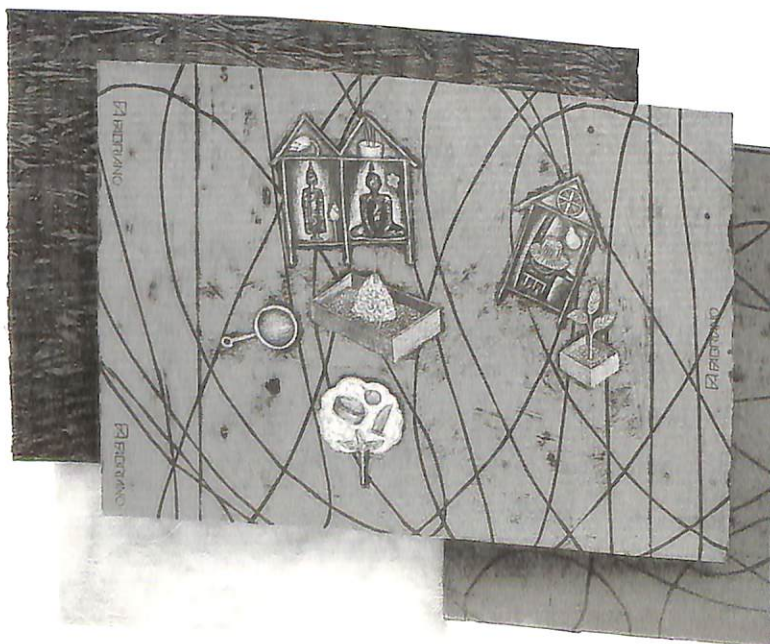
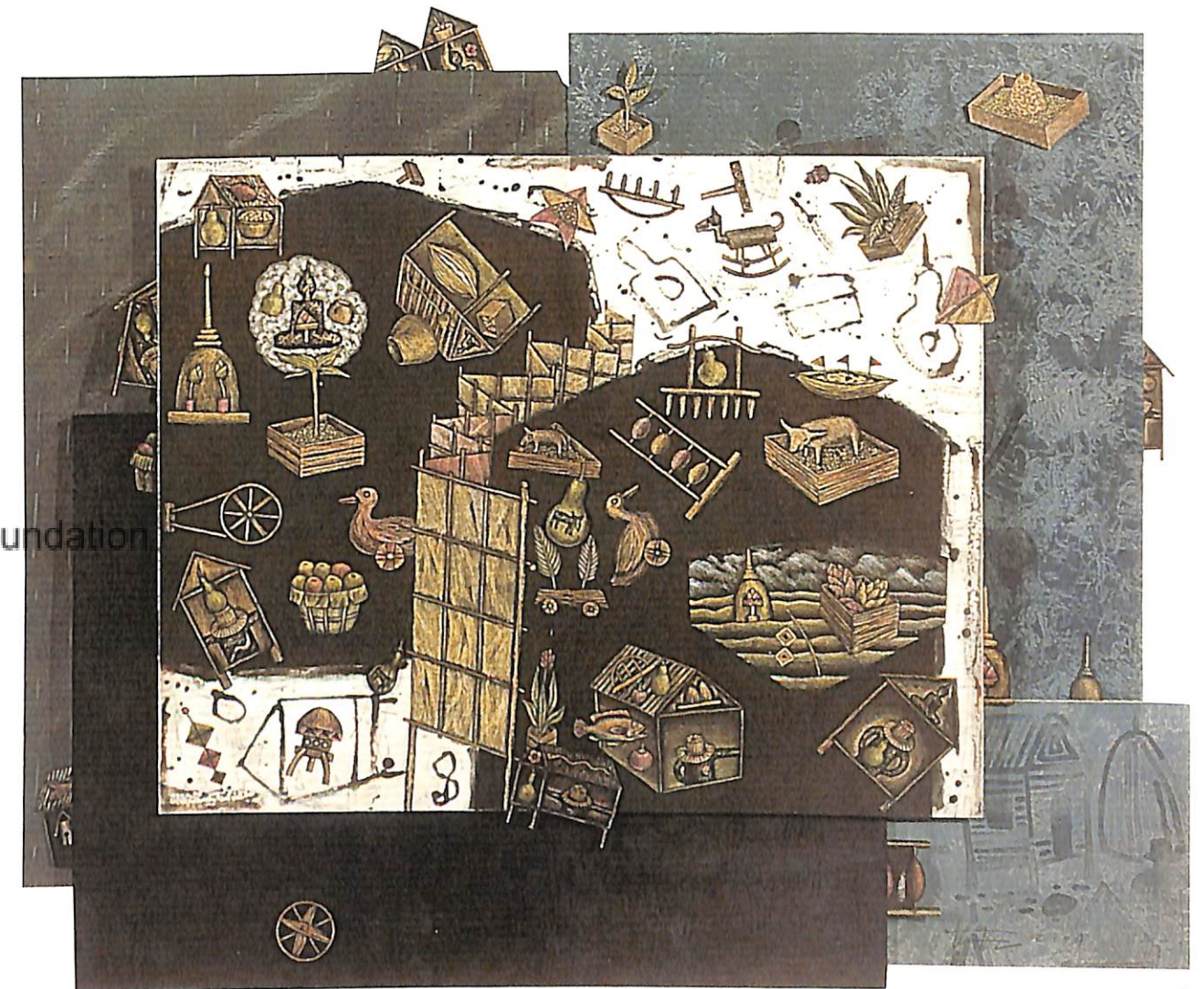
ผลงานอีกชุดหนึ่งมีลักษณะเป็นทั้งนามธรรม ในชุดนี้กัณการลดทอนรายละเอียดรูปทรงที่หลากหลายลง แต่ใช้รูปทรงของดอกนุ่น รูปทรงของกระท่อม โบสถ์ ศาลา ฯลฯ จัดวางเรียงรายเป็นระเบียบ หรือจัดวางให้เกิดจังหวะเป็นกลุ่มก้อนลงบนพื้นผิวที่มีสีสลับ ภาพในดอกนุ่นจะบรรจุรูปทรงของข้าวปลาอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ และรูปทรงโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป ฯลฯ เป็นสัญลักษณ์ที่เรียบง่าย กัณการมีความชำนาญในการสร้างพื้นผิว มีลวดลายทางตั้งและทางนอน จัดจังหวะเพี้ยนของพื้นผิว กับชั้นต่างระดับ และมีการนำกระดาษสา วางอยู่ระดับล่างสุด สร้างความนุ่มนวลให้แก่ลายตามากขึ้น พื้นผิวในภาพของกัณการที่เป็นบริเวณว่างชวนให้จินตนาการไปถึงพื้นดินแผ่นน้ำ ก้องกึ่ง ก้องฟ้ากว้าง ด้วยสีสลับและร่องรอยที่เป็นนามธรรม

จากแรงบันดาลใจต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งนี้ อาจารย์พิษณุ ฤทธิมิตร ได้เคยกล่าวไว้ในสูจิบัตร Black, Gray, White ในปี 1994 ว่า

ศิลปะเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขาปลดปล่อยสิ่งที่เขาคิดอันเป็นวัฏวนอันบริสุทธิ์ ออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งมันเป็นพื้นฐานความต้องการในจิตใจลึกๆ ของเขา เสมือนได้ละทิ้งสิ่งต่างออกจากจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

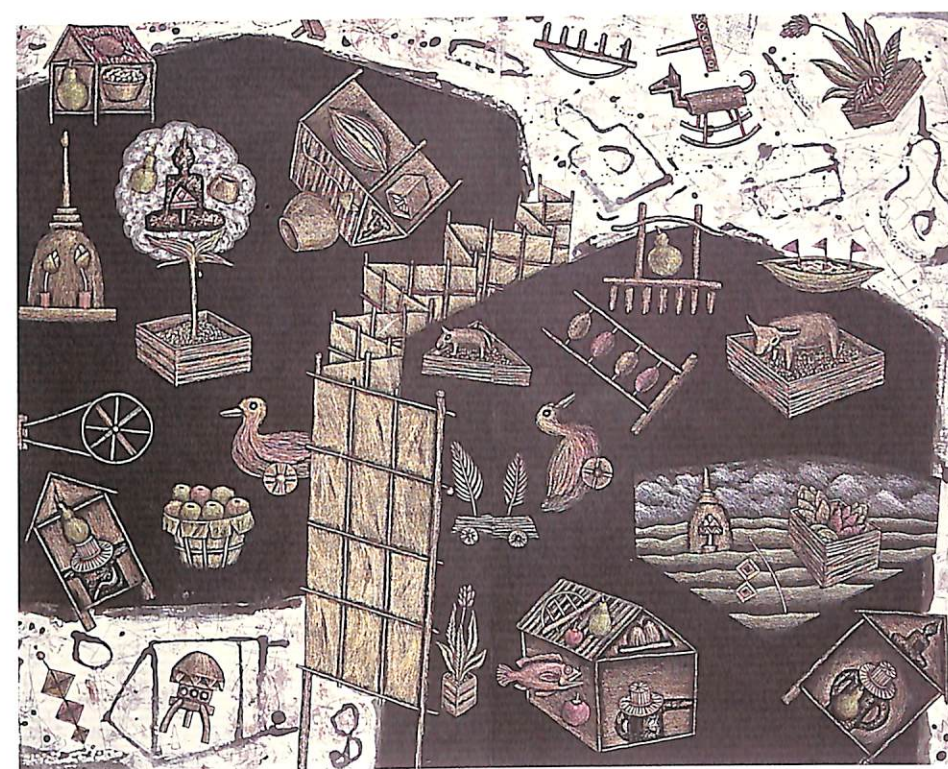
"เมืองแห่งความทรงจำ" Etching Woodcut, Collograph

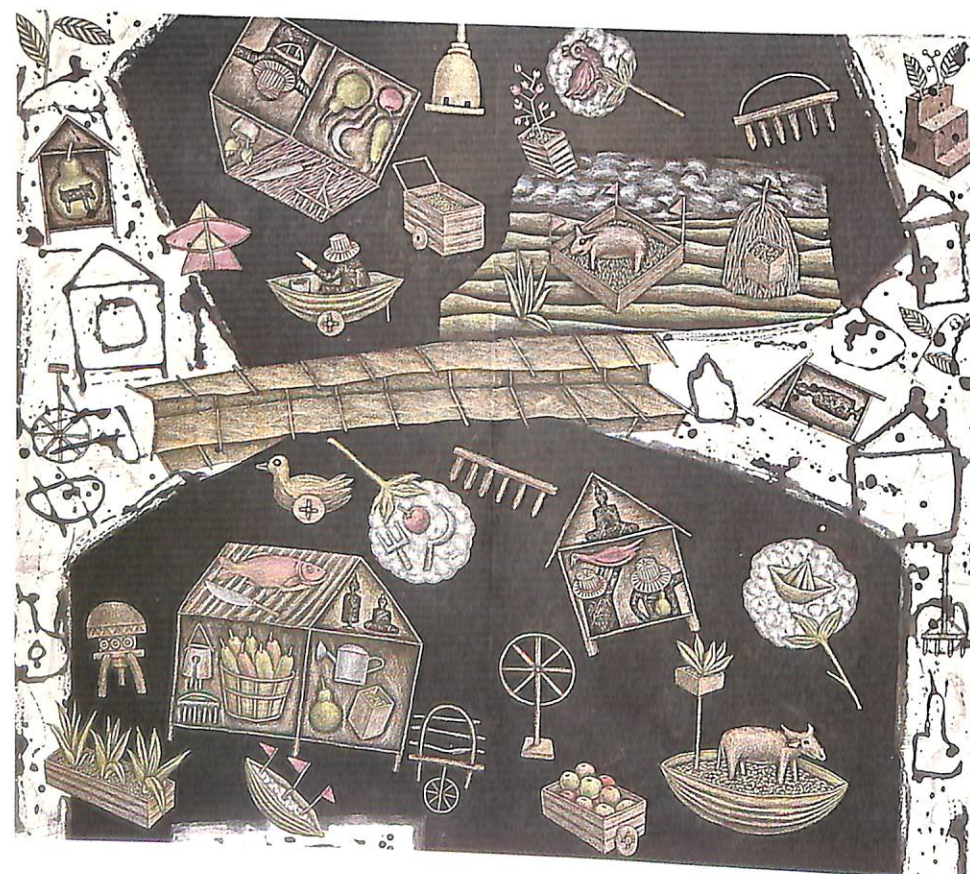
1. "Memory of Country No.3." 2004. Etching, Lithograph, Woodcut 150 × 170 cm.

2

4

3

Rama IX Art Museum Foundation

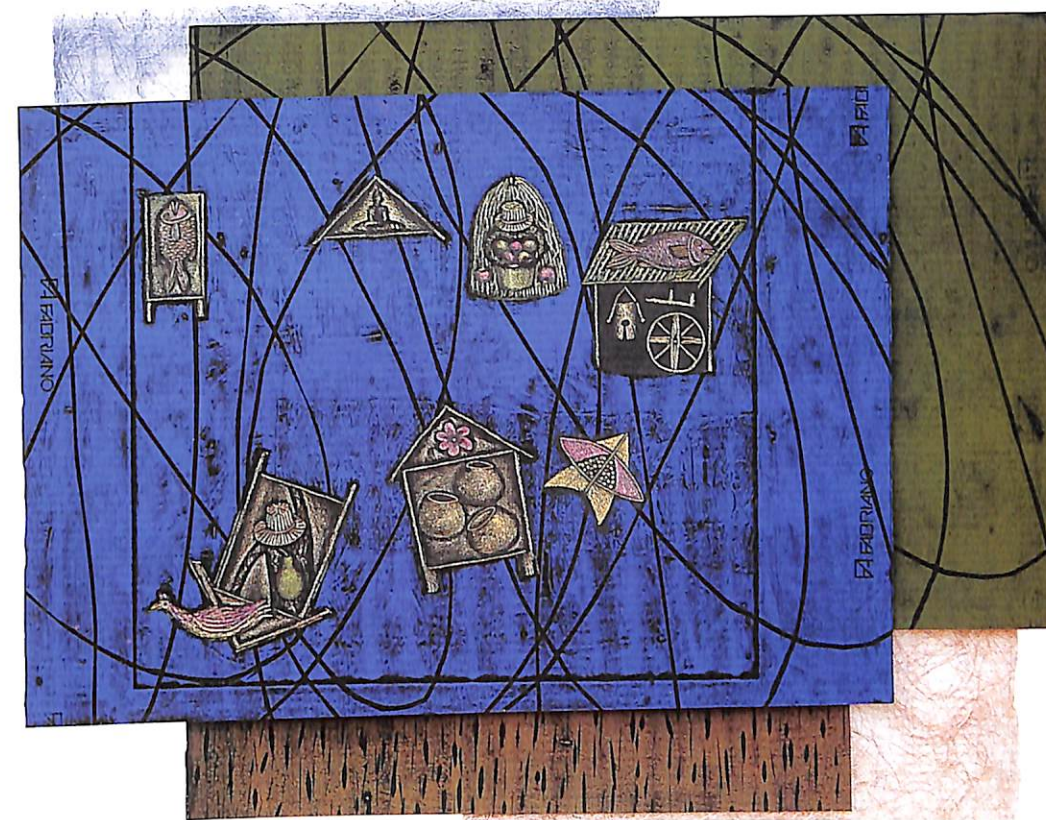
5

- 2 "Memory of Life in Thai Country 3." 2004. Etching. 80 x 100 cm.
3 "Life style in Thai Country." 2003. Etching. 79 x 100 cm.

- 4 "Memory of Life in Thai Country II." 2004. Etching. 80 x 101 cm.
5 "Memory of the Country I." 2003. Etching. 80 x 101 cm.

6

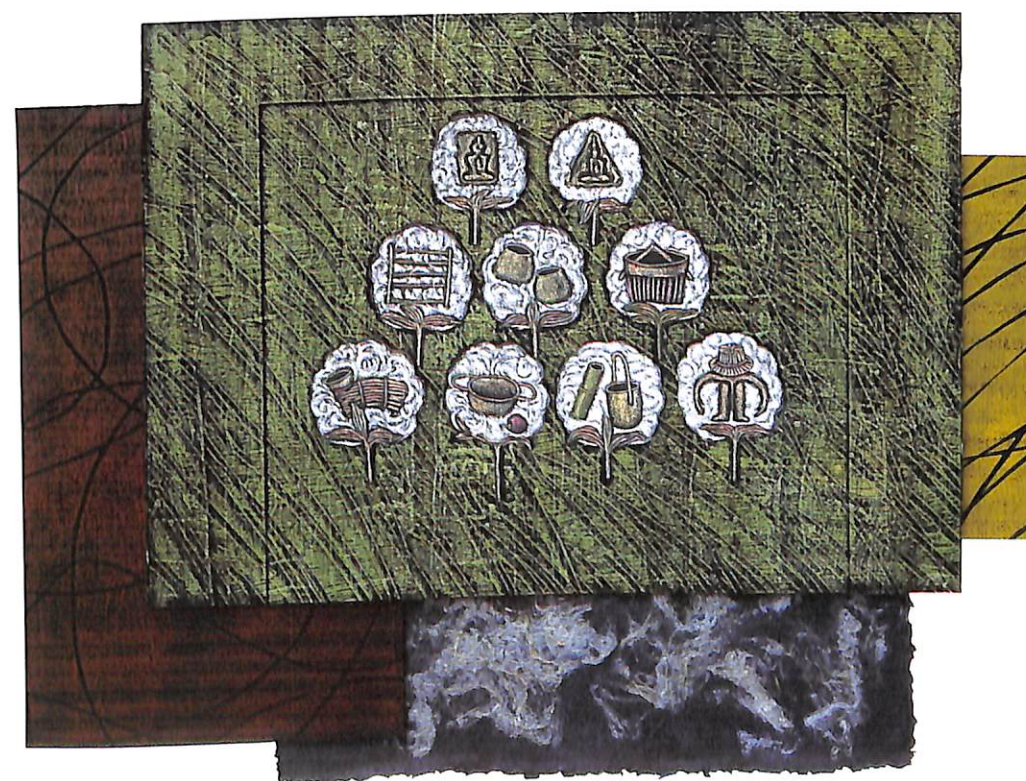

8

Rama IX Art Museum Foundation

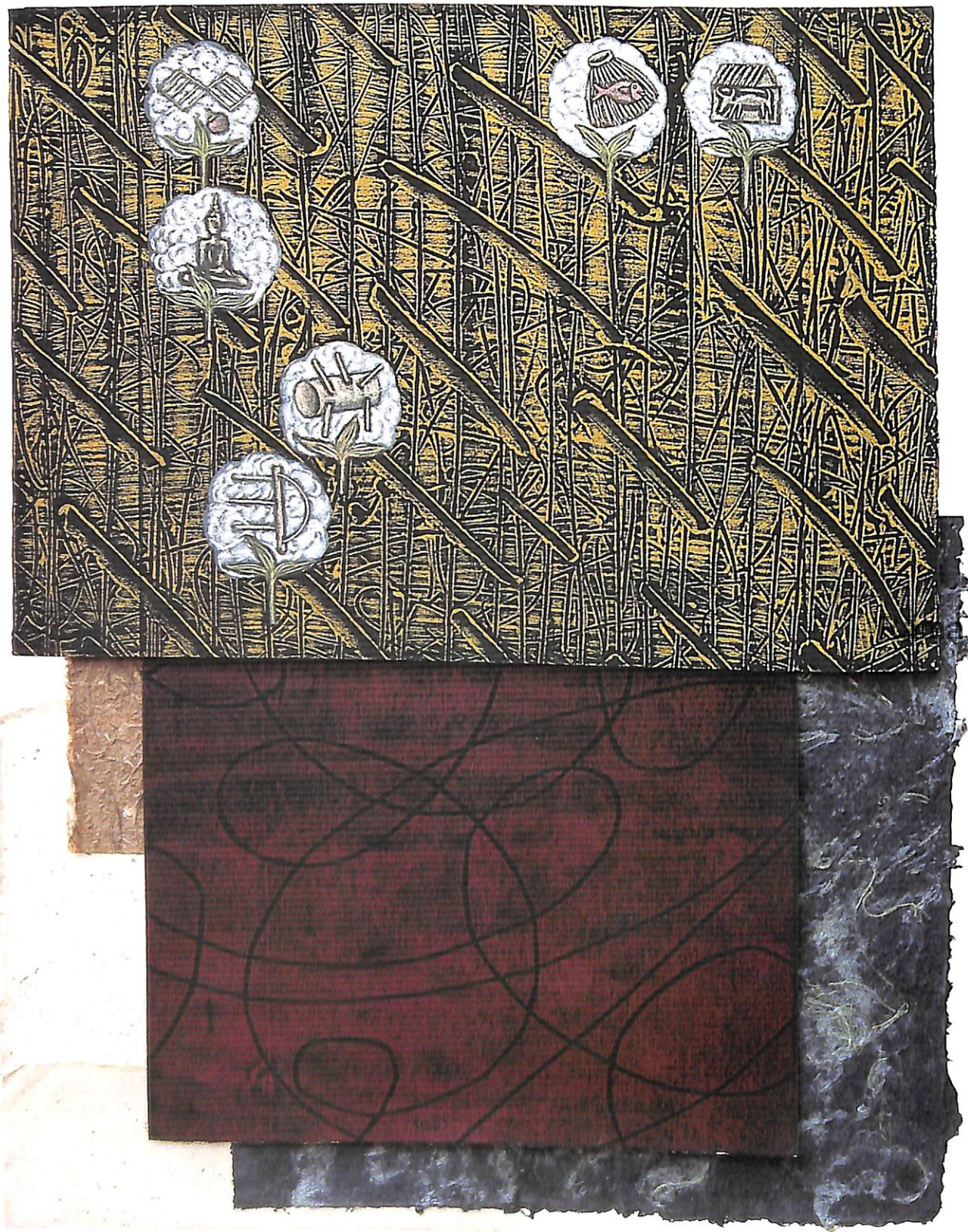
7

9

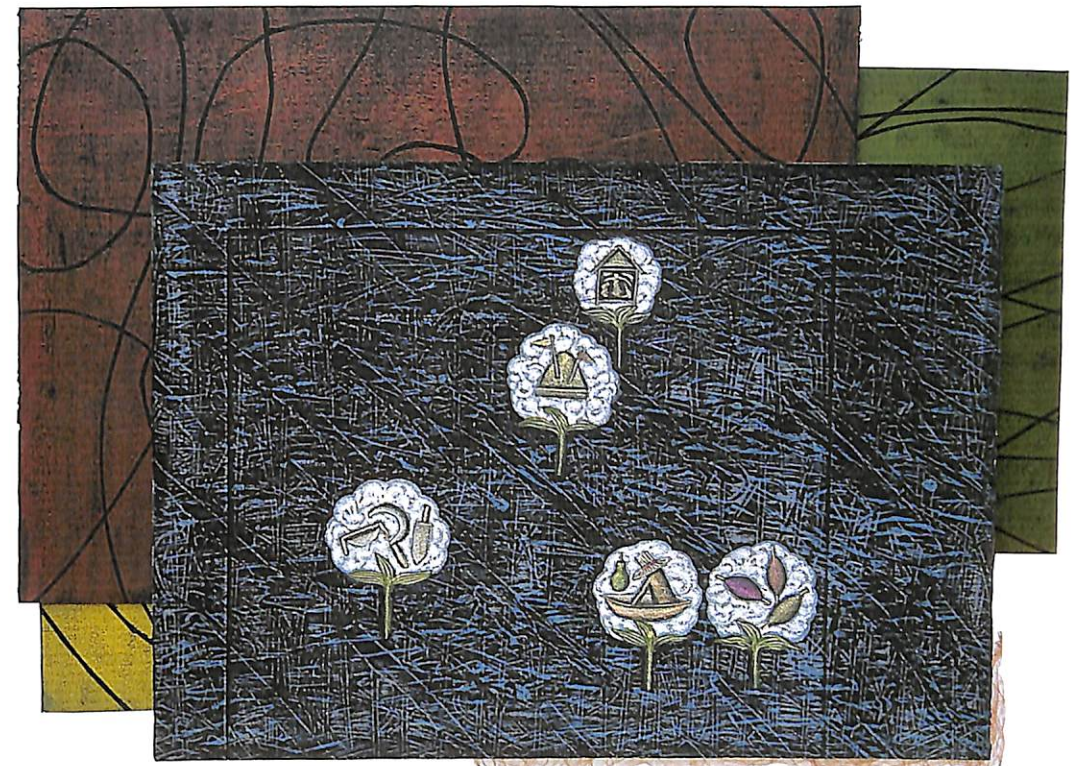
- 6. "Memory of Country No.4." 2004. Etching. Lithograph. Woodcut. 150 × 170 cm.
- 7. "Memory of my Kingdom 1." 2004. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 × 110 cm.

- 8. "Memory of my Kingdom 2." 2005. Etching. Woodcut. 90 × 110 cm.
- 9. "Memory of my Kingdom 3." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 × 110 cm.

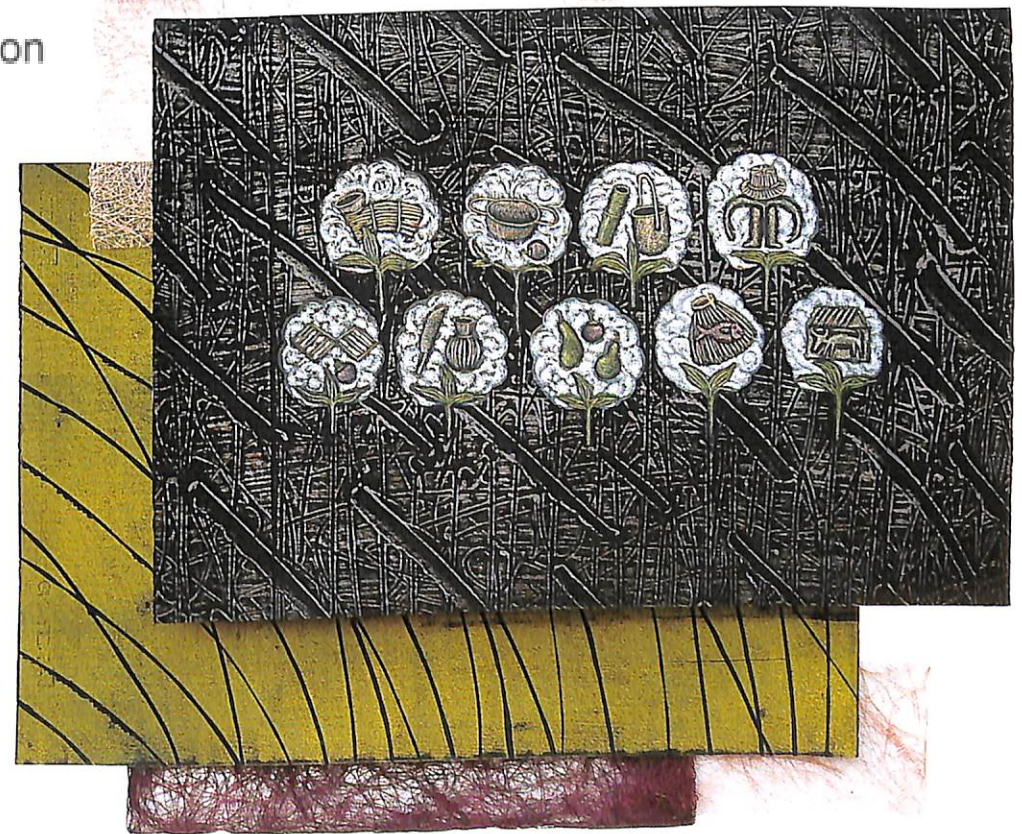

10. "Memory of my Kingdom 4." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 × 130 cm.

IX Art Museum Foundation

11

12

11. "Memory of my Kingdom 5." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 × 110 cm.

12. "Memory of my Kingdom 6." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 × 110 cm.

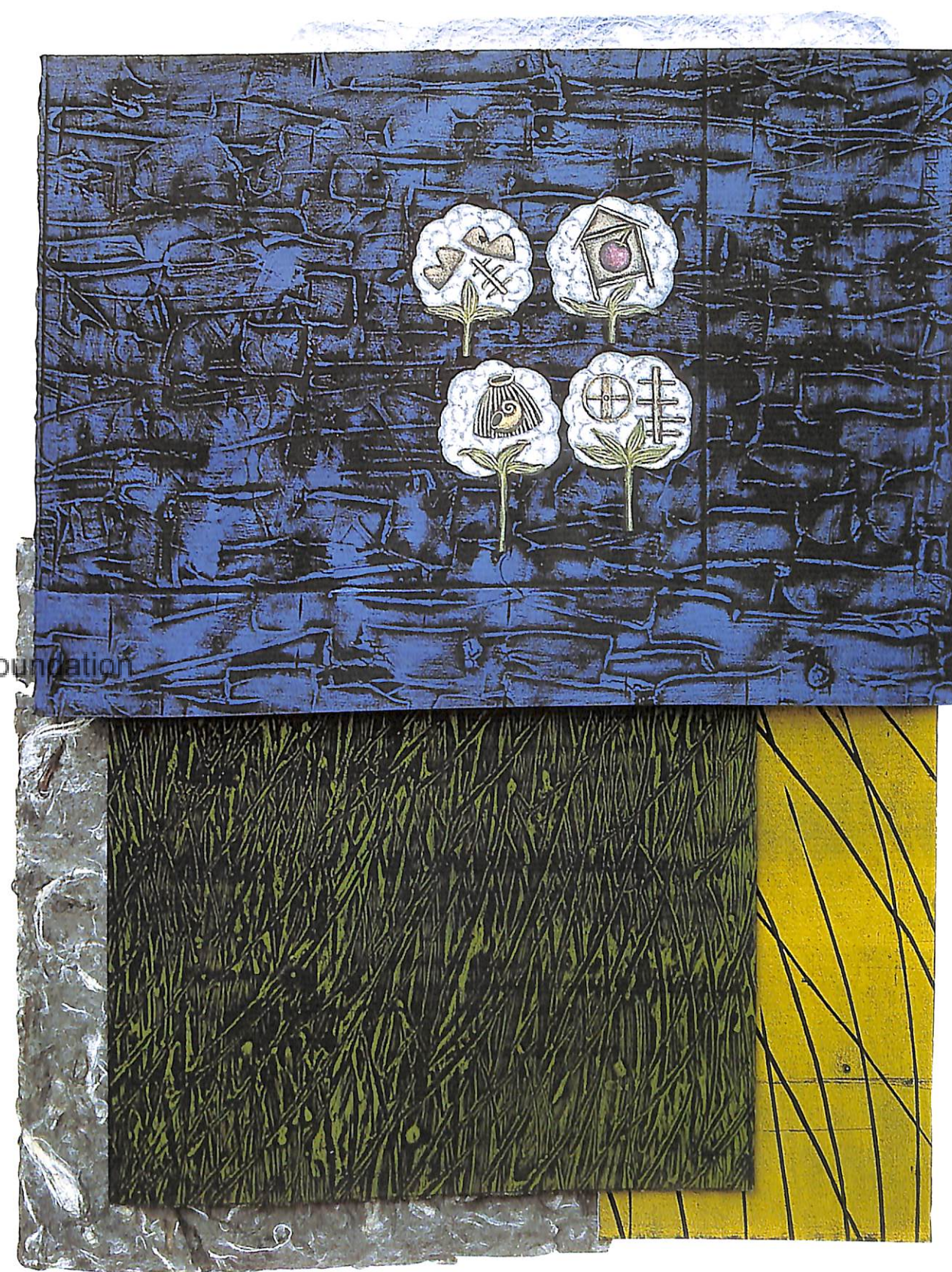

13

Rama IX Art Museum Foundation

14

15

13. "Memory of my Kingdom 7." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 x 110 cm.
14. "Memory of my Kingdom 8." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 x 110 cm.

15. "Memory of my Kingdom 9." 2005. Etching. Collagraphy. Woodcut. 90 x 120 cm.