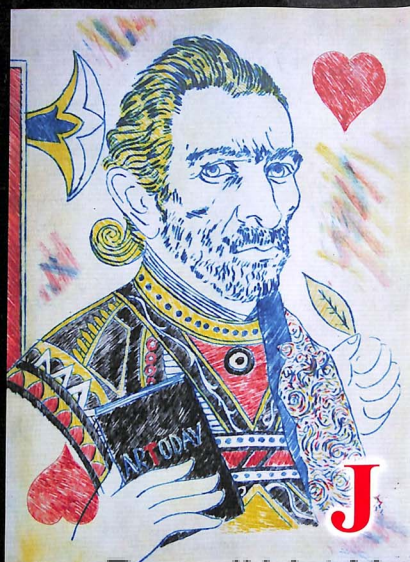
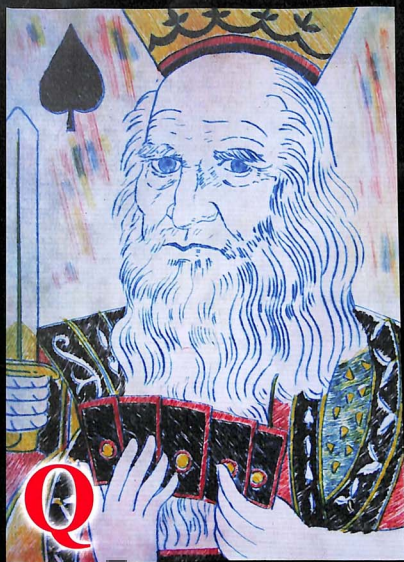
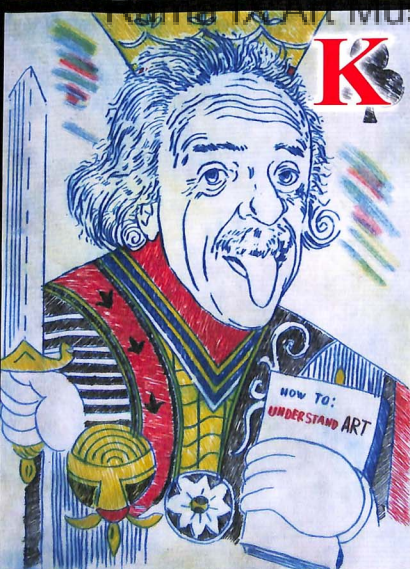
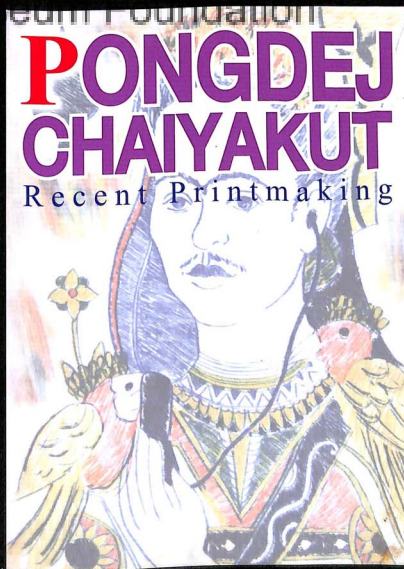
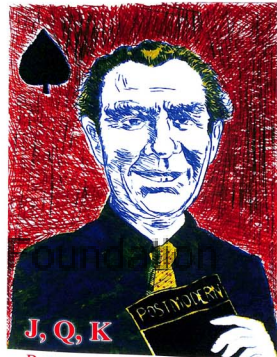

**PONGDEJ
CHAIYAKUT**
Recent Printmaking

Rama IX Art Museum Foundation

Recent Printmaking
PONGDEJ CHAIYAKUT

3 - 21 October 2007
at the Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok

December 2007
at 91 Art Gallery, Chiangrai

J, Q, K

My Jack, Queens, Kings are my characters, to be made, played, and directed, etc. They are many more Jacks, queens, and kings in my view. "Everybody" has a role to play as Jack, Queen, and King in the lovable, horrible, or untrustworthy personalities, etc, in various acts of play making up a "Grand drama theatre" where "nature" is both script writer and stage director. In other words, it is "natural" for people to be born to play the appropriate role in the "circle of life".

For the past 20 years, my art works creations have been quite intermittent due to the overly long commitment to serve as administrator for 12 years. However, in the process, I have got some experience and inspiration which partly helped in my production of this series of art pieces. Having met many kinds of people and having witnessed a variety of culture and life styles from traveling to various eastern and western countries, I have been so fascinated by these experiences that I started producing more than 80 pieces of printmaking by dry point technique using drawing basis and color printing method.

Many people gave me advice why not devoted directly to paintings. I tell myself I have been a skilled artist of Intaglio for more than 30 years and I wish to testify that printing art is still fascinating and enough enough to inspire my contemporary art creations. I will continue to produce art works by printmaking technique.

My exhibition is the theme of Jacks, Queens, and Kings is an attempt to reflect my attitude towards people, culture, societies, and politics in the satirical fashion a reflection of a mixture of things unlikely, unthinkable, undeserved, and unbelievable to co-exist.

Pongdej Chaiyakut
Faculty of Fine Arts Chiang Mai University
September 2007

แจ๊ค, แคว้น, คิง

Rama IX Art Museum Foundation

แจ๊ค แคว้น คิง คือ ตัวละครที่เราได้มาพบได้เจอ ได้เห็น ได้ฟัง ได้สัมผัส ได้รู้ ได้สัมผัส ได้เป็นแจ๊ค แคว้น คิง อีกมากในหลายสถานการณ์ "ทุกคน" มีบทบาทของ แจ๊ค, แคว้น, คิง บุคลิกภาพที่น่ารัก, น่ากลัว, น่าไปไว้ใจ ฯลฯ ของผู้คนล้วนเป็น บทละครที่ประกอบกันเป็น "ละครโรงใหญ่" ผู้กำกับละครคือ "ธรรมชาติ" ผู้เขียนบทก็ "ธรรมชาติ" หรือความเป็น "ธรรมชาติ" ของคนทุกโลก ที่เปี่ยมเพื่อแสดงบทบาท "สังสารวัฏ"

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การสร้างสรรค์งานศิลปะของแจ๊คแคว้นคิงต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง การที่จะออกมาเป็นรูปหรือการยาวนาน ปีไปปี 12 ปี แต่ก็มีประสบการณ์ และแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานชุดนี้ การได้พบผู้คน รู้จักผู้คนมากมายหลายประเภท การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ได้เห็นวัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนใจ นำมาสร้างผลงานภาพพิมพ์ (Printmaking) เทคนิค Dry point จำนวน 80 กว่าชิ้น โดยพื้นฐานของการวาดเส้น (Drawing) และเทคนิคการทำภาพพิมพ์ใช้ด้วยการลอกแม่พิมพ์แบบ 4 แม่พิมพ์

หลายคนแนะนำว่า ทำไมไม่ทำเป็นจิตรกรรม (Painting) เมื่อแจ๊คแคว้นคิงว่า ผมชอบคนอย่างว่า ผมมีความชำนาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) มากกว่า 30 ปี ผมต้องการยืนยันว่าศิลปะภาพพิมพ์ยังทันสมัย มีลักษณะเฉพาะ ยังสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยได้จริง ผม และแจ๊คแคว้นคิงจะสร้างผลงานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆ

ผลงานชุด J, Q, K หรือ แจ๊ค แคว้น คิง ชุดนี้พยายามแสดงลักษณะของคนที่ผิดๆถูกกัน วัฒนธรรม สังคม การเมือง โลกปัจจุบันที่ยึด อากาธา สตีเวน (Stave) สะท้อนการผสมผสานของสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าจะเป็น...ไม่ควรถ้าจะเป็น...ไม่ควรจะเป็น...ไม่เชื่อว่าจะเป็น...

พงศ์เดช ไชยคุต
คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2550

เกมไพ่ เกมชีวิต

โพธิ์ในงานศิลปะโดยพบว่ามีอยู่ในงานภาพพิมพ์และใช้เป็นสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นในพระบรมสาทิสลักษณ์ราชวงศ์ล้านนาและ
 ช่วงหลังคตวรรษที่ 15 ในยุโรป คือในประเภทภาพเขียนและกระจก ซึ่งในขณะนั้นยังใช้มีการใช้ทองคำ แดง หรือสีอูกลีกละเอียดเป็น
 ข้างภาพสามมิติ ตลอดจน หรือใช้ทำแผ่นเงินปั๊ม ภาพที่ปรากฏในโพธิ์ในภาคเหนือมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งใช้เพื่อเป็นเส้นลวดรูปทรงที่เรียบง่าย
 แต่มีความหมายลึกซึ้งและมีความหมายที่ต่างกันออกไป รวมทั้งโพธิ์บางองค์ ยังใช้วิธีแกะภาพจากขี้ผึ้งบนแผ่น
 ภาพเขียนอย่างเดียวกันในโบราณคดีสมัย

[illegible]

กล่าวกันว่าในโครงการการศึกษานี้เคยปรากฏว่านักเรียนไทยบางคนไม่พอใจกับสิ่งที่ได้ทำ และถูกกดดันโดยอาจารย์ รวมทั้งเพื่อน
และอาจารย์อื่นที่ถือคติว่านักเรียนต้องเชื่อฟังครูอย่างไม่มีเงื่อนไข ภายหลังพบว่านักเรียนที่เข้าทำกิจกรรมโครงการการศึกษานี้ถูกกดดัน
และประณามโดยเพื่อนและอาจารย์ที่ถือคติว่าเป็นอย่างไรก็ควรทำตามที่ครูสั่งสอน

ในการศึกษาครั้งนี้มีนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖ คน ประกอบด้วย ครู ๒ คน และนักเรียน ๓๔ คน
นักเรียนทั้งหมดมีอายุ ๑๕-๑๗ ปี และจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในอีก ๒ ปีข้างหน้า นักเรียนทั้งหมดจะเรียนที่โรงเรียน
ที่โรงเรียนทำการศึกษานี้ซึ่งมีฐานะทางบ้านยากจน และโรงเรียนที่โรงเรียนทำการศึกษานี้มีฐานะทางบ้านยากจน ส่วนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการนี้มาจากโรงเรียนที่โรงเรียนทำการศึกษานี้มีฐานะทางบ้านยากจน และโรงเรียนที่โรงเรียนทำการศึกษานี้มีฐานะทางบ้านยากจน

และสื่อเสียงในลักษณะที่ชวนขัน เช่น คานธี ถิ่นหนังสือที่จะบอกวิธีการเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไร ศาลาจารย์ศิลป์ ทีวีศรี
ปิศาพงศ์ศิลป์สมัยใหม่ของไทย ถิ่นหนังสือโศกโศกในเคิร์ด ปิศาไร้ชื่อคำวาทาไทย และโมนาสิขากิณฑหนังสือวิคตอริกนิกายใน 20
วันเป็นต้น

[illegible]

ภาพต่างๆ ซึ่งดูราวกับเป็นงานภาพเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแปลกประหลาดนั้น แท้จริงแล้วเป็นงานภาพที่เทคนิคฉายภาพที่ พิเศษแบบพลาสติก (Plastiques) พรีเซนต์ให้โลกใบนี้ของมนุษย์ดูเป็นเส้นลวดตรงไปทางและมันมีวาทะสำคัญว่า ศิลปะแบบพลาสติกคือการวาดเส้นบนกระดาษ ร่องรอยของการวาดมีความต่อเนื่อง เกิดเสียง ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันเกิดขึ้น 4 นาทีในการวาดภาพที่ต่อเนื่องกันต่างๆ ภาพที่พิเศษเหล่านี้มีวิธีการการจะเห็นถึงพลังเป็นภาพ มีเวลาเฉลี่ยอยู่ในเส้นถึงครึ่งชั่วโมง ทำให้มันกลายเป็นภาพต่อเนื่องเป็นรูปต่างๆ

ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นการทำนายและอธิบายองค์ความรู้ความเป็นไป ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นการกลายเรื่องเวลาของความเป็น
อดีตและความเป็นอนาคต การรวมกันของยุคเก่าและยุคใหม่ ผลสมมติฐานอยู่ภายใต้การสนับสนุนทางทฤษฎีและระเบียบ เป็นตัวนำภาพลักษณ์ที่
แล้วแต่เงื่อนไข เชื้อเพลิง ปฏิกิริยาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เป็นชีวิตจริง ต่อท้ายด้วยกระบวนการและกลไกสนับสนุน เป็นตัวนำปรากฏการณ์
เนื่องมาจากภารกิจจริงที่กำกับด้วยปรากฏการณ์สังคมและวัฒนธรรมของไทย การผลิตแบบมีแบบที่จริงขององค์กร คงจะไม่ได้อิสระเป็น
สำคัญขึ้นมา หากมองอีกอย่างไปว่า ภาพลักษณ์ที่องค์กรสร้างสร้างขึ้น ได้เสนอแนวคิดและกลไกอย่างง่าย ท่านผู้ผลิตและผู้บริโภค
อาจมีทัศนะที่ตรงกันข้ามกับที่ปรากฏในข้อเขียนข้างต้น

สมพร รอดบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2550

Cards and Life

Card in the domain of art particularly woodcuts, printing came to light in the mid-and late 15th century in Europe, specifically Germany and France. At the early time, they were not designed to have King, Queen, and Jack nor the suits of spades, hearts, diamonds, and clubs like in modern playing cards. Generally, simple sketches in two dimensional style and even painted in various pictures were depicted on the card faces. Later on, arts in cards and cards highly have evolved to conform and harmonize with the contemporary waves.

However, cards in the printing arts of Pongdej Chaikakul are unique, unlike the works of other artists. Pongdej invented the symbols, forms, and meanings for the cards upon his own thought and feeling. Actually, playing card is considered a kind of games but Pongdej's card seem to signify the games in which people from whatever society have to play and share the roles in different faces and parts of life in times of suffering, happiness, hope fulfillment, discontent, losing, winning, love, and sex. Pongdej's cards tell stories in a sarcastic theme seemingly not so aggressive but hidden with the touch of present day's life and social reality whether it is all vices on allurements which lead to ruin, cultural change, politics, fraud, corruption, various social issues, or the Thai social values. This is because Pongdej is an artist who possesses great knowledge and interest in renowned artists and art works in former times. The impression he has got from those inspirations whether persons or objects, whether Western or Thai origins is the prime influences for Pongdej to create printing arts making use of styles and faces of world-famous and popularity known artists to convey his flow of ideas and sense of humour concerning the contemporary phenomena, human behavior, and various matters. This is just like the use of traces in the past to reflect the present affairs and the adoption of western features to blend with the Thai essence, in a remarkable way that astonished many people for his creativity.

In this exhibition, Pongdej presents the portrayals of the elements of famous artists, their families, and their world-renowned art pieces. Central to this exhibition is the playing cards series in which he purposively replaces the faces of King, Queen, and Jack with those of such prominent western and Thai artists as Picasso, Dalí, Frida, Van Gogh, Matisse, Professor Silpa Bhirasri, and Monthien Boonma. Each personage has different personality from the others, and the details in each work piece that any viewer should not miss for they tell many things the audience must decipher or fancy for the meanings and substance Pongdej wished to present. Another equally interesting series is the presentation of various artists holding a book with title or classification suggestive of conflicting or ironic natures such as Ganthi reading a book on how to become a millionaire, Professor Silpa Bhirasri the father of modern Thai art reading a book on post-modern, Picasso holding a Thai cookbook, and Mona Lisa and the book on how to lose weight in 20 days.

Apart from the portrayals of art personalities Pongdej also borrows the original works of many artists for a re-creation in the context different from the original. In "the last supper" of Leonardo da Vinci, faces of renowned artists are in places of the original Jesus Christ's disciples while parts of different kinds of animal including insects, like Northeastern Thai dishes are presented in the dishes. Another funny and amusing presentation is "Sam Gollie" mimicking the style and content in the "American gothic" of Grant Wood, an American artist. Here, the modification is for the man to wear sunglasses and all-purpose male cloth around his waist, the woman to have a Tahitian look, like in Gauguin's work, which resembles typical Isan lady who prefers to marry westerner, and both of them to carry such Isan favorite foods as butterfly lizard, rodent, and white popinae.

Various presentations that seem like drawing with pencil or magic-color pen are actually a printing art using dry point technique on Plexi glass. Pongdej used sharp-ended steel in hard-edge printing technique to scratch on Plexi glass, instead of drawing on paper, to create figures and texture of various objects. The scratched lines are fresh and so determined without any refinement that four plates needed to be used for color printing. Most of the works in this exhibition have the background in white with variegated tones hidden behind the lines, rendering the light and heavy movement and rhythm here and there which can reflect so vividly the energy and feeling in Pongdej's expression.

Printed arts of Pongdej introduce a new dimension of meanings in the game cards by melting the time boundary between the past and the present, and blending the old and the new periods of aesthetic expression in a harmonious and smooth way. Although Pongdej's presentations in satirical theme seem not so critical or serious, instead rather funny and pleasing; their substance is rooted in the Thai social and cultural reality. Pongdej's half-serious half-frivolous. Style of mocking may come out from the reason not only for humour but, by considering more profoundly, for convey his thoughts and viewpoints through the symbolic connection between the past and the present effectively.

ผลงานศิลปะร่วมในนิทรรศการ
WORKS OF ART ON EXHIBITION

"JACK ♣️", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"QUEEN ♠". Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"KING ♠". Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"QUEEN ♥", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"KING ♣", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

Rama IX Art Museum Foundation

"KING ♥", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"KING ♦", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"JACK ♠". Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"QUEEN ♠". Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"KING ♦", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007

"JACK ♦", Dry Point, 88 x 75 cm., 2007