

Museum Foundation

ใต้ถุนเรือนไม้

UNDER THE HOUSE

NIWAT KOSAL

B-CAT-2-0434

SOL-0644-05-2003

Rama IX Art Museum Foundation

นิทรรศการจิตรกรรม

ใต้ถุนเรือนไม้

โดย นิวัฒน์ โกศล

๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖

EXHIBITION OF PAINTINGS UNDER THE HOUSE BY NIWAT KOSAL MAY 2-28, 2003

ใต้ถุนเรือนไม้ : ความหมายแห่งโมงยามของชีวิต

The Wooden House's Basement: Life Time Symbol

ใต้ถุนเรือนไม้ คือพื้นที่สำคัญของบ้าน แต่ไหนแต่ไรมา ปู่ย่าตายายของเราใช้เป็นที่พักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพื่อนบ้าน เพราะอาณาเขตของแต่ละบ้านตามชนบทต่อเนื่องกัน โดยไม่ใช้รั้วกั้นเขตแดน ใต้ถุนของทุกครัวเรือนจึงเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นนั้น มีทั้งลักษณะของงานศิลปหัตถกรรมหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีต่างๆ การแต่งกายพื้นเมือง ฯลฯ การดำรงชีวิตของชาวบ้านในแต่ละชุมชน จึงก่อให้เกิดความเกื้อกูล ความสามัคคี และผูกพันกันอย่างอบอุ่นด้วยน้ำใสใจจริง

ความเคลื่อนไหวของชีวิตทุกพื้นที่นี้ ซึ่งดูเหมือนเป็นภาพธรรมดาสามัญที่คุ้นเคยและชินตา ต้องได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสากลยุคโลกาภิวัตน์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบนี้ทำให้รูปแบบของที่อยู่อาศัยแปรเปลี่ยน ผู้คนมิได้ให้ความสำคัญของประโยชน์ด้านจิตใจจากใต้ถุนเรือนไม้อีกต่อไป เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นวัสดุอุตสาหกรรม ทันสมัย สะดวกสบาย ตามรสนิยมใหม่ของผู้บริโภค

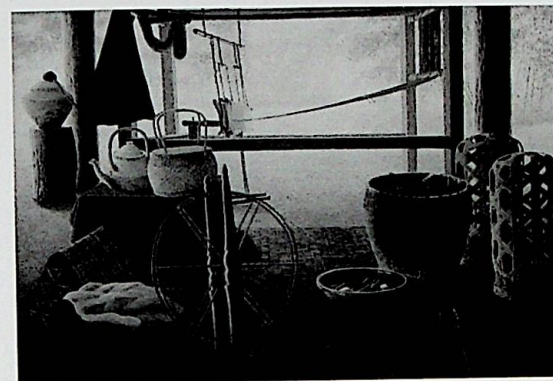
นิวัฒน์ โกศล สร้างงานศิลปกรรม เพื่อเชื่อบรรยายความงดงามของวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งละเอียดอ่อนด้วยสุนทรีย์ภาพ กับแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ของคนชนบทที่กำลังปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ตามกระแสโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมได้รู้คุณค่าของสิ่งที่อาจสูญหายไปตามกาลเวลา

The wooden house's basement has been recommended as a prime area of the houses so far. Our ancestors used it as a resting area and as a place where activities were conducted together with neighbors. The basement of each house is then the threshold of local cultures, which include a variety of crafts that narrate the religious and traditional activities as well as traditional costumes, etc. Local folkway of living in each community has then been fostered and created with warmth and sincerity.

Every movement of local living, which may look common, has to be diverted, without having any resistance, according to the ever-changing cultures existing in the global arena. Such impact causes changes to living quarters, peoples seems to overlook the feeling we have had on the basement; some daily appliances have been turned into those industrial products of modernization, convenience that could serve right to the consumers' tastes.

Niwat Kosal has produced some art works that are able to thread those preciously fine and worthwhile of

จิตรกรรม แนวสำนึกนิยมระยะเริ่มแรก

จิตรกรรม "ใต้ถุนเรือนไม้" ๑๐๐x๑๔๐ ซม. ๒๕๓๕

นิวัฒน์ เริ่มต้นทำงานจิตรกรรมแนวสำนึกนิยม จากความประทับใจที่ได้คุ้นชินต่อสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตพื้นถิ่นเช่น เครื่องใช้ในประเพณีต่างๆ เครื่องจักสานพื้นบ้าน รูปทรงนาขานชนิด ผ้าชิ้นที่มีลวดลายฉลุทอเฉพาะท้องถิ่น เขาใช้จินตนาการส่วนตนผนวกกับพื้นฐานอันเข้มแข็งทางทักษะ แสดงออกเชิงภววิสัย (OBJECTIVITY) ถ่ายทอดความงามตามความเป็นจริงที่ตาเห็น ใช้รูปทรงของวัสดุต่างๆ ซึ่งเกิดจากความคิดและฝีมือชาวบ้าน สื่อเป็นสัญลักษณ์

สำหรับการจัดวางองค์ประกอบของภาพ ในระยะแรกเขาเน้นรูปทรงหลากหลายของเครื่องใช้ที่เป็นงานศิลปหัตถกรรม จัดวางแบบหุ่นนิ่งบนแคร่ไม้ไผ่ หรือแขวนห้อยอยู่ใต้ถุนเรือนไม้ ตามลักษณะที่เรามักพบเห็นกำหนดให้แสงในภาพเป็นแสงธรรมชาติลอดส่องผ่าน มีเงาทาบับแสดงมิติความลึก ไม่ทิ้งรายละเอียดของลวดลายสอดประสานของเส้นไม้ไผ่ สีเส้นของลวดลายผ้า ตามรูปแบบอันประณีต

การให้ความสำคัญในเรื่องรูปทรงอย่างจริงจัง (OBJECTIV-

primitive way of living together with modern way of living of those local folks that seems to be turned to the urban community like those existing in the global trend; his works allow the spectators to feel the gradually fading worthiness.

Early Veraciously Fine Art

Niwat began the Veraciously Fine Art with the inspiration of local way of living environment that regarded typical weaving patterns of sarongs. He has applied his imagination to the firm skills regarding objectivity when producing the art works that could be visually felt; some object forms derived from the local wisdom and crafts were utilized.

As for the object settings found in each painting in the early time, he applied a variety of craft forms as still models placed upon the bamboo bench or hung at the basement of the wooden house we had seen elsewhere while the torches of natural light penetrated in creating shadows and dimensions over the objects. Those delicate details of weaving patterns made from bamboo strips as well as fine colorful weaving pattern of fabrics were, of course, not neglected.

Concentrating upon the objectivity has been applied by Niwat in his fine artworks in a continual basis. In his early day of artwork creation, he introduced only pure

ITY) เป็นลักษณะที่นิวัฒน์ แสดงออกในผลงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาแรกของการทำงานศิลปะจึงเห็นว่าเขานำเสนอแนวความคิดสังคมนิยมเริ่มแรก อย่างปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเชิงอัตวิสัย (SUBJECTIVITY) เป็นการแสดงภาพกว้างของลักษณะท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา

การคลี่คลายและพัฒนาส่วนตน

แนวคิดสังคมนิยมตามที่เห็น เป็นสิ่งที่ป็นรูปธรรม เราสัมผัสได้จากภายนอก เมื่อมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น นิวัฒน์พยายามค้นหาสิ่งที่ลึกซึ้งกว่า เขาคิดว่า ความสุขและความดีงามของสังคม ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เมื่อความคิดรวบยอดเปลี่ยนไปสู่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว งานจิตรกรรม “ใต้ถุนเรือนไม้” ของนิวัฒน์ โกศล จึงถูกกลั่นกรองสู่รูปแบบใหม่ เขาสร้างองค์ประกอบซึ่งตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงเครื่องจักสาน ตลอดจนเครื่องมือใช้สอยถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมออกจนหมด รวมทั้งแสงเงาอันแสดงความเป็นจริงจางตามธรรมชาติด้วย

เขามุ่งเสนอเพียง จังหวะลีลา สลับซับซ้อนของเสาเรือน แสงและเงาจากสีเหลืองดิน สีนํ้าตาลของเนื้อไม้อันเป็นโทนสีวรรณะอุ่น แสงสว่างและเงามืดของสีเอกรงค์ สร้างมิติและบรรยากาศแห่งความเพ้อฝัน ความถวิลหาอดีต (NOSTALGIA) กลืนอายุแห่งความสุข ความอบอุ่นคุ้นเคย

ตัวแสดงอันโดดเด่นในภาพ คือการสร้างบรรยากาศด้วยสีแทน คำความรู้สึกของเนื้อไม้ พื้นดิน อันเป็นธรรมชาติของชนบท รูปทรงยกย่องของเสาเรือน คานไม้ ต่างกำหนดระยะความลึก แลไกลๆ เตือนใจให้รำลึกถึงอนันตกาลที่สะท้อนจากอดีตสู่ปัจจุบัน สะท้อนถึงอนาคตกาล

ทัศนธาตุที่มีเอกภาพ ทำให้เกิดผลสัมผัสแห่งจังหวะ ลีลา ผสานกับโมฆะของการดำรงชีวิตได้อย่างงดงาม

Veracious Fine Art but without subjectivity; the exact local characteristics were generally presented in the paintings.

Unraveling and Self Developing

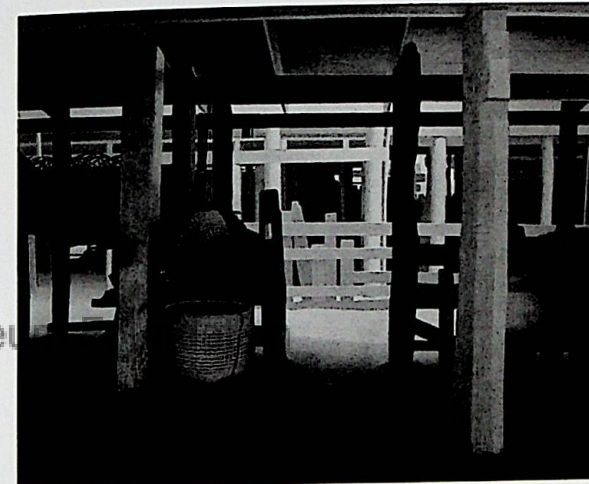
The Veraciously Fine Art visually witnessed is quite concrete and could be felt physically when we have gained enough experience. Niwat has profoundly tried hard. He thinks that happiness and fine society could closely entwined; his personal concept then plays prime role in his fine artwork entitled “Wooden House’s Basement.” New creative feature of his neglected details of weaving crafts and appliances that could illustrated the traditional activities. It also left the features of natural light and shade behind.

What he intended to proposed were rhythm of poles, light and shadows of yellow clay, brown texture of wood which were warm tones, bright and dark features of primary colors. All these aspects helped created the imagination, nostalgia, happiness and warmth once touched.

The highlight of the painting was the atmosphere created by colors that replaced the felt over wood texture and soil that represented the rural nature. The uneven of poles and beams helped create the depth the went far beyond. It reminded us those old days and our present time as well as the foreseeable future.

Such unity of the painting helped created the achievement of rhythm blending beautifully with way of living.

ผลงานชุดที่มีการคลี่คลายนี้ ทำให้นิวัฒน์ โกศล ได้รับรางวัลสูงสุดที่เขาภาคภูมิใจคือ รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 24 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพในปี 2543

“ใต้ถุนเรือนไม้” อะคริลิคบนผ้าใบ ๑๔๐x๑๗๕ ซม.

จิตรกรรม “ใต้ถุนเรือนไม้” จึงมิได้แสดงเพียงความดีงามของชีวิตชนบทเท่านั้น แต่ยังหมายถึง เส้นทางอันยาวไกลของโมฆะแห่งความไฝฝันของศิลปินหนุ่มผู้หนึ่ง รูปแบบและแนวความคิดขณะนี้ จะมีแง่มุมตามตัวให้เขาจะยึดถือไว้ตลอดไปหรือไม่ ไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวนิวัฒน์ โกศลเอง เพราะกาลเวลาข้างหน้ายังมีประสบการณ์ต่างๆ เป็นตัวแปรให้ปรับเปลี่ยนและพัฒนา เขาจะสามารถแก้ปัญหาคุณค่าความงามและทางปัญญาได้สำเร็จในแง่ใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีไฟในจินตนาการอันเจิดจ้า ไม่มีวันมอดดับ อยู่บนถนนสายศิลปะอย่างมั่นคง และสม่ำเสมอตลอดไปหรือไม่เท่านั้น

The unravel art work as such reward Niwat Kosal the first prize of the 24th Bualuang Fine Art's Golden Medal, Bangkok Bank Foundation in 2000.

“Wooden House's Basement” fine artwork not only illustrated the fine way of rural way living but also a long way of life time that is rich in imagination of a young artist. Its pattern and ideas would last with him forever or not could not be guaranteed. Nobody but he himself, Niwat Kosal could give definite statement. A long path lining ahead fills with factors that could cause changes and development. Breaking through the esthetical obstacles and reach out for the destinations depends upon his promising and everlasting flame of imagination along the artistic path.

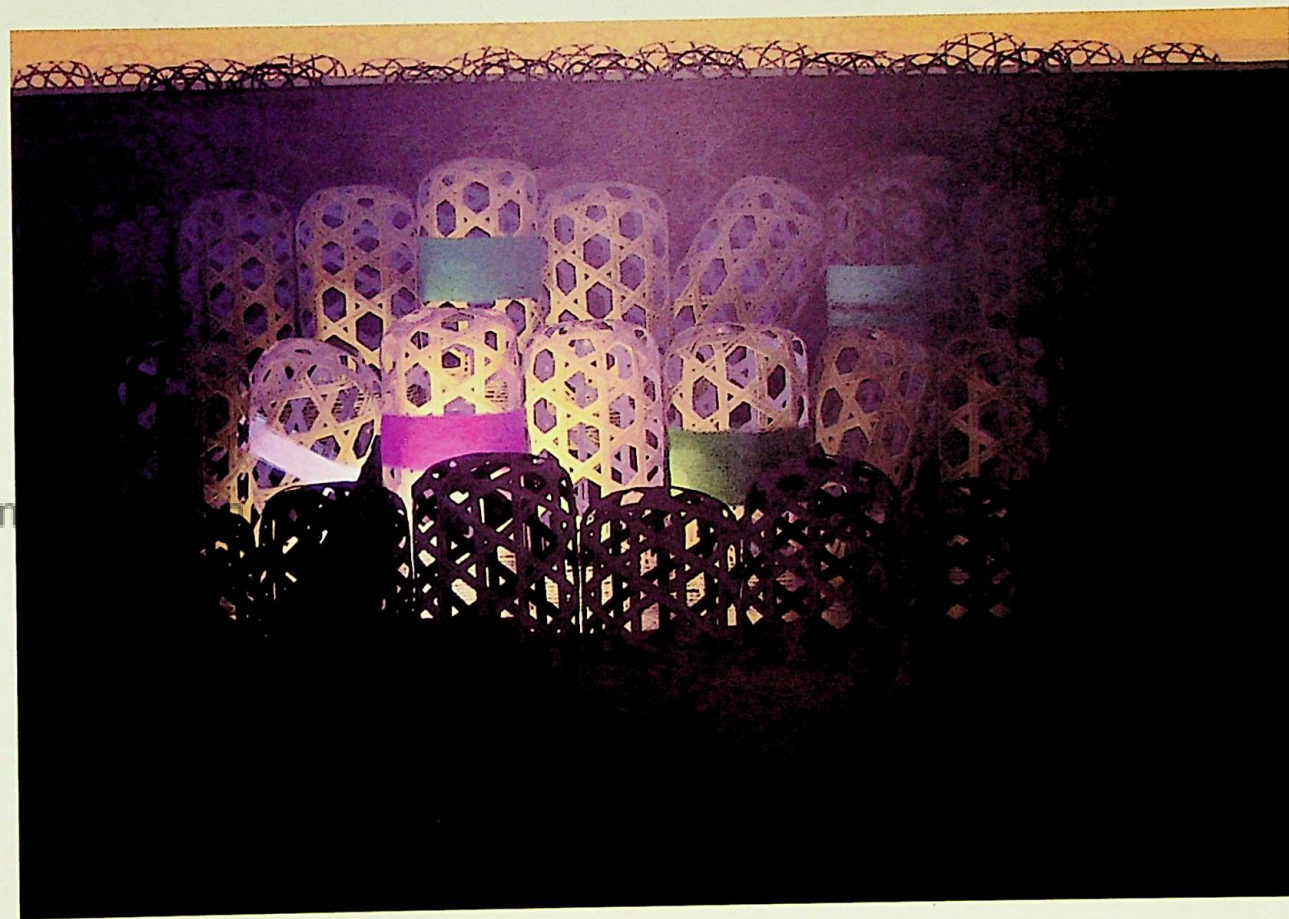
ศรีวรรณ เสาร์คง
มีนาคม 2546

Sriwanna Saokong
March 2003

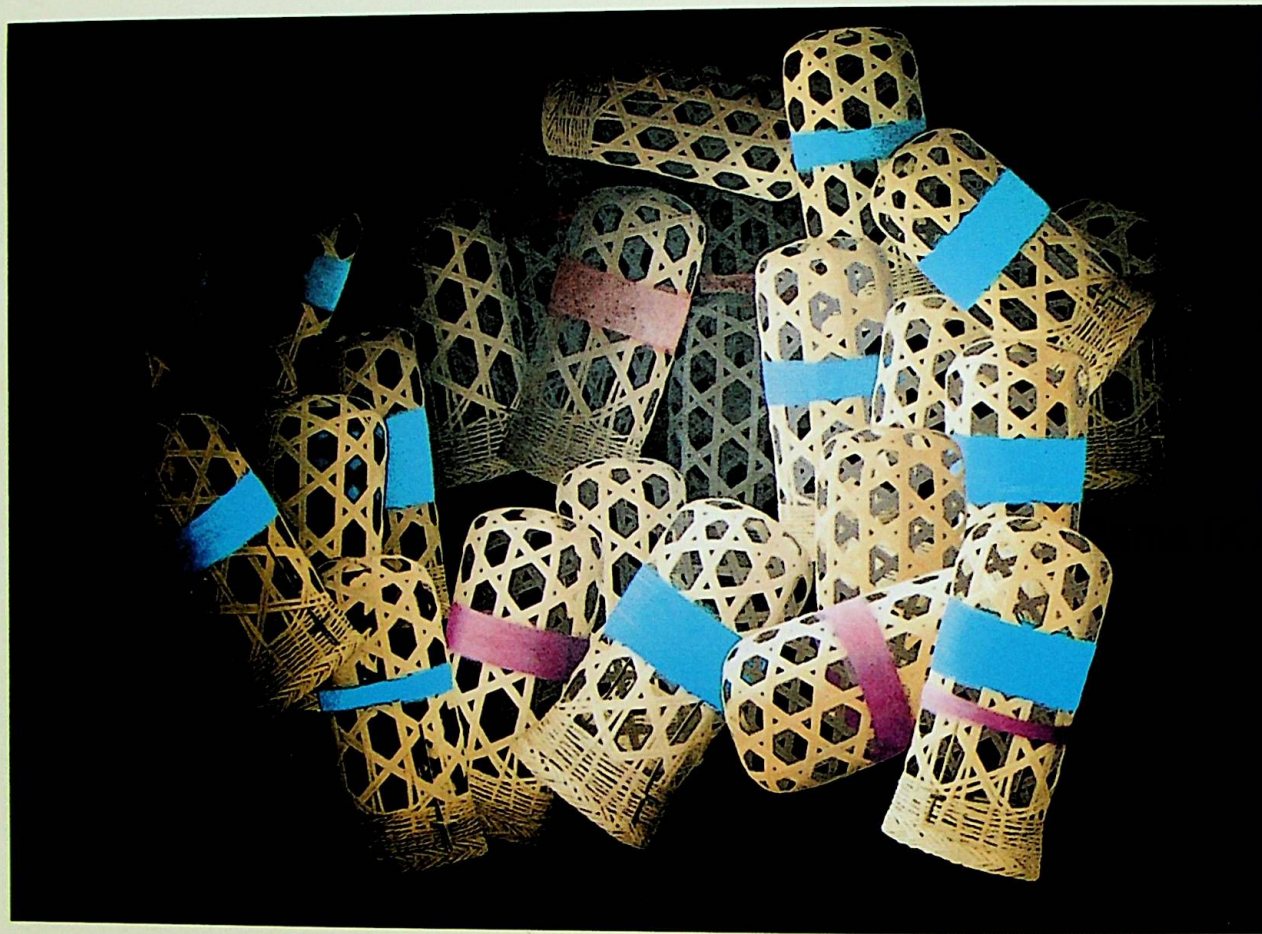
นิวัฒน์ โกศล ๒๕๔๑-๒๕๔๖

NIWAT KOSAL 1998-2003

Rama IX Art Museum

ก๊วก สี่อะคริลิคบนผ้าใบ ๑๔๐x๒๐๐ ซม. ๒๕๔๑/๑ Gwuag Acrylic on canvas 140x200 cm. 1998/1

กวัก สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๑๔๐x๒๐๐ ซม. ๒๕๔๑/๒ Gwauag Acrylic on canvas 140x200 cm. 1998/2

ใต้ถุนเรือนไม้ (ความอบอุ่น) สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๑๔๐x๑๙๐ ซม. ๒๕๔๔
Under the house (cosiness) Acrylic on canvas 140x190 cm. 2001

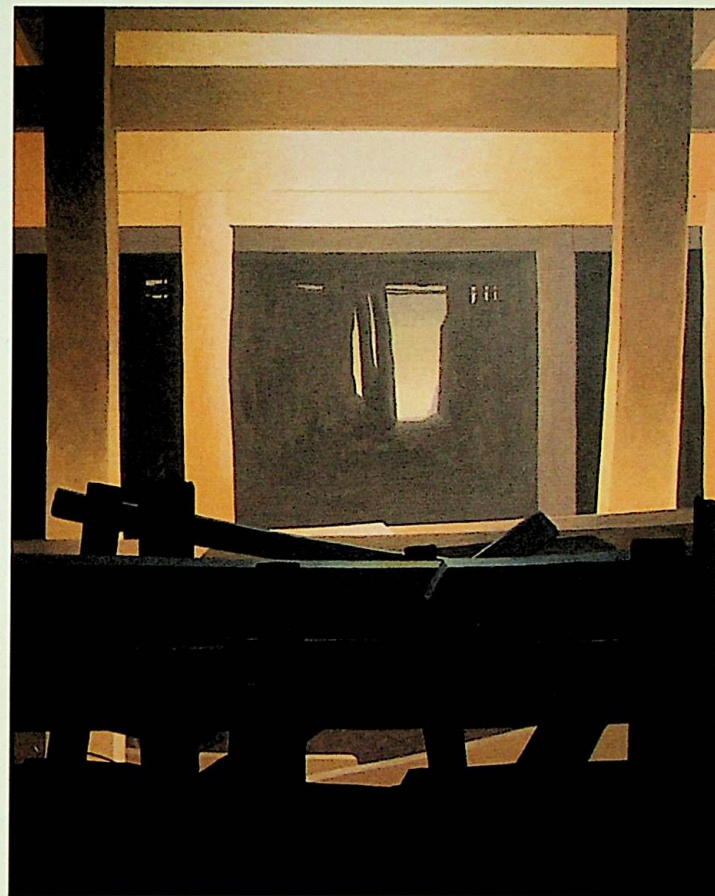
สงบ อบอุ่น สีอะคริลิกบนผ้าใบ ๖๐x๘๐ ซม. ๒๕๕๕ Serene, warm Acrylic on canvas 60x80 cm. 2002

สว่าง สงบ อบอุ่น สีอะคริลิกบนผ้าใบ ๑๗๘x๑๙๘ ซม. ๒๕๕๕
Bright, Serene, Warm Acrylic on canvas 178x198 cm. 2002

สว่าง สงบ อบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๑๖๕x๒๓๐ ซม. ๒๕๔๕
Bright, Serene, Warm Acrylic on canvas 165x230 cm. 2002

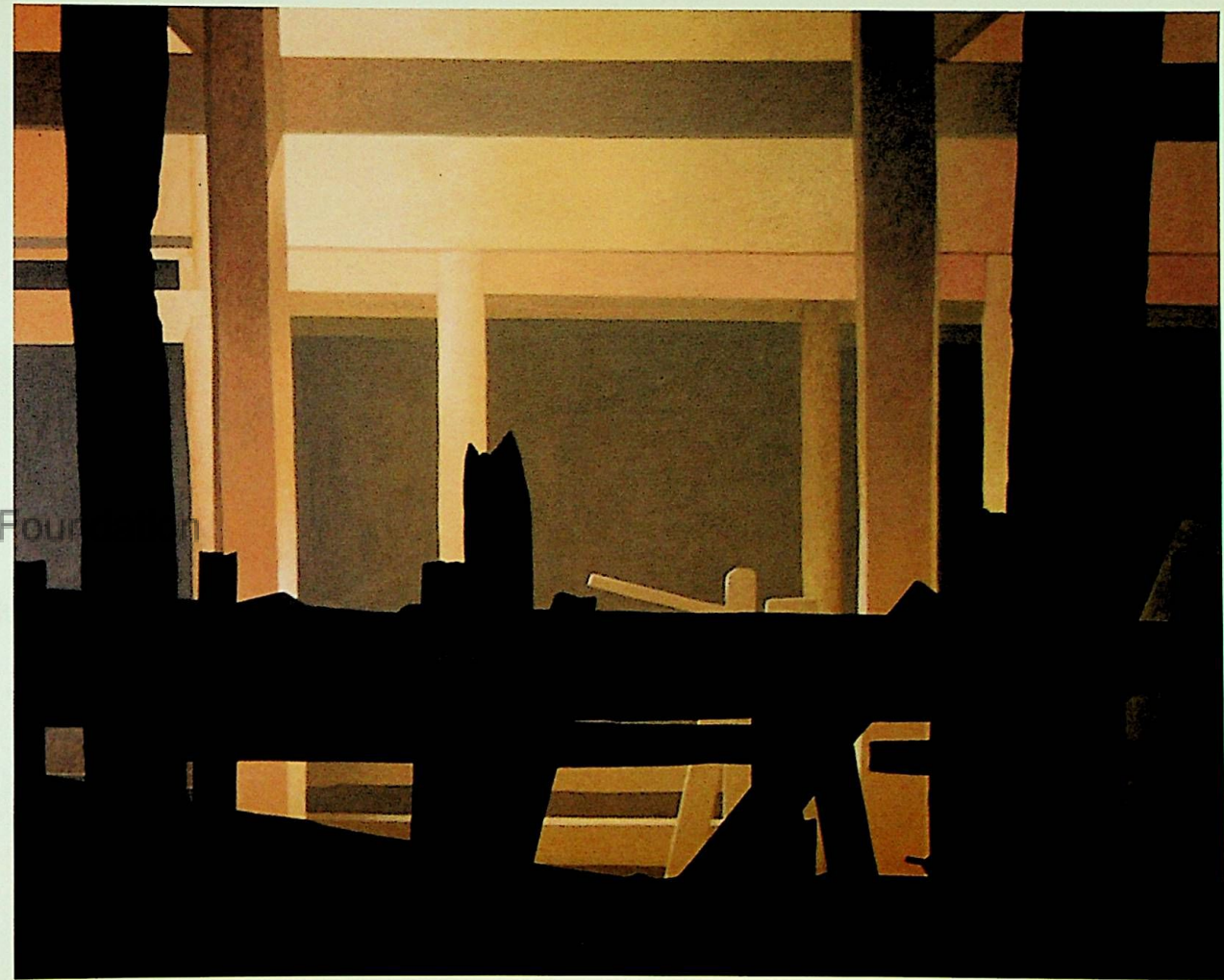

สว่าง สงบ อบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๘๐x๑๐๐ ซม. ๒๕๔๕
Bright, Serene, Warm Acrylic on canvas 80x100 cm. 2002

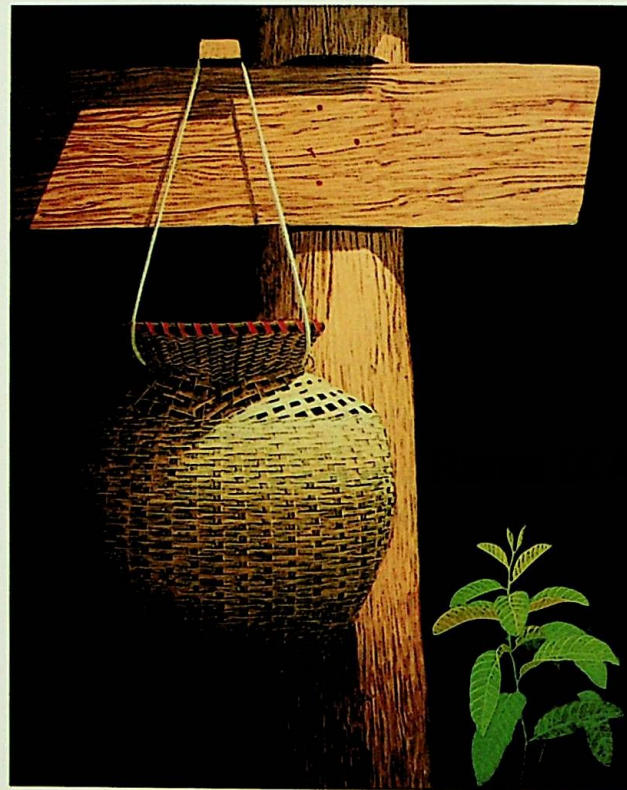

สว่าง สงบ อบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๘๐x๑๐๐ ซม. ๒๕๔๕
Bright, Serene, Warm Acrylic on canvas 80x100 cm. 2002

Rama IX Art Museum Foundation

สว่าง สงบ อบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๘๐x๑๐๐ ซม. ๒๕๔๕
Bright, Serene, Warm Acrylic on canvas 80x100 cm. 2002

ความอบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๔๐x๕๐ ซม. ๒๕๕๖ Cosiness Acrylic on canvas 40x50 cm. 2003

ความอบอุ่น สีอะคริลิคบนผ้าใบ ๔๐x๕๐ ซม. ๒๕๕๖ Cosiness Acrylic on canvas 40x50 cm. 2003