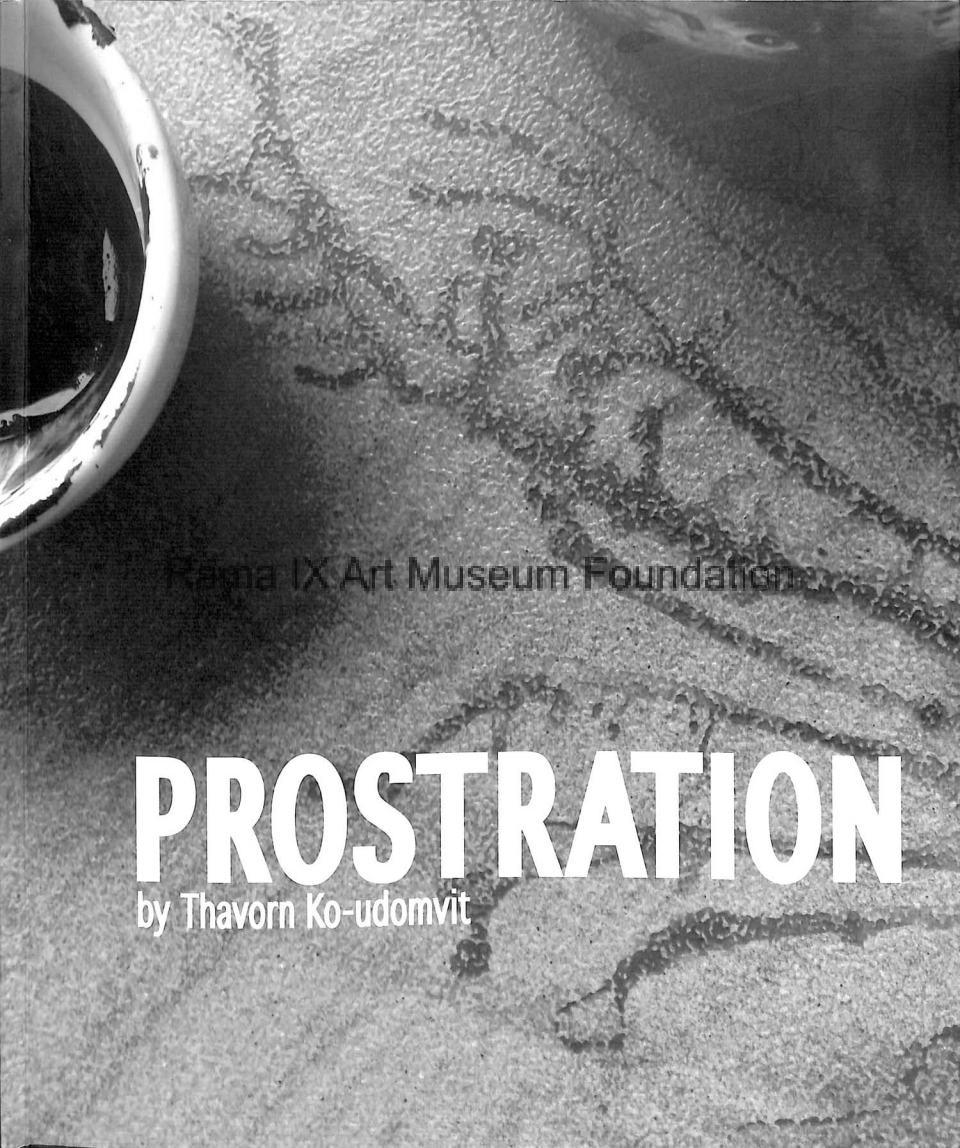

Rama IX Art Museum Foundation

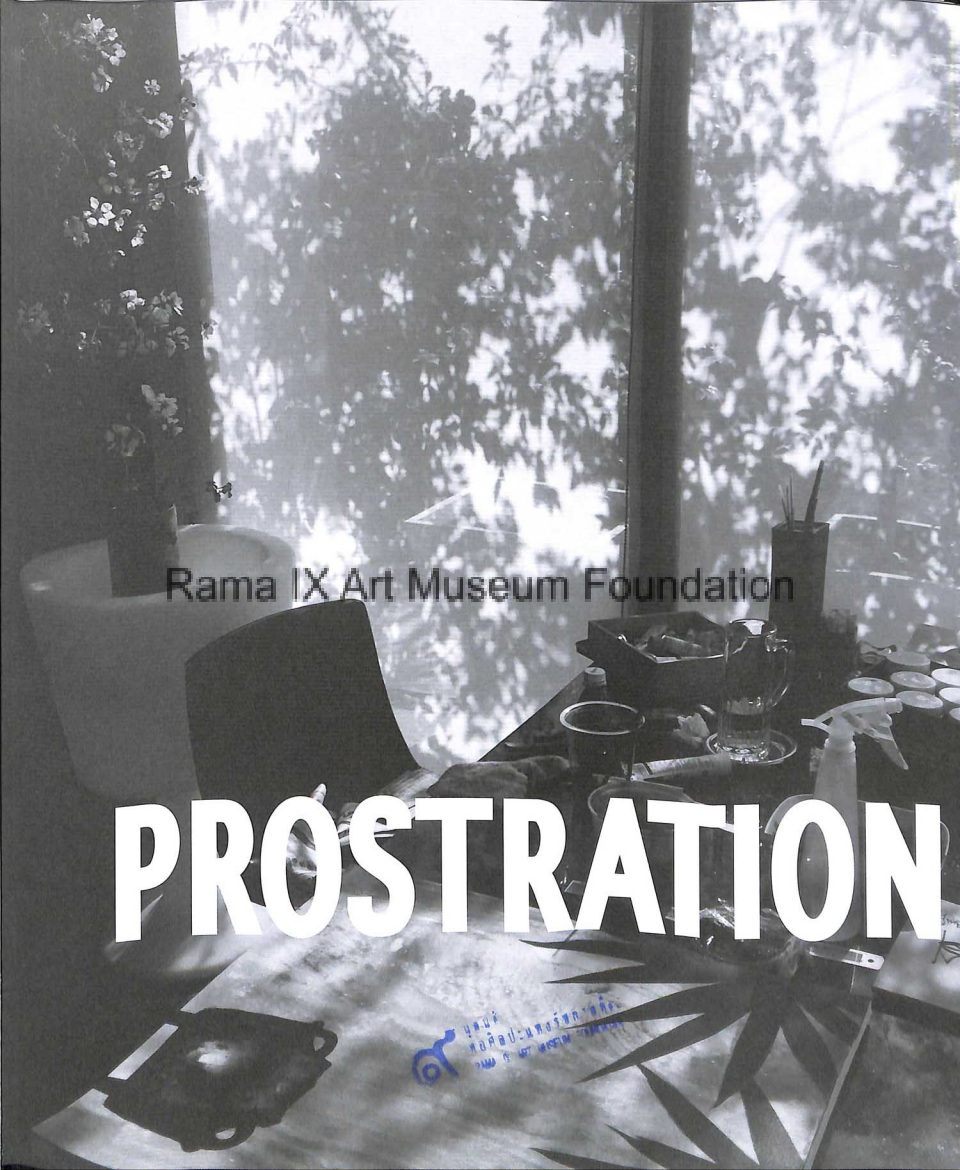
PROSTRATION

by Thavorn Ko-udomvit

oundation

Director: Thavorn Ko - udomvit
Manager: Lawan Meesang
Assistant Director: Hassapop Tangmahamek

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition
"PROSTRATION" (นสรว / โน้ / ยน)
- Designed and produced by Thavorn Ko - udomvit, Pinploy Promduang
- All images are courtesy of the artist
- Translation by Nopnida Nanaen
- Proofreading by Lawan Meesang
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2016
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

Rama IX Art Museum Foundation

PROSTRATION

ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
รามาสถาปัตย์
รามาสถาปัตย์

ถาวร โกอุดมวิทย์ / Thavorn Ko-udomvit
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์
Professor of Graphic Arts Department

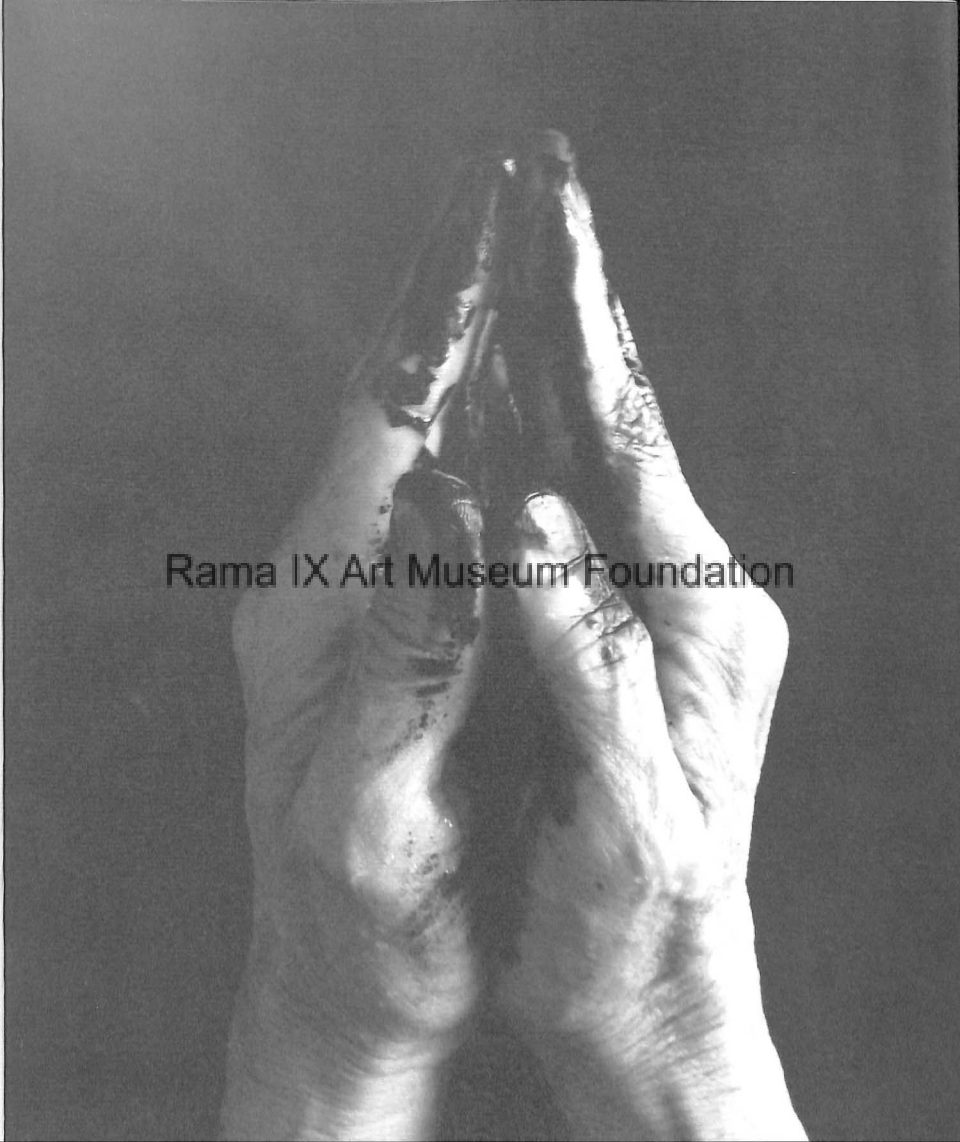
เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา
ภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถาวรเคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ
ทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ
ในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา
สหรัฐอเมริกา และเคยได้รับเชิญให้เป็นบรรยายพิเศษให้
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น The
University of Alberta, Department of Art and Design,
Canada, The University of Connecticut Art and Art
History, U.S.A., Tokyo, National University, Japan, Kyoto
Seika University Kyoto, Japan, Tama Art University,
Tokyo, Japan นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน
ชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ถาวร
เป็นผู้ริเริ่มโครงการศิลปากรประดิษฐ์ โครงการแสดงภาพ
พิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ และโครงการประกวดภาพถ่าย
นานาชาติ เมื่อในงานวันอีสต์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำหน้าที่
ที่ปรึกษาวิชาของหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์ตเทลและได้รับเลือกให้
เป็นภัณฑารักษ์จากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมศิลปะ
เวนิส เป็นงานล่าสุดครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2552 ณ เมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี ล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ถาวรได้จัดแสดง
ผลงานในนิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต" ซึ่งเป็นการ
แสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 32 ของเขา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัย ประเทศไทย

Doi Chaeng, Bangkok, Bangkok
Education: B.F.A. and M.F.A. (Graphic Arts) from
the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University.

Thavorn Ko-udomvit is internationally recognized for his
Printmaking, granted many awards from the Exhibition
of Printmaking in more than 10 countries. His teaching
profession encompasses many courses in art for
distinguished institutions in Japan, Canada and
U.S.A. He was a guest lecturer for many universities
such as The University of Alberta, Department of Art
and Design, Canada, The University of Connecticut
Art and Art History, USA, Tokyo National University,
Japan, Kyoto Seika University Kyoto, Japan, Tama Art
University, Tokyo, Japan. In 1992, he was awarded an
Artist of Distinction from the National Exhibition of Art
(Printmaking). He initiated valuable projects including
Silpakorn Pradit Color, Bangkok Triennale International
Print and Drawing Exhibition and International
Photographic Contest in the Commemoration of
Prince Naris Day. At present time, he is a Professor for
the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University and a curator of ARDEL Gallery
of Modern Art. Early in 2009 Thavorn was chosen as
the curator for the Thai Pavilion at the 53rd Venice
Biennale in Venice, Italy. Recently in 2013, Thavorn
had his 32nd solo exhibition "Balancing the Mind" at
Museum of Contemporary Art, Thailand.

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

กราบ / ไหว้ / บูชา

วิถีวัฒนธรรมตั้งแต่ครั้งโบราณกาลของชาวตะวันออก
มักมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยู่กับพิธีกรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา ตลอดจนการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมนุษย์ใน
แต่ละยุคสมัยไม่สามารถหาเหตุผลมาขยายอรรถาธิบาย
ปรากฏการณ์บางอย่างได้ ความเชื่อแบบตะวันออกในลักษณะ
นี้ ก่อให้เกิดรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความเคารพนบ
ความอ่อนน้อมต่อตน และความยกย่องเชื่อมโยง โดยแฝงไว้
ในภาษากาย ภาษามือ หรือภาษาอักขระที่สื่อสารระหว่าง
เผ่าพันธุ์ที่เข้าใจในภาษาเดียวกัน และหนึ่งในรูปแบบการ
แสดงออกซึ่งความเคารพตามธรรมเนียมแบบตะวันออกก็คือ
การกราบไหว้นั่นเอง

การกราบ ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด
ขณะที่การไหว้เป็นการแสดงความเคารพที่สามารถแบ่งแยก
แต่ระดับออกไปได้หลายชั้น การกราบและการไหว้มีที่มา
จากรitualธรรมอันสืบย้อนไปถึงก่อนสมัยพุทธกาล นับเป็น
ภาษามืออันเก่าแก่ที่สืบทอดและพัฒนาผ่านการแผ่ขยายของ
ศาสนาฮินดู เช่น

Rama IX Art Museum Foundation

พื้นฐานของการกราบเคารพ การไหว้ทักทาย รวม
ไปถึงการค้อมคำนับ โนมัสการบูชา ล้วนเป็นการแสดงออก
ด้วยภาษากายเพื่อสื่อถึงความนับน้อมต่อบุคคลหรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และสำหรับคติความเชื่อบางประการแบบไทยๆ ที่ถูก
ฉาบเคลือบด้วยไสยศาสตร์ การกราบไหว้บูชาวัตถุ สิ่งของ
สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดอาจถูกพิจารณาว่าเป็น
พฤติกรรมมลายูปราศจากเหตุผล อย่างไรก็ตาม หากการ
กราบไหว้บูชานั้นๆ มิได้เป็นไปเพื่อบ่าวางใจวางร้องขอ
โชคลาภผลประโยชน์โดยมีเครื่องเซ่นไหว้เป็นของแลกเปลี่ยน
หากแต่เกิดขึ้นจากความสำนึกคุณในพลังแห่งธรรมชาติ เหตุ
และผลของการ กราบ ไหว้ บูชา ก็อาจให้ความหมายในมิติ
ที่แตกต่างออกไปจากเดิม

นอกเหนือจากวัตถุสิ่งของหรือบุคคลที่พึงศรัทธาไหว้
บรรพบุรุษ สถานที่ หรือสถาบันศรัทธาบางแห่งก็อาจโน้มนำ
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้ข้ามขึ้นข้ามการกระทบถึงจิตใจผู้คนได้
เนื่องเพราะอายตนะภายนอกซึ่งส่งความรู้สึกเข้าสู่อายตนะ
ภายในมนุษย์ อาจกระตุ้นเข้าพลังของความรู้สึกให้เชื่อมโยง

Rama IX Art Museum Foundation

สู่การตระหนักในสัมพันธ์ภาพระหว่างตนเองกับบรรยากาศรอบกาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเขา ภูเขา ป่าไม้ มหาสมุทร หรือโบราณสถานใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ สถานที่บางแห่งจึงมีความสำคัญทางจิตใจแก่ผู้คนทั้งในแง่ของความงามสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้เช่นกัน

ผลงานทั้งหมดที่นำออกแสดงในครั้งนี้ ถือเป็นการหวนกลับไปสู่พื้นฐานการแสดงออกขั้นพื้นฐานในเชิงจิตรกรรมและวาดเส้น เป็นการหวนทวนเวียนของการสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ในมิติของการมีเล่นกับความชำนาญ เนื่องจากในประสบการณ์การทำงานศิลปะที่ผ่านมา ล้วนเต็มไปด้วยการทดลองเทคนิคกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาแล้วทุกรูปแบบ ทั้งในเชิงรูปธรรม นามธรรม ศิลปะจัดวาง การทดลองกับวัสดุต่างๆ ผลงานชุดนี้จึงเป็นเสมือนการย้อนกลับไปสู่พื้นฐานของการแสดงออก โดยการหวนทวนเวียนซ้ำขึ้นบนเวทีศิลปะอีกครั้งหนึ่ง ด้วยจิตอันแน่วแน่ รูปธรรมของวัตถุสิ่งของสิ่งๆ หนึ่งนั้นที่ช่วยปลุกปลองความรู้สึกอันเป็นนามธรรม ให้จิต ใช้สมาธิเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้น โดยมีได้ตอบสนองต่อรูปทรงองค์ประกอบทางทัศนธาตุ แต่เป็นการตอบโต้ระหว่างจิตของผู้สร้างกับกระบวนการเรียบเรียงของผืนผ้าใบและแผ่นกระดาษ โดยมีผู้กัน สี ดินสอ ปากกา ขาโรโคล ฯลฯ เป็นเครื่องมือสื่อสาร

วิถีของศิลปะอันเกี่ยวพันด้วยสุนทรียะ ล้วนสามารถช่วยขัดเกลาจิตใจของเราที่เคยหม่นหมองกระอะกรังไปด้วยความวิตกกังวลหรือเรื่องราวทุกข์ร้อนต่างๆ ซึ่งก็เกิดขึ้นเราออกจากความเข้าใจในสุนทรียภาพได้ การขัดเกลาในที่นี้จึงไม่ต่างจากดวงจิตที่ถูกลอกเปลือกนอกอันหยาบกระด้างออกไปอย่างช้าๆ ทีละขั้น ทีละขั้น จนเหลือเพียงจิตที่บริสุทธิ์อันจะสามารถเปิดรับเข้าไปสัมผัสกับวัตถุ สิ่งของ ธรรมชาติ สัมผัสกับพลังงานของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์โบราณสถาน โบราณวัตถุ หุ่นนิ่งเครื่องเคลือบดินเผาถ้วยชามภาชนะ กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เพื่อถ่ายทอดรูปทรงสัญลักษณ์แห่งรูปธรรมที่เป็นนามธรรม

PROSTRATION

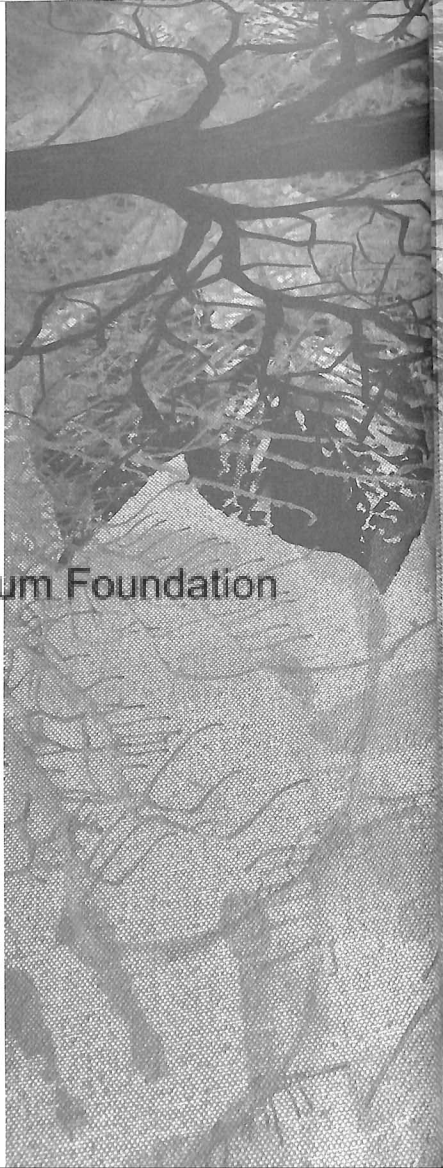
Cultural ways of Oriental people since the ancient times are normally related or connected to ceremonies, beliefs as well as paying respect to sacred beings that humans in each period cannot always find any logical reasons to explain some phenomenon. These oriental beliefs cause the ways of expression to show respect, humbleness and faithfulness. It is hidden in body language, hand language and literal language that is used to communicate between species that understand the same language. One of the ways of expression to show respect in the Oriental way is to prostrate.

Prostration is considered the highest movement for paying respect whereas wai originates from ancient Indian Civilization even before Buddha era. This is the old hand language that has been passed on and developed through the expansion of Hinduism such as Brahmanism, Saivism and Tantricism.

The foundation of prostration, wai for greeting as well as salute and bending head down is all the way of expression by using body language to show respect to some people or some things. For some old Thai ways of beliefs that are covered by superstitions, prostrating and worshipping objects, materials, living things or other unknown things might be considered as the gullible behavior with no supporting reasons. However, prostration might not be just for asking or begging for luck and benefits by trading with offerings, it happens from the gratefulness with the power of nature. Causes and consequences of prostration, wai and worship might give the meanings in another dimension different from before.

Apart from objects, materials and people that deserve to prostrate or pay respect to, some atmosphere, places or architecture can bring faith and belief to touch and absorb into people's mind. This is because external sense can pass acknowledgement into internal sense inside human body. It might stimulate the power of feelings to connect with the realization of the relationship between self and surrounding atmospheres

Rama X Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

whether they are mountains, cliffs, forests, ocean or any ancient remains. Due to this reason, some places that have spiritual meanings and importance for people in terms of beauty, aesthetics, history or archeology are counted as one of inspirations that originate artwork creation too.

All works that are brought to exhibit this time are considered being back to the foundation of expression in terms of painting and drawing. They are the revision of context for fundamental creativity that is not about the dimension of practice for more proficiency. This is because experiences in creating artworks in the past were full of experiments of processing techniques in creating all forms of artworks both in terms of concrete object, abstract, installation art and experiments with different materials. Works in this collection, therefore, are like the return to the foundation of expression by revising basic techniques. This time, the artists look at that specific object with the determined mind. Concrete forms of objects and things are replaced by the power of abstract feelings that require mind and concentration to touch them without responding to any forms and compositions of visual elements. It is, on the contrary, the interaction between the creator's mind and the flat canvas and paper by using paintbrush, color, pencil, pen, charcoal, etc. as communication tools.

The way of art that is full of aesthetics can help cleaning our mind that used to be sorrowful and matted with worries or other troubles that prevent us from understanding aesthetics. The cleaning in this sense, therefore, is not different from the mind that is full of roughness outside and then the surface is slowly peeled off layer by layer until the only thing left is pure mind. This pure mind is able to open to receive and touch objects, things, nature, including the power of those things completely. Those things include landscape, ancient remains, antiques, still life, porcelain, crackery, branch, leaf and flower in order to portray the symbolic forms of concrete objects that are abstract.

จุดหมายแสงบุญในแดนพุทธภูมิ หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันได้แก่ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ พุทธศาสนสถานที่สำคัญ 3 แห่งคือ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายพึงควรกราบไหว้นมัสการเพื่อให้เกิดพุทธอนุสติ ถือว่าเป็นทั้งศาสนสถานและโบราณสถานอันเก่าแก่ทรงคุณค่ามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของพุทธศาสนิกชน ความงดงามของอิริยาบถหลายแต่ละก้อน อันก่อเกิดหลอมรวมขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ บำรุงซึ่งแนวความคิดในการสร้างสรรคในทางจิตรกรรมโดยมีภาพพจน์ของรูป เจดีย์ ทิวเขา และหมู่ไม้ ท่ามกลางบรรยากาศเร้าอารมณ์เลื่องเลื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ว่างของจิตอันล่องลอยอยู่ในอวกาศแห่งความเคารพบูชา

ประกายสีน้ำตาลแดงระยิบระยับ ชื่นเน้นความมั่งคั่งของจิตอันชื่นฉ่ำด้วยพุทธคุณ ดอกไม้ผลิกลิบทันก้านใบดูเขียวกับจิตใต้ที่เบญบานด้วยสำนึกอันบริสุทธิ์แห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสิ้นไปของทุกสรรพสิ่ง ร่องรอยหยดไหลแสดงให้เห็นถึงความเย็นไปตามกายของธรรมชาตีสังเวชนียสถานแห่งพุทธองค์ ที่มิให้เกิดพุทธอนุสติแห่งการดำรงชีวิต ตลอดจนบรรณานุสติแห่งความตาย อันเป็นเงื่อนไขความดีงามของโลก

The destination of pilgrimage in the land of Buddhism or 4 of the most holy sites of Buddhism, those sites are Lumbini: birthplace, Bodhi Gaya, the place of Lord Buddha's Enlightenment, Sarnath: where Lord Buddha delivered his first teaching and Kusinara: where he died. Buddhists should pay respect to these holy places in order to have recollection of the Buddha. They are considered one of the most valuable religious places and ancient remains among Buddhists. The beauty of each clod of earth, stone and brick all together forms architecture that is full of history and aesthetics which lead to the concept of creating painting works that contain the image of stupa, pagoda, mountains and plants' shadow in the middle of vast and shining atmosphere. This shows the space in mind which is floating in the air of respect and worship.

Sparkling brown and red colors highlight the aims of hearts completed with Buddha's grace. Flower petals are blooming over branches and leaves similar to delighted minds with full awareness of the circle of Impermanent of every single thing. The dropping trace shows the way according to natural rules. Holy sites of Lord Buddha convince people to have recollection of the Buddha in their ordinary lives as well as death consciousness which is the general condition of the