เสือตีนหน้า

TRAUMA 101

CHALERMPON RATANAKOMONWAT

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

เฉลิมพล

TRAUMA 101

CHALERMPON RATANAKOMONWAT

1 OCTOBER - 1 NOVEMBER 2009, AT THE GALLERY

B-CAT-2-0049
SOL-0001-10-2009

สารัตถะแห่งความซ้ำซากของจิตที่วิปริต

โดย : สุริยะ ฉายะเจริญ

การดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ต้องดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนรตามวัฏฏะแห่งโลก บ่ใช่เพียงบำเรอตนเช่นเพียงรูปกายภายนอกเท่านั้น หากแต่การมีอยู่ของจิตวิญญาณภายในต้องคอยตรวจตามกันบ่อยครั้งกว่าร่างกาย เพราะตราใดที่ห่างกายไม่ได้ถูกรบกวนด้วยอุปทานแห่งความรู้สึกแล้ว ก็ย่อมส่งสะท้อนออกมาสู่พฤติกรรมการแสดงออกด้วยเช่นเดียวกัน

ในขณะที่โลกใช้ชีวิตอยู่กับความดี ความงาม และความเป็นจริง เรามักถูกมายาคติที่ซุกซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมแห่งการรับรู้ให้เชื่อแต่สิ่งที่งดงาม อีกทั้งพยายามลบลืมประวัติศาสตร์ที่ตนเป็นผู้ฟ้าย ในทางกลับกันในยามที่มนุษย์เราอยู่เพียงลำพัง เสียงที่เคยถูกกดทับไว้ในหนทางแห่งความรู้สึกก็ถ่องสะท้อนออกมาให้สะท้าน สำนวนฟ้ายปัจเจกชนสับปะรวดร้าว ตลอดจนความวิปริตทางใจที่คอยๆ พรั่งพรูออกมาหลอนหลอกเราอยู่ทุกขณะจิต

ผลงานชุดนี้ของ เฉลิมพล รัตนโกมลวัฒน์ ได้แสดงออกถึงความสั่นคลอนภายในจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผาพร่องทางสารนัย กระทั่งกระทบไปถึงจิตวิญญาณซึ่งสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยน ผลงานแต่ละชิ้นนำเสนอภาพสำนักของมนุษย์ผู้โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก ตัดขาดจากโลกจริงสู่ภวกพแห่งความคำกวน ความคมชัดที่หายไปถูกแทนที่ด้วยการทับซ้อนเหลื่อมกันของน้ำหนักสี ผลงานชุดนี้จึงนำให้ผู้ดูได้หวนไปถึงพัสละแห่งการเห็นในยามที่เราป่วยไข้หรืออาการเมาจากฤทธิ์สารเสพติด ซึ่งมักจะไม่สามารถเห็นภาพตรงหน้าได้ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ย้อนให้คิดถึงภาพที่ศิลปินได้เห็นเป็นภาพที่ศิลปินสับพัสเอง หรือเป็นสภาวะจิตของรูปร่างคนที่อยู่ในภาพ และยังไม่นับสิ่งว่างที่ผู้ชมผลงานต่างหากที่เป็นผู้เห็นสภาวะดังกล่าวเสมือนรู้สึกป่วยไข้ทางจิตซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม

สุดท้ายแล้วศิลปินได้สร้างวาทกรรมทับสังคมถึงความสำคัญของบริบทางจิตวิญญาณ ว่าการมีอยู่ซึ่งตัวตนทางกายภาพนั้น แท้ที่จริงยังมิสามารถเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ได้หากยังเกิดความบกพร่องผิดปกติทางจิตใจ และในวันที่วัตถุได้เข้ามาครอบครองทั่วปริบทหลังความเป็นมนุษย์ เราก็ยิ่งควรเยียวยาจิตใจ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับวิถีชีวิต เพราะหากร่างกายเจ็บป่วยเราก็ใช้วัตถุธาตุต่างๆ รักษาให้บรรเทาและหายจากความเจ็บไข้ได้ หากแต่ความเจ็บป่วยทางใจนั้น ก็ต้องใช้ใจเองเป็นผู้เยียวยาประคับประคองให้เกิดพลังที่จะรักษาอาการบาดเจ็บจากอาวุธทางจิตวิญญาณ

Bangkok Art Museum Foundation

Impressions of Mental Disturbia

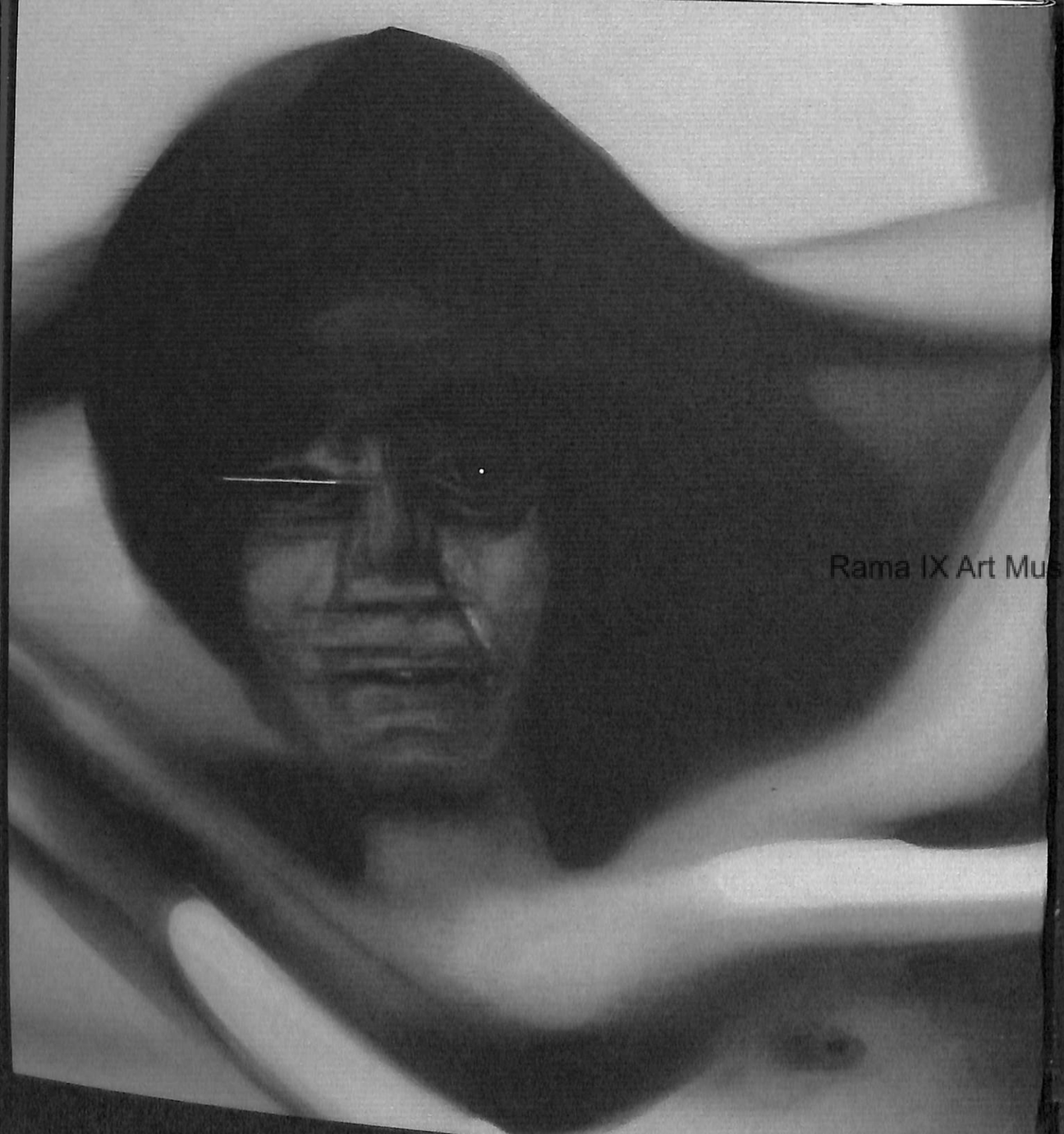
by : Suriya chayacharoen

The existence of human beings always comes with a constant alteration of the circle of life, where ministration with lavish attention solely on the externals is deemed useless. Essentially, the very existence of mind, nonetheless, needs more devoted upkeep than the worldly body because whenever the mental insides are perturbed by sentimental inundation, it eventually lets out mirrored behaviours.

As the world is absorbing only the goods, the beauties, and the realities, we humans are often deceived by culturally - infused myths to only believe in the bright side of the reality. Furthermore, the cultural deception still tries to purge some parts of the history where the society played a villain. When we are in isolation, the echoes suppressed deep within the mental abyss emerge. The dark side of everything kept - from the bitter pasts to mental illnesses - will be overwhelming.

The works of Chalermpal Ratanakomonwat describe the quivering hidden inside the mind of human beings full of emotional decays, affecting the mind self, which produce such irregular behavioural expressions. Each piece of work depicts an image of a solitary human being cast out of the outside world into the universe of ambiguity. The clarity of the painting is replaced with overlaying and interlacing of colour opacities. This set of works takes viewers back to the visions seen while intoxicated or struck with illnesses. On the other hand, the works also point out that the blurry images are the things that the artist has encountered, or the things visualised by the subject on the paintings. Perhaps, they can be thought as if the viewers themselves were the persons who see the image in question.

At the far end, the artist has created a social discourse about the importance of mental context - the existence of worldly body alone cannot rightfully be considered a complete human being. Once the worldly materialism conquers the entire perimeter of human sanity, we are obliged to maintain the strength of our mind selves to deal with the ongoing life. We can use medicine to treat all physical illnesses but for the mental decay, the paramount medicine would be one's heart and mind to remedy the mental trauma.



Rama IX Art Museum Foundation

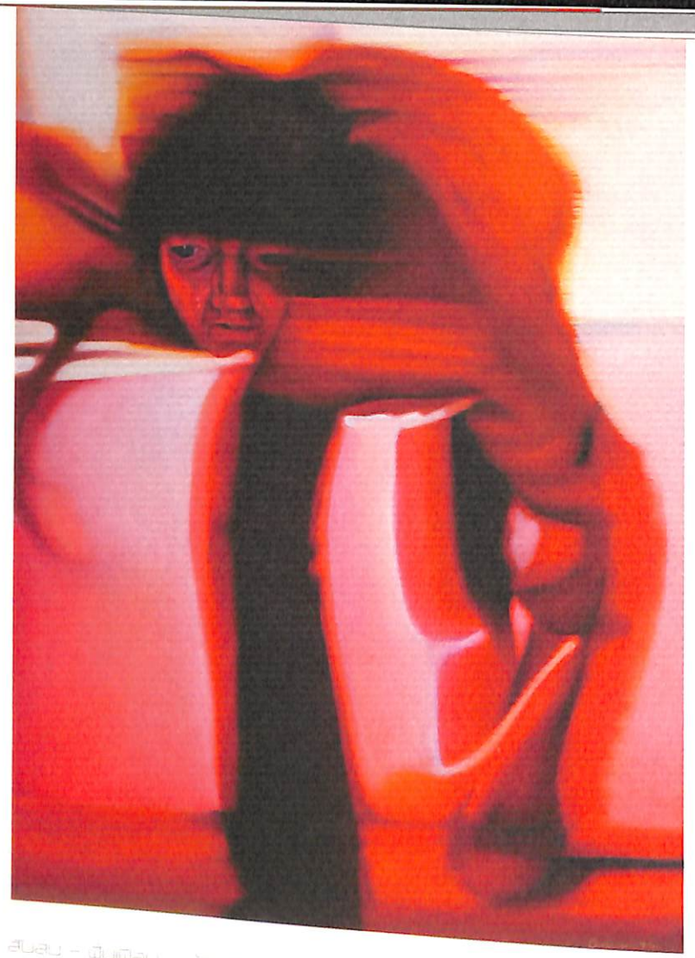
"ปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ในหัวใจและจิตใจของมนุษย์ ทุกคนมีภาวะของความทุกข์ ความโกรธ ความเกลียดอยู่ภายใน เมื่อสติและเหตุผลเสื่อมหายไป ความผิดหวังที่อยู่ข้างในก็ออกมาแทนที่ ความรู้สึกเชิงลบมีพลังทำลายสิ่งต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล และมันยังย้อนกลับมาทำลายจิตวิญญาณของมันอย่างไม่คาดคิด"

The foundation of all conundrums is locked inside human hearts and minds. Everybody has been in position of distress, wrath, and hatred. When the rationality and consciousness are overthrown, the hidden disappointment surfaces and then replaces them. Feelings, especially on the negative side, have an immeasurable force of destruction; and consequently revert to wear down our own spirits.

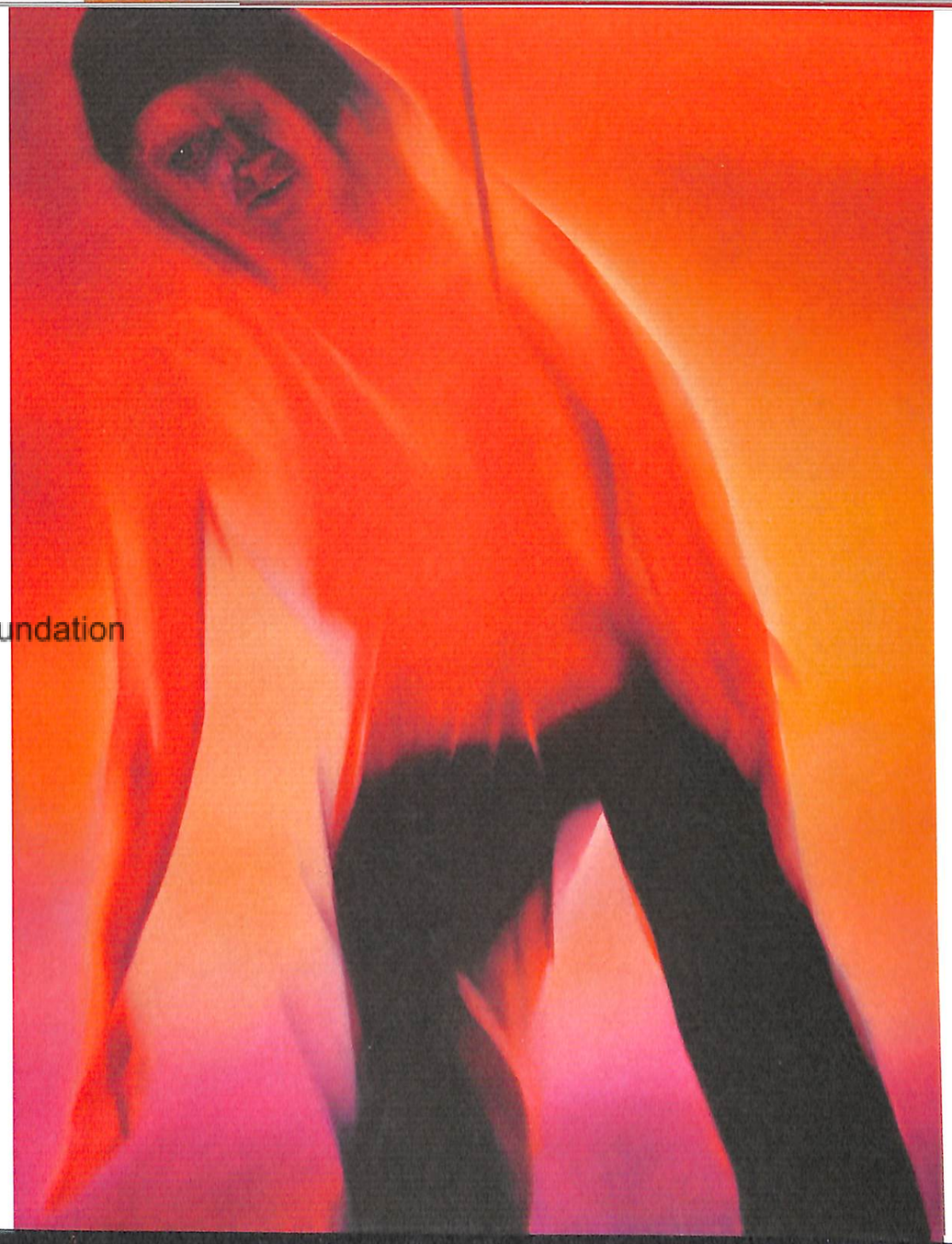
Chalermpon Ratanakomonwat

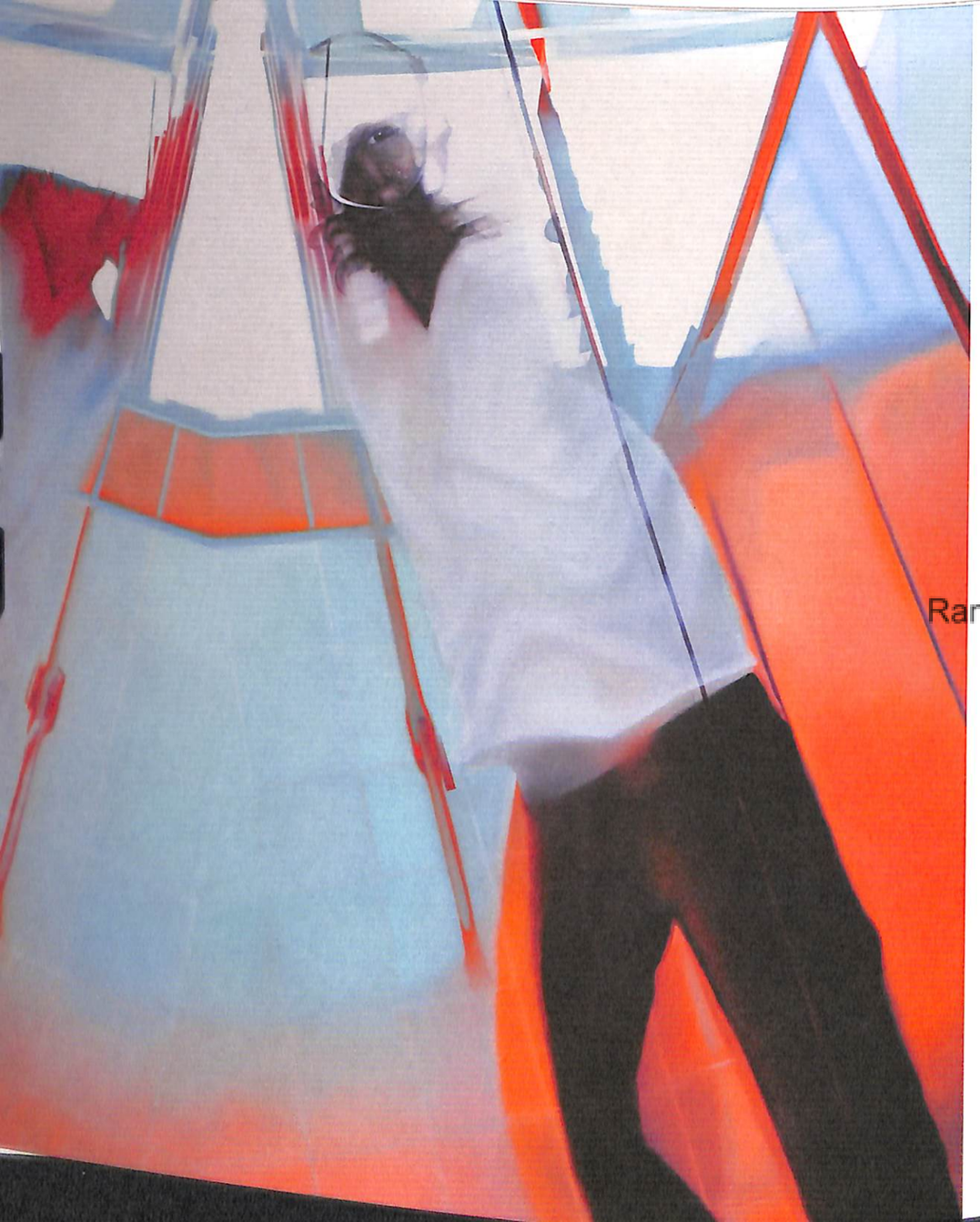
Rama IX Art Museum Foundation

Head 3 / Pressure 3, 190 x 150 cm. Oil on Canvas

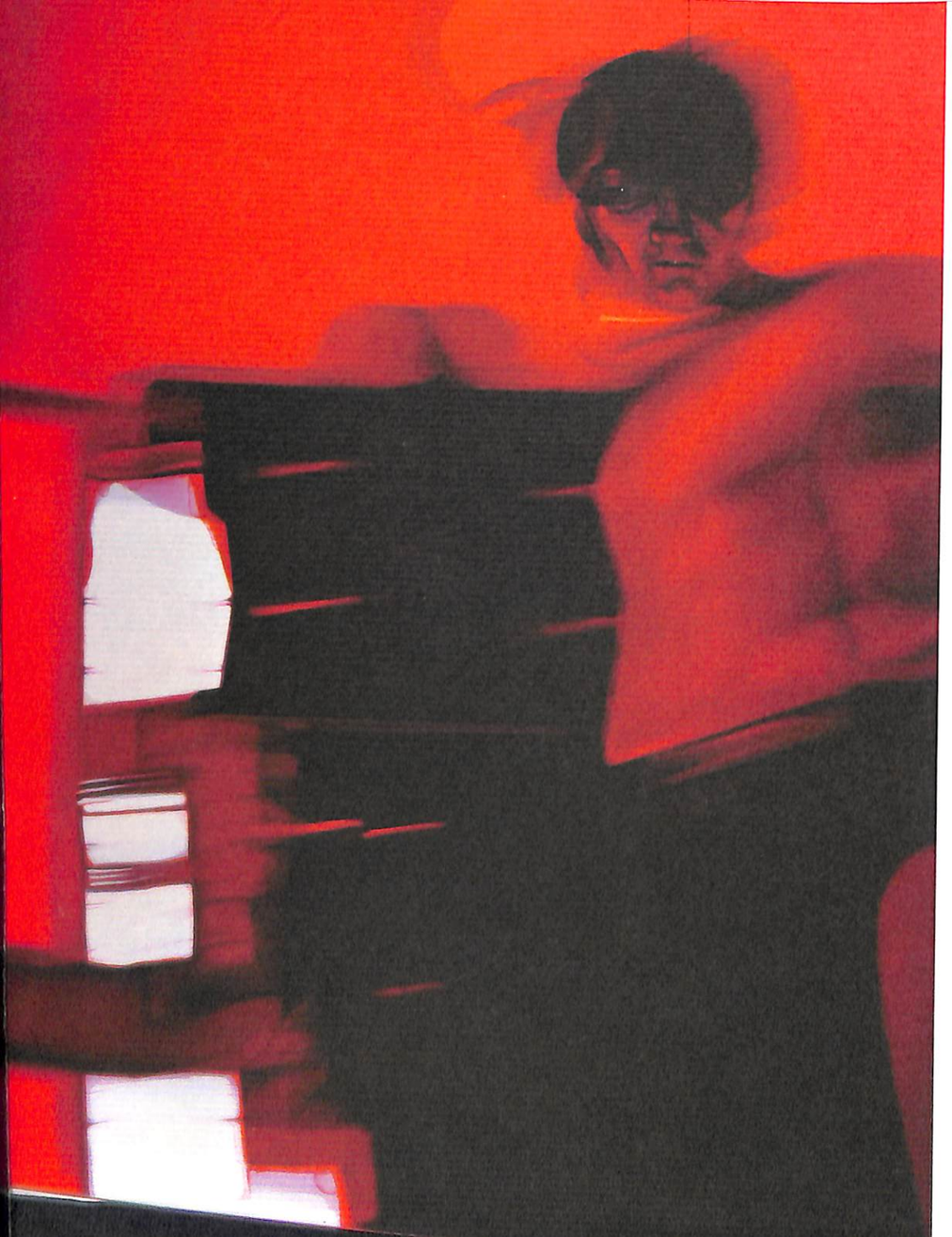


Rama IX Art Museum Foundation





Rama IX Art Museum Foundation



Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Reality 1 / Pressure 1, 180 x 160 cm. Oil on Canvas