

ARIYA

คลำบอกเล่า
ลริยะ กิตติเจริญวัฒน์

Ramkhamhaeng Museum Foundation

*the stories of
Human with Animals*

B-CAT-2-0380-2004
SOL-0530-11-2004

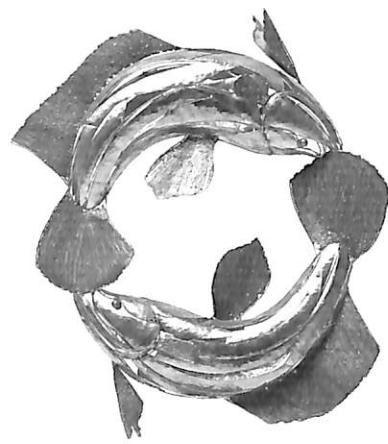
*The Stories of
Human with Animals*

คำบอกเล่า

Rama IX Art Museum Foundation

Ariya Kitticharoenwiwat

อริยา กิตติเจริญวัฒน์

Rama IX Art Museum Foundation

The Stories of Human with Animals

An Art Exhibition

by

Ariya Kitticharoenwiwat

November 18 - December 22, 2004

Surapon Gallery

ผลงานเล่า

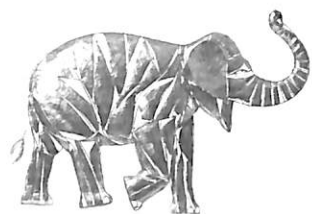
นิทรรศการศิลปะ

โดย

อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

18 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2547

สุรพล แกลเลอรี

©2004 Copyright : Ariya Kitticharoenwiwat

©2547 สงวนลิขสิทธิ์ : อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

ออกแบบ : กิตติ อมรพัฒนกุล

ถ่ายภาพ : ณพัชร คชาชีวะ

แปล : R. Michael Crabtree

พิมพ์อักษร : ธนัทธกร ศรีจันทะพร

พิมพ์ที่ : อมรินทร์พรินต์แอนด์พับลิชชิง

Rama IX Art Museum Foundation

คำนำ

เมื่อเริ่มรู้ว่าจะต้องแสดงงานเดี่ยว สิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาในสมองก็คือภาพของสัตว์ต่างๆ มากมายที่โลดแล่นไปมาอยู่ในหัว สำนวน สุภาษิต คำพังเพยต่างๆ ในภาษาไทย เช่น นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า จับปลาสองมือ รวมถึงอักษรในภาษาไทยอย่าง ค.ควายไถนา สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้สำนวนและคำต่างๆ มาแปลงค่าเป็นรูปลักษณะในความรู้สึกส่วนตัว ด้วยการสอดแทรกความคิดในเชิงความหมายต่างๆ การกระตุ้นเตือนถึงความถูกต้องในจิตสำนึกที่มนุษย์กระทำต่อกัน เช่น ผลงาน “จับปลาสองมือ” เป็นช่วงเวลาประเทศมหาอำนาจของโลกบุกเข้ายึดประเทศในอาหรับ ซึ่งหลายมุมมองในความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมุ่งผลประโยชน์ใดกันแน่ ส่วนผลงาน “ปลาเงิน ปลาทอง” ข้าพเจ้ามองความหมายในคำเงินกับทองว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆ ทุกคนต่างต้องการ จึงมุ่งไปที่ปลากัด ซึ่งคนไทยนิยมเลี้ยงและนำมาถักกันเพื่อพนันเงินทองหรือสิ่งของมีค่า

ผลงานในชุดนี้ข้าพเจ้ายังตั้งใจขึ้นอีกข้อหนึ่งว่า จะนำวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นเขาควาย เขาวัว สุ่มไก่ แผ่นพลาสติก ไม้ หรืออุปกรณ์ที่บอกเรื่องราวของตัวมันเองได้เข้ามาผสมผสานกับตัววัสดุสแตนเลส ซึ่งเป็นตัวสร้างรูปทรงของสัตว์หลายๆ ชนิดในงานของข้าพเจ้า ซึ่งการนำสแตนเลสมาสร้างให้เกิดรูปทรงของสัตว์ต่างๆ ก็เป็นการทำงานความสามารถอย่างหนึ่ง เพราะโดยเนื้อวัสดุที่มีความแข็ง และผิวที่มันวาวคุณสมบัติเหล่านี้สร้างความรู้สึกตรงกันข้ามอย่างมากในสิ่งมีชีวิต การสร้างสรรค์ผลงานจึงต้องเน้นและมองหาบุคลิกและเอกลักษณ์ของรูปทรงที่จะนำมาสร้างให้ได้อย่างทอ้งแท้ เช่น นก ซึ่งโดยตัวของมันให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล บอบบาง ความละเอียดของขนนก สิ่งเหล่านี้ การแทนค่าให้มาเป็นผิวโลหะตามความต้องการของข้าพเจ้า จึงต้องกำหนดรูปทรงของ

นกให้ชัดเจน และตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนลงไป ให้เหลือแต่ความรู้สึกถึงความ เป็นนก และเติมเนื้อหาเรื่องราว ความคิดส่วนตัวเข้าไปในผลงานที่จะสร้างสรรค์ขึ้น

ในจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานในก่อนหน้าชุดนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มมาจากการ วาดเส้นในรูปแบบของดินสอเกรยอง ซึ่งอาศัยการวาดเส้นในแบบปาดเป็นระนาบผสม ผสานกับเส้นเล็กใหญ่ จากจุดนี้จึงทำให้เกิดการคลี่คลายและแทนค่าจากการเขียนดินสอ เกรยองมาเป็นเส้นและระนาบของโลหะโดยใช้เหล็กเส้น เหล็กแผ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มของการ ผูกทักษะเทคนิคทางด้านการเชื่อมโลหะ จนเกิดความรู้สึกและรสชาติหลายๆ อย่างใน ผลงานได้ดี โดยเฉพาะผิวมันวาวที่สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างตรงใจ ข้าพเจ้า เพราะทำให้สามารถสร้างจินตนาการของวัสดุ และสีเส้นต่างๆ เข้ามาผสมผสาน ในงานได้อย่างมากมาย และทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ ขึ้นตามความรู้สึก จากการได้พบเห็นตัววัสดุ และหยิบมาสร้างให้เกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งในความหมาย ของสำนวนและภาษาไทยที่เลือกสรรมาใช้สร้างผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหลงใหลในสำนวนไทยโบราณ ซึ่งมีกุศโลบายหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นมาจากภาษาไทยในอดีต ที่สามารถเห็นแง่คิดร่วม สมัยกับสังคมไทยปัจจุบันและกับตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานสักชิ้น หนึ่งคงจะทำให้ผู้ชมได้เกิดอารมณ์ร่วมหรือจินตนาการต่อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

รองศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

FOREWORD

When I first found out about this solo show, the first thing that crossed my mind was the image of different animals and all the Thai proverbs, sayings and nursery rhymes that deal with animals - sayings like "The Myna Feeds off the Old Buffalo" and "Catching Fish with Two Hands." I also imagined the letters of the Thai alphabet associated with animals, such as Khor khwai - the buffalo plowing the rice fields. These images gave me the idea for a series of works in which I've turned the various words and expressions into forms that reflect my personal feelings about them. I also hope that these works prick the viewer's conscience and remind him of the things that people do to other people. For instance, "Catching Fish with Two Hands" is meant as a critique of the way that the world's superpowers are fighting for control of the Middle East and its resources. Another piece called "Silver Fish, Gold Fish," shines a light on our desire for money and reminds me of the Siamese fighting fish that Thais are so fond of raising. How much money is gambled away on fish fights in this country?

But there's another idea that infuses these works as well. It's the decision to combine common objects like buffalo horn, cow horn, a chicken coop, a plastic sheet, and pieces of wood with stainless steel, the material from which the basic animal shapes are made. Making the animals out of stainless steel presented me with a real challenge. Steel is hard and shiny - qualities we don't normally associate with living things. In choosing to work with stainless steel, I've had to focus on and identify the essential forms that define the different animals. Birds, for instance, are usually thought to be soft and fragile, and their feathers light and delicate. But in translating these qualities into metal, I've had

to concentrate on basic forms and edit out less important details. What's left is a form that conveys the essence of a bird. Then to that, I've added my own creative thoughts and feelings.

Before working in metal, though, I made a series of crayon sketches that combined flat planes of color with short and long lines. These drawings were the models for the metal sculptures, which also combine sheets of steel (planes) with steel rods (lines). These various pieces of metal have been welded together in ways that evoke a wide range of thoughts and emotions. I'm especially pleased with the way that the shiny surface of the steel captures the feel of modern technology. It has inspired my imagination and my creativity. I've been able to use the feelings that this particular material evokes to create forms and objects that either harmonize with or contradict the Thai expressions that originally inspired the pieces.

In the process of making these pieces, I became fascinated with Thai sayings of the past. I developed a real appreciation for the ingenuity of our ancestors and their use of language. I saw how even today our thoughts and feelings can be perfectly captured by certain expressions from the past. This is certainly true in my own case. It's my hope that visitors to this exhibit will be touched in a similar way by some of these pieces, or that something on display here will send them off on an endless flight of fancy.

Ariya Kitticharoenwiwat

กล่าวบอกเล่า

The Stories of Human with Animals

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

นกสองหัว
Two-headed bird, 2004
Stainless steel,
wood, and buffalo horn
94 x 42 x 25 cm.

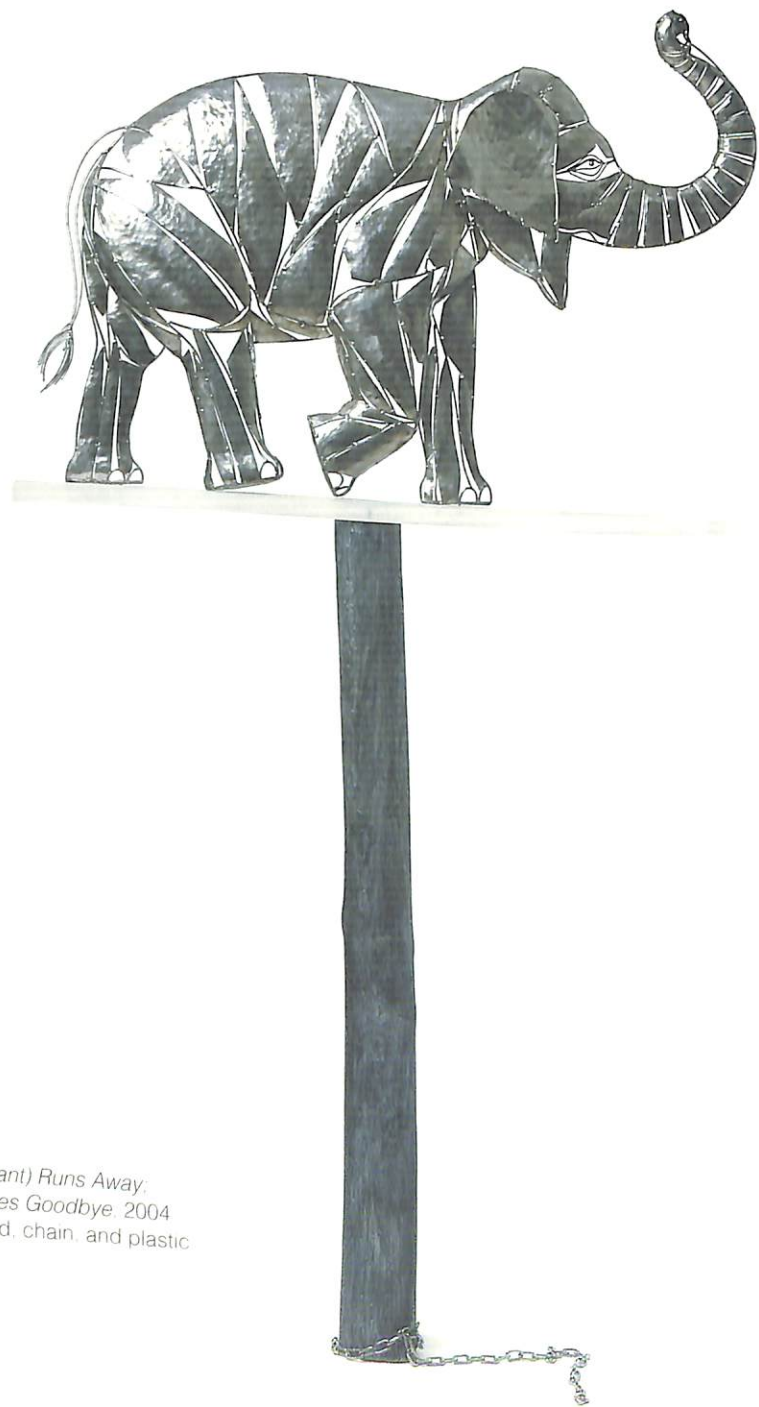

ปลาเงิน ปลาทอง
Silver Fish, Gold Fish, 2004
 Stainless steel and wood
 103 x 50 x 15 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า
Man on the Inside Wanting Out; Man on the Outside Wanting In, 2004
 Stainless steel, wood, and plastic
 37 x 44 x 32 cm.

ช้างวิ่งหนี โซโซลาที
*Chor Chang (Elephant) Runs Away,
 Sor So (Chain) Waves Goodbye, 2004*
 Stainless steel, wood, chain, and plastic
 168 x 110 x 13 cm

Rama IX Art Museum Foundation

จับปลาสองมือ
Catching fish with both hands, 2004
 Stainless steel, wood, and resin
 68 x 55 x 60 cm