

SA-TEP BY SA-TI

a step of mindfulness

by Phatyos
Buddhacharoen

SA-TEP BY SA-TI
a step of mindfulness

By Phatyos Buddhacharoen

October 11 - November 11, 2007

X Art Museum Foundation

Galerie N

2534 เส้น นามธรรมแห่งจิต คู่ รูปสัญลักษณ์ 2550

ผู้ที่ติดตามพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของรองศาสตราจารย์ผดุง พุทธเจริญ มาโดยลำดับ จะพบความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลงานที่หลากหลาย เริ่มที่ภาพพิมพ์หินหรือลิโกราฟ (lithograph) ผลงานชุด "สารนามธรรมของรูปทรง" พ.ศ. 2534, "สังขาร - จักรวาล" พ.ศ. 2536, ทั้ง 2 ชุดนี้มีรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติ แบบประเพณีมี เส้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรูปทรงนามธรรมบริสุทธิ์ (ในช่วงต้นๆ) แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ "รูปจริง" จากธรรมชาติ คือ "หิน" แสดงตัวตนใน "สังขาร - จักรวาล" แล้วขัดเจี้ยนยิ่งขึ้นใน "Space - Time" พ.ศ. 2539

เส้น จากเส้นแรกที่ศิลปินขีดบนแผ่นแม่พิมพ์ลิโกราฟ เส้นต่อมาค่อยๆ เรียงร้อยก่อร่างเป็นรูปทรงสื่อภาวะแห่งจิตตามเจตนาของผู้สร้างอย่างลุ่มลึกมีผล ผลงานในช่วง พ.ศ. 2534 "สารนามธรรมของรูปทรง" สะกดตรึงเรารู้บริเวณสว่างเรือง ภายใต้วงรูปทรงสีเข้มนั้น ดั่งนี้เองที่จุดแล้วเขตแดนที่เกิดจากการดำเนินไปของเส้นที่นับจำนวนไม่ได้อันสิ้นสุดลงเป็นรูปทรงจึงดูประหนึ่งจะเป็นเพียงรูปสมมติบนที่ว่างเท่านั้น การดำเนินไปของเส้นที่ศิลปินขีดเขียนลงไปหรือแท้จริงก็คือ "การดำเนินไปของจิต" ต่างหาก คือ หัวใจของผลงานชุดนี้ กรอบ - เขตแดน - รูปภายนอก เป็นเพียงสิ่งสมมติ (ที่จำเป็น) ในช่วงเวลาหรือในสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น เมื่อการเดินทาง "บนแผนที่แห่งสภาวะจิต" ลึกลง ณ เส้นสุดท้ายที่เขียนบนแผ่นแม่พิมพ์นั้นเอง

หิน รูป 2 มิติของหินปรากฏทั้งใน "สังขาร - จักรวาล", "Space-Time" รวมถึง "Range of Stones" พ.ศ. 2541 ถัดจาก "Space - Time" เพียง 2 ปี ดูเหมือนว่า ศิลปินจงใจใช้ "หิน" ที่จับต้องได้เข้าไปประกอบกับภาพพิมพ์ 2 มิติ ศิลปินคงเจตนาจะบอกเราอย่างชัดแจ้งตั้งแต่การตั้งชื่อผลงานที่บ่งบอกถึงความเป็นไป - การดำเนินไปของสภาพที่ปรุงแต่ง ("สังขาร - จักรวาล") มีอยู่ - เป็นอยู่จริง - ไม่มี - ไม่มี - หรือ "จริง" กับ "มายา" แล้วเน้นหนักโดยการย้ำ - ซ้ำ (Range of Stones ประกอบด้วยภาพพิมพ์ลิโกราฟ "รูปหิน" จำนวน 28 ชิ้นบนผนัง มีกองก้อนหิน "จริง" และ "สมมติ" (กระดานหินเป็นก้อน) ที่พื้นประชิดกับภาพพิมพ์แถวล่างสุด) โดยนำทฤษฎี repetition มายาเตือนการรับรู้ของจิต (ผู้ดู) อย่างได้ผล

"หิน" ในบทบาทของผู้จารึก "วิถี - จิต" พ.ศ. 2546 เป็นผลงานเทคนิคผสม ในทางกายภาพคือ ประสานคุณลักษณะของงานจิตรกรรมรูปแบบ 2 มิติกับร่องรอย อันเกิดจาก "หิน" รูปทรงกลม - รีขนาดเล็กๆ หลายก้อน ความน่าสนใจของผลงานชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่การนำภาพ 2 มิติมาสัมพันธ์กับคุณลักษณะ 3 มิติของ "หิน" (จริง) แต่อย่างใด

"หิน" ใน "วิถี - จิต" ไม่ใช่วัตถุที่อยู่นิ่ง หรือถูกนำมากองไว้เพื่อแสดงถึงความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่จริง (ภาพพิมพ์ที่ผนัง) หากแต่วัตถุธรรมชาตินี้ ภายใต้อารมณ์ความรู้สึก (ซึ่งแท้จริงคือ "จิต") นอก "อะไร" มากกว่านั้น

Rama IX Art Museum Foundation

ทำไมผู้เขียนจึงกล่าวเช่นนี้

ผู้เขียนเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาส (แอบ) เห็นกระบวนการสร้างงานชุดนี้

เริ่มต้นที่ศิลปินนำก้อนหินจำนวนหนึ่งวางลงในกล่องพลาสติกใส เทลิ่งไป จากนั้นคว่ำคว่ำแล้ว ซึ่งตั้งในกรอบ วางทาบลงไปพอดีกับขนาดของกล่องพลาสติก เมื่อพลิกหงายขึ้นแล้วเริ่มต้นเขย่ากล่องนี้ไปในทิศทางต่างๆ "การเคลื่อนไหว" ของหิน ที่คลุกเคล้าคลุกไปกับสีจะสร้างเส้น - สี - บนผืนผ้าใบด้วยพลังพลวัติภายในกรอบ กล่องสีเหลี่ยมผืนผ้าอย่างเป็นธรรมชาติ

และหากจะย้อนกลับไปภาพพิมพ์ลิโกราฟ "Space - Time" ก็จะพบว่าช่วงเวลา 7 ปีก่อนนั้น "หิน" ก้อนเล็กๆ ซึ่งรายรอบล้อมรูปทรงเส้นฐานคล้ายสถาปัตยกรรมของการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกัน หากแต่มีความต่างตรงที่ในสภาพของภาพพิมพ์ 2 มิติ นั้น ผู้แสดงผลงานจะสัมผัสมิติไม่ได้ (หรือไม่ได้) ก็ด้วยการรับรู้ที่เรียกได้ว่า เป็นการรับรู้เฉพาะตัวจริงๆ ส่วน "วิถี - จิต" นั้น ผู้เขียนเห็นว่ามีการกระบวนการเดินทางของจิตที่มีภาพซ้อนของการเดินทาง "บนแผนที่แห่งสภาวะจิต" ที่ปรากฏในทุกเส้นที่ขีดลงไปจากมือของศิลปินเอง ต่างกับ วิถี - จิต ตรงที่ครั้งนี้ (พ.ศ. 2546) "ความไม่นิ่ง" (หินที่เคลื่อนที่ในกล่อง) ซึ่งปรากฏเป็นพลังพลวัติในทันทีที่เคลื่อนไหว แม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีผลตามมาทั้งโดยตั้งใจ (กำหนดทิศทางโดยเจตนา) หรือเพียงแค่ว่าก้อนหินเล็กๆ เหล่านั้น "เคลื่อนจากที่" ไป

รูปสัญลักษณ์ ผลงานชุด "ภูเขาแห่งจิตวิญญาณ" ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม (ปิดทอง) และ "อิสระ ตื่นอยู่ เบิกบาน สงบเย็น" ผลงานปัจจุบันเป็นการผสมผสาน รูปทรงสถาปัตยกรรมจาก "Space - Time", รูปของ "หิน" จาก "Range of Stones" และ สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วมาเป็นรูปธรรมหลักในผลงาน

ผลงานทั้ง 2 ชุดในปัจจุบันเป็นการพลิกผันจากการเพ่งพินิจที่จิต ดังที่ผู้เขียนขอประมวณว่า ทุกรอยเส้น ทุกพลวัติ คือการบอกกล่าวหรือบันทึกปรากฏการณ์ของจิต (ของศิลปิน) ผลงานทุกชิ้น - ทุกชุดในช่วง พ.ศ. 2534 - 2546 (ก่อนประสบอุบัติเหตุร้ายแรง) คือภาพแผนที่การเดินทาง (แห่งจิต) อันเกิดจากประสบการณ์ เจือปนไขว่คว้าอย่างหนึ่ง ดั่งนี้เองในปัจจุบันที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ศิลปินยอมแสวงหาวิถีทางที่เหมาะสม - เป็นไปได้เพื่อเสนอ "ความคิด" อันเป็นความจริงแท้มั่นคงสิ่งเดียวซึ่งอยู่ ณ เขตแดนที่พื้นเลย "สภาพที่ปรุงแต่ง" (สังขาร) ทั้งปวง สร้าง "แผนที่เพื่อการจารึกไป" โดยเลือกที่จะใช้ "พาหะ" อีกลักษณะหนึ่งที่ได้ใคร่ครวญแล้วว่าเหมาะสมที่สุด และจากผลงานสร้างสรรค์ล่าสุดจำนวนหนึ่งนี้ เป็นที่น่าอินดีว่าเป็นการเดินทางในท่ามกลาง ความสับสนงมงาย และงดงามเป็นอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์ปัญญา เจริญศุภกุล

9 สิงหาคม 2550

1991 Lines, Intangibility of Mind to Symbol 2007

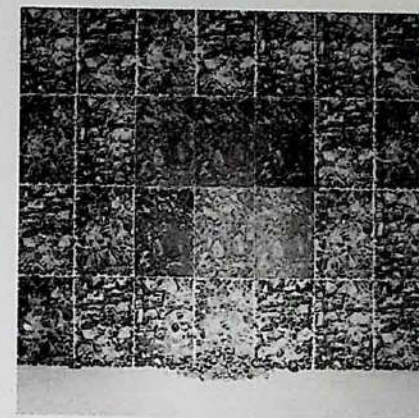
The creative development in the works of Associate professor Phatayos Buddhacharoen is readily apparent. Beginning with the 1991 "The Significant Abstract of form" and the 1993 "Sangkharn-Universe", both pieces were traditional two dimensional lithographs that used lines to express purity as an abstract (initially) before letting the "reality" of the "stone" reveal itself in "Sangkharn-Universe". This method of expression is even more clearly evident in 1996's "Space-Time".

Line, with each line engraved on to the lithograph block, the artist's state of mind becomes more clearly articulated. The 1991 work "The Significant Abstract of form", draws our attention to the bright area with strong colors. Borders form from the countless lines and ends in shapes that, at first, look to be only a made up shape in an empty space. The travel of the lines engraved by the artist, or actually the "travels of the mind" is the heart of this work. Box-Border-Outer Picture is only a (necessary) supposition in the time or situation. When the travel "of the map of the mind" ends, the last line is engraved on the block.

Stone, the two dimensional picture of the stone appears in "Sangkharn-Universe", "Space-Time" and the 1999 "Range of Stones". Only 2 years after "Space-Time", it appears that the artist intentionally uses the tangible "Stone" to frame the two dimensional lithograph. The artist probably intended to tell us clearly from the naming of the work the conditions in creation (Sangkharn-Universe) Have-To be - Have not-Not be-or "Truth" and "Illusion" and heavily emphasizes through repetition ("Range of Stones" comprises 28 lithograph "Stone" prints on a wall. There's a mound of stones "Truth" and "Made Up" (paper wrapped into shapes of stone) at the base of lithographs theory to emphasize the effective acceptance of the picture (by the viewer).

"Stone" for the engraver of the 2003 "Way of the Mind" is a technically mixed work physically. It coordinates the properties of a two dimensional painting with the scratches that come from many round, small "Stone". The point of interest in this piece of work is not from bringing a two dimensional picture into contact with the three dimensional properties of "Stone" (true) whatsoever.

"Stone" in "Way of the Mind" is not an inert material, nor put in a pile to show whether it is really there or not (the lithographs on the wall). But this natural material, under the direction of the artist (who is, actually, the "mind") tells us "something" more than that.

How does this writer say this?

This writer was lucky enough to (steal a) look in on the creative process.

It started with the artist putting stones in a clear plastic box. Pour in the paint, then tipped the framed canvas over the box. (they were precisely the same size) After doing that, the artist shook the box. "Motion" of the stone creates colored lines on the canvas with the power inside the frame of the box naturally marking the canvas.

But the difference in the two dimensional painting is that the viewer of the work is able to experience this dimension (or not) through a process that can only be called personal understanding. As for the "Way of the Mind", this writer sees the pictures as the process of travel the mind undergoes be reading its own hidden picture "Map of the state of mind" that manifests itself in every line drawn by the artist's hand. This is different from "Way of the Mind" in that this time (2003) "The State of Unrest" (the stones moving in the box) that manifests itself as the power of movement has consequences that is intentional (the way the box is shook) or simply to let those small stones "Move from Position".

Symbol, the work "The Mountain of the Spirit" a mixed technique print (covered with gold leaf)

The current 2 pieces is produced from contemplation of the mind. The writer thinks that every line, every lota of power is the story or record of the appearance of the Mind (of the artist). Every piece of work in the period of 1991-2003 (before suffering a severe accident) is the picture of the map that the mind travels that arises from experience and the environment. Therefore, in the present where the situation has changed, the artist is searching for the right method to present his true "thinking" free from the "State of embellishment" (of the physical body) and present a "Map of Engraving" by using another type of "vessel" that has undergone consideration as the most appropriate. And from the latest works, it is a great thing that this journey is taking place in state of peace, quiet and utter beauty.

Associate Professor Kanya Charoensupkul
August 9, 2007

Rama IX Art Museum Foundation

ก้าวอย่างด้วยสติ - อย่างก้าวอย่างรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ

สาระนามธรรมของ "สิ่ง" สิ่งหนึ่งที่เฝ้าเราอยู่ทุกเมื่อ "นั่น" สีขาว หากอยู่ใน "สภาพ" ก่อรูปชัดเจนแล้วคงไม่ต่างจาก "สิ่ง" สิ่งหนึ่งที่หนัก ซึ่ง "สิ่ง" สิ่งนั้นเมื่อเปรียบกับ "สิ่ง" อีก "สิ่งหนึ่ง" ขณะมากระทบกับสภาวะจิตที่โล่ง โปร่ง เบาสบายของเรา ย่อมทำให้จิตมีสภาวะที่หนักด้วยเช่นกัน เพราะ "จิต" เป็นสิ่งที่เบา รวดเร็ว กลอกกลิ้ง โยกโคลงได้ง่าย กระนั้นเมื่อจิตอยู่ในสภาวะของการ "ไม่รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ" เป็นสภาวะแห่งโลก โกรธ หลง...หรือขาดสติ ย่อมคงไม่ต่างจากสภาวะของการเป็น "สิ่ง" สิ่งหนึ่งที่หนักแต่เบาต่อ "จิต" ด้วย และหากได้พลัดหลงเข้าไปยึดตรึงโยกกับ จิตที่เคียดแค้น ย่อมยากยิ่งจะจัด "สิ่ง" ที่หนักแต่เบาต่อจิตนี้ให้ผ่านพ้นเลยไปได้ ... ณ ห้วงขณะหนึ่ง เมื่อแขน - ขาและเท้าข้างซ้ายอ่อนแรงขณะเดียวกันนี้ เหมือนมีสภาวะนัยแห่งความหนักอึ้งร่วมแฝงอยู่ อันเป็นสภาวะที่ยากยิ่งจะก้าวต่อไป ข้างหน้า "สภาวะ" ที่กล่าวอาจเปรียบเสมือน "อุปสรรค" หรือ "กรรม" ลึกลับที่ดำเนิน ไปในระหว่างเคลื่อนไหวผ่านภพ (กรรมภพ) หรือ ณ ครึ่งภพกาลเก่าที่มาร่ายกวักทักทาย เผยสัญญาณไร้รูป ย้ำเตือนให้มี...สติ...เพื่อใช้...สติ...เรียนรู้อุปสรรค เรียนรู้ชีวิตใน ปัจจุบันขณะเพราะ "สติ" มีนัยเหมือนดัง "พลัง-กำลัง" (ใจ) เมื่อ...กายพร้อม จิตพร้อม จิตน้อม สติตั้งมั่น จิตมั่นคง ฐาปนาตนอย่างผู้มี...สติ... เป็นกุศลจิต...เป็นพื้นฐาน ด้วยแล้ว การย่างก้าวไปพร้อมสติที่รู้เท่าทัน "จิต" ย่อม...อิสระ ตื่นอยู่ เบิกบาน สงบ เย็น...เป็น "สันติภาวะ" และ "สิ่ง" ที่อยู่ในสภาวะหนักย่อมต้องหวนกลับสู่ความเบา โล่ง โปร่ง สบาย ก็เนื่องด้วย "พลัง" ซึ่งเป็นจิตขณะมี "สติ" คอยควบคุม...กับเหมือน ขณะอยู่ในห้วงสมาธิการก้าวอย่าง "สู่พุทธธรรม" ... ท้ายสุดแล้วการมี "สติ" ตระหนักรู้ พิจารณาผัสสะ กาย - รูป - จิต - นาม จักเปรียบได้ดังการอยู่ในสภาวะ "สงบ" ที่ถูก หลอมรวมจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิต เป็นนามธรรมแห่งจิตเป็น "จิต" ที่... อิสระ ตื่นอยู่ เบิกบาน สงบเย็น ... อย่างผู้รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ...ในทุกขณะก็ก้าวอย่างไปพร้อม... "สติ"...ดัง...Sa-Tep by Sa-Ti...เป็นปฐมบทแห่งการก้าวอย่างชีวิต...

รองศาสตราจารย์พัทยศ พุทธเจริญ
5 กรกฎาคม 2550

Sa-Tep by Sa - Ti - A Step of Mindfulness

The abstract "thing". A Thing light and fluffy. The white "Noon" ("the fiber of a kapok tree"), if in a formed "state" of compression isn't different to a "thing" of substance and weight. This other "thing" when compared to "another thing" while impinging on our empty, clear and open state of mind will cause our state of mind to become heavy. Because "state of mind" is a light thing, fast, rolling and wavering by nature. Therefore, when in the quicksand of desire, anger and confusion, shouldn't it be not unlike the state of a "thing" that is heavy yet light to the "state of mind" simultaneously? And becoming attached and entangled in a spidery, mozy state of mind, it's a difficult to break free of this heavy "thing" with a light state towards the state of mind.

At a store at some moment...when the left foot and leg become weary...at the same moment the inner state always also has a heavy thing creating a heavy state that makes it difficult to put one foot forward. The "state" as described may be compared to an "obstacle" or fated "karma", but in hearing the echoes of hymns from ages past, these bodiless signals warn us again and again to always be mindful. "Mindfulness" can be express as "energy-willpower". If the body is prepared, the spirit ready and supple, with a steady consciousness and state of mind, and consciously knowing oneself, the act of stepping forward with a mindfulness that is the equal of the "spirit" will be free, awake, open and at peace, or "a state of peacefulness." And the "thing" that was in a heavy state will return to lightness, emptiness and comfort once again. It's the "power", which is like the state of mind in a state of "mindfulness", as it is in a state of concentration by following in the footsteps of "the path to dharma"...Lastly, "mindfulness" is like being melded into one with the state of mind and "the state of mind" will be a state of freedom, wakefulness, openness, and peacefulness...according to the instructions of the dharma.

Associate Professor Phatynos Buddhacharoen
July 5, 2007

Installation View of Art Exhibition

Rama IX Art Museum

Range of Stones 2, 2007
Lithograph, Stone-paper, 80 x 120 cm.

Range of Stones 1, 2007
Lithograph, Stone-paper, 80 x 120 cm.

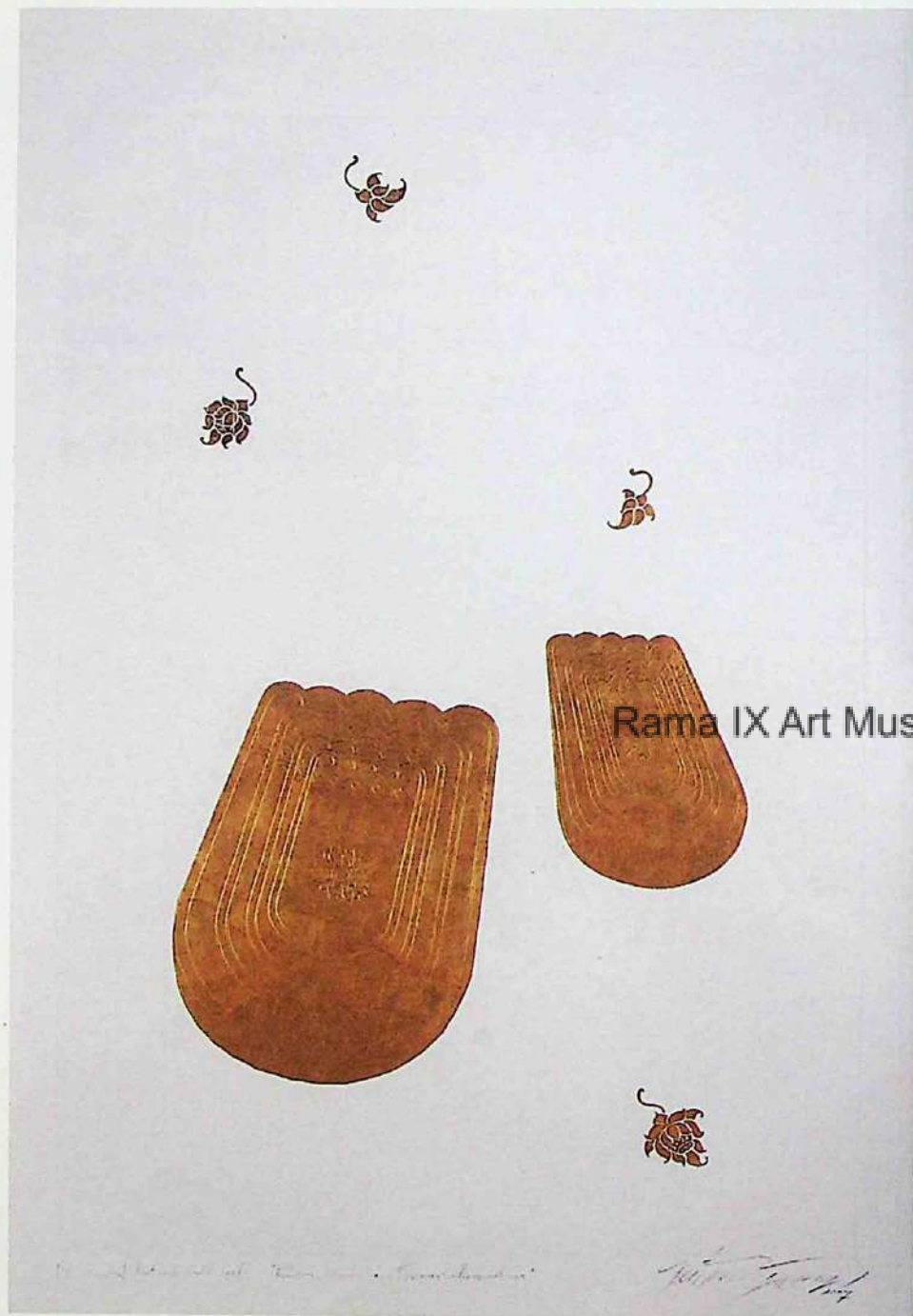
A step of Mindfulness, 2007
Lithograph, 80 x 120 cm.

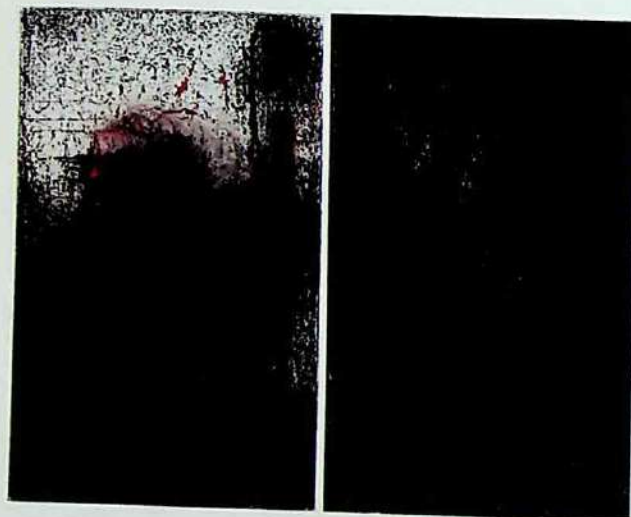

Freedom, Wakefulness, Openness, Peacefulness/2, 2007
Relief Print and Silver-Gold leaf, 100 x 143 cm.

Mountain Spirit, 2007
Lithograph and Gold leaf, 80 x 120 cm.

"WAY OF THE MIND ..."/6, 2003
Painting and Mixed Media, 1.05 x 1.50 m.

"WAY OF THE MIND ..."/3, 2003
Painting and Mixed Media, 1.60 x 2.00 m.

Rama IX Art Mu

