

Rama IX Art Museum Foundation

TAWATEHAI

B-CAT-2-0097
SOL-0170-02-2543

Rama IX Art Museum Foundation

ECSTASY LAND 1990-1999

EXHIBITION : "KRU" SOLO EXHIBITION IN BANGKOK
PLACE : SURAPON GALLERY 1 st FL. TISCO TOWER,
48/3 North Sathorn Road, Bangkok 10500
Tel. (66 2) 638-0033-4 Fax: (66 2) 638-0031
email : sponglry @ samart.co.th

WHEN : 15 FEBRUARY - 15 MARCH 2000

ARTIST : TAWATCHAI SOMKONG

ADDRESS : 57 M.5 T.SUTHAP A.MUENG CHIANGMAI
50200 THAILAND TEL. 066-053-810119

ORGANIZER : SURAPON BUNYAPAMAI

CATALOGUE © 2000

ESSAY © 2000 : SRIWANNA SAOKONG

ENGLISH TRANSLATION (ESSAY) : MICHAEL CRABTREE

DESIGNER : UKRIT WONGSUMPHAN

EDITION LIMITED TO 1000 COPIES

ISBN : 974-85776-1-9

PRINTED AND BOUND IN CHIANGMAI, THAILAND

BY CHOTANA PRINT CO LTD. TEL (053) 225237, 410150

FAX. (053) 217452

PHOTO : BY UKRIT WONGSUMPHAN

Rama IX Art Museum Foundation

สารภายในรูปลักษณ์ กับ วิธีการสร้างสรรค์ ของ ธวัชชัย สมคง
โดย ศรัยวรรณ เสงวีคง

ยามสายวันหนึ่ง ในฤดูหนาวของเชียงใหม่ ถนนสายเล็กๆ คดเคี้ยวชื่อ คำหยาดฟ้า นำทางข้าพเจ้าขึ้นเนิน ไกลภูเขาสูงเข้าไปเรื่อยๆ จนถึง ห้องทำงานส่วนตัว (Studio) ซึ่งเป็นที่พำนักของศิลปินอิสระ ธวัชชัย สมคง แมกไม้ร่วมครีมีโอรอบอบบริเวณ ด้านหลังมองลงไปเป็นเนินลาดไกลลิบลัวไม้ไร่เขียวขจีสุดสายตา ณ ที่แห่งนี้เป็นแดนสงบท่ามกลางธรรมชาติ ที่ศิลปินเลือกใช้เป็นที่ตั้งที่รังสรรค์ผลงาน โดยอิสระส่วนตัว

ห้องทำงานศิลปะจัดแต่งเรียบง่าย งามแปลกตาตามรสนิยมเฉพาะตัว ขนาดของห้องไม่ใหญ่โตนัก แต่เต็มไปด้วยชุมทรัพย์ทางศิลปะ มีทั้งผลงานจิตรกรรมหลายชุดของศิลปินผู้นี้ บันทึกข้อมูลผลงานที่ล่วงมาแล้วจำนวนมากแฟ้มงานภาพร่างหรือ Art book อันเป็นต้นกำเนิดทางความคิด แฟ้มงานภาพเหมือนเทคนิคสีน้ำที่ปาดป้ายอย่างเฉียบคม จังหวะงดงาม และวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนระดับมาตรฐานที่เจ้าตัวคัดสรรมาจากประเทศต่างๆ อย่างน่าตื่นตา

ธวัชชัย สมคง กับอายุ 35 ปี วันนี้ ยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ในท่าทีและกระบวนการความคิดไม่เสื่อมคลาย ข้าพเจ้านึกเห็นภาพซ้อนของเด็กหนุ่ม หน้าใส วัย 15 ปี จากแม่ฮ่องสอน ผู้เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่แผนกศิลปกรรมวิทยาเขตภาคพายัพ ในครั้งกระโน้น เขานำเอาภาพเขียนสีน้ำมัน จากการหัดเขียนด้วยตนเอง มาอวดด้วยความภาคภูมิใจ ดวงตาที่เคยมุ่งมั่นในอดีตยังฉายแววเชื่อมั่นในตนเอง ตันกล้านี้กับเติบโตใหญ่แข็งแรง ด้านแดดลม พายุฝนของประสบการณ์ รากแก้วดูดซับความเป็นนักคิดให้ยิ่งลึกยิ่งขึ้น

ชีวิตการเป็นนักศึกษาศิลปะของธวัชชัยในเมืองไทย ปลุกฝังรากฐานให้มีฝีมือจากจรรยาวัตรด้านศิลปะรูปแบบเหมือนจริงอย่างเฉียบแหลม หาดูจับยาก ซึ่งนั่นคือ พรหมแดนของประเพณีนิยมศิลปะอันแข็งแกร่งสำหรับคนที่มีฝีมืออย่างเขา ต้องมีความพร้อมใจแน่วแน่และประสบการณ์กับทัศนคติใหม่เปี่ยมล้น จึงจะสามารถเปิดเส้นทางไปสู่การทำงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างไปได้

การข้ามพรหมแดนแนวเหมือนจริง ไปสู่ตรรกะและเหตุผล

ธวัชชัย ย้อนความคิดว่าเดิมมิได้มุ่งใช้ชีวิตเป็นศิลปินอิสระ เมื่อจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

Meaning in Form and the Creative Process of Tawatchai Somkong

One late morning in the cool season I climbed a narrow winding lane in Chiang Mai called Kham Yahd Fah up to the studio-home of independent artist Tawatchai Somkong. The house sits in a shady compound with a commanding view of rolling hills and brilliant green fields below. It is here in this tranquil, natural setting that the artist has chosen to create his distinctive works of art.

Tawatchai's studio is a clear reflection of his character and his personal tastes. It is small and simply decorated, but it is also a storehouse of artistic treasures. Aroud the room are many of the artist's own paintings as well as abundant records of his past achievements and a collection of art books, where the ideas for his paintings originate. There are sketch pads filled with vibrant water colors and a stunning selection of art supplies from all around the world.

At 35, Tawatchai Somkong is still a young, potent artist with a fertile imagination. Even now I can see in him the fresh-faced fifteen-year-old from Mae Hong Son who enrolled in the fine art program at the northern campus of the Rajamangala Institute of Technology so many years ago. I remember how his eyes blazed with pride and self-confidence as he showed me one of the oil paintings he had taught himself to make. The same self-confidence remains despite the many vicissitudes of life. Like a tree whose roots have grown deep into the earth, Tawatchai has drawn sustenance from the experiences he has lived through over the intervening years since I first met him.

Tawatchai's training as an art student in Thailand has given him outstanding skills as a draftsman and laid the groundwork for his move beyond the limits of traditionalism into a bold new artistic frontier. He has been aided in this by his openness to new approaches and his confidence in his own vision.

Beyond Realism in Search of Logic and Reason

Tawatchai recalls that he did not originally intend to become a fulltime artist. After completing his education at Srinakarinwirot University, Bangsaen, (Burapha University) he planned to work as a teacher. But when he took stock

(มหาวิทยาลัยบูรพา) ตั้งใจว่า จะทำงานเป็นครู เมื่อเขียนภาพเหมือนได้ ก็น่าจะทำงานศิลปะได้ ดูเป็นเรื่องง่ายตาย

แต่ หลังจากที่ได้มีโอกาสชมงานศิลปะแนวคอนเซ็ปชวลของศิลปินไทยคนหนึ่ง ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรมศิลปากร ก็เกิดความสนใจได้ติดตามชื่นชมครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความตื่นใจพิศวง ทำให้จุดประกายความคิดว่า นี่คือนักศิลปะด้านหนึ่งที่แปลกใหม่ไม่คุ้นเคย เป็นศิลปะที่ถูกกำหนดค่าด้วยความคิด การรับรู้ทางความคิด และแสดงออกซึ่งปัญหาญาร่วมสมัย

ธวัชชัย เริ่มคิดว่า ยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ เขาจึงเสาะหาแหล่งค้นคว้าประสบการณ์ใหม่ โดยได้รับคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์สุชาติ เกาทอง ให้มุ่งไปที่สถาบันศานติเนกัตนประเทศอินเดีย

ดังนั้นการศึกษาศิลปะที่อินเดีย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดพรมแดนศิลปะส่วนตัวของธวัชชัย สมคง อย่างแท้จริง

โลกใหม่-สาระในรูปลักษณ์

ธวัชชัย ยอมรับว่า ระบบการศึกษาที่ศานติเนกัตน ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทำงานในห้องทำงานศิลปะของตนเยี่ยงศิลปิน มีอิทธิพลสำคัญในการบ่มเพาะวิธีคิด หันมาพิจารณาตนเองและสังเคราะห์ความคิดเฉพาะตน ด้วยการสร้างขั้นตอนเพื่อเติบโตขึ้นไปภาวะที่รู้ตนเองนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรับคนทำงานศิลปะ

ณ จุดนี้เอง เขาตั้งใจว่าจะไม่ทำงานศิลปะรูปแบบเหมือนจริงอีก ผลงานศิลปะควรจะมีสาระสำคัญที่พิเศษ นอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้เพียงแค่ฝีมือดังที่ศิลปินต่างๆ ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีนิยมเหนือสิ่งอื่นใด ช่วงใช้ชีวิตที่อินเดียระหว่าง 5 ปี ได้ให้โลกทัศน์ใหม่แก่เขาในการค้นคว้าเรื่องปรัชญาทางพุทธศาสนา ฮินดู และลัทธิต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมความศรัทธาหลากหลายของผู้คน ศิลปกรรมต่างแดนนามหัตถกรรม ที่เขาสัมผัสด้วยความหลงเสน่ห์ ทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความเร้นลับธวัชชัย เก็บเกี่ยวไว้ในสนามของการวิเคราะห์อย่างเต็มเปี่ยม

เขาเริ่มทำงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม ระเบียบที่สมดุล สะสม ภาพร่างหรือ Art book อันนาต้นตอจิตใจของ ธวัชชัย เกิดขึ้น เขากล่าวว่า ชีวิตเปรียบเสมือนลูกปัด จิ้งจอกเรียงภาพร่างชิ้นเล็กๆ เหล่านี้ขึ้นมาด้วยทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี น้ำหนัก ฯลฯ ประจุความฝันอิสระของเด็ก จาก Art book ปี 2536 ภาพร่าง

of his skills as a draftsman, it seemed only natural to become an artist.

Later, however, he happened to attend an exhibit highlighting the works of a local conceptual artist at the National Gallery in Bangkok. The paintings he saw there changed the direction his own work would take. He sought out other opportunities to see this artist's works, which Tawatchai admits were a revelation to him. They represented an entirely new approach to painting, one whose value lay not in their faithfulness to reality but in the thoughts they conveyed. To Tawatchai, they were the expression of a genuinely contemporary sensibility.

This exposure to conceptual art helped Tawatchai to realize that as an artist, he still had many things to learn. Eager to gain new insights and experiences, he followed the advice given to him by Ajarn Suchart Thaotong: to study art in India at the visva bharati santiniketan university. It was this decision to go to India that marked Tawatchai's first step to ward a new way of thinking about and creating his art.

A New World: Meaning in Form

Tawatchai readily admits that his training at the Santiniketan university, where he was expected to work as an artist in his own studio, had a tremendous impact on his intellectual growth. He developed a process for analyzing his own thoughts and beliefs about art and his life as an artist. He realized that the task of knowing oneself is the artist's first responsibility.

With this thought in mind, Tawatchai decided to abandon realism in his painting. While still recognizing the value of technical skills, he felt that art should aim at achieving something of deeper significance than the mere representation of physical reality. The five years he spent in India, one of the world's great spiritual centers, broadened his conception of Buddhist and Hindu philosophies. The artistic, historical and cultural marvels he encountered there began to nourish and inspire his intellectual and artistic development.

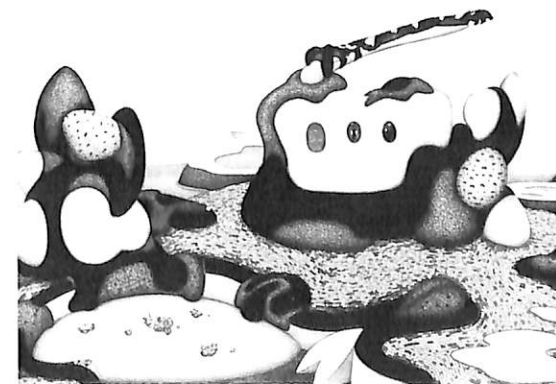
It was at this time that he began to paint in a semi-abstract vein, collecting his work in the first of many art books. Pointing to a page filled with rough sketches, Tawatchai explains that they reflect the nature of life, which is like a string of beads, with one experience following from and growing out of another. The sketches are of dots, lines and other forms reminiscent of images in a

จำนวนนับร้อยเหล่านั้น ถูกเลือกนำมาสร้างสรรค์ใหม่ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีที่ได้ยึดถือการใช้สีในงานร่างเป็นหลักตายตัว

ในการเลือกวิธีคิด เขาเชื่อว่าวิธีการมองสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นมายา การมองหลายๆ มุมในเรื่องเดียวกัน น่าจะมีความรัดกุมขึ้น จึงเริ่มให้ความสำคัญกับสาระในเนื้อหาอันมากกว่ารูปลักษณ์

เขาคิดว่าสภาวะที่จะเข้าถึงสาระได้ ต้องมีปัญญาอันเกิดจากสติสมบุรณ์และอารมณ์พร้อมมูล เพราะศิลปะมิใช่โลกุตระล้วนๆ

ฉะนั้นงานชุดหลังๆ ของเขาจึงมีเรื่องของเส้น จุด เข้ามามีบทบาท ปัญญาจะเป็นตัวน้อมนำให้มองแล้วทะลุไปยังเรื่องอื่นได้ เกิดภาวะหนึ่งที่จะกดให้อยู่หนึ่ง ทำให้เห็นโปร่งใสทะลุปรุทรงภายนอกไปสู่สาระภายใน รูปทรงที่ใช้ก็เป็นรูปทรงง่ายๆ ต้องการสื่อให้สร้างสาระของผู้ชมด้วย

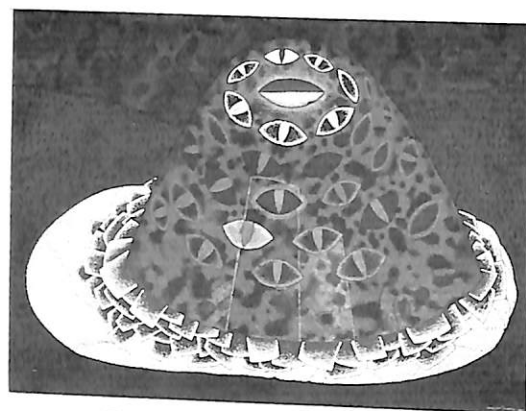

child's dreams. In 1993, he began to select images from this vast collection of sketches and to rework them in a series of paintings that make free use of color.

According to Tawatchai, how we look at things should take precedence over external form, which he believes is merely illusion. By looking at something from various perspectives, we are more likely to perceive its essence. This explains the emphasis on meaning over form in his paintings. Tawatchai claims that in order to convey this meaning, the artist must achieve a state of heightened intellectual and emotional awareness because as Tawatchai believes, art exists over and beyond the physical world.

This is why dots and lines play a prominent role in many of his more recent works. The visual elements help the intellect achieve a state of serenity where it becomes possible to see through the external shape of things and perceive the meaning within. The elemental forms that appear in his paintings permit viewers to create their own meaning.

SERIES
งานชุดที่

1	2
3	4
5	6

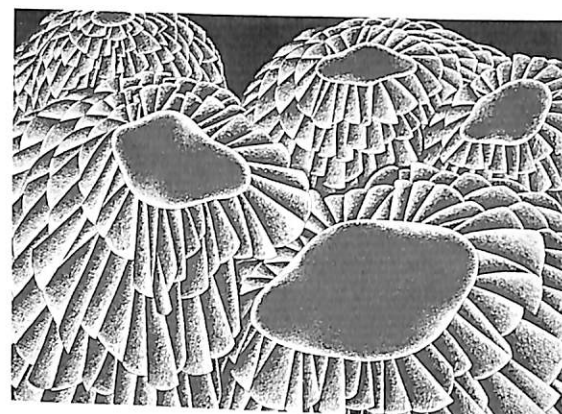
แม้ศิลปินจะใช้สัญลักษณ์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รับรู้ได้หรือสัญลักษณ์เฉพาะตนก็ตาม ผู้ชมมีสิทธิจะคิดค้นคล้อยตามหรือเกิดความคิดใหม่ ของตนโดยอิสระก็ได้เช่นกัน ไม่ต้องถูกกรอบความคิดในการมองบังคับ

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการทำงานศิลปะของเขา มิใช่คิดขึ้นมาแล้วแสดงออกฉาบฉวยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายและเหตุผล เพราะมีการสร้างลำดับความคิด คลี่คลาย ในแต่ละชุดงาน

ระยะแรกของการทำงานศิลปะระหว่างปี 2530-2533 จัดว่าเป็นการสร้างผลงานแนวทดลอง ในชุดที่ 1 และ 2 มีการนำเอาอิทธิพลแนวเซอร์เรียลลิสม์มาผสมผสานอยู่บ้าง ยังไม่ละทิ้งรูปทรงเหมือนจริง เขายอมรับว่าเป็นช่วงที่พยายามค้นหาวิธีใหม่ ๆ งานชุดที่ 3 จึงละทิ้งรูปทรงเหมือนจริง มีการใช้สีน้อยลง

จากการสร้างผลงานชุดที่ 4 ในอินเดีย เริ่มนำสัญลักษณ์จากธรรมชาติมาแทนค่า ตัดทอนรูปทรงให้ดูเรียบง่ายลง เกือบเนื่องมาสู่ผลงานชุดที่ 5 ซึ่งท้าทายความคิดในการแก้ปัญหาของธวัชชัยอย่างเข้มข้น เพื่อค้นหาทางออกในการใช้ทัศนธาตุให้ตรงกับโน้ตดนตรียิ่งขึ้น เขาลดทอนแสงเงาในปริมาตร โดยเปลี่ยนเป็นระนาบของสี

ผลงานชุดที่ 6 เป็นการค้นพบที่สำคัญของธวัชชัย เสมือนเป็นสะพานที่จะเชื่อมเข้าสู่ชุดที่ 7 เขาหันกลับมาสร้างมิติในภาพ คราวนี้ใช้รูปทรงต่างๆ เป็นตัวนำ เช่น สตูป แทนค่าการ

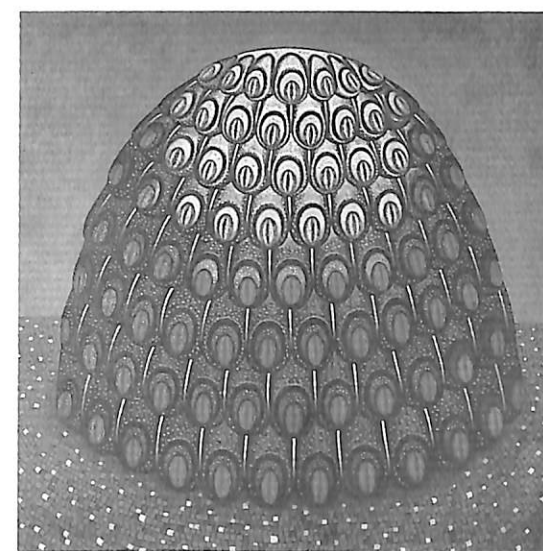
Although symbols from nature continue to feature in his works, Tawatchai does not attach fixed meanings to them. The viewer's response to these symbols may differ greatly from the painter's own interpretation. It is each viewer's prerogative to accept or reject the meaning the artist has invested in the work.

It is clear, therefore, that a great deal of reflection and planning goes into each of Tawatchai's works. There is little of the spontaneous or haphazard in his painting. Each canvas is the product of a systematic thought process with a definite goal and intention.

Tawatchai considers his earlier works, completed between 1987 and 1990, as experimental. While the first and second series of paintings show evidence of surrealist influences, they retain realistic forms. The artist freely admits that he was in search of a new approach at this particular point in his career. It is not until the third series of works that he discards realistic forms completely and relies less on color to achieve his desired effects.

It the fourth series of paintings, completed in India, forms are simplified and symbols from nature begin to appear. These tendencies carry over into series 5, in which Tawatchai adopts a new approach to solving the problem of finding visual elements that communicate his inner vision. In these paintings, traditional perspective is replaced with planes of color.

Rama IX Art Museum Foundation

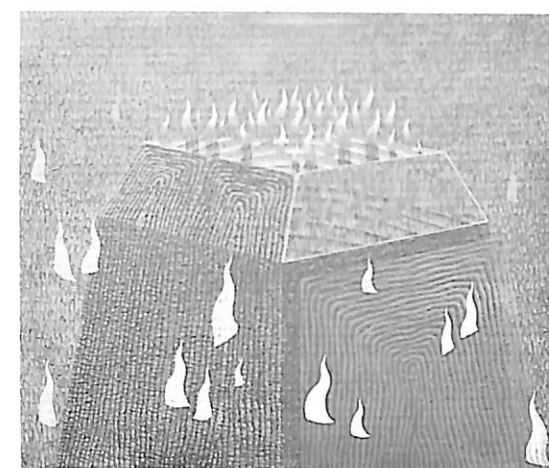
SERIES
งานชุดที่

7

เคลื่อนไหวของเวลาด้วยการจัดวางรูปทรงเป็นจังหวะ ครึ่งหนึ่งใจว่ารูปทรงต่างๆ ที่นำมาใช้เริ่มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโน้ตดนตรี นับว่าเกิดการสังเคราะห์ความคิด ที่เรงเร้าความปัดอันยิ่งใหญ่ ให้ผลิบานจนงามสมบูรณ์ในงานจิตรกรรมชุดต่อมา

Ecstasy Land

ชุดที่ 7 เป็นผลงานที่เผยให้เห็นความอึดอัด จากการทำงานในแนวกึ่งนามธรรม โดยใช้สัญลักษณ์ของการเกิด รูปทรงและจุดที่ถูกวางเรียงเป็นจังหวะเหมือนร้อยเรียงถ้อยคำในบทกวีผสมผสานเป็นโครงสร้างงดงามลุ่มลึก สีสันคือเสียงมโหรี นำพาไปสู่โลกอันเร้นลับและอลังการแห่งอารยธรรมโบราณที่เรียกหาจาก

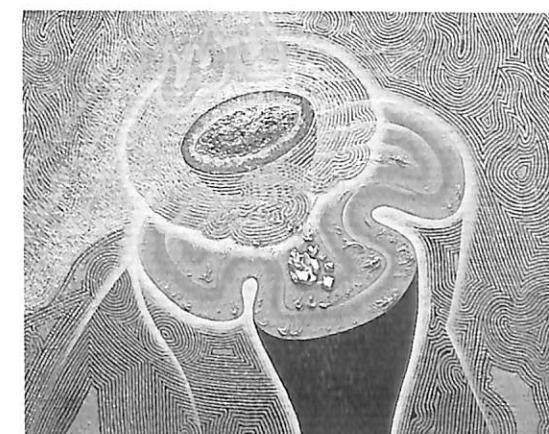

SERIES
งานชุดที่

8

SERIES
งานชุดที่

9

SERIES
งานชุดที่

10

In the sixth series, Tawatchai makes an important discovery. In these works, which form a bridge between his earlier works and the paintings in the seventh series, there is perspective. Forms such as stupas replace the movement of time and constitute a rhythmic pattern. For the first time Tawatchai feels satisfied that the forms used in the paintings come close to expressing his inner conception. There is a synthesis of thought which leads to the full flowering of the artist's vision on the following series of paintings.

Ecstasy Land

The seventh series of paintings represents the culmination of the artist's work in a semiabstract mode. These paintings feature symbols of birth as well as shapes and dots

จากมิติไกลโพ้น คล้ายคลึงว่าจะคุ้นเคยอยู่ในกันบึงความฝันของแต่ละคน แต่กลับตื่นตาจนน่าพิศวง

ผลงานชุดนี้สื่อสารให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกปิติ อิ่มเอิบ ทั้งฝันในจินตนาการของตน เป็นผลึกความคิดของศิลปิน กลมกลืนกับสุนทรียะสูงสุด

ผลงานชุดที่ 8 แสดงการเกิด การดับของวิญญาณ ด้วยสัญลักษณ์ของเปลวไฟ ควันไฟ มีโครงสร้างจัด ศิลปินสนุกกับการใช้เส้นซึ่งแสดงพื้นผิวเป็นริ้วรอย เป็นการค้นหาหนทางก้าวใหม่

ผลงานชุดที่ 9 เกิดจากการผสมผสานความคิดระหว่างชุดที่ 7 และ 8 ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งเปลวไฟ และดอกบัว คิดถึงเรื่องวิญญาณที่ล่องลอย ผลงานชุดนี้นับว่าเป็นข้อต่อที่ยังไม่ลงตัว ที่เห็นได้ชัด คือ การสร้างพื้นผิว ลงวาดด้วยรูปทรงเล็กๆ จุดและเส้นอย่างมากมาย

ผลงานชุดที่ 10 ซึ่งเป็นชุดหลังสุด บ่งบอกการละทิ้งรูปลักษณ์ เพื่อไปสู่สาระมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์เปลวไฟ ตัวแทนของวิญญาณที่ล่องลอยอยู่

arranged in rhythmic patterns like words in a verse of poetry. The use of color is deep and musical, opening a passage back to the great and mysterious civilizations of the past. The viewer is drawn into a mystical yet familiar world whose aura lingers.

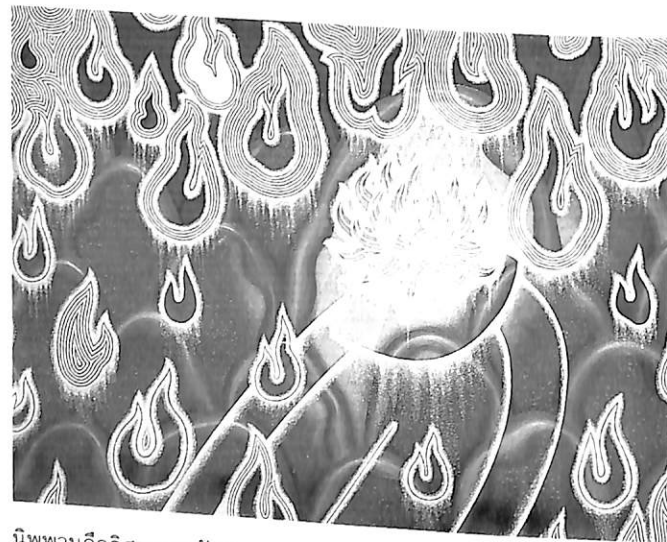
These paintings evoke in the viewer feelings of bliss and perfect contentment. They are an invitation to dream and a crystallization of the artist's thoughts and his highest aesthetic ideals.

Series 8 employs flames and smoke as symbols of the birth and death of the soul. The palette is rich, and the artist makes playful use of line to give the canvas the appearance of a bas-relief. In this series of paintings, the artist is in search of a new direction in his work.

Series 9 is a synthesis of the ideas at work in series 7 and 8. Symbols such as flames and lotus flowers appear, evoking the notion of wandering souls. The paintings in this series mark a transitional phase in which certain issues remain unresolved. What is clear, however, is the artist's use of tiny forms, lines and dots to create illusions on the surface of the paintings.

ภาพกรู
"KRU"

นิพพานคืออิสระของสังขาร
"NIRVANA IS SIMPLY FREEDOM FROM SANKHARAS"

Rama IX Art Museum Foundation

ภาพ กรู หรือ Kru ใช้รูปทรงดอกบัวบนพื้นสีเงิน เน้นเรื่องพื้นผิวบนฉากหลัง ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว สร้างรัศมีเป็นประกายจากการทับซ้อนของสีโดยป้ายฝีแปรงหนา ผิวของสีนั้นเป็นคลื่น ดูแรงกระเพื่อมของจิต เส้นทุกเส้นเปรียบเสมือนการหยุดกลั่นลมหายใจ ถ้าเพ่งพินิจเฉพาะลายเส้น จะเห็นว่ามีหลากหลายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ส่วนภาพ ชื่อ "นิพพานคืออิสระของสังขาร" ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน เป็น รูปสัญลักษณ์ของเปลว ไฟและดอกบัว พื้นหลังสีน้ำเงินลึก แสดงภาวะที่รู้เท่าทัน คือ รู้แจ้งแทงตลอด ยอดเปลวไฟพุ่งลอยสูงขึ้นเป็นจังหวะไม่ขาดสาย ท่ามกลางเงื่อนงำอันลับลอบของสมาธิจิต

ธวัชชัย กล่าวว่า "การวิเคราะห์งานศิลปะ มิใช่ตัดสินกันที่ความสมบูรณ์ของงานเพียงขั้นใดขั้นหนึ่ง ชีวิตการทำงานของศิลปินคนหนึ่ง ก็เปรียบเสมือนการเรียงอิฐ เริ่มต้นจาก 1 ก้อน เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพรวมในชีวิตการทำงานศิลปะ จนกว่าจะหมดลมหายใจ จึงเป็นอันสิ้นสุดการสร้างผลงาน"

ขณะเดินทางกลับจากห้องทำงานศิลปะของธวัชชัย ข้าพเจ้าสวนทางกับกลุ่มนักศึกษาศิลปะมาคันคว้าทำรายงานเรื่องผลงานศิลปิน พวกเขาคงได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องงานศิลปะและวิธีคิดอันมีคุณค่าเปี่ยมล้น เพราะเครื่องมือสังเคราะห์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคน มิใช่เครื่องมือสามัญไม่อาจใช้สูตรสำเร็จหรือวิธีลัดใดๆ แต่เกิดจากการสังสรรค์ประสบการณ์ภายนอกเป็นภูมิหลังที่เขาคงเฝ้าหาเก็บเกี่ยวด้วยวันเวลา การตรึกตรอง ครุ่นคิด คือประสบการณ์ภายในผสมผสานกับเทคนิควิธีการที่จะนำมาปรุงแต่งทัศนธาตุจนพร้อมสำหรับการนำเสนอ เคียงกรำไปสู่ปัจเจกภาพแห่งตน

ผลงานศิลปะของ ธวัชชัย สมคง ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างแดน เพราะแฝงเสน่ห์เร้นลับอย่างงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ ในด้านส่วนตัวเขายังดำรงตนเป็นนักคิด ที่พึงในการไขปัญหาซึ่งซับซ้อนของคนรอบข้างอยู่ประจำ หากจะมีคำถามว่า "ศิลปินได้คุณค่าของชีวิต จากผลงานศิลปะ หรือได้ผลงานศิลปะจากคุณค่าของชีวิตกันแน่ ?" สำหรับธวัชชัยแล้วคงยากที่จะตอบ เพราะเขาได้ฝึกคุณค่าของชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับผลงานศิลปะแล้วตลอดไป ด้วยอุดมการณ์แน่วแน่ ในการดำรงชีวิตศิลปินอิสระ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ บนมรรคาแห่งพุทธปัญญาเฉพาะตัวที่ได้เลือกสรรแล้ว

ศรัทธา เสาวิงค์

Series 10 is the most recent series of works. Again, the artist discards most representational forms in order to convey a deeper meaning, although flames continue to be used as a symbol for the soul.

The painting "Kru," which depicts a lotus flower on a silver field, makes use of the interplay between foreground and background to create the illusion of movement. Thick layers of paint give the appearance of radiant waves of light or the movement of the spirit. Each line is unique and comparable to a momentary suspension of breath.

"Nirvana is Simply Freedom from Sankharas," which belongs to the same series of paintings, depicts lotus flowers and flames on a background of deep blue. These elements symbolize spiritual awareness. A pattern of towering flames exists in the midst of a vast realm of spiritual serenity.

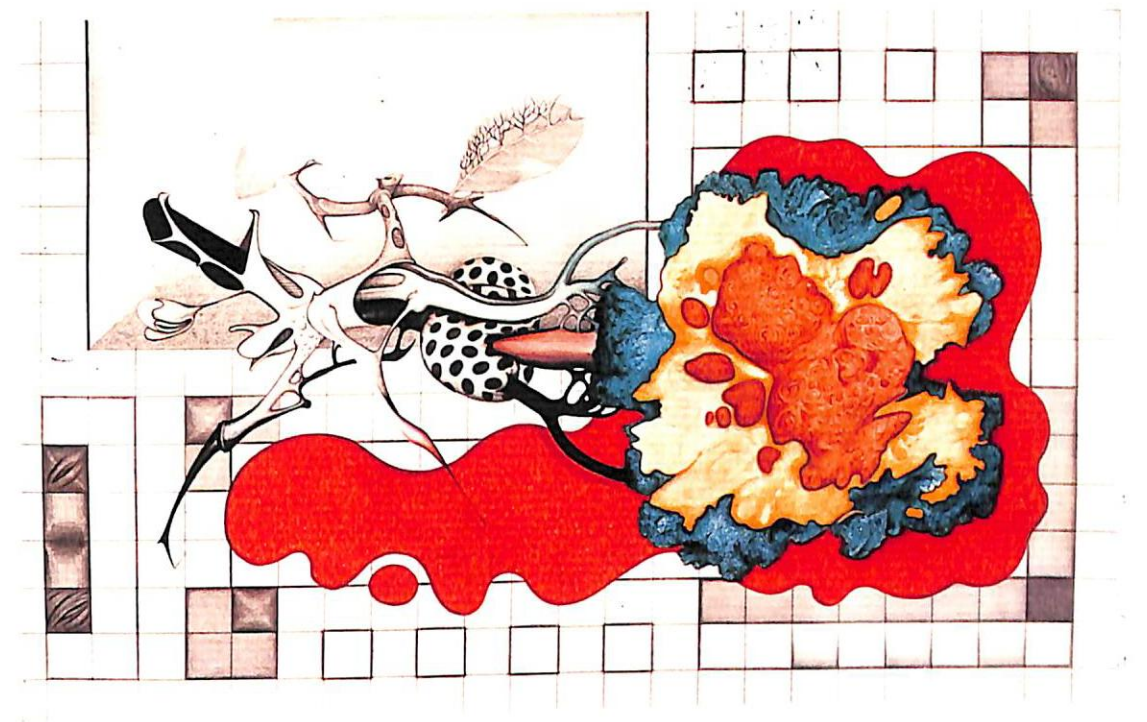
Tawatthai believes that an artist's reputation should not rest on a single work, but rather his life and work should be considered as a vast mosaic that can only be judged as a whole once it has been completed.

As I leave the studio, I pass a group of art students on their way to gather information for a report on Tawatthai and his work. I am sure that they will gain valuable insights into life, art and philosophy from their encounter with him. They will learn that artistic achievement is the fruit of a lifetime of internal and external experiences and that technical skills are the means by which the essence of these experiences is transformed into an expression of the individuality of the creator.

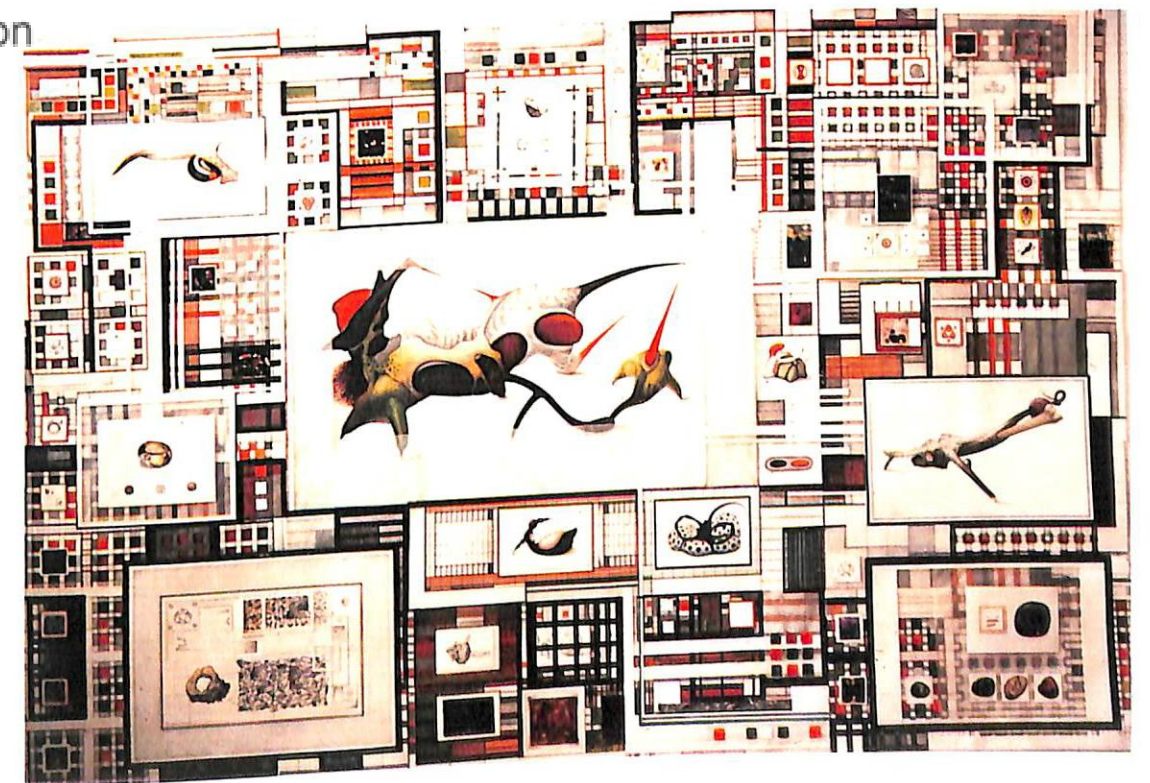
Tawatthai Somkong has received numerous awards both locally and abroad. His paintings are admired for their unique and mysterious beauty. The people close to him also respect him as a deep thinker and rely on him to provide solutions to intractable problems. If Tawatthai were asked whether life gives value to art or vice versa, he would be hard pressed to answer because for him, life and art are synonymous. As an independent artist on pursuit of meaning, Tawatthai remains committed to overcoming the difficulties inherent in the life he has chosen.

Sriwanna Saokong

ECSTASY LAND 1990–1999

Rama IX Art Museum Foundation

SERIES 1 BORN IN THE HARVESTING SEASON (1990)
45X73 CM WATER COLOUR ON PAPER
PRIVATE COLLECTION

SERIES 1 ZOO (1990)
90X135 CM WATER COLOUR ON PAPER
PRIVATE COLLECTION

Rama IX Art Museum Foundation

SERIES 1 IN THE DREAM (1990)
80X100 CM WATER COLOUR ON PAPER
PRIVATE COLLECTION

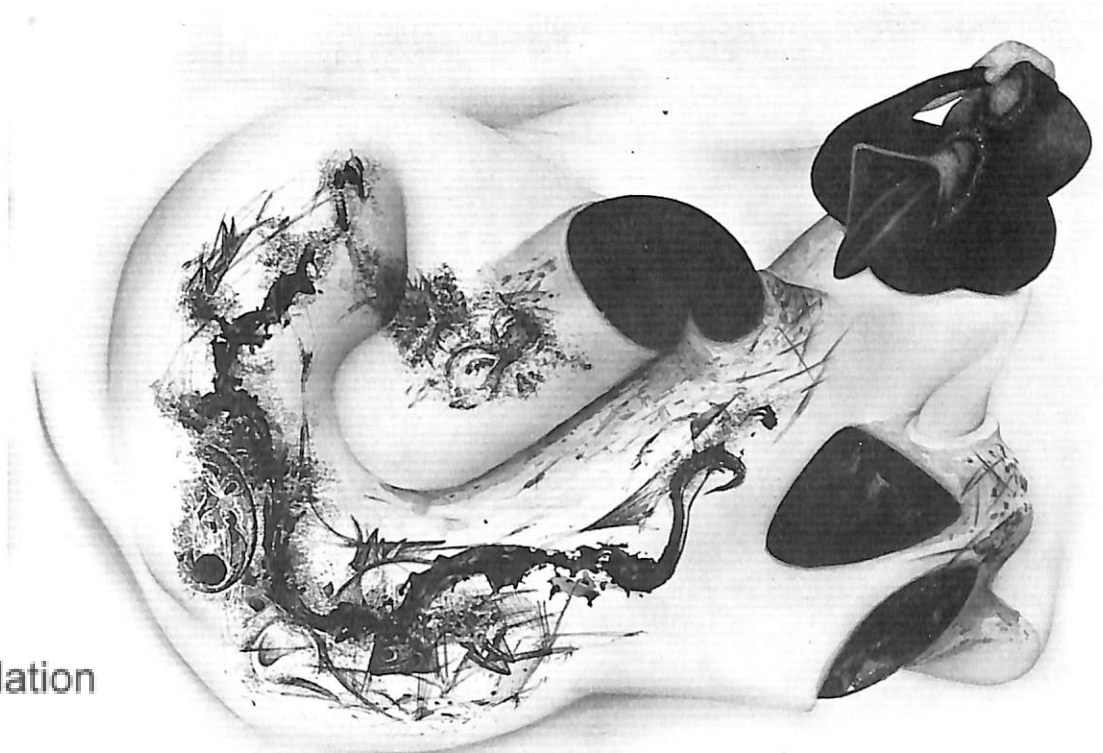

SERIES 2 UNTITLED (1991)
56X75 CM PEN ON PAPER
PRIVATE COLLECTION

Rama IX Art Museum Foundation

SERIES 2 UNTITLED (1991)
56X38 CM PEN ON PAPER
PRIVATE COLLECTION

SERIES 2 UNTITLED (1991)
56X38 CM PEN ON PAPER
PRIVATE COLLECTION