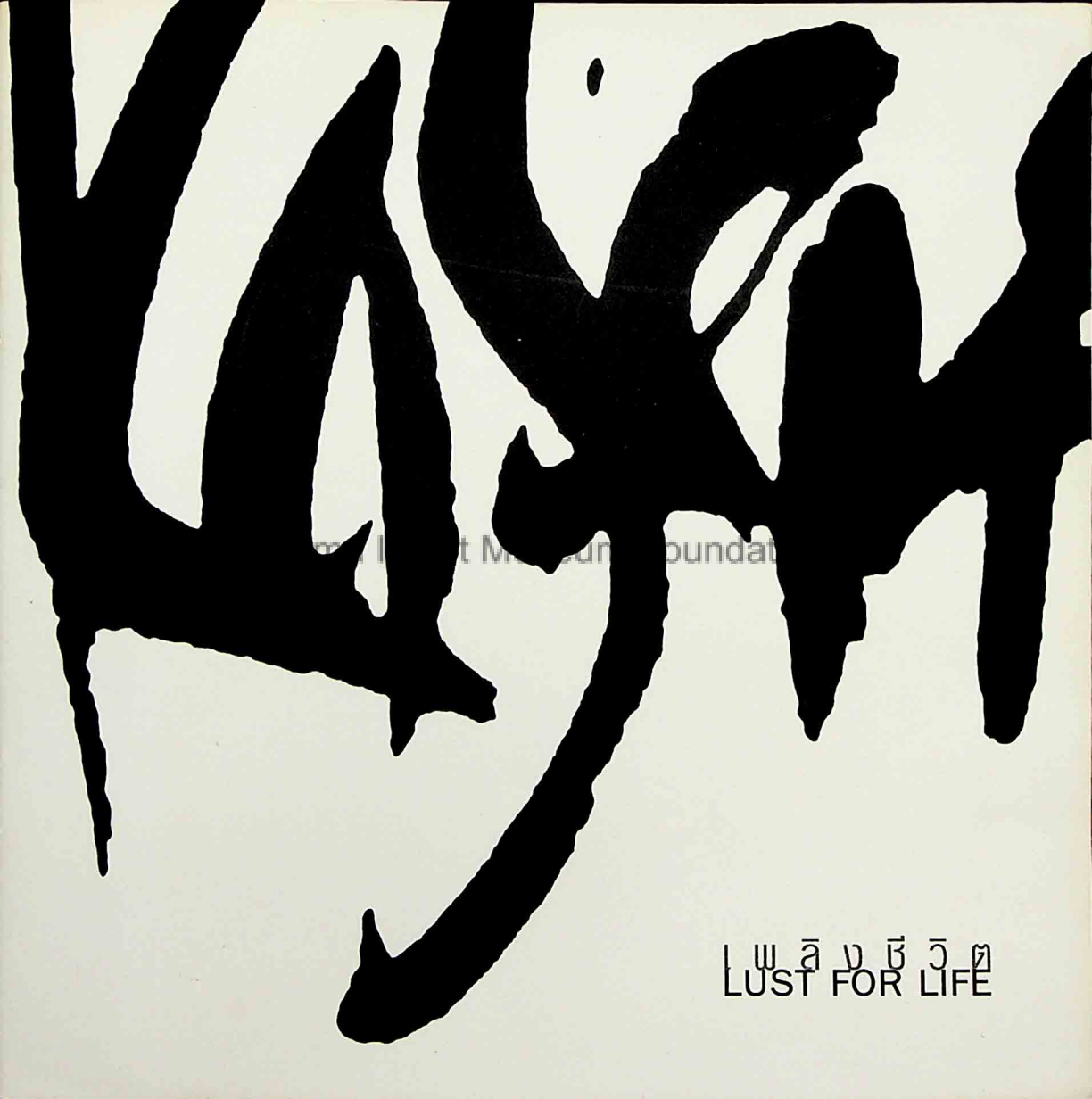




and Lust Museum Foundation

lust for life

เพลิงชีวิต

นิทรรศการศิลปกรรม

โดย เกษมศักดิ์ ตรานุชรรัตน์ (เร่ชีวิต เผล่งปี 2550)

26 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2550

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rama IX Art Museum Foundation

LUST FOR LIFE

Art Exhibition

by Kasemsak Tranucharat

October 26 - November 14, 2007

Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University

เกษมศักดิ์ วิจารณ์ เป็นศิษย์ที่ผมเอาใจใส่เป็นพิเศษคนหนึ่งตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ในปี 2515 เขาเป็นคนมีฝีมือมาก โดยเฉพาะในงานวาดเส้น เราพูดกันเสมอถึงการทำงานศิลปะที่ต้องไปพร้อมกันทั้งมือสมอง และใจ บางครั้งมือไปก่อน แต่ต้องพยายามให้ใจตามทัน

นักศึกษารุ่นเกษมศักดิ์ซึ่งจับกลุ่มกันมาหลังจบการศึกษามืออยู่ราวเกือบ 20 คน จัดงานแสดงของสมาชิกในรุ่นทุกปี แม้หลายคนจะประกอบอาชีพต่างกัน แต่ไม่ยอมทิ้งงานศิลปะ พวกเขาหาโอกาสที่จะสร้างสรรค์งานที่ใจรัก กำลังใจจากเพื่อนร่วมรุ่นเสริมให้ศิลปินกลุ่มนี้รวมตัวกันผิงกันแน่น ระยะ 3-4 ปีมานี้ศิลปินกลุ่มนี้ได้เชิญผมไป 'ให้คะแนน' งานของพวกเขาในงานแสดงแถวๆ สีสลม ปีที่แล้ว เมื่อก้าวเข้าไปในห้องแสดง ผมต้องตะลึงเมื่อถูกปะทะด้วยงานวาดเส้น 5-6 ชิ้น ที่ติดเด่นอยู่บนผนังด้านหนึ่ง

ใครหนอช่างมีใจเข้มและแสดงออกได้รุนแรงขนาดนี้ รูปลักษณะที่คุ้นเคยไม่มีปรากฏ มีแต่เส้นที่แสดงพลังพลังชีวิตพลังศิลปะที่กระแทกใจของคนดูอย่างรุนแรง หลังจากได้ไต่ถามให้กับคุณค่าของงานชุดนี้ เพื่อนๆ บอกว่าเป็นงานของปู่ (เกษมศักดิ์) ที่เดียวที่ทั้งงานอื่นหมด หันมาเอาดีทางการสร้างสรรค์อย่างเดียว ผมอึ้งอยู่พักใหญ่ แล้วถามว่า เขาสบายดีหรือ

ได้รับคำตอบที่น่าสลดใจว่าเกษมศักดิ์กำลังเป็นมะเร็งในระยะอันตราย

น่าเสียดาย พลังทางใจที่เขาหาทางออกอยู่นาน ทางนั้นได้เปิดให้เขาอย่างเต็มที่แล้วในที่สุด แต่ก็ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตด้วย

ขลุค นิ่มเสมอ

10 มิ.ย. 50



Untitled 1
60 x 45 cm ink on sa paper 2005



Untitled 2
60 x 45 cm ink on sa paper 2005



Untitled 4
56 x 76 cm ink on sa paper 2005



Untitled 5
56 x 76 cm ink on sa paper 2005



Untitled 6
56 x 76 cm ink on sa paper 2005



Untitled 7
56 x 76 cm ink on sa paper 2005

Rama IX Art Museum Foundation



Untitled 20
50 x 36 cm ink on sa paper 2006



Untitled 21
50 x 36 cm ink on sa paper 2006



Untitled 22
36 x 50 cm ink on sa paper 2006



Untitled 26
60 x 49 cm ink on sa paper 2006



Untitled 27
60 x 49 cm ink on sa paper 2006

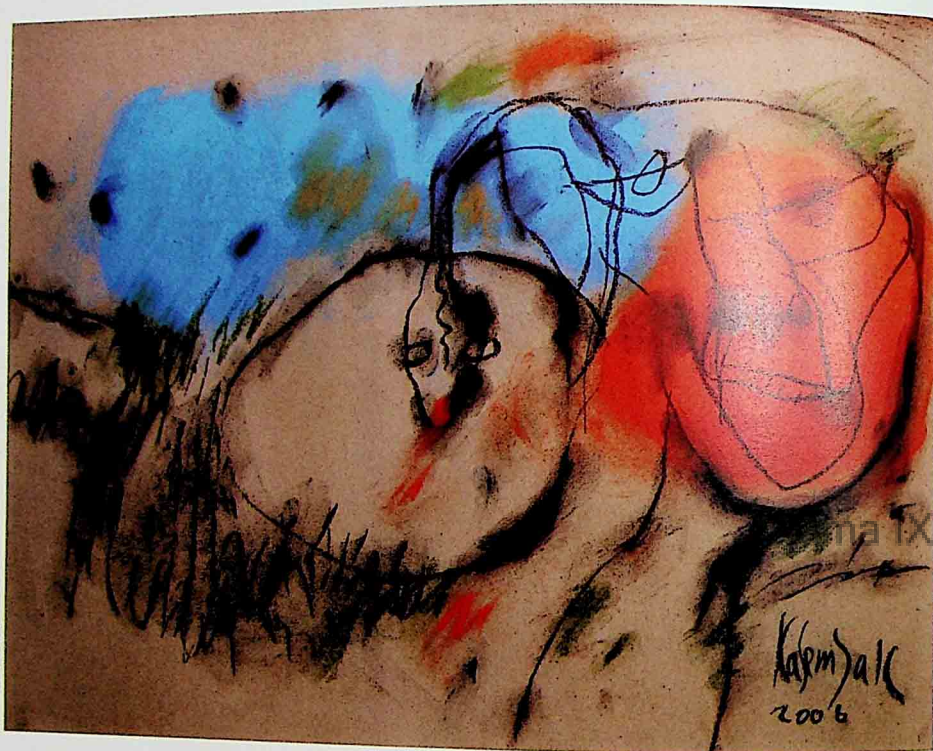


Untitled 28
60 x 49 cm ink on sa paper 2006

Rama IX Art Museum Foundation



Untitled 29
56 x 42 cm ink on sa paper 2006



Untitled 31
56 x 42 cm Ink on sa paper 2006

"Lust for Life" บทสัมภาษณ์ 25 น.

ขณะที่เขื่อนนาฬิกาเคลื่อนย้ายวินาทีสุดท้ายของเที่ยงคืนมุ่งสู่วินาทีแรกของเวลาที่ไม่ได้อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาเรือนใดในโลก

ปู่เดินเข้ามานั่งบนเก้าอี้ตัวหน้าโต๊ะที่ผมกำลังเขียนข้อเขียนขึ้นนี้ ผมเลยถือโอกาสถามปู่ถึงสิ่งที่ไม่มีโอกาสถามตอนที่เรากำลังจะจากกันเมื่อหลายเดือนก่อน

ผม : ปู่ ทำไมถึงตั้งชื่องานแสดงเดี่ยวครั้งนี้ว่า Lust for Life ให้นาย Irving Stone เขียนเกี่ยวกับ Van Gogh ไร้เปล่า

ปู่ : ป้า.....เพียงแต่เห็นชื่อหนังสือแล้วมันเท่ แล้วมัน Inspires ใจเดียวให้เวลาทำงาน เลยเฝ้ามองมาตั้งชื่อให้ตัวเอง

ผม : ในความคิดผม มันแปลว่าอะไร ไร้อ Lust for Life เนี่ย หนังสือเล่มนี้ ตอนมันแปลเป็นไทย คนแปลเค้าตั้งชื่อว่า "ไฟชีวิต"

ปู่ : คล้ายกัน แต่บอกว่า "เชื้อเพลิงชีวิต" ส่วนตัวแล้วมันให้ความหมายกว้างกว่า ลึกกว่า

ผม : ยังไงวะ?

ปู่ : ผมมองว่าตัวตนมันเหมือนเชื้อเพลิงที่ป้อนพลังงานให้กับชีวิตเรา มันเตือนให้เราลืมตาตื่นในตอนเช้า ถิ่นเราลงจากเตียงเร่งให้เราออกนอกบ้าน มุ่งไปข้างหน้า ออกไปล่าชื่อเสียงเงินทอง ความร่ำรวยมาปรนเปรอชีวิต เมื่อเราประสบความสำเร็จในการล่าตัวตนมันจะกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงด้วยความปิติ เพื่อให้เราเสพติดในการ "ได้" สิ่งนั้น แต่เมื่อเราพลาดในการล่ามันก็จะลงโทษเรา ทำให้เราอ่อนแอ ท้อแท้ บิบให้หัวใจเราเต้นช้าเพื่อให้เราพยายามมากขึ้นในคราวหน้า มันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนับวันนับเดือนมาเป็นปีๆ จนเรายึดเอาว่านี่แหละ ชีวิต

ผม : เชื้อเพลิงที่ว่านี้ มีวันหมดไหม.....เหมือนเวลาน้ำมัน กลี้ยงถึงนะ?

ปู่ : ถ้ายังวนเวียนชีวิตซ้ำซากอยู่ในวงจรนี้ มันไม่มีวันหยุด ที่แท้คือมันมีแต่จะเพิ่มขึ้น เพราะทุกครั้งที่เราล่าได้หรือไม่ได้เราจะเกิดอาการเสพติด ความต้องการมันจะมากขึ้น ก็เหมือนกับการเดิมเชื้อเพลิง กลับผลักดันให้เราต้องไปต่อ.....ไม่จบ

ผม : พังมึงพูดแล้วเหนื่อยวะ จะหยุดวงจรนี้ได้ไงเนี่ย?

ปู่ : เดินออกมา หยุดเดิมเชื้อเพลิง วงจรก็หยุด...

วันนี้ปู่หยุดเดิมเชื้อเพลิงให้ชีวิตและวงจรนั้นหยุดสนิท สิ่งที่เหลืออยู่คือผลงานศิลปะจำนวนมากที่เปรียบเสมือนมันที่กขของการเดินรถโลล่า ไขว่คว้า ตลอดช่วงเวลา 50 กว่าปีของชีวิตปู่ ในขณะที่เชื้อเพลิงนั้นยังขับเคลื่อนชีวิตอยู่

งานปู่ยุคแรกๆ จะเริ่มอย่างลึกลับ ก้าวไปอย่างเนิบๆและเริ่มเร้าใจ ตื่นเต้นขึ้นในช่วงหลังๆ ช่วงปลายปู่จะทำงานเหมือนกับตัดตัวเองออกจากโลกนี้โดยสิ้นเชิง ที่ทุกคนที่กล่าวอย่างน่าขนลุก ลีและเล่น ที่ถูกลากลงไปในแดนเวลา มันเร่งเร้า กระโดดโลดเต้น แข่งกับเวลา เวลาที่มีแต่ปู่คนเดียวเท่านั้น ที่รู้ว่าเหลืออยู่แค่ไหน ทุกชิ้นปู่ทำเหมือนเป็นชิ้นสุดท้ายของชีวิต

ดูงานทั้งหมดแล้ว ผมเชื่อว่าเมื่อปู่วางพู่กันแล้วเดินจากไป ปู่ไปตัวเปล่า เบาบาย เพราะไม่ว่าจะเป็นความปิติ ความร่ำรวย ความเจ็บปวดของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้กว่า 50 ปี ปู่วางทุกอย่างทิ้งไว้ที่นั่นหมดในผลงานจำนวน 200 กว่าชิ้น ที่เรากำลังชมผลงานส่วนหนึ่งอยู่นี้

ชูเกียรติ เจริญสุข

25 น.ของรอยต่อระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2550

A Conversation in The 25th Hour : Lust For Life

As the needle of the clock moves pass the hour of midnight, taking me into a new day, I see Poo walking up to the table where I'm sitting on while writing this. He sits next to me so I decide to take this opportunity to ask him the questions I've been wanting to ask him for months since the last time I saw him.

Me : So, why did you decide to use "Lust for Life" as the name of your exhibition? Does it happen to have anything to do with that book that Irving Stone wrote on Van Gogh?

Poo : No, I saw the phrase in passing. " Lust for Life", I found it to be inspiring. I used this inspiration for my work so I thought it was appropriate to use it as the name.

Me : I was just wondering about what the phrase might have meant to you because I read the translated version of the book and lust for life was translated into something like, the fire for life.

Poo : My idea is along the same line, but for me, it's more like, the fuel for life. I just feel like it covers a broader, a more complex look on things.

Me : How?

Poo : I see lust as the fuel, the driving force for life. It is the very thing that gets you up in the morning, it drives you towards the bigger and better things. Whether it's fame, money or just plain contentment, when you get what it was you were looking for, it gives you this rush, this pride, even your heart beats faster. But when you fail, the fuel gets lower, making you feel weak and disappointed, the rush is eventually gone. But as long as you realize that it's just part of the cycle which is a part of life, the ups and downs are ok.

Me : So do you ever run out of this fuel? Like the same way a car would run out of gas?

Poo : As long as you continue on this cycle, the fuel would never run out. The only downfall is that with every win, your needs get bigger which in turns require more and more fuel to keep you going. Needless to say, it makes us become those people that are always driving towards something, hard to satisfy and the worst part is, it never ends.

Me : This is a very intense conversation, last thing though, how exactly do you stop this cycle?

Poo : If there's no more fuel, there would be no more cycles to run.

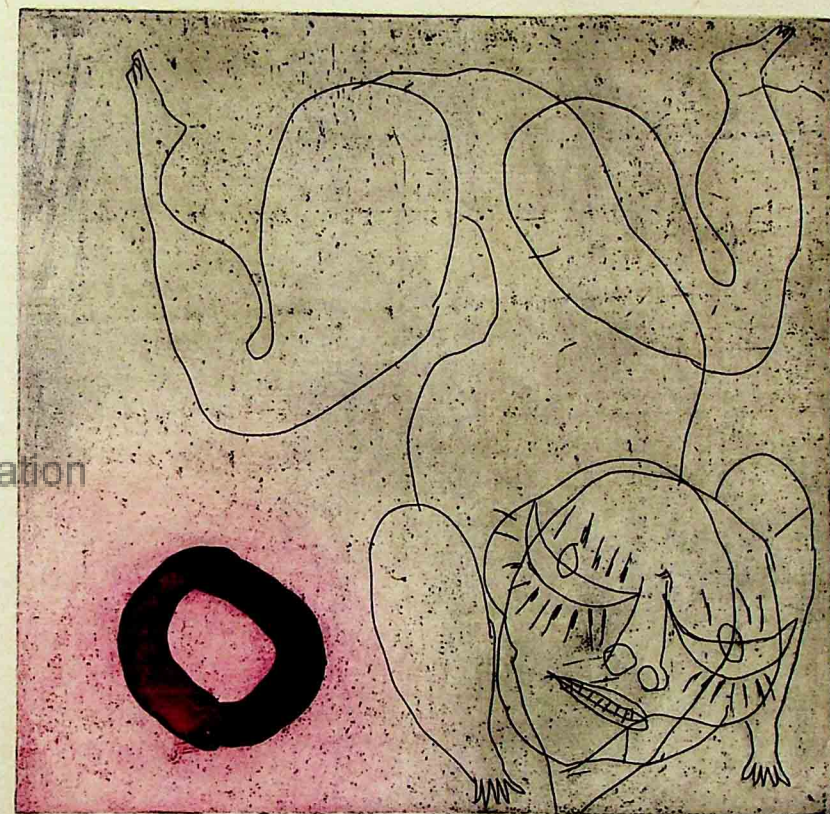
Today, Poo's fuel is no longer being refilled and his cycles have came to a stop.

What's left is an extensive collection of his artworks. These artworks are reflections of Poo's fifty-something years of determination and drive for his lustful life.

When he first started, there was a sense of uncertainty in his works. But as time passes, he grew sure of himself as an artist, his works excelled more and more. In the very end, he cut himself off from the idea of tomorrow altogether. It seemed like he was working towards a deadline but only he knew when that deadline was. It was as if any of those paintings could have been his last. The result was one of the bravest, most colorful brushstrokes I've ever seen.

From the first to the very last painting, Poo has left the traces of himself and his journey in every line of every canvas. Which makes me believe that he parted from this world feeling light on his feet, like the weight has been lifted. Why? because all the pain, struggle and even the happiness he has ever felt in his life, he's left them all on these 200 canvases that are standing before you.

Chukiat Jaroensuk



Y20

"Red Sun"

Poo
2006



Street Dog
25 x 25 cm sa paper 20 ed. 2006



The Blue Devil
15 x 15 cm sa paper 20 ed. 2006



The Lonely Dancer
21 x 30 cm sa paper 20 ed. 2005



Year of the Cat
13 x 16 cm sa paper 20 ed. 2006



A Man's Face
25 x 33 cm sa paper 20 ed. 2006



Wings of Desire
15 x 25 cm sa paper 20 ed. 2006

Rama IX Art Museum Foundation



25 เมษายน ขอนแก่น



รางวัลที่ ๑ ประเภทเส้น
ผลการประกวดงานศิลปะของนักเรียน
โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๔

รางวัลที่ ๑ ประเภทลายไทย
เข้าศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒๗



ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



สมรส กับ นางสาวารีย์ ศรีบรรจง

ทำงานโฆษณา
บริษัท CP & S จำกัด

ทำงานโฆษณา
บริษัท Lobster จำกัด

ทำงานโฆษณา
บริษัท Chuo Senko
(ประเทศไทย) จำกัด



นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยสมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษาช่างศิลป์



นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมฯ ๒๙ ครั้งที่ ๑
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นิทรรศการศิลปกรรม ด้วยรักและศรัทธา
อาจารย์สวัสดิ์ ดันติสุข ศูนย์สังคีตศิลป์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร

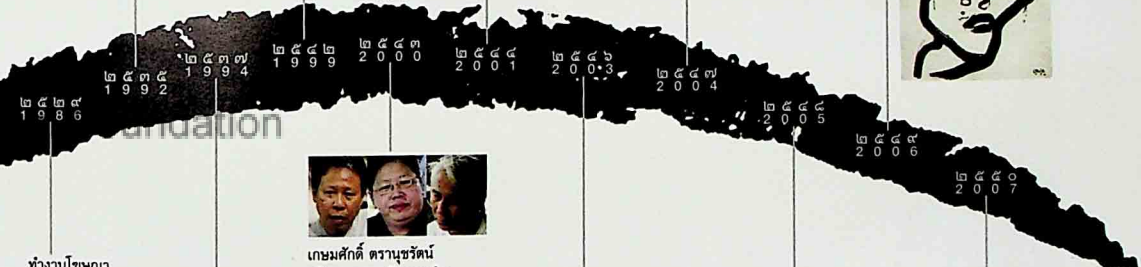


นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "หน้าต่างสองบาน"
(The Two windows) ทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมฯ ๒๙
ครั้งที่ ๓ เดอะลีสมัน แกลเลอรี



"สงัดจา" นิทรรศการศิลปกรรม
จิตรกรรมฯ ๒๙ ครั้งที่ ๔
หอศิลป์จามจุรี

การแสดงเดี่ยว (ครั้งที่ ๒)
นิทรรศการศิลปกรรมวาดเส้นร่วมสมัย
"หน้าเปลือย" (Naked Face)
หอศิลปวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ทำงานโฆษณา
บริษัท Lintas
(ประเทศไทย) จำกัด



เกษมศักดิ์ ธรรมะรัตน์
ศรีวรรณ เงินทดการกิจ
ปริญญา ดันติสุข พุดคุณเรือง
การแสดงงานศิลปะของรุ่น ๒๙
เลิกทำโฆษณา ย้ายไปอยู่
เชียงใหม่ ทำงานศิลปะ

เปิดบริษัท Flagship จำกัด



นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมฯ ๒๙
ครั้งที่ ๒ หอศิลป์นิทรรศการมารี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

งานแสดงศิลปกรรม 5 ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดอะลีสมันแกลเลอรี กรุงเทพฯ



เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

การแสดงเดี่ยว (ครั้งที่ ๑)
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
"มนุษย์... มนุษย์" (Human)
หอศิลปวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าศึกษาโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

เข้าศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
ศึกษา กรุงเทพฯ

เข้าศึกษาโรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร



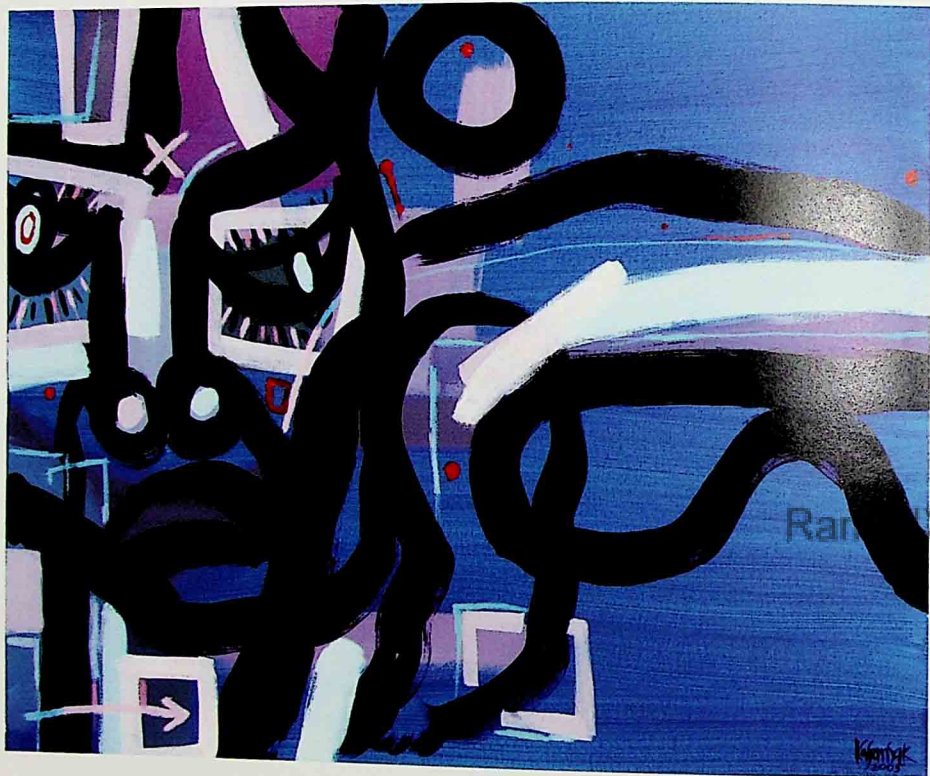
โครงการวิทยานิพนธ์ สาขาจิตรกรรม
หัวข้อ การก่อประสานกันของแผ่นแนว
(Relations among Planes)



ออกแบบปกและวาดภาพการ์ตูนเรื่อง
หนังสือแม่และเด็ก ฉบับ "คุณหนู"

ทำงานออกแบบการ์ด บริษัท นนทิกร จำกัด

ทำงานโฆษณา
บริษัท Chuo Senko
(ประเทศไทย) จำกัด



Blue
90 x 70 cm mixed media 2005



Buffalo Queen
90 x 70 cm mixed media 2005



Untitled 1
90 x 70 cm mixed media 2005