

Roma Art Museum Foundation

Go to Sukhawadee

By Manop Suwanpinta

Curated by Thavorn Ko-udomvit

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Go to Sukhawadee

By Manop Suwanpinta

October 7 - November 9, 2014

ARDEL Gallery of Modern Art

Director: Thavorn Ko-udomvit
Advisor: Uimonmarn Khanthachavana
Assistant Director: Hassapop Tangmahamek
Manager: Lawan Meesang
Assistant Manager: Krittaya Udomsawat

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition
Go to Sukhawadee (สู่แดนสุขาวดี)
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit and Pinploy Promduang
- Photography by Thavorn Ko-udomvit and Lawan Meesang
- Translated by Panida Thothong (P. 6-7)
- Proofreading by Orawan Khonwittayayothin
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2014
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

Rama IX Art Museum Foundation

สู่แดนสุขาวิดี

มานพ สุวรรณปิ่นทะ เป็นศิลปินหรือเรียกให้ตรงตัวคือ เป็นประติมากร มีผลงานที่สร้างสรรค์มาอย่างโดดเด่นตลอด 30 ปี จนเป็นที่ยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ มานพ เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินอิสระ ซึ่งมีอยู่น้อยมาก อิสระในความหมายที่ไม่มีอาชีพอื่นใดไม่ว่าจะเป็นครู เป็นอาจารย์ หรือรับจ้างทำงานในเชิงช่างหรืองานออกแบบ เป็นศิลปินทำงานสร้างสรรค์เต็มเวลา ถ้ามองในมุมของการรับจ้าง ประติมากรที่มีทักษะฝีมือสูงอย่างเช่น มานพ สามารถรับจ้างทำงานในระดับ “สร้างสรรค์” ที่ได้รับทั้งชื่อเสียง และเงินทองไปพร้อมกัน นั่นคือการสร้างอนุสาวรีย์ รวมไปถึงประติมากรรมสาธารณะ รวมทั้งภาพเหมือนบุคคลสำคัญๆ ผลงานในประเภทที่กล่าวมาไม่เพียงแต่รับรายได้ดีพอเลี้ยงครอบครัว สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ทั้งการเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ หรือกล่าวโดยมองภาพรวม คุณค่าแห่งศิลปะยังทำมากยิ่งขึ้นได้มาก ผู้ว่าจ้างที่บอกต่อกันปากต่อปาก โดยเฉพาะตัวผลงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ พูดได้ด้วยตนเองขึ้นต่อขึ้น ผลลัพธ์จึงเป็นที่ประจักษ์แจ้ง ผลงานทั้ง 3 ประเภทนี้ มานพได้สร้างออกมามากมายเกินกว่าที่คาดคิด เป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์ศิลปะในแนวทางส่วนตัวต่อไป มาแต่เมื่อนำผลงานทั้ง 3 ประเภทแรกมาเปรียบเทียบกับผลงานในชุดสร้างสรรค์ตามแนวคิดส่วนตัวอย่างอิสระแล้ว ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความมีชีวิต มีความเป็นจริง ล้วนแตกต่างกันจากจิตวิญญาณของเขาย่างประจักษ์แจ้งเป็นศิลปะบริสุทธิ์หรือศิลปะที่ “สร้างสรรค์” จากเหตุและปัจจัยจากภายใน มีใจที่หยั่งที่กำหนดจากเหตุและปัจจัยภายนอก หรืออาจจะใช้ถ้อยคำเชิงปรัชญา ปัจจัยจากภายใน คือ “อัตวิสัย” / จิตวิสัย กับปัจจัยภายนอก คือ ภาวะ-วิสัย / วัตถุวิสัย ซึ่งเป็นข้อตรงกันข้ามที่โดยปกติจะขัดแย้งกัน แต่ในกรณีของ มานพ ผลงานทั้งสองชุด แบ่งแยกออกจากกันชัดเจนทั้งขอบเขต หน้าที่ และเป้าหมาย นอกจากจะไม่ขัดกันแล้ว ทั้ง 2 ชุดยังช่วยกันเสริมสร้าง เพิ่มพูนทั้งทักษะฝีมือ ความคิด และกลวิธีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ หรือกล่าวโดยรวมได้ว่า มานพ ค้นพบระบบปัจเจกแห่งการสร้างสรรคที่มองเห็นได้จากตัวผลงานโดยตรง

บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการดู “ตัวงาน” จนเห็นคุณค่าหรือเข้าถึงเนื้อหาสาระโดยไม่ได้พูดคุย สัมภาษณ์ตัวศิลปินเลย ทั้งไม่เคยสอน เพราะ มานพ เรียนประติมากรรม ส่วนผสมสอนจิตรกรรม รวมไปถึงไม่เคยใกล้ชิดกับตัวศิลปิน แต่รู้จักคุ้นเคยกับผลงานมากกว่า ศิลปินแสดงตัวตนออกมาในผลงานได้แจ่มแจ้งกว่าคำพูด / ข้อเขียนของศิลปินเสียอีก เพราะตัวผลงานดังที่ แจ็คสัน พอลล็อก (Jackson Pollock) ศิลปินเอกชาวอเมริกันได้กล่าวว่า “จิตรกรรมเป็นสภาวะของการมีอยู่... การค้นพบตัวตน ศิลปินที่ตีทุกคนวาดสิ่งที่เขาเป็น” โดยเฉพาะผลงานของ มานพ มีพลังทั้งทางความคิด ความงาม และพลังแห่งอารมณ์ ความรู้สึกที่เข้มข้น รุนแรง เป็นกระแสคลื่นแห่งภาษาภาพดึงดูดผู้ดู แม้แต่ผู้ดูที่มีเครื่องรับไม่ดีก็ยังสามารถรับได้โดยง่าย ถ้ามองในมุมนี้ผลงานของเขาให้อิทธิพล / ความบันดาลใจกับนักศึกษาและศิลปินรุ่นน้องอย่างเห็นได้ชัด มานพ เป็นอีกตัวอย่างของศิลปินผู้มีพรสวรรค์สูงทั้งในแง่ของทักษะฝีมือสูงเหนือกว่าปกติ ความไม่ธรรมดาเห็นได้จากตัวงานองค์ประกอบสำคัญของคำว่า พรสวรรค์ สำหรับผมคือ ทักษะฝีมือที่เก่งเป็นพิเศษ (โดยไม่มีหรือมีคนสอน) ประสานไปกับความรักความศรัทธาศิลปะอย่างหลงใหล เด็กที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษเห็นได้เด่นชัดตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบนั้น มีจริง แต่ถ้าไม่ศรัทธาในศิลปะเมื่อโตขึ้นก็เปลี่ยนไปเรียนไปสนใจวิชาอื่น ส่วนเด็กที่รักในศิลปะจริงๆ ก็จะแอบวาดรูปด้วย ความเพียร ความหมกมุ่นทุ่มเทให้กับศิลปะ กล่าวกันว่านี่คือ “พร” ที่ศิลปินแสวงหาเอาเอง ที่มานพเป็นตัวอย่างที่ดี มานพคงเป็นเด็กในกลุ่มนี้ เป็นเหมือนโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต เกิดมาก็รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องเดินในเส้นทางไหน ไม่ต้องมาคิดเลยว่า จะเรียนอะไร ประกอบอาชีพอะไร ไม่ต้องค้นหา ไม่ต้องตอบคำถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไร ไม่มีทางให้เลือก ขาดอิสระ แต่ 50 กว่าปีที่ล่วงมาแล้วยังไม่เคยพบคนที่ไม่พอใจ

ผม มานพ และศิลปินส่วนใหญ่ก็คงคล้ายๆ กัน เพียงแต่ “ระดับ” ของความมุ่งมั่นศรัทธาที่ต่างกันปดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าผลงานของ มานพ พูดได้เองขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางศิลปะของผู้ดูด้วย ถ้ามองในมุมกลับกันศิลปินผู้สร้างกว่าจะค้นพบ

ระบบ-ระเบียบวิธีเฉพาะตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับประติมากรรมที่เห็น ความเป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมจะสื่อเรื่องราว ความหมาย ความคิด และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นนามธรรมได้อย่างไร คำตอบก็เห็นได้ชัดแล้วจากผลงานของ มานพ ประติมากรรมเกี่ยวกับเรื่อง “คน” มีเนื้อหาสาระมากที่สุด และซับซ้อนที่สุด การสื่อความหมาย สื่อความรู้สึก ความงาม ความมีชีวิต ความเป็นจริง ล้วนแล้วแต่ต้องการพุดพิปัญหาและทักษะฝีมือระดับสูง ปัญหาพื้นฐาน / เบื้องต้นคือ กายวิภาคพื้นฐาน ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ และภาพเหมือนมาจำนวนมากเหมือนกับการเตรียมตัวมานพให้พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์ในแนวทางสะท้อนชีวิต สะท้อนสังคม ศิลปินในแนวนี้นับว่าบ่งบอกถึงทัศนะทางศิลปะของมานพเองว่า ศิลปะคืออะไร หรืออาจจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า “นิยาม” ของศิลปะของมานพคือ “ศิลปะ เป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณธรรมและศีลธรรมของสังคม” โดยทั่วไปศิลปินกลุ่มนี้ไม่สนใจผลสัมฤทธิ์ในทางความงาม หรือการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก แต่พวกเขาสนใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อจิตใจและความคิดของผู้ดู กล่าวสรุปได้เลยว่าประติมากรรมของมานพ ส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์ชีวิตและสังคม มีเพียงชุดนามธรรมไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ไม่เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนโดยตรง

ศิลปกรรมของ มานพ มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร เป็นต้นแบบที่ใหม่ ที่แตกต่างเป็นผู้นำแห่งกระแสวิพากษ์สังคม ให้ความบันดาลใจหรือให้อิทธิพลต่อรุ่นน้องๆ มานพมีกลวิธีในการ “สื่อสาร” จากใจสู่ใจ ต้องการให้ภาษาภาพจากกิริยาท่าทาง จากใบหน้าที่เคร่งเครียด เมินเฉยจากสีหน้าที่ระบายนไฟเบอร์กลาส การใช้รูปทรงคนผสมกับสัตว์ กลวิธีที่เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือผลงานของมานพ เหมือนกับเห็นลายเซ็น ก็คือ รูปทรงคนที่เห็นนั้นกลวง ภายในว่างเปล่า มีแต่เปลือกและมีรูปคนกลวงขนาดเล็กกว่าซ้อนกัน พื้นที่ว่างภายในรูปทรงคนทำให้เกิดความหมายสอดคล้องกับพุทธปรัชญา ความว่างคือคนไม่ติดยึดในตัวตน การปล่อยวางทางวัตถุรวมไปถึงการปล่อยวางทางจิตใจ ผลงานของมานพมีเนื้อหาสาระหรือมีเรื่องราวความหมายมากมายจากการที่

เป็นคนช่างคิด เรื่องราว ความหมาย ความรู้สึกก็ซับซ้อน ผลงานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่งภาพเดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับวรรณกรรม ละครหรือภาพยนตร์ ซึ่งโดยธรรมชาติตั้งแต่บรรพ-กาลเป็นการเล่าเรื่อง ส่วนทัศนศิลป์ “แก่นแกน” หรือ “สารัตถะ” คือความงามในระดับสุนทรีย์ภาพประสานไปกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นสัจธรรม เป็นความดีงามในที่สุด ความเหมือนเป็นเพียงรูปแบบ ภาษา หรือสื่อ มีใช้เป้าหมายในระดับนักเรียน นักศึกษาศิลปะ ซึ่งเป็นระยะของการทดลอง ค้นหาส่วนใหญ่จึงอาศัยภาพความเหมือนของภาพถ่ายเป็นทั้งภาพร่างและข้อมูลในตัวเอง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ผลงานของมานพพูดได้ด้วยตัวเอง แต่ภาษาที่พูดเป็นภาษาภาพ กลวิธีในการ “สื่อสาร” จึงมีความหลากหลายและไม่สามารถใช้ภาษาอักษรมาบรรยายถ่ายทอดได้ นอกจากการใช้ตัวอักษรของภาษาภาพเอง นั่นคือ จุด เส้น สี น้ำหนัก แสงเงา หรือพื้นผิว สื่อความหมายและความรู้สึกได้อย่างดีแล้ว มานพ ยังใช้ “สัญลักษณ์” และ “สัญลักษณ์” ทั้งที่เป็นส่วนตัว เป็นไทย เป็นตะวันออก รวมไปถึงสัญลักษณ์สากลแบบอย่างผลงานของมานพ มีความเหนือจริงเป็นต้นแบบ เป็นไทย เป็นมานพ สิ่งที่เห็นจากตัวผลงานในแง่มุมอื่นๆ เช่น ความมุ่งมั่น ความเพียร ความมีระเบียบวินัย มีระบบการสร้างสรรคเฉพาะตัว เป็นระบบปัจเจกที่ไม่เหมือนใคร ศิลปินไทยดังเร็ว ดิบเร็วเหมือนพลุที่พุ่งทะยานขึ้นไปสูง แดกกระจายเป็นแสงสีที่สว่างงามแล้วดับไปอย่างรวดเร็ว ศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่หนุ่มจนแก่ แบบศิลปินญี่ปุ่นหรือศิลปินตะวันตกยังมีน้อยมาก มานพ ได้พิสูจน์ตัวเขามาจนถึงวัย 50 กว่า ยังเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ เขาได้กล่าวอย่างอหังการไว้ในสุจิตต์แสดงงานย้อนหลัง (หน้า 98) ว่า “ผู้ที่ทำงานศิลปะให้ได้มันต้องเสียสละอย่างยิ่งยวด ถ้าทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนอาชีพไปซะ”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อธิปัทม์ ตั้งโณลก

Go to Sukhawadee

Manop Suwanpinta, the artist, is a sculptor. His unique creative artworks have earned him national and international renown. Manop is one of a group of independent artists. In fact, there are few such groups in Thailand. The word "independent" is used in the sense that the artists have no regular occupation such as teacher, lecturer or technical designer. Being an independent artist means being a full-time, creative artist. In terms of a career path, a highly-skilled sculptor like Manop is 'hired' to produce creative works, which provides him with fame as well as income. Manop's artworks range from large-scale sculptures, including public monuments, to well-known people's portraits. These examples of Manop's artworks do not simply provide a good income to support his family; they are also important means of gaining experience, skills and creativity. The value of art, in this sense, can be explained as: the more you do the more you get. Anyone who has hired Manop will spread his fame worldwide by word of mouth because of the joy they get from Manop's artworks, which have become progressively more accomplished over the years, piece by piece. So, the end result is clear. In all three areas in which Manop has worked, his achievements have far exceeded any expectations. This is a good principle for any aspiring original artists to follow.

If we examine the three kinds of artwork that Manop has produced, we can see that his conceptual artworks draw on creativity, emotion, feelings, real life and projections of his soul, which are outstanding. It is a pure art or a "creation" of arts which comes from his inner life rather than any propositions based on external factors. It may use philosophical words as internal elements to represent "subjectivity" / the subjective, while external factors express objectivity / the objective. These opposites are usually in conflict, but in Manop's case, the two aspects of his artworks are clearly differentiated in terms of scope, function and goal, and they are far from conflicting. In fact, they complement each other to help strengthen and enhance his skills, concepts and creations of new artistic techniques. In

short, Manop has discovered an all-embracing system of individualism, as can be seen directly from his works.

This article is based on my experience of viewing Manop's artworks. My appreciation of his work comes directly from the artworks themselves and is not based on interviews with the artist. I have never taught Manop, as he studied sculpture while I teach painting. Nor am I close to the artist. On the other hand, I am more familiar with his artworks than with himself. The artist represents his artworks better than words or handwriting. Jackson Pollock, an American artist, said "Painting is a state of being... the discovery of his identity. Any great artist paints what he is". At the same time, Manop's artworks have the power of thinking, beauty and emotion. The intense feeling is like a stream of visual language which attracts all viewers. Even viewers who have a bad receptor can understand it easily. From this point of view, his artworks clearly influence and inspire university students and young artists. Manop is an example of a gifted artist whose skills are higher than usual. His exceptional gifts can be seen from his artworks. The important element of gift for me is a special skill (learnt or innate) that includes loving, having faith and passion for art. It is a fact that children born with special abilities can show these abilities clearly from the age of three or four. However, if they do not have faith in art, then when they grow up, they will divert their attention to other subjects. Children who really love art, on the other hand, focus their attention on drawing with patience and are obsessively devoted to art, and this is a "blessing" that every artist must seek for themselves. Manop is a good example of this kind of child. Be it fate or destiny, Manop is lucky enough to have been born knowing where his way lies. He did not have to think about what he would learn, or what occupation he would apply for. He had no need to search for answers to such questions because for him there was no freedom of choice. All this happened more than 50 years ago, and no one suffered as a result.

As artists, Manop and I are similar only in terms of commitment and faith, yet this is what sets us apart.

As previously mentioned, Manop's artworks speak for themselves; however, it depends on the viewer's maturity as well as the art itself. It should not be forgotten that the way in which any creative artists discovers his owns system and method is not easy at all. In particular, it is remarkable how a sculpture can convey abstract meanings of stories, ideas and emotion. The answer is clear from Manop's artworks. His sculpture represents the human in all its aspects and complexity. Using interpretation and explicit emotion, he reveals the beauty, life force and mystery of life, all of which require cognition and a high degree of artistic skill as a basis. Manop's experience, which includes creating monuments and many portrait sculptures, has prepared him to create artworks that reflect life and society. This kind of art shows Manop's conception towards art. In other words, Manop's definition of art is: a tool to raise the human mind, which is influenced by the integrity and morals of the society. Generally, these groups of artists are not interested in the aesthetic achievement or the expression of emotion. But, they are interested in the effects on the minds and mentality of viewers. Most of Manop's sculptures therefore criticize life and society. There is only a few abstract works that does not talk about people directly.

Manop's art is distinguished by a unique individual identity. It is a new type of art that provokes social criticism and inspires the younger generation. Manop uses visual languages such as gestures, stressed or unconcerned facial expression, the color painted on fiberglass and the mixed forms of human and animal to pass the ideas in his mind onto viewers'. The technique that is considered Manop's signature is a hollow human figure, the skin that acts like a shell and tiny human figures inside that void with another void inside each of them, and they are overlapped. The space inside a human shape is correspondent with Buddhist philosophy. The space can be interpreted as a human who does not cling onto his identity, detach from worldly matters and free from his concern. Manop's artworks have substantive contents and varied meanings, as he

is a thoughtful person who works with themes, meanings and complex feelings. Most of Manop's visual artworks are single images. In contrast, literature, theatre or films have generally presented a word of mouth narrative since ancient times. In the visual arts, the "core" or "essence" is beauty on the aesthetic level, which, in parallel with emotion and feeling, is the Ultimate Truth and the goodness at the end. The same pattern can be observed in language or other media where this is also the goal. Students or Art students who are in the trial or searching phase mostly use the reality of photos as their sketches and database.

As previously mentioned, Manop's artworks speak for themselves; however the speaking language is a visual language. The techniques of "media content" are diverse and there is no text to be described or communicated. It communicates by using characters of visual language such as dots, lines, colors, light and shadow or texture, which will be interpreted and make sense of feelings, as its alphabet. Manop has also used "semiotic" and "symbolic" techniques, which draw not only on his own symbols but also on Thai symbols, Western symbols and universal symbols. Manop's artworks are phenomenal and will be seen as masterpieces. They are Thai. They are also Manop. His artworks also bear witness to his commitment, perseverance and discipline. He has an individual creative system which is unique. Generally, Thai artists become well-known quickly and are extinguished quickly, like fireworks rising high in the sky, exploded into a shower of beautiful lights then rapidly disappear. Thai artists who have created artworks from youth to old age like Japanese artists or western artists are very rare. However, Manop has proved himself over many years. Now, he is over 50 years old, yet his creative energy is more powerful than ever. He said with pride in the retroactive art exhibition catalogue (page 98) that "A man who works with art must be completely sacrificed himself to it; otherwise, he must change to another career."

Rama IX Art Museum Foundation

สุขาวดี 5 อายาตนะ 5 - Sukhawadee 5 Ayatana 5. 2014. fiberglass, life size

พัก - Rest. 2014, bronze, life size

งานแต่ง หมายเลข 1 My Best Friend's Wedding No. 1, 2014, bronze, 57 x 29 x 26 cm

เงินคืออำนาจคือทุกสิ่งหรือ หมายเลข 4 is money the power and everything? No. 4, 2014, bronze, 70 x 31 x 32 cm

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

- งานประติมากรรม 3 My Best Friend's wedding No. 3, 2014, bronze, 53 x 25 x 31 cm
- งานประติมากรรม 4 My Best Friend's wedding No. 4, 2014, bronze, 84 x 41 x 25 cm
- งานประติมากรรม 2 My Best Friend's wedding No. 2, 2014, bronze, 44 x 25 x 21 cm

เงินคืออำนาจหรือพลังหรือหนทาง 2 - Is money the power and everything? No. 2, 2014, bronze, 123 x 77 x 40 cm

เงินคืออำนาจคือทุกสิ่งหรือ หมายเลข 1 - Is money the power and everything? No. 1, 2014, fiberglass, 99 x 36 x 36 cm

เงินคืออำนาจคือทุกสิ่งหรือ หมายเลข 3 - Is money the power and everything? No. 3, 2014, bronze, 111 x 130 x 55 cm

Rama IX Art Museum Foundation

ทาสวัตถุ Material Servitude, 2014, fiberglass, 79 x 59 x 33 cm