THE ART EXHIBITION BY SOMPOP BUDTARAD

Rama IX Museum Foundation

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช

Rama IX Art Museum Foundation

สมภพ บุตราช

SOMPOP BUDTARAD

ผลงาน

2535-2539

1992-1996

อภินันทนาการจาก
คุณอรรถ เดชภพมหาล
Place of Art

4 - 31 ตุลาคม 2539

OCTOBER 4-31, 1996

ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

AT NATIONAL GALLERY, CHAO - FAH ROAD, BANGKOK.

SCL-0644-10-1996
B-CAT-2-0309

มูลนิธิ
หอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

สมภพ บุตราช

การแสดงงานศิลปะของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานที่ทำขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ถึง ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการทำงานในแนวทางส่วนตัวของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานเขียนภาพฝาผนังที่อุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นงานสืบสานต่องานจิตรกรรมไทยประเพณี เพื่อการอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะไทยให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน จากประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนร่วม ๑๐ ปี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่าง ได้ส่งผลต่อการทำงานของข้าพเจ้าในเวลาต่อมา โดยจะเห็นได้จากงานแสดงครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนทัศนคติในการใช้วัสดุที่นำมาสร้างงาน โดยการทดลองค้นหา วัสดุ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความคิด จินตนาการของข้าพเจ้าให้ได้มากที่สุด ผลงานในช่วง ๕ ปีหลังที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดถือรูปแบบในการทำงานในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดโดยเฉพาะ แต่จะขึ้นอยู่กับความคิดเป็นสำคัญ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจึงเป็นส่วนที่จะมาเสริมให้สอดคล้องตรงตามความคิดในผลงานนั้น ๆ ดังนั้นขบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าไม่ถูกจำกัดอยู่ในขอบเขต มีอิสระในความคิดและจินตนาการ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าความคิด ทัศนคติและความจริงใจของศิลปินมีความสำคัญมากกว่าผลงานที่เขาสร้างสรรค์ออกมาเสียอีก

ผลงานที่นำแสดงในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าให้ความสนใจในการเลือกใช้วัสดุที่นำมาสร้างงาน โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถสื่อ ถ่ายทอดออกมาได้โดยคุณค่าในตัวของมันเอง ซึ่งเป็นวัสดุทั่วไปที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสังเคราะห์ขึ้นใหม่ เช่น ดิน ทราย ถ่าน ขี้เถ้า ฯลฯ อีกทั้งวัสดุที่มนุษย์ได้ทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น โอ่ง หม้อดิน ถ้วย ชาม ฯลฯ ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะตัว และมีคุณค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์

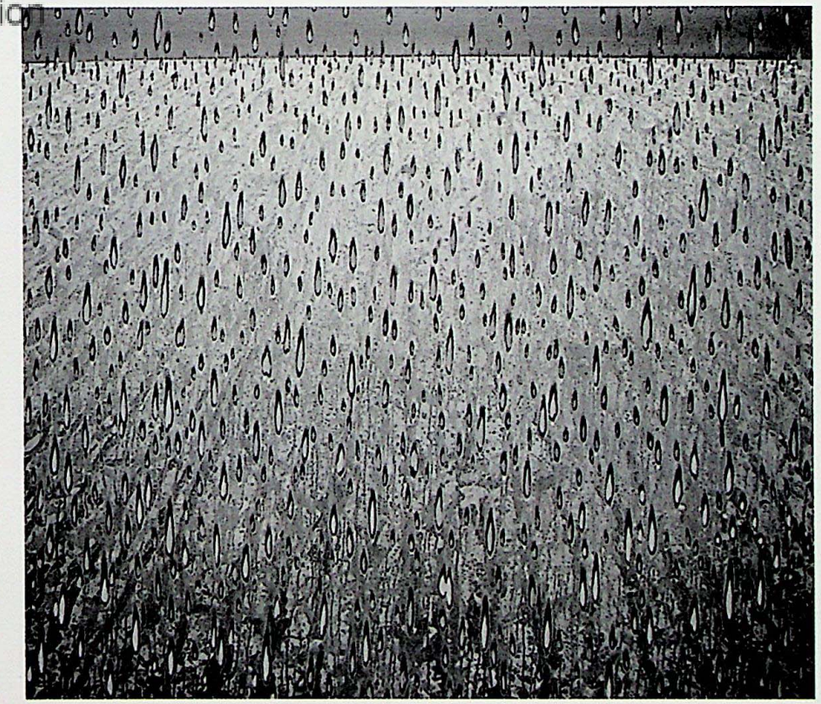
ข้าพเจ้าเติบโตมาในสังคมพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนาจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในด้านความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานศิลปะ ข้าพเจ้าเคารพและซาบซึ้งต่อถิ่นกำเนิด รากเง่า บรรพบุรุษ และภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่ได้สั่งสมสืบทอดเป็นสายสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันมายาวนานหลายยุคหลายสมัย และข้าพเจ้าก็เคารพในวัฒนธรรม ประเพณีของชนชาติอื่น ๆ ที่แตกต่าง ซึ่งล้วนก็มีคุณค่า มีความเป็นมาตามสภาวะแวดล้อม ภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้น การเรียนรู้จักตัวเรา สังคมของเรา และเรียนรู้จักคนอื่น สังคมอื่น จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันในสังคมโลกที่กว้างออกไป

วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ควบคุมพฤติกรรม ความเป็นอยู่ในสังคมมนุษย์ เกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก เพื่อการรักษาให้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จนเกิดวิชาความรู้ เป็นวัฒนธรรมในสังคม

ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นรากฐานของการศึกษาค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข เสริมสร้างให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ภายใต้ธรรมชาติแวดล้อมของความเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังมีความสนใจในความเป็นไปของวงจรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไปเหมือนดั่งวงกลมที่ไม่มีวันสิ้นสุด การมีอยู่ของสิ่งหนึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากสิ่งอื่นทำให้เกิดขึ้น และเป็นเหตุทำให้เกิดสิ่งอื่น ๆ ต่อกันไป สัมพันธ์ เชื่อมโยง หมุนเวียน ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง จนหาต้นกำเนิดที่แท้จริงไม่ได้ ทุกอย่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน สัมพันธ์กันไปเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งเดียวกัน ดังเช่น หยดน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้า รวมกันเป็นมหาสมุทร แล้วระเหยเป็นไอน้ำกลายเป็นเมฆ แล้วตกลงมาเป็นฝนอีก การหมุนเวียนแห่งกระแสของการเปลี่ยนแปลงคือพลังที่ก่อให้เกิดชีวิต เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีอยู่ในตัวของมันเอง ดูเหมือนจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัว คอยควบคุมกำหนดให้เป็นไปในทุกสรรพสิ่ง ตลอดจนกระทั่งตัวของมันเอง ความลึกลับ มหัศจรรย์ของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่น่าพิศวงมากสำหรับข้าพเจ้า มนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกระแสของการเปลี่ยนแปลง หมุนเวียน สัมพันธ์ เชื่อมโยงกันไปเหมือนกับสิ่งอื่น ๆ มีความสมดุลย์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีเอกภาพอยู่ในตัว มนุษย์เราคือส่วนหนึ่งในธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราเป็นเพียงธาตุ ๆ หนึ่งของการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ

Rama IX Art Museum Foundation



จิตวิญญาณแห่งแผ่นดิน 1, 2537, สีฝุ่น, ไฟ
Earth Spirit I, 1994, Pigment, Soot, 170 x 185 cm.

CONCEPT

My interests lie in the cycle of Nature, with its continual processes, one thing coming into existence as the result of another, each thing connected and interconnected, moving round and round in a such a flow of change that it no longer becomes possible to determine its true source or origin. Everything depends on something else; all is interrelated, as though part of one large being. A drop of rainwater that falls from the sky and forms part of the ocean then evaporates, turns into steam, becomes part of the clouds and then turns into rain again. This continual flow of change is a life-creating force. It is Nature giving birth to itself. There seem to be rules, definite rules which fix things within themselves. I find the secrets and the miracles of nature are almost unbelievable. I see Man as a living thing, subject to the rules of the ever-circulating flow of change and interrelated to everything else, balanced and with an identity of its own. Man is just one part of Nature and belongs to Nature. In reality we are simply one element in Nature's prolific creativity.

Rama IX Art Museum Foundation

The Four Elements

The Four Elements are the basic, life-giving elements of Nature. Joining together all four of them - earth, water, wind and fire - produces the force of life and the ever-circulating flow of change. I have used the flame of a candle to burn an image onto a background of the earth and the sky. The candle has made marks of black soot, both large and small, all across the painting. Drops of water have been painted inside the black soot marks. The overall effect is one of falling rain. The black marks made by the candle burst upwards and the water drops fall earthwards, reflecting movement in opposite directions within the same thing. The brightly coloured drops of water represent life and birth. The black soot edges around them represent death and extinction. In

birth there is death, and in death there is birth, alternating with each other, and one contained within the other.

The earth and the sky have been used as a background with a clear border between them and the black soot marks in the shape of raindrops conveys a sense of the relationship, links and circulation between the earth and the sky which gives rise to life. People draw comparisons between the earth and mother, the sky and father, parents who give birth to life in this world. We are the children descended from them, from the relationship between the sky and the earth.

Shadows

A shadow is the dark side of an image, a part which light cannot permeate and which is always opposite the light. It is an empty space, without light and taking up no space in the atmosphere. When light shines on an object a shadow is caste onto the ground or onto whatever the object is placed. It is a reflection of two dimensions of the object and its shape is continually changing, depending on the direction of the light falling on the object. When there is light there is also a shadow. At night time we are controlled by the darkness world and it seems as if the whole universe is under shadow. We always make the comparison between shadows and the dark side of life, the negative side, lifelessness, secrecy, fear, death and ignorance - the opposite of life, which is the source of all that is positive, intelligent and light.

I use shadows in my work, which is a mixture of construction and painting, both two and three dimensional. I emphasize the importance of shadows by the use of colour and of various objects placed in the place of a shadow so that the shadow can reflect the qualities and wealth of the objects which create the shadow. For example, I use a water-vessel and a blue shadow to express the meaning of the vessel containing the water and the blue colour to represent the water. And the water-vessel with reddish/brown represents the earthenware vessel. As for the materials that I use to represent

shadows I try to lay emphasis on their origins and the role that they fulfill. I usually use man-made materials which can then make reference to the relationship between Man and his natural environment.

Another important reason for using shadows to convey meaning in my work is to illustrate the Buddhist principles of change (anijang), suffering (thukkha) and selflessness (anatta); anijang means uncertainty, thukkha, refers to the suffering of mankind derived from hope and desire, and anatta is not belonging to anyone, understanding that we are simply elements of nature which continually alter in the stream of change. The shadow represents all this; that is, it represents uncertainty because it changes shape according to whichever direction the light is coming from; the objects which create a shadow and the thing onto which the shadow is cast are not of their own making; and the shadow appears to really exist and be touched it is not - it is darkness, secrecy, fear, death, suffering and ignorance.

Book as a Flower

There is a method in way Man leasds his life and it follows the pattern of Nature. Man is a living creature and although he has more intelligence, consciousness and abilities than other creatures in the world, the way in which he leads his life still follows the law of nature. We struggle and quest, we make a living, we protect ourselves against danger and we procreate to expand and care for the welfare of our people and to ensure their future existence. Despite his numerous abilities Man also has more problems, confusions, dangers and sorrows than other creatures.

These ideas are conveyed through the use of a book, which is a man-made object for recording information, experience and all the various things that are collected together in a book. It is like a seed waiting to burst into growth by communication through reading. The knowledge it contains has an influence upon the ideas and actions of the life of the people who receive that knowledge; and it becomes mixed and built on with further knowledge and awareness. New pieces of information are received,

Rama IX Art Museum Foundation

collated and noted down so that they can be passed on to others - like a plant coming into bloom and waiting for a bee to come and fertilize it so that it can produce seeds and grow into a tree. This is a connecting circuit, a flow of the force of life in Nature.

A book can be made into the shape of a flower by opening and spreading it out, arranging its pages in half of a circle and then cutting the pages into the shape of a flower. Each page is like a petal. The writing and pictures on the pages are like a pattern on petals. When you look at it it is like a flower in bloom, but it is a flower of knowledge.

Man and His Image

Every person holds in their mind the image of their wishes and desires. Desire is like a guiding life-force which and our deepest instincts which protect and care for life, are the wish to be, to exist (ego), self interest, searching, fighting and struggling so as to meet ones wishes. The excessive desire to have and to exist seem only to be a feature of Man.

Desire is both a force which adds to and which feeds life; it is destructive, and leads to sadness when it goes unfulfilled. Desire is always greater than the reality of Man's ability to fulfill it, like something which exists in the future which has never been attained or which might not really by there. Man has never satisfied all his desires.

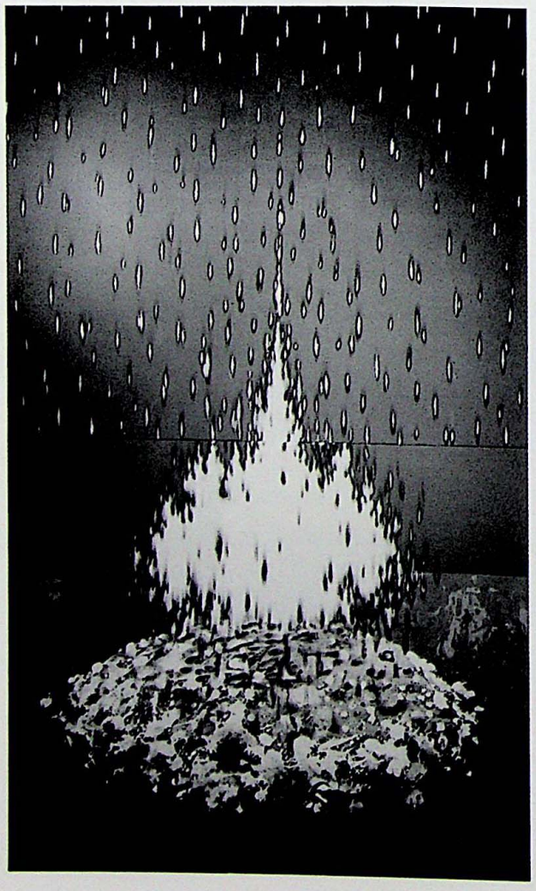
Man's greatest desire is for ultimate happiness and self protection, for utmost and eternal safety. All religions have aims to which their followers to aspire. Believers participate in ceremonies, say prayers and makes pledges. Buddhists demonstrate their faith by lighting candles and incense and by making obeisance in front of Buddha images. The smell of incense and candles is a language of the mind and the spirit that communicates a sense one's faith and one's wishes for higher things.

In this set of constructions I have used a metal bowl for holding lighted candles and incense, placed in a clear glass cabinet. The cabinet has a glass top with a burnt brown circle, as if made by the flame of a candle

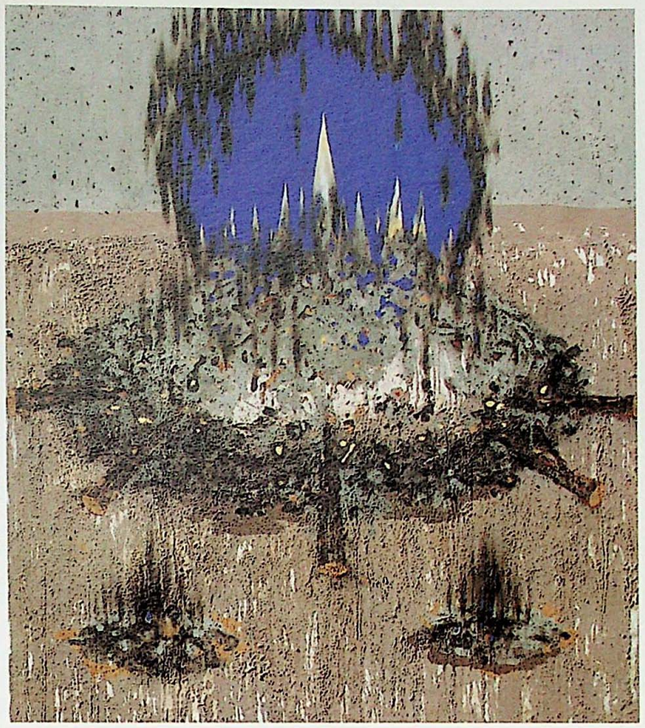
or the smoke of an incense stick. The bowl represents Man. the burnt brown circle represents desire. It is both a two and a three dimensional piece. In some pieces the paint circle is red, yellow, blue or white. This represents various different wishes, for example red for strength, yellow for happiness etc.

In the modern-day world, even though Man has made technological progress the door onto the world of spiritual sensitivities is closed. nevertheless, the search for happiness, the struggle for material gain is perpetuated by the strength of desire. But desire also creates problems and conflicts and selfishness, which leads to suffering. It is desire which is dark and black.

SOMPOP BUDTARAD
Translated by
Rachel Harrison



ประกายแห่งวิญญาณ
2535, ถ่าน, ชี้เถ้า, เขม่าไฟ,
สีฝุ่น และสีทอง อะครายลิค
Sparkling of Spirit
1992, charcoal, ash, soot,
pigment and acrylic,
180 x 310 cm.



ไฟ 2535, ดิน, ถ่าน,
ขี้เถ้า, เขม่าไฟ, สีฝุ่น
Beyond the Flame
1992, earth, charcoal,
ash, soot, pigment
160 x 180 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

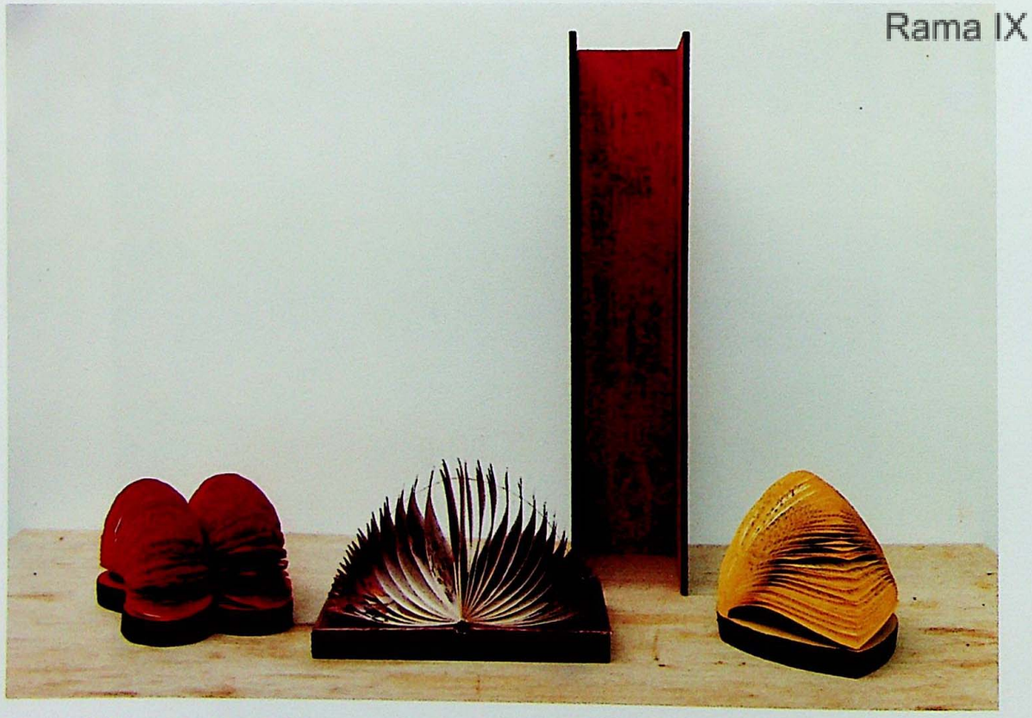
น้ำ 2535, สีอะครายลิค, กระดาษทอง
Rhythm of Water 1992, acrylic, gold paper, 170 x 180 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

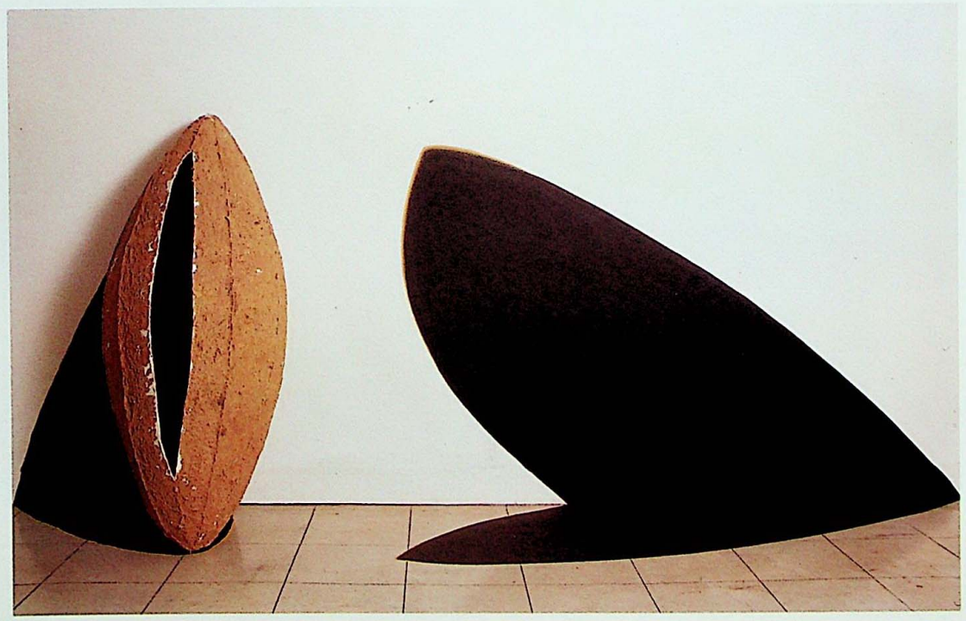
มนุษย์กับความปรารถนา
2536 กระถางธูป,
สีอะครายลิค, กล่องกระจก

Man and His Image
1993, Brass bowl,
acrylic, glass box,
70 x 70 x 80 cm.

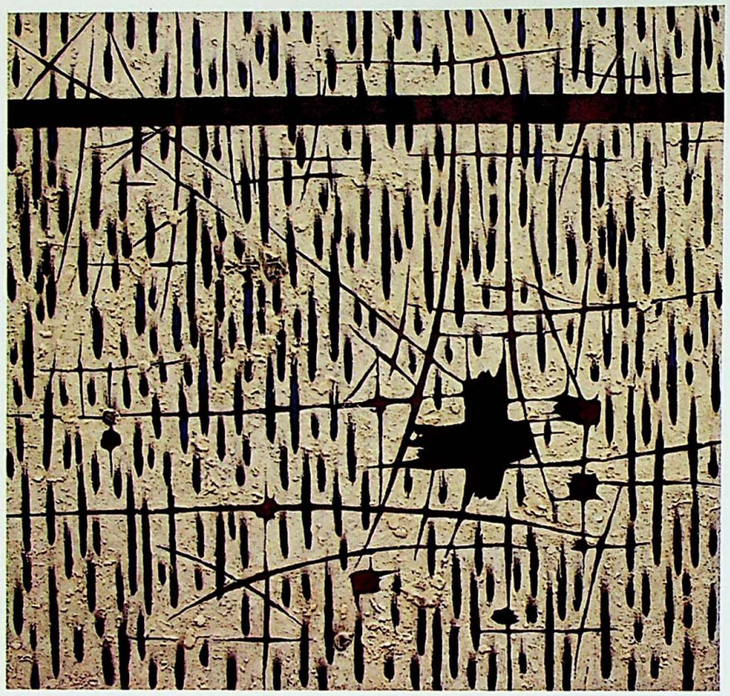
รูป และนาม 2535, โอ่งมังกร, ฝาโอ่ง, สีฝุ่น
Body and Self 1992, Jar, Jar cover and pigment 80 x 120 x 210 cm.



ดอกผลแห่งปัญญา 2537, กระดาษ, ไม้
Flower of Knowledge 1994, Paper, wood 30 x 45 x 60 cm.



ฉันและของฉัน 2538, กระดาษบนโครงเหล็ก, สีฝุ่น
She and Her 1995, paper, pigment, 60 x 110 x 200 cm.



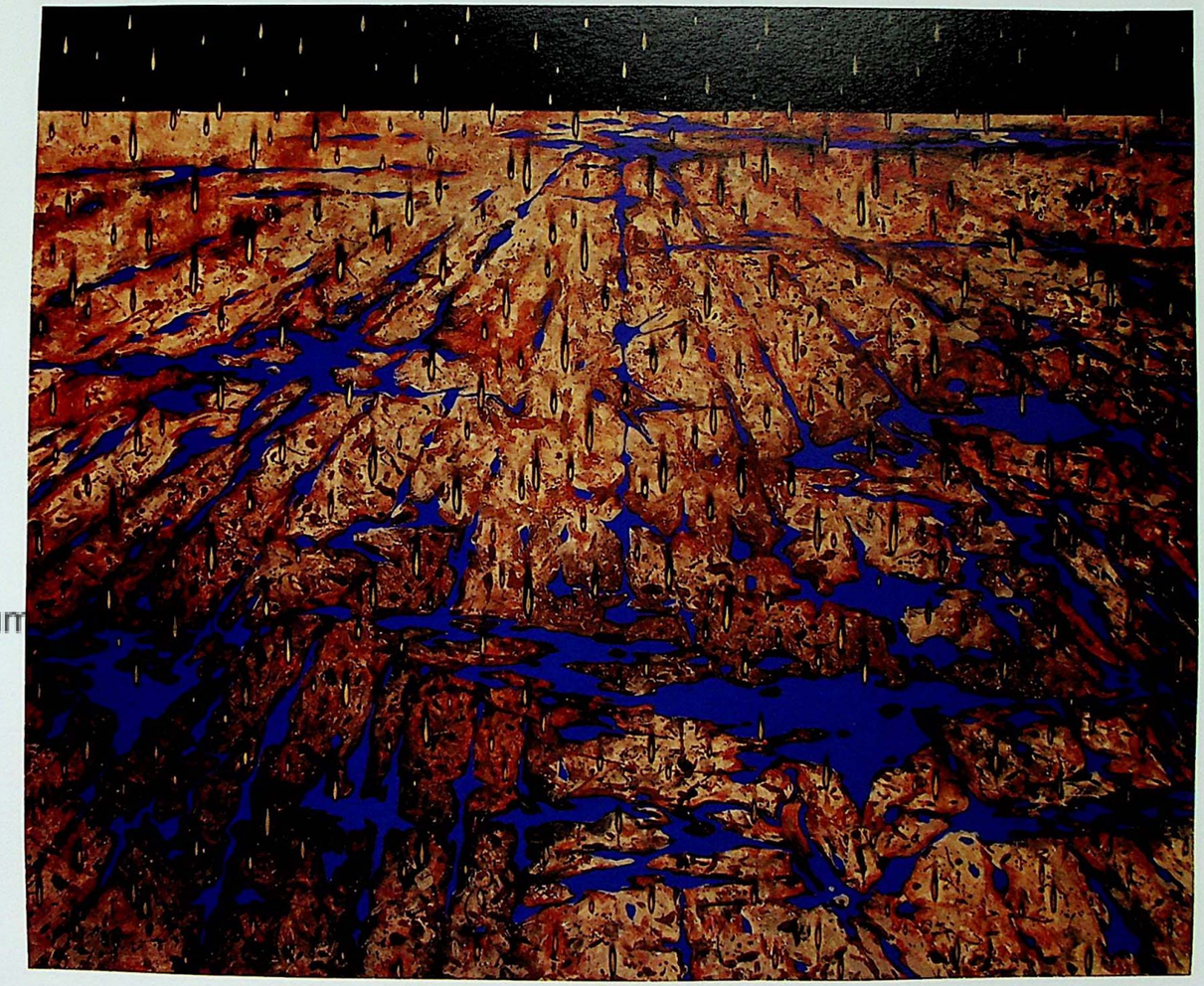
ร่องรอย 2537, ทราย, เขม่าไฟ, สีฝุ่น

Earth Mark 1994, Sand, soot, pigment 165 x 180 cm.

จิตวิญญาณแห่งโลก 2538, สีฝุ่น, เขม่าไฟ

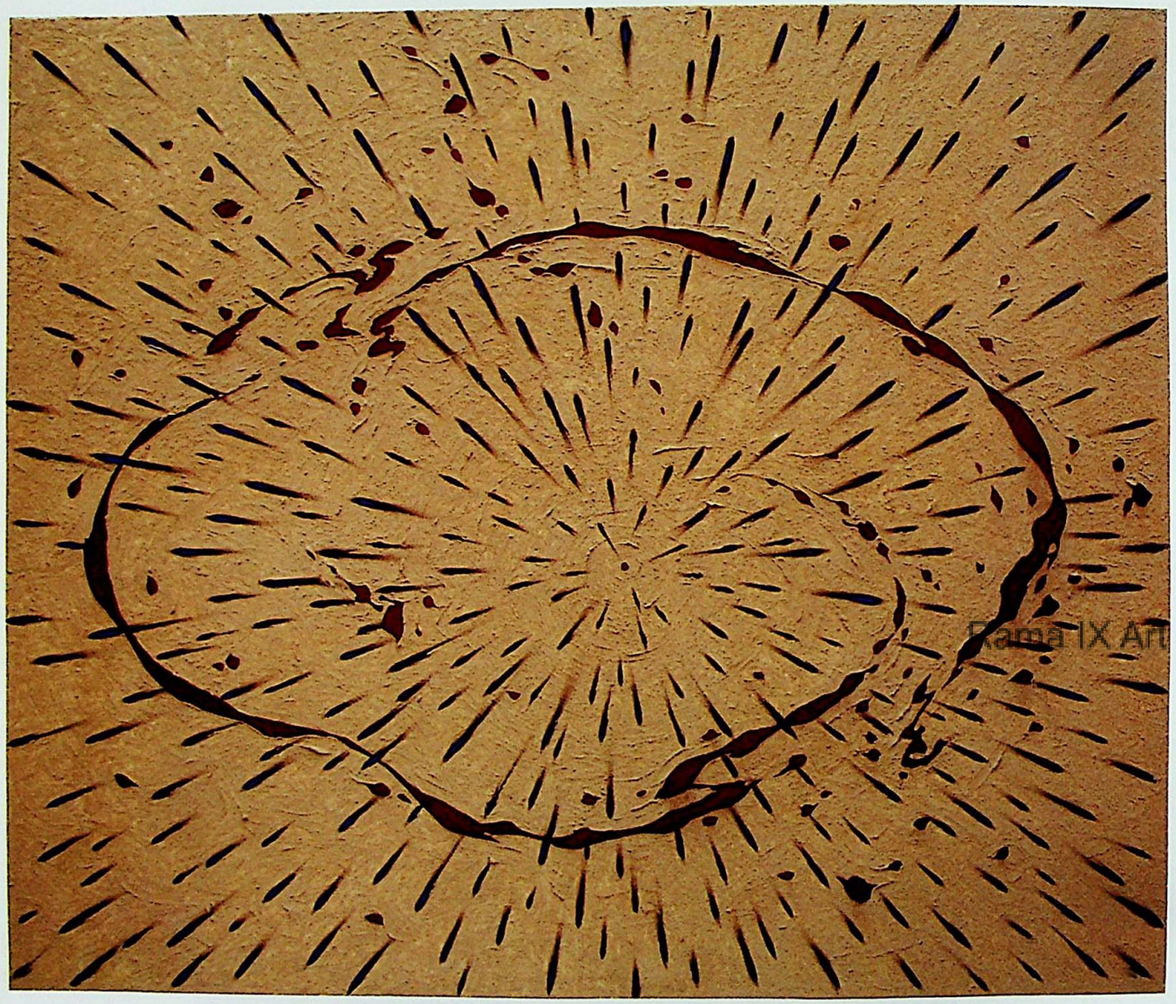
Earth Spirit 1995, Pigment, soot 180 x 200

Rama IX Art Museum



จุติ 2539, ดินเหนียว, สีฝุ่น, เขม่าไฟ, สีทองอะครายลิค

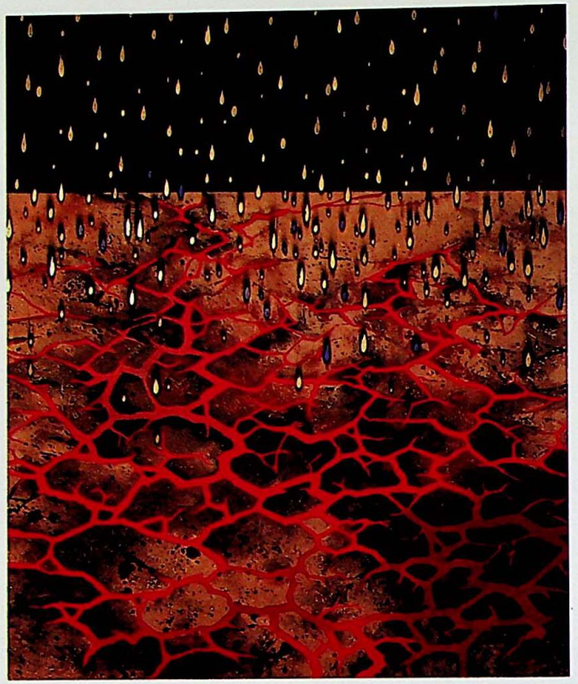
Circle of life 1996, clay, pigment, soot acrylic 200 x 240 cm.



Rama IX Art Museum Foundation

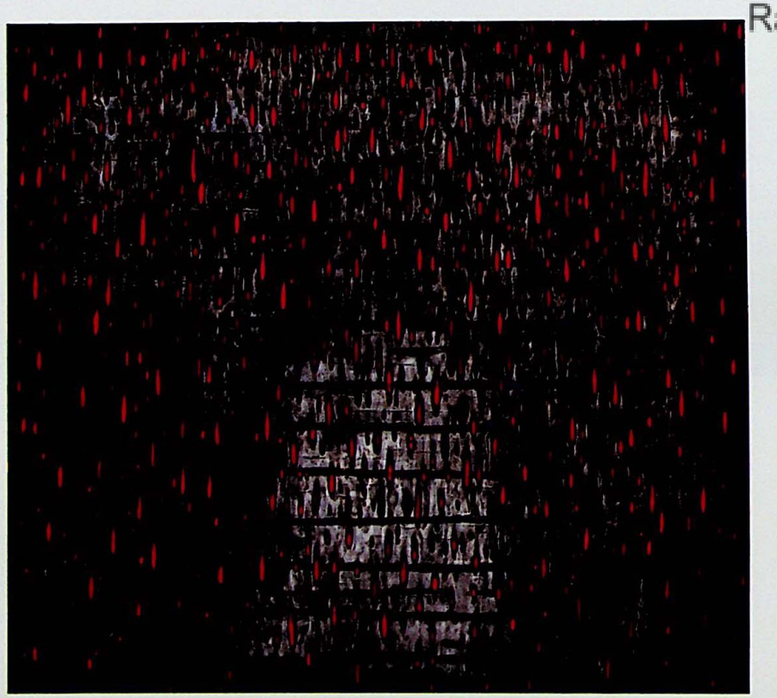
เบ่งบาน (การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่) 2539, ทราย, เขม่าไฟ, สีฝุ่น
Blossom (Big Bang) 1996, sand, soot, pigment, 200 x 240 cm.

ร่องรอย 2539, ทราย, เขม่าไฟ, สีฝุ่น
Earth Mark 1996, sand, soot, pigment, 200 x 240 cm.



รอยแตก 2538, ดินเหนียว, เขม่าไฟ, สีฝุ่น, สีทองอะครายลิค

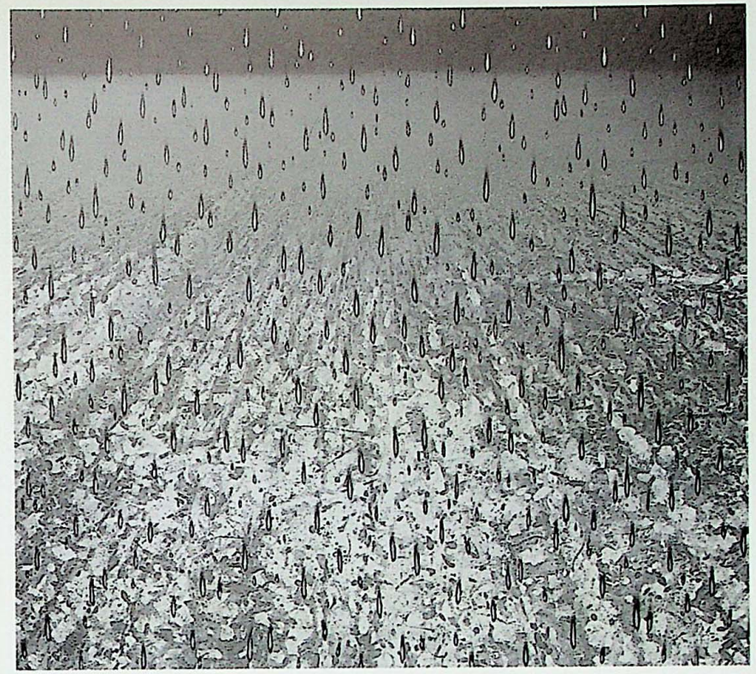
Earth wound 1995, clay, soot, pigment, acrylic, 150 x 170 cm.



ไม่มีชื่อ 2539, สีฝุ่น, เขม่าไฟบนกระดาษสา

Untitled 1996, pigment, soot on sa paper, 190 x 200 cm.

Rama IX Art Museum Foundation



เดือนหก 2538, ดินเหนียว, เขม่าไฟ, สีฝุ่น

6th Month 1995, clay, soot, pigment, 200 x 240 cm.

เดือนหก 2538, หม้อดิน, ทองแผ่น, เขม่าไฟ

6th Month 1995, clay pot, gold leat, soot, (Installation)