

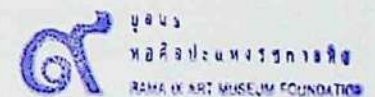
Life and Nature

PONGDEJ CHAIYAKUT

CAT-2-0212

Rama IX Art Museum Foundation

PONGDEJ CHAIYAKUT
Life and Nature

NUMTHONG GALLERY
1129/29 Co-Op Housing Bldg-#109
Thoetdumri Rd., Dusit,
Bangkok 10300 Thailand
Tel/Fax : (662)-2434326

ปลายปี 1998 ผมมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานศิลปะที่ Vermont Studio Center เมือง Johnson รัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ในช่วงสองเดือนได้ทำงานศิลปะอย่างเต็มที่

Vermont Studio Center เป็นของเอกชน โดยมี Jonathat T. Gregg เป็น President มีศิลปินอเมริกันที่มีชื่อเสียงหลายคนเป็น Committee เช่น Karel Appel, Helen Frankenthaler, George Segal, Frank Stella, Joan Snyder.

ลักษณะของการดำเนินงาน คือเป็น Studio เปิดให้ศิลปิน, นักเขียน เข้ามาใช้โดยเก็บค่าเช่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร ระยะเวลาเช่า อาจเป็น 1 สัปดาห์, 1 เดือน หรือ 2 เดือน ตามความสะดวก รับศิลปินด้านจิตรกรรม 24 คน, ประติมากรรม 12 คน, นักเขียน 12 คน, ภาพพิมพ์ 2 คน, ภาพถ่าย 1 คน โดยเปิดห้องทำงานให้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้มาอยู่ได้ไม่มาก คือยังเป็นศิลปินที่จำทำงานไม่ค่อยได้ที่มีทุนให้ เช่น ทุนจากการช่วยทำงานธุรการ หรือทุนจาก Foundation ต่าง ๆ

ในส่วนของผมได้ทุนจาก Freeman Foundation เป็น Full Fellowship ที่จ่ายให้ทั้งหมด รวมทั้งตัวเครื่องบินไป-กลับ ค่าวัสดุ ค่า Shipping งานขากลับ และ Trip ไป New York อีกด้วย

ผมเดินทางจากสนามบินคอนเมือง ลงแวะตรวจคนเข้าเมืองที่ Los Angeles บินต่อไปยัง Chicago จาก Chicago ไป Burlington จาก Burlington นั่งรถยนต์ต่อไปยัง Johnson อีก 1 ชั่วโมง ไม่ได้หยุดที่ไหน เดินทางไปถึงที่พักสามทุ่มกว่าของวันเดียวกันกับที่ออกจากกรุงเทพฯ รวมเวลาประมาณ 25 ชั่วโมง เมื่อไม่รู้อะไร

เมือง Johnson เป็นเมืองชนบทเล็กๆ เงียบสงบ ไม่ไกลจาก Washington D.C., New York และ Montreal ประเทศแคนาดา ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สีสรรของต้นไม้แดงงาม ภูเขาสูงเล็กน้อยเต็มไปด้วยทิวทัศน์ มีแม่น้ำ Gihon River ไหลผ่าน เหมาะสำหรับศิลปินมาเขียนรูป มาหาจินตนาการ และ ไม่ไกลจากเมืองที่มีความเจริญ เช่น New York สิ่งนี้จึงเป็นจุดเด่นที่ศิลปินมักจะหลบมาสร้างผลงานของตน แล้วนำกลับไปแสดงยัง New York

Program ของ Studio นอกจากจัดห้องให้ศิลปินทำงาน มีห้องเขียนรูป มีห้องอาหาร มีห้องสมุดใหญ่ของ Johnson State College มีหนังสือทุกประเภท สามารถยืมได้ และยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนมาบรรยายพิเศษ วิจารณ์ผลงาน และอ่านบทกวี ทุกสิ้นเดือนจะมีการ Open Studio เพื่อให้ศิลปินได้ชมผลงานของกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กัน

ห้องพักของผมอยู่ติดกับห้องพักของเพื่อนชาว Bostwana (อยู่ทางตอนใต้ของ Africa) ชื่อ Kentse และเพื่อนชาว Egypt ชื่อ Mohammed เราจึงสนิทกัน

มาก ตีมเบียร์ และไวน์กันบ่อยๆ โดยเฉพาะ Kentse และในช่วงหลังๆ มีเพื่อนชาวเวียดนาม ชาวอเมริกันสนิทกันอีกหลายคน จึงตั้งวงกันบ่อยๆ พักจากทำงานเหนื่อย

เดือนแรกกว่าจะปรับตัวได้ ก็อยู่แต่ใน Studio ภาพพิมพ์ตลอด สร้างผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และความรู้สึกที่เมือง Johnson

ในเดือนที่สองเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ช่วงเช้าจึงเข้า Drawing Studio ซึ่งมีหุ่น Nude มาเป็นแบบให้เขียนเกือบทุกวัน รูปร่างดีมาก รู้จักการโพสท่าได้งดงาม ใบหน้าสวย ผมจึงได้งาน Drawing กลับมามาก 30 กว่าชิ้น

(ซ้าย) เพื่อนที่ V.S.C.

เป็นเรื่องปกติที่คนไทยจะต้องทำอาหารไทยเลี้ยงเพื่อนๆ ผมก็ทำเช่นนั้น คัดไทยกุ้งสด เป็นอาหารจานโปรดที่มีชื่อเสียง ลองคิดว่าคนกว่า 50 คน คัดจนเหนื่อย ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีมือที่สออีกมือในงานเปิดนิทรรศการเดี่ยวของผม ในเดือนตุลาคม เมนูต้มยำไก่ คัดผัก และข้าวสวย และที่ประสบผลสำเร็จ งานนิทรรศการเดี่ยวของผม เขาชอบกันมาก

ประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้เยี่ยมยอด อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ได้ถ่ายทอดในผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ และวาดเส้น กล่าวถึงธรรมชาติและชีวิต จากบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ขณะนั้น

นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลงานที่สร้างขึ้นหลังจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ในชุด Landscape และชุดชีวิตซึ่งต้องการกล่าวถึงมนุษย์ในแนวความคิดเดิมจากชุดหุ่นขี้กิ้ง (Puppet)

แสดงงาน From the outside Looking in ที่ USIS เชียงใหม่ ปี 2532
อมนเตียร บุญมา และ Joe Orsborn เสียชีวิตไปแล้ว (ขวา)

เมื่อ 6 ปี ที่ผ่านมาและชิ้นที่ผมประทับใจที่สุดคือ Dry point รูปเหมือน อาจารย์อมนเตียร บุญมา กับภรรยา ซึ่งใกล้ชิดกันมาก ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ และได้พบกันที่ Paris ฝรั่งเศส เมื่อสิบกว่าปีก่อน ผลงานอาจจะดูหลายรูปแบบ แต่เป็นความจริงใจที่ต้องการนำเสนอ ให้เห็น แนวทางในการสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนอารมณ์ที่มี ความแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นธรรมชาติ และทั้งหมดนี้คือ "ชีวิตและธรรมชาติ"

In September - October 1998. I was and artist in residence at vermont studio center, Johnson. Vermont, USA.

Vermont Studio Center is a private center, administered by Mr.Jonathan T. Gregg, the president and other famous artists such as Karel Apple, Helen Frankenthaler, George Segal, Frank Stella and Joan Snyder as the committee.

The artists who want to stay at Vermont Studio Center will be charged for working space, food and accommodation according to the duration of stay and conditions, During the period of my residency, there were 24 painters, 12 sculptures, 12 writers, 2 printmakers and 1 photographer renting the studio. The studio is open for 24 hours. Some high-qualified artists, who could not bare their own residency costs, the center would find them financial support from other sources of fund. I received the Freeman Foundation Fellowship, which supported my round trip airfare, working materials, shipment after completion and a trip to visit New York.

I traveled from Bangkok to Los Angles, Chicago, and Burlington It took 25 hours to arrive at Johnson.so tried and boring... Johnson is a small and peaceful city in the countryside not far from Washington D.C., New York and

Montreal, Canada. The Gihon River flowing through the city. In fall, the trees and mountains are colorful. The beautiful scenery was suitable for the pointers to work and create their imagination. As the city is not far form New York, the artists like to escape from town to work here and bring back their works to New York for exhibition.

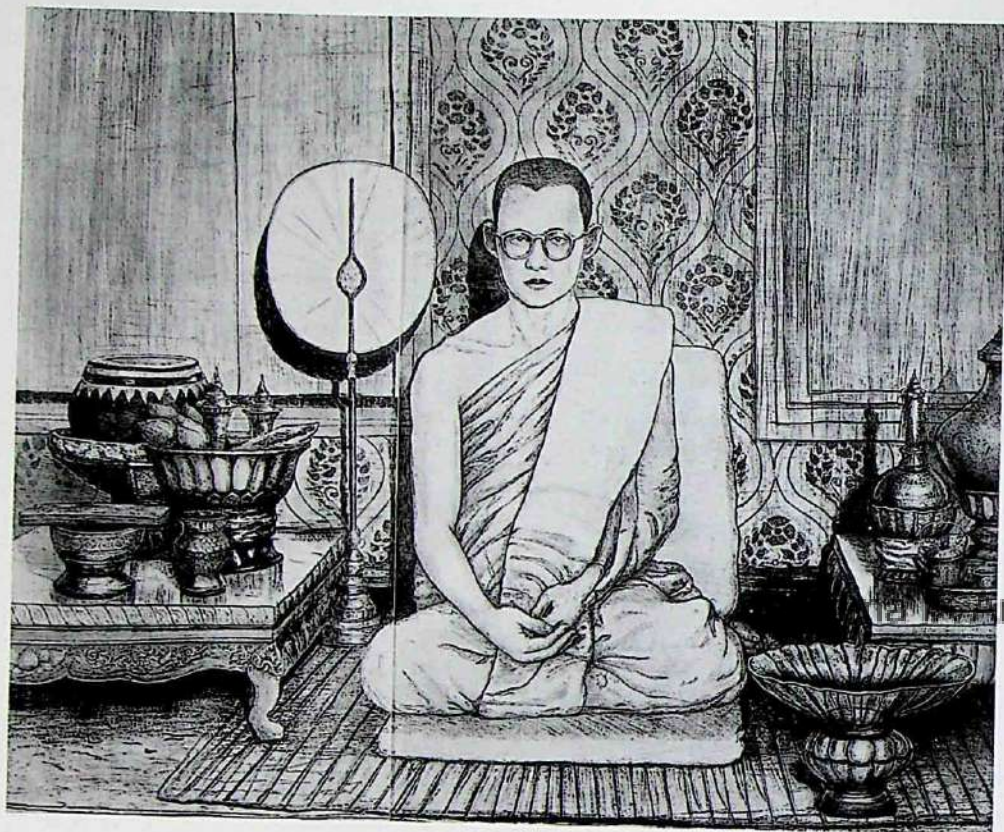
(left)
Vermont Studio Center, October 1998

The studio provided artists the working space, accommodation, canteen and the big library at the Johnson State College which some books were available for borrowing. At the studio, there were some famous artists took turn in giving lectured, criticize the works and reading poems, At the end of the month, the studio would arrange an opening day for artists to visit each other and exchange the ideas and experiences to each others.

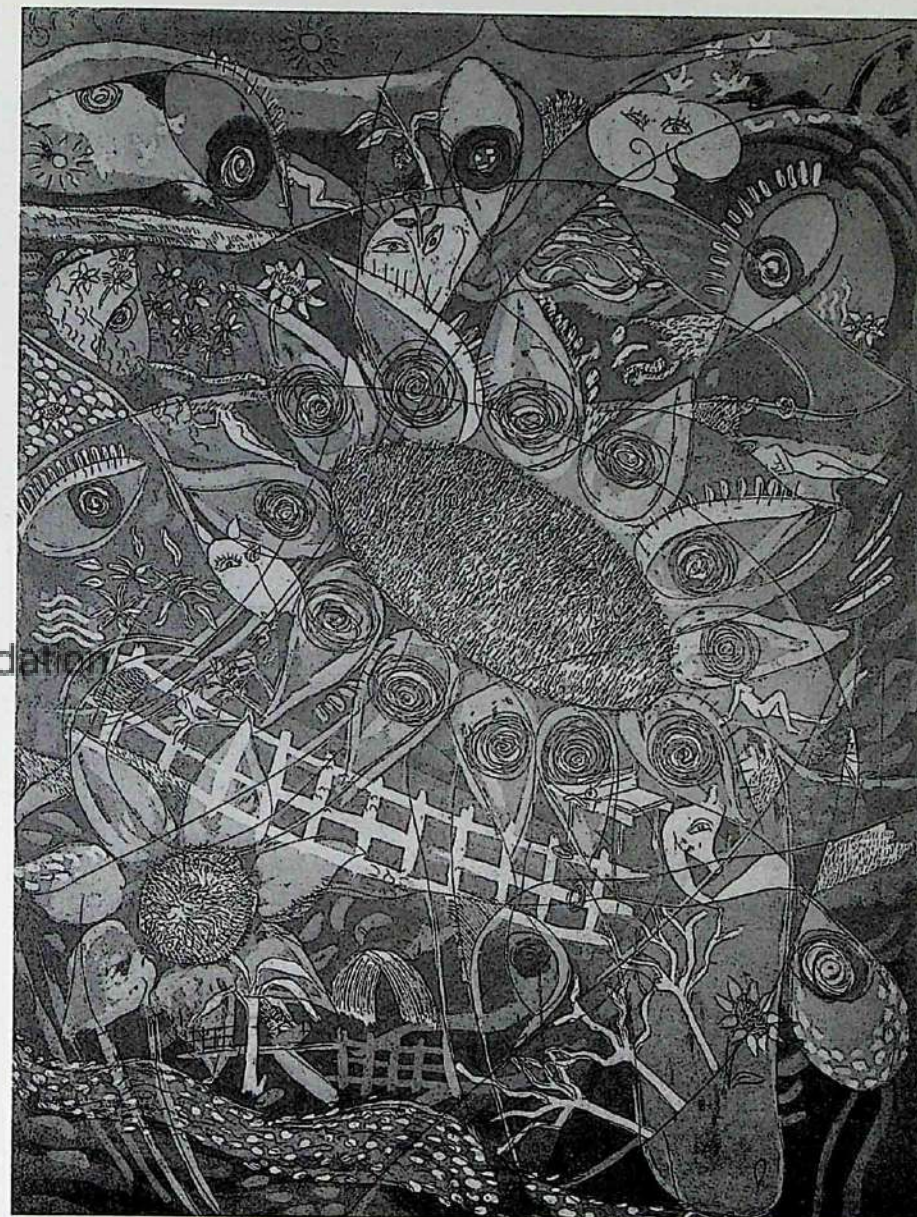
My room was connected to Mr. Kentse, Boswana artist in South Africa and Mr.Mohammed, and Egyptian artist. We were very close and got together quite often drinking and chatting. Later on, the Vietnamese, American, and some other artists came to join our leisure. In the first month, I was adjusting myself to the new environment. I spent most of the time in studio working, creating etching art-works derived from my impression of Johnson city and the surroundings. In the second month, I was getting familiar with the environment. Working in drawing studio in the morning producing more than 30 pieces of drawings from nude models who had perfect figures, nice posture and beautiful faces.

It seems to be a common tradition for the Thai people living abroad to cook Thai food for their foreign friends. So did I.....making Pad - Thai, one of the most popular Thai dishes for more that 50 people. Moreover, at the opening of my solo exhibition in October, I prepared a Thai set menu of Tom Kha Kai, fried vegetable and rice for the participants. The exhibition was very successful. They enjoyed it. It was such a great experience for me.....motion, feeling and imagination were transferred too my etching and drawings. Expressing the impressing of nature related to life received from the memorable atmosphere, environment and events.

There was still some other works created after coming back from the United States called "Landscape and Life Series" which expressed the human beings in the same concept as my Puppets art work produced six years ago. One piece that striked my sorrow was the portrait of Ajarn Montien Boonma and his wife who were my good friends since we were students and met in Paris, France more than ten years ago. My production are variety, however with my intention to present the concept of my creation. It is just like the emotion that varies to the natural environment...and all of this is "Life and Nature"

King Rama ๙, 2000
Drypoint, 150 x 120 cm.

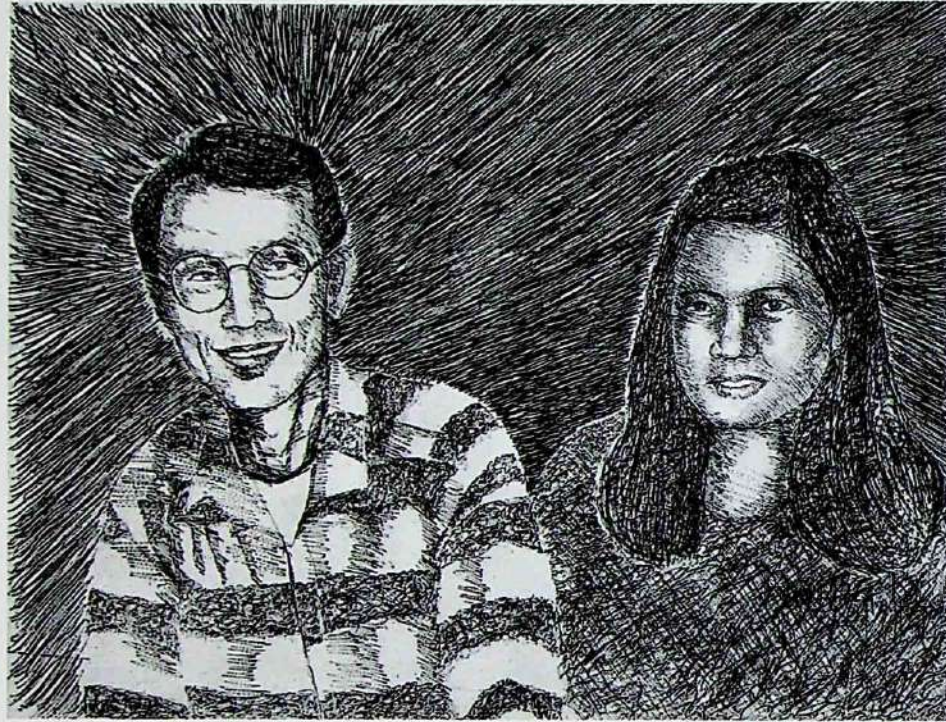
Sunflower, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

Sunrise-Sunset, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

Sunrise-Sunset, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

Montien Boonma, 2000
Drypoint, 85 x 65 cm.

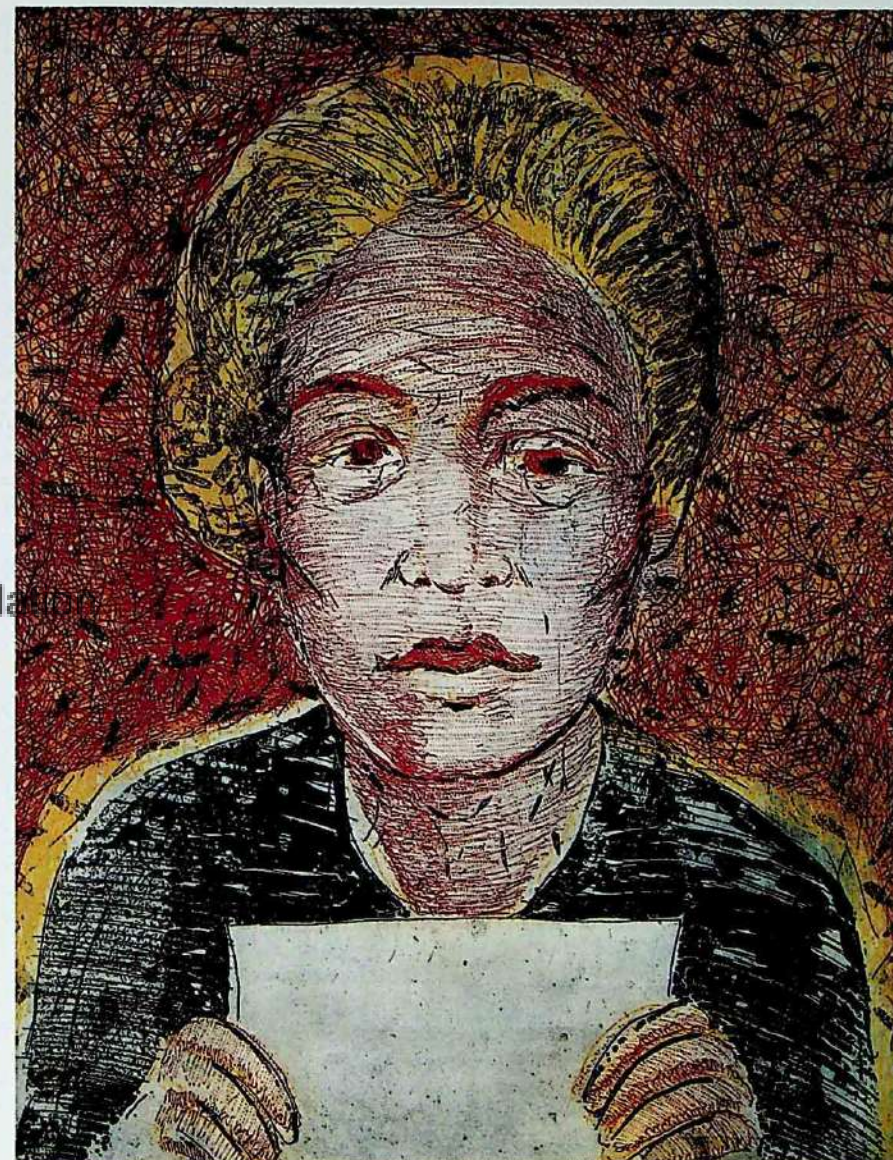

Lover, 2000
Etching 85 x 65 cm.

Crazy man, 2000
Etching, 85 x 65 cm.

Art Museum Foundation

Reading the letter, 2000
Etching, 85 x 65 cm.

Lao and Vietnam, 1999
Drawing, -85 x 65 cm.

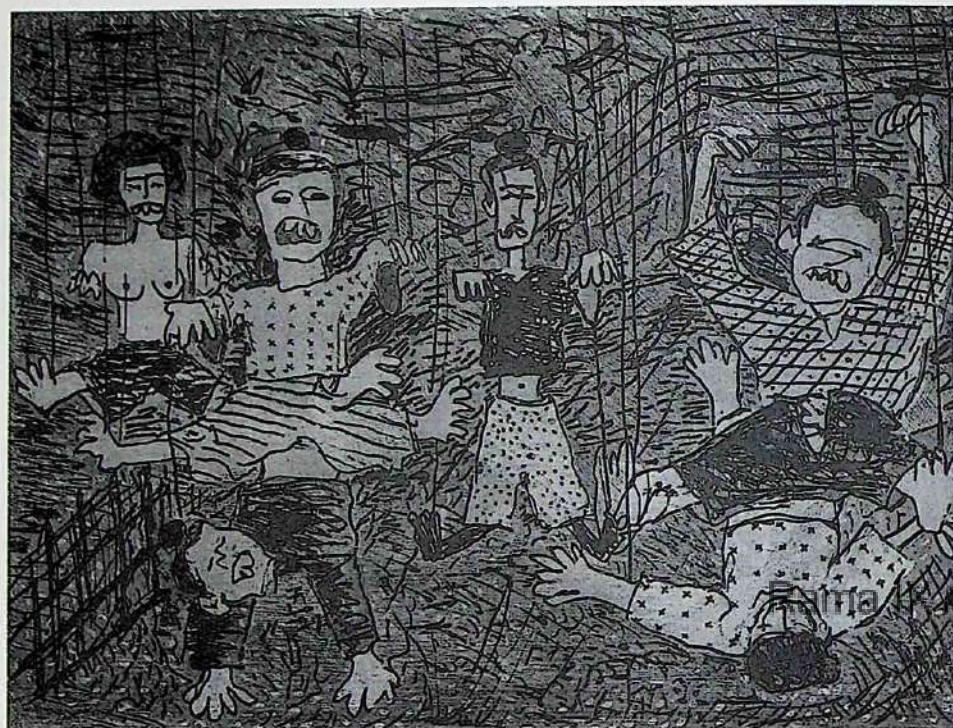
Sleeping, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

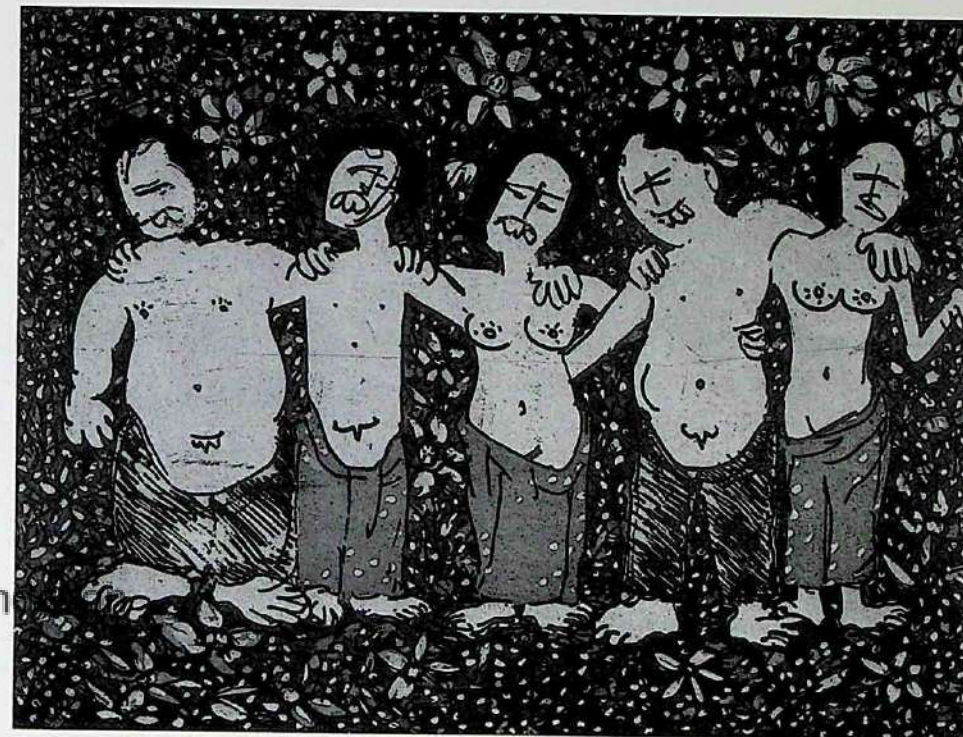
Puppet, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

How are you ?, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

Sprightliness, 1998
Etching, 65 x 45 cm.

Group picture, 1998
Etching, 65 x 45 cm.