ศิลปกรรมดินเผา ของ วิโชค มุกดามณี

CERAMIC ART EXHIBITION

Rama IX Art Museum Foundation

BY

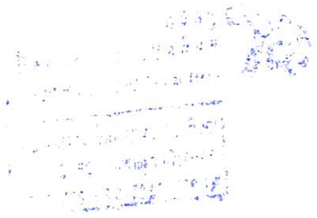
VICHOKE MUKDAMANEE

BOL-0564-04-1998
B-CAT-2-0240

ศิลปกรรมดินเผา ของ วิโชค มุกดามณี

CERAMIC ART EXHIBITION
BY
VICHOKE MUKDAMANEE

Rama IX Art Museum Foundation

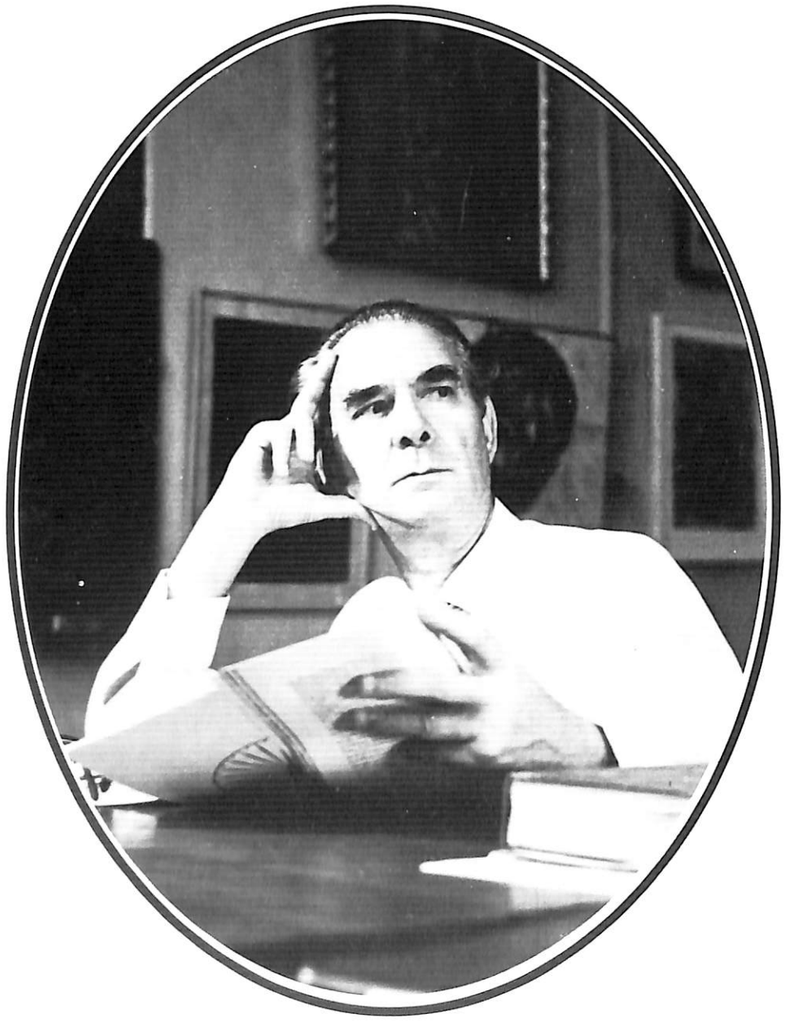


มูลนิธิ
หอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION
เลขที่ 11 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 235-9285-9 Fax. 235-9285

28 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2535
ณ ไดอาล็อก 1991 แกลเลอรี่
อาคาร หลังสวน บัลโคนี ชั้น 4
ซอยหลังสวน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 251-7642

28 APRIL - 16 MAY 1992
AT DIALOGUE 1991 GALLERY
LANGSUAN BALCONY BUILDING 4th FLOOR
SOI LANGSUAN, BANGKOK. 10330
TEL.251-7642

CON-tempus
THE BANGKOK FINE ART CENTER



Rama IX Art Museum Foundation

SO WORK HARD, AS HARD AS
YOU CAN FOR THE GLORY OF SIAM

สารจากประธาน

ศิลปกรรมดินเผา...พัฒนาการใหม่ของศิลปินไทย

งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยระยะหลังมานี้ ปรากฏรูปแบบและแนวทางใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ก็เพราะความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลายๆ ส่วนของบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการเชื่อมโยงศิลปะร่วมสมัยของโลกที่สามารถสื่อสารกันได้โดยรวดเร็ว ทำให้การแสดงออกของศิลปินไทยเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ และมีการจัดการแสดงผลงานให้พวกเราได้ชมอยู่เนืองๆ

ผมสนใจติดตามวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยมาหลายปี ได้เห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีอยู่บ่อยครั้ง มีกลุ่มศิลปินรุ่นหนุ่มๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และเสนอรูปแบบแปลกๆ ทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการใหม่ๆ ให้เราได้ชมกันจำนวนมากมาย และอาจารย์วิโชค มุกดามณี ก็เป็นศิลปินที่อยู่ในแนวทางดังกล่าว อาจารย์วิโชคได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานเปิดการแสดงเดี่ยว ซึ่งครั้งนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีของการปั้นและการเคลือบของงานเซรามิค โดยให้ชื่อการแสดงครั้งนี้ว่า "ศิลปกรรมดินเผา" ผมได้เห็นผลงานส่วนหนึ่งจากจำนวน 40 กว่าชิ้นของอาจารย์วิโชคที่จะจัดแสดงในคราวนี้ เป็นผลงานศิลปกรรมอีกวิธีการซึ่งเป็นก้าวใหม่ในการแสดงออกตามทัศนะของอาจารย์วิโชคที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะที่ผมรู้จักกับอาจารย์วิโชค และได้ติดตามดูผลงานการสร้างสรรค์มานาน รู้สึกชื่นชมและยินดีที่ศิลปินมีการค้นคว้าทดลองโดยไม่หยุดนิ่ง ประสบการณ์ใหม่จากวิธีการของเครื่องปั้นดินเผาคงผลักดันให้อาจารย์วิโชคก้าวต่อไปในวิถีทางของศิลปะร่วมสมัย ผมขออวยพรให้การจัดแสดงศิลปกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และผมขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์วิโชคมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและวงการศิลปะร่วมสมัยสืบไป

(นายศิวะพร ทรรทรานนท์)
กรรมการอำนวยการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้

แนวความคิดและการสร้างสรรค์

ก่อนการสร้างงานศิลปะ ผมมักจะตั้งเป้าหมายให้กับตนเองว่าจะทำอะไร ซึ่งก็จะปรากฏเป็นแนวคิดขึ้นมา รูปทรงและผลงานที่สำเร็จจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นตามวิธีการนั้นๆ แต่ก็มีบางครั้งในการสร้างสรรค์ที่ผมไม่ได้กำหนดว่าจะนำเสนออะไร ปล่อยให้ใจ มือ อารมณ์ สร้างงานโดยอิสระ ซึ่งผมสังเกตกรรมวิธีดังกล่าวนี้จะเกิดปัญหาเฉพาะหน้าและผลักดันให้ผมแก้ปัญหา ซึ่งมักก่อให้เกิดรูปร่าง และทิศทางของรูปทรงแปลกๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการทำงานศิลปะของผมนั้นบางครั้งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ผมไม่รู้และเป็นสิ่งที่อยากทดลอง ผมพบกับปัญหาอยู่ช่วงระยะหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ ทำให้ผมคำนึงถึงพื้นที่ทั้งหมดก่อนเสมอ บางครั้งก็สามารถแก้ปัญหา ทำให้ผลงานสัมพันธ์กับพื้นที่โดยสมบูรณ์ได้ และบางครั้งล้มเหลวไม่สำเร็จก็มี

"ศิลปกรรมดินเผา" ที่ผมนำออกแสดงในครั้งนี้นั้น ตามแนวความคิดของผมจะเป็นการแก้ปัญหาการสร้างรูปด้วยดิน สี จากการเผาเคลือบและพื้นผิวที่เกิดใหม่

รูปทรงมาจากอะไร

ผมแก้ปัญหาในการสร้างรูปทรงที่มีมิติลึกตื้น ด้วยรูปทรงที่ผมสนใจและวิธีการที่ใจรู้สึก กล่าวคือ ผมไม่สร้างรูปจากการพอกจากแกนไปหาผิวนอก เพราะต้องการเห็นรูปร่างสำเร็จอย่างรวดเร็วเหมือนการวาดโดยเส้น Drawing ผมจึงสร้างรูปโดยการประกอบรูปทรงต่างๆ ขึ้น รูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงจากเบ้าพลาสเตอร์ที่เทน้ำดิน (Slip) ลงไปให้เซ็ทตัวหมาดๆ แล้วนำมาประกอบกันขึ้น เบ้าพลาสเตอร์จะมีรูปร่างหลายขนาด หลายลักษณะ ทั้งกลม มน เหลี่ยม นูน เว้า ต่างๆ กันไปตามเหตุผลเดิมของมัน

สิ่งสำคัญในการประกอบรูปทรงก็คือ จัดการให้มันอยู่รวมกันให้ได้ในโครงสร้างและเหตุผลการเชื่อมต่อของตัวมัน โดยมีรูปทรงที่เราสร้างขึ้นเชื่อมสัมพันธ์จึงจะทำให้การอยู่รวมกันมีความหมายที่ดี และในขณะที่ประกอบรูปทรงต่างๆ จากเบ้าหลายชนิดนั้น ผมจะหาความบันดาลใจของโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น รูปทรงของคน พืช สัตว์ และสิ่งของต่างๆ นำเข้าไปประสานกับโครงสร้างเดิมของเบ้าดินหลากชนิด ผมสร้างจินตนาการจากรูปร่างที่เห็นในสภาพแวดล้อมภายนอกไปสู่ความฝันของตนเอง เป็นรูปร่างใหม่ มีเนื้อหาและสาระตามลักษณะของตัวมัน

Rama IX Art Museum Foundation

ทัศนะส่วนตัวกับงานเครื่องปั้นดินเผา

ผมสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร้อน ทำให้มีริ้วรอยเกิดสีสันพิเศษพิสดาร และพอใจต่อการนำเครื่องปั้นดินเผาและสื่อวัสดุต่างๆ เข้าร่วมในการสร้างงานศิลปกรรม เมื่อผมเริ่มต้นค้นคว้างานเครื่องปั้นดินเผา ผมศึกษาเทคนิควิธีการจากการอ่านตำรับตำรามากมาย การไต่ถามผู้มีความรู้ และค้นคว้าทดลองทำด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง ทำให้ผมเกิดความคิดใหม่ขึ้นหลายอย่าง และผมมักทำผิดกฎเกณฑ์ที่ตำรากำหนดไว้บ่อยๆ ผมเชื่อว่าเหตุผลในการสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน ส่วนวิธีการ กฎระเบียบและทฤษฎีในเครื่องปั้นดินเผาจะถูกใช้สนองตอบความต้องการส่วนตัวให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นเทคนิควิธีการย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลและทัศนะได้โดยอิสระ

สิ่งที่เกิดขึ้นในผลงานให้ผลอย่างไร

การทดลองในช่วงนี้ผมสร้างผลงานขึ้นโดยเพ่งเล็งไปที่ผลสำเร็จและความสัมพันธ์ในชิ้นงานแต่ละชิ้น การแก้ปัญหาในการสร้างรูปและหาความสัมพันธ์แต่ละรูปทรง ทำเป็นลักษณะลอยตัวและนูนต่ำ ผลงานบอกเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ภายใต้ทัศนะและจินตนาการส่วนตัวในการเปลี่ยนรูปร่างจริงไปสู่รูปร่างใหม่ บอกถึงการผสมปนเประหว่างวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น ชีวิตผู้คน สังคมเดิม กับอารยธรรมและความศิวิไลซ์ใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในความคิดของผมตอนนี้ ตั้งประเด็นปัญหาไปสู่การผสมผสานร่วมกันของดินเผาและสื่อวัสดุอื่น รวมทั้งการสร้างรูปทรงหลายๆ รูปทรง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่บนผนังและพื้นที่ระหว่างรูปทรงลอยตัว ผมเชื่อว่าก้าวเดินต่อจากนี้ไป ผมคงใช้เวลาสร้างผลงานได้อย่างมีอิสระ และจะนำเสนอทัศนะส่วนตัวและสิ่งที่ผมตระหนักในข้อเท็จจริงของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ภายใต้วิธีการแสดงออกที่ผมสนใจในศิลปะร่วมสมัยต่อไป

วิโชค มุกดามณี

๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕

Concept and Creativity

Before I develop a work of art; I usually start with an idea and concept of what I want to acheive, then gradually develop it from there. But occasionally, I just let my mind and hands work freely without any particular objective. This forces me to solve problems instantly as they arise, as well as learn new forms and directions. Space was a problem which concerned me for a while. To confine my art within a certain space successfully, I had to consider the total space allocated first before I began my work. This usually worked out well, but then then again, sometimes I failed.

Ceramic Art Exhibition

This exhibition is a presentation of how I succeeded in creating art form from clay, colour from glazing and the development of textures.

The development of structure

I create the structures based on various forms that interest me, and by natural instinct. For example; I don't create a sculpture the usual way by molding it from the axis towards the surface, because I like to see the finished product as soon as possible. Therefore I create my sculpture, by molding the clay which has been partially set into shapes in plaster molds.

The most important thing in creating the form is to arrange them to have a good structure base and join them by different patterns I create. This will unify them and give them meaning. The inspiration I achieve to create these different forms, comes from our environment such as people's figures, vegetables, animals and various objects.

Rama IX Art Museum Foundation

My personal attitude towards ceramics

My interest derives from heat, how it creates different textures to the medium. I enjoy applying ceramics and other multi media to create works of art. When I first started to study the art of ceramics, I studied different techniques by reading, advice from experts and experimenting.

By experimenting, I discovered a lot of new ideas that didn't necessarily exist in textbooks, Which led me to believe that, creativity is extreamly personal that the methods and therories of ceramics are only used to support the individual.

The effect of my work

In this present work, I focused on the completion and unity of each piece; solving the problems of form and structure. The work reflects the environment, through my own personal attitude and imagination; the combination of old culture, traditions and todays civilization.

My objective is to create a unison between clay and other materials, as well as to create various forms to solve the problems of different types of space. I believe that from now on, I will be able to create my work freely. And will present my feelings towards todays environment through means of my presentation.

Vichoke Mukdamanee
March 21, 1992

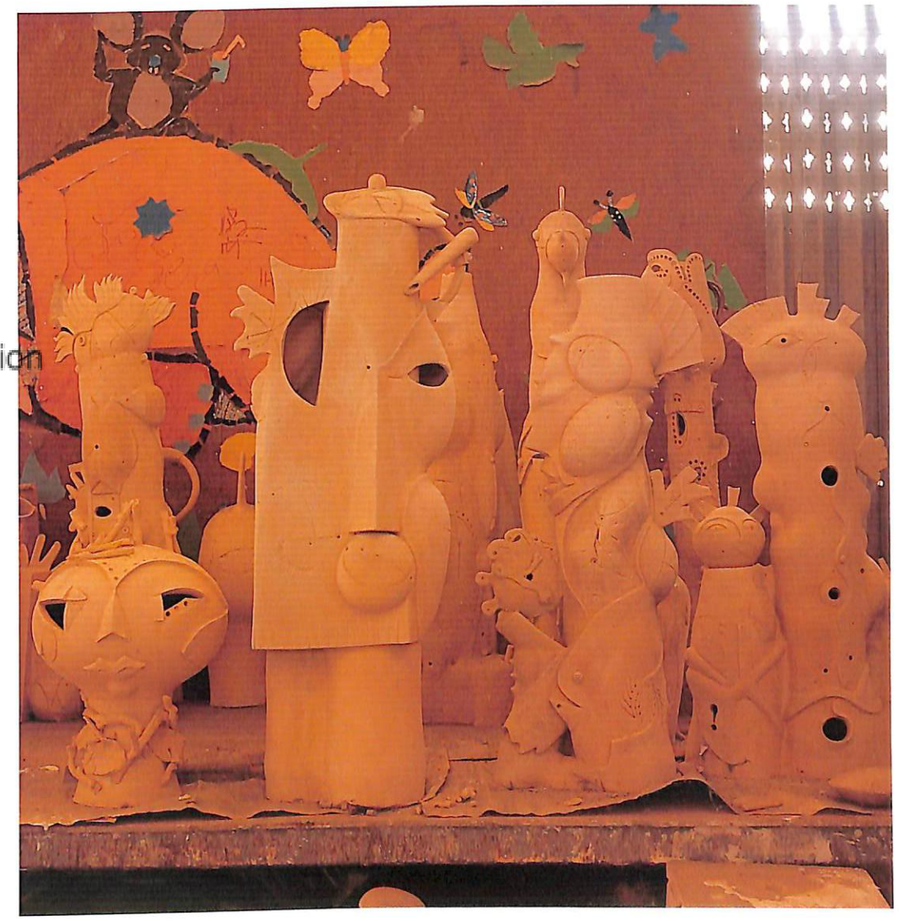
CERAMIC ART EXHIBITION

BY

VICHOKE MUKDAMANEE

Rama IX Art Museum Foundation

ผลงาน : WORK



Rama IX Art Museum Foundation

หน้าเด็ก
Child Face

Size 30 x 24 x 36 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

ชีวิตและธรรมชาติ
Life and nature

Size 30 x 20 x 40 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

Rama IX Art Museum Foundation

ชีวิตใหม่
New life

Size 30 x 20 x 48 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

รูปจิตสำนึกภายในของข้าพเจ้า
My Subsconcious

Size 25 x 23 x 40 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

Rama IX Art Museum Foundation

จาก...สิ่งแวดล้อมใหม่
Image from Environment

Size 30 x 25 x 35 cm. Year 1991
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

ช่างปั้นหม้อชายที่อ้อมน้อย
Pottery Man

Size 22 x 22 x 83 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

ช่างปั้นหม้อหญิงที่อ้อมน้อย
Pottery Woman

Size 22 x 22 x 80 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

จาก...ป่า
Inspiration from the Forest

Size 35 x 24 x 53 cm. Year 1991
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C

ภาวะการณ์ปัจจุบัน
Modern Existence

Size 30 x 22 x 42 cm. Year 1990
Stone ware, white + black + Minburi clay
Feldsparthic type + underglaze, 1230°C