

The **A**biding Faith longkorn Lauwattana

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

The **A**biding Faith
longhorn Lauwattana
ศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อม

The Abiding Faith of Alongkorn Lauwatthana

Kittipong Suriyathongchuen

The small stream that starts high up in the mountains and flows across the plains past countless hills, boulders and cliffs follows a meandering course to the sea. On its way it joins other small streams to form a river that sustains the lives of people, plants, and animals. This precious body of water, with its source high up in the mountains, eventually empties into the sea, whose color and smell are the same all over the world.

Alongkorn Lauwatthana's constant faith in the teachings of the Lord Buddha might be compared to a river of dharma which has given him moral sustenance since he was a child. His thoughts and feelings have been shaped by rural life and the villages, schools and temples of Nan province where he grew up. It was there that he first learned the five basic Buddhist precepts: to take no life, to tell no lies, to refrain from stealing, to refrain from sexual misconduct, and to forego all intoxicants. It was there, too, that he gained an appreciation for the value of charity through such acts as making merit, giving alms to monks, and listening to Buddhist sermons. These deeply ingrained acts have given him the ability to see without prejudice what is right and good.

From the architecture of the temples, chapels, ordination halls, bell towers, and monks' quarters, Alongkorn came to appreciate beauty, order, and symmetry. From the monks, the elderly, his friends and family, he learned the value of living a virtuous life and finding contentment through adherence to the Buddhist faith.

The designs on the gables that glistened in the gentle rays of the morning sun awoke in Alongkorn an awareness of the beauty of right living. He learned the stories of the incarnations of the Buddha through the mural paintings on the temple walls. The statues of the Accomplished One in the posture of defeating Mara, perfectly still yet radiating compassion, and his principal disciples, Sareebutr the Wise One on his right and Mahamokkalana the Strong One on his left, were bathed in the golden sunlight that poured through the windows. The pungent aroma of flowers, incense, and candles pervaded Alongkorn's soul. In this atmosphere, he discovered the kind of contentment that arises from within and which is born out of what we see, hear, taste, sense, and feel through our eyes, ears, nose, tongue, body and mind. These attachments, so closely tied to the Buddha, his teachings, and the Buddhist clergy, have given a uniform color to his soul. The teachings of the Buddha are like a white cloth which has been dyed the color of saffron and made into the robes worn by the

monks; the soul that has been colored with the Buddhist teachings is a channel for the flowing of dharma from the Lord Buddha into oneself and then to others in the form of love and compassion for other living beings. The very special qualities which Alongkorn possesses are expressed in all that he is, and everything he does, sees, thinks and feels is an expression of dharma, virtue and truth. These are the gifts of his childhood, and they serve as a moral compass that has guided him throughout his life.

What artists learn and experience over the course of their lifetime is expressed in their work. Alongkorn's artistic career has spanned more than 20 years, and during this time he has been nourished by the power of his faith. He has learned to see the essential nature of things – that all of us are born, grow old and eventually die – and that after we die, our spirit, shaped by love, anger, and desire, is reborn in a new body determined by the karma from our previous lives. It is the karma we make that determines our experiences of pleasure and pain, beauty and misfortune. It determines whether our lives will be long or short in an endless cycle of death and rebirth. Everywhere on earth, things are born and die. Creatures in the sea and on the land, insects, and plants are all subject to this cycle. Alongkorn has found a creative language for expressing these profound truths revealed by the Buddha. In his series "Metaphors," he uses symbols to show the structural relationship between human life and the deeds we do. In metaphoric terms, he portrays human pleasure, sorrow, and vice in all of their manifestations. Brilliant colors are used to depict heaven or joy, and dark shades convey the hell of suffering. Emotional states are represented by images of gods, angels, and demons. All of these elements combine to explain the nature of merit and sin that arise within the human mind in response to the circumstances of time and place and that determine our existence in the past, the present and the future. This is the overriding theme of the paintings in "Metaphors."

Just as flowers wither and fade, so the human body declines over time. Most of us are unable to see the decrepitude that hides in an infant's innocent smile. Our intellect is much the same. Goodness and evil both have consequences in the form of merit and sin. Happiness and sadness, love and hate are, of course, expressed differently, but how we express them, whether consciously or unconsciously, has lingering consequences for ourselves and others. Alongkorn recognizes the need to stake out a middle ground, to strike a balance between these pairs of opposites. He seeks to hold up a mirror that allows us to see that these opposing pairs are, in truth, two sides of the same coin. Where there is darkness, there is light. Where there is speed, there is slowness. Where there is birth, there is death. Where there is love, there is hate, and where there is building up, there is tearing down. Ultimately, however, we must all find a balance within ourselves to survive.

Rama IX Art Museum Foundation

All rivers, big and small, flow into the sea, and the river of dharma that flows within Alongkorn has grown deep and wide from years of life experience. It converges with the four supreme truths of suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the eight-fold path to the cessation of suffering. Alongkorn has achieved an understanding of these truths from the perspective of an artist, and this has given him insight into human life. He has learned that we are not merely born to our parents and meant to struggle to attain our own desires. Rather, we are born to accumulate merit through good deeds so that the original soul that dwells within our body can free itself from the enslavement of desire, and escape the defilement caused by things like love, greed, anger, and obsession that enter our lives in an infinity of forms – things that entrap us in the endless cycle of life, death, and rebirth.

Alongkorn has applied his understanding of these truths to create works of art that express the profound knowledge within himself. His paintings are informed by the faith that has grown over time and transformed into something that can be seen and felt in the things he does. And the goodness, truth and beauty born out of his abiding faith have been refined in this series of paintings called Abiding Faith.

Rama IX Art Museum Foundation

ศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมเลือน

กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น

สายน้ำที่ไหลจากภูเขาสูง ลงไปสู่พื้นที่ราบ สายน้ำนั้นย่อมต้องผ่านโขดหิน แก่งผานับร้อยพัน
ก้อน ไหลคลเคลี้ยวตามซอกเขา จนมารวมกับธารน้ำสายอื่นจนกลายเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คน พืชพรรณ
และสรรพสัตว์ คุณประโยชน์มหาศาลของน้ำอันมีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงในท้ายที่สุดแล้วจึงไปรวมกันที่
ห้วงมหาสมุทร อันมีรสและสีเช่นเดียวกันทั่วโลก

ศรัทธาของอลงกรณ์ หล่อวัฒนา ที่มีต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เปรียบดังสายธารแห่ง
ธรรมที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเขาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก ความรู้สึกนึกคิดของเขาถูกหล่อหลอมด้วยวิถีชีวิตใน
ชนบท บ้าน โรงเรียน วัด จ.น่านคือ สิ่งแวดล้อมของอลงกรณ์ ความเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาชั้น
พื้นฐานคือศีล 5 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่พูดโกหก ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ลักขโมย ไม่ดื่มสุรายาเมา
และการสร้างกุศล หรือ ความดี ได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ การประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ กลายเป็น
อุปนิสัยประจำตัวของเขา ทำให้อำนาจการรับรู้ของเขาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในคุณงามความดีได้โดย
ปราศจากอคติ

สถาบันธรรมในวัด โบสถ์ วิหาร ระเบียบคด หอระฆัง กุฏิ และปูชนียวัตถุอันหลากหลายในเขา ศรัทธา
ความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม พระสงฆ์ คนเฒ่าแก่ เพื่อน พี่น้อง ทำให้เขาเข้าใจคุณค่าของการเป็น
มนุษย์ด้วยการสร้างความคิด ตามวิถีของพระพุทธศาสนา เพื่อการมีชีวิตด้วยความผาสุก

สวดลาขบนหน้าบัน สะท้อนแสงแดดอ่อนยามเช้าระยิบระยับ ดึงดูดความสนใจในความวิจิตร
งดงามนั้นคล้ายกับว่า กุศลผลบุญที่กำลังทำอยู่นั้นงดงามเจิดจรัส ดังเช่นหน้าบันที่กำลังเปล่งประกายอยู่ใน
ขณะนั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง กำหนดให้เขาเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวในพุทธประวัติและเชื่อมั่นในวิถีแห่งบุญ
พระพุทธรูปองค์แทนของพระศาสดา ประทับนั่งปางมารวิชัย สงบนิ่ง เบี่ยมด้วยเมตตา พร้อมอัครสาวก
เบื้องขวาพระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศด้านปัญญาเบื้องซ้ายพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศด้านฤทธิ์ แสงสว่าง
ลอดผ่านช่องหน้าต่างกระจายแสงอ่อนๆ ไปขับเน้นสีทองอร่ามของพุทธปฏิมาและพระอัครสาวกให้สุกอร่าม
เรืองรอง กลิ่นดอกไม้รูปเทียนหอมพุ่ง ช่มช่าเข้าสู่อารมณ์จิตใจของอลงกรณ์ เขาได้สัมผัสกับความสุขอันมีจุด
กำเนิดจากภายในใจของเขาเอง ที่เป็นผลมาจากการซึมซับรับรู้จากสัมผัสทั้ง 6 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ อันมี รูป เสียง กลิ่น รส โผทัพพะ ธรรมมารมณ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องกับพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ซึ่งทั้งหมดได้หล่อจิตใจของเขาให้เป็นเนื้อเดียวกัน พระธรรมอันละเอียดดุจดังผ้าขาวที่ย้อมด้วย
สีแก่นขนุน ที่ภิกษุใช้จีวรห่มคลุมกาย และจิตใจที่ย้อมด้วยพระธรรมอย่างดีแล้วนั้นจึงเป็นทางไหลผ่านของ
กระแสธรรม จากพระพุทธองค์ สู่ตัวของเขา และไหลไปสู่คนอื่นๆ ในรูปแบบของความรัก ความเมตตา
ปราณีแก่เพื่อนมนุษย์ ดังนั้นบุคลิกภาพ ของอลงกรณ์ จึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงออกมาทุกทาง จากตัวเขา

ความคิด จิตใจ สายตา อารมณ์ความรู้สึก จึงมักมีสัดส่วนของ คุณธรรม คติธรรม และศีลธรรมอยู่เสมอ นั่น
คือผลของสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก ที่เป็นเสมือนเข็มทิศชี้นำการดำเนิน
ชีวิตของเขาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

บุคคล...เมื่อสั่งสมความรู้ ความคิด ประสบการณ์ใดๆไว้ เมื่อแสดงออกทางศิลปะสิ่งที่สั่งสมไว้
นั้นก็ก็จะปรากฏออกมาในผลงาน ตามกำลังปัญญาที่มีอยู่ในขณะนั้น อลงกรณ์ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการ
สร้างสรรค์มากกว่า 20 ปี ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังแห่งศรัทธา ที่ล่อมาจากปรัชญาระดับแก่นแท้ของ
โลกและธรรม ตามประสบการณ์ในการรู้และเห็นความจริงในทุกด้านของปรากฏการณ์นั้นๆ ที่แสดงสัจจะ
ของสรรพสิ่งที่ตั้งอยู่บนหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ การเกิดขึ้นดำรงอยู่ และดับไป ความหมายคือ ทุก
สรรพสิ่งอาศัยการกำเนิดขึ้นของชีวิต(การเกิด) ในขณะที่ชีวิตกำลังเจริญเติบโตหรือกำลังเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยความดิ้นรน เพื่อการมีชีวิต(ทุกขัง-สภาวะของทุกข์) และการดับไปคือการแตกสลายของชีวิตที่ต้องจบ
ลง(อนัตตา) ภายภาพของทุกสิ่งมีชีวิตย่อมสิ้นสุดที่อายุขัย ส่วนสภาวะจิตที่รัก โลภ โกรธ หลงนั้น ก็ไปอาศัย
การเกิดขึ้นใหม่ในภพชาติใหม่ ความอำนาจของกรรมดีชั่วที่สร้างไว้และผลกรรมนั้นก็ผลักดันให้มนุษย์
ไปเกิดในภพภูมิที่หยาบละเอียดต่างกัน ได้ประสบการณ์ทุกข์ยาก สุขสบาย สวยงาม อัปลักษณ์ อายุสั้น หรือ
อายุยืนตามเหตุของการกระทำนั้นๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ของวิญญูสงสาร ที่หมุนวนอยู่กับการเกิดดับ อยู่ทุกวินาที
ทุกมุมโลกมีการเกิดการตายทุกวินาที สัตว์น้ำ สัตว์บก แมลง ต้นไม้พืชพรรณ ก็ตกอยู่ในห้วงของวิญญูสงสาร
ที่ทุกสรรพสิ่งหมุนเวียนเกี่ยวของสัมพันธ์กัน ทั้งหยาบ ละเอียด ทางตรง ทางอ้อม แนวคิดการสร้างสรรค
ของอลงกรณ์ กับศีลธรรมละเอียดลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและรู้แจ้งด้วยพระองค์เอง อลงกรณ์ได้
คิดค้นรูปแบบในการนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นด้วยรหัสแห่งชีวิตที่แสดงผ่านสัญลักษณ์ต่างๆที่เขากำหนด
ขึ้นในผลงานชุดอุปมา อุปมัย ที่แสดงถึงโครงสร้างของชีวิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการกระทำของตนเอง ใน
สภาวะสุขสดชื่น ระทมทุกข์ เศร้าหมอง ความหลงใหลในความสุขชนิดต่างๆความรังเกียจในความทุกข์ทุก
ชนิด อลงกรณ์ แทนคำด้วยสวรรค์ที่สีล้นสดใส แทนคำนรกหรือทุกข์ด้วยสีหม่นเทาและสอแทรกสภาวะ
ทางอารมณ์ต่างๆ นั้นด้วยรูปเทวดา เทพธิดา ยักษ์ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดอธิบายถึงสภาพของบุญและบาปที่
เกิดขึ้นสลับไปมาภายในจิตใจของมนุษย์ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ เวลา และสถานที่ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อ
ความเป็นไปของมนุษย์ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นั่นคือภาพรวมชุดอุปมา อุปมัย

ดอกไม้ที่สีล้นสวยงามย่อมมีเวลาเหี่ยวแห้งลง ชีวิตมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรเปลี่ยนรูป
สังขารไปตามวันเวลา ความแก่ชราที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มอันสดใสของทารกน้อยนั้น น้อยคนนักจะมองเห็น
ความจริงข้อนี้ได้ ปัญญาของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น ความดี ความชั่ว มีผลคือบุญกับบาป ความทุกข์ความสุข

ความรักความซึ้ง ข้อมืออาการแตกต่างกัน ถึงแม้อาการที่มนุษย์แสดงออกมานั้น จะเกิดขึ้นด้วยความรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ตาม ข้อมือมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ทุกขณะ การมีสติและมองหาคำที่เป็นกลางจึง เกิดขึ้นในความคิดของอลงกรณ์นั้นคือคุณภาพของสภาวะคู่ตรงข้าม มีสภาพดั่งกระจกเงา ที่สะท้อนให้เห็น ถึงความจริงของทั้งสองขั้วได้อย่างชัดเจน และเห็นด้วยสังขรณ์ว่าโดยเนื้อแท้แล้วทั้งสองสิ่งตรงข้ามกันนั้น ข้อมืออาศัยกันและกันสัมพันธ์กันอยู่ มีสว่าง มีมืด มีเร็ว มีช้า มีเกิด มีตาย มีรัก มีเกลียด มีสรรเสริญ มีนินทา แต่ในท้ายที่สุดทุกชีวิตย่อมต้องหาจุดสมดุลของตนเอง เพื่อการดำรงอยู่

สาขาน้ำน้อยใหญ่ ไหลไปรวมกันในมหาสมุทร สาขาร่างแห่งธรรมภายในใจของอลงกรณ์ที่เกิดจากการสังสมมาเป็นเวลาช้านานย่อมไปรวมกับสังขรณ์ตามหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ความหมายคือ ทุก=สภาพที่ทนได้ยาก สมุทัย= เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ นิโรธ=การดับทุกข์ มรรค=ทางพ้นทุกข์ (มีองค์ 8) ซึ่งอลงกรณ์ได้เข้าใจหลักอริยสัจ 4 นี้แล้วในมิติของผู้สร้างสรรค์ จนสภาวะภายในของเขา กระจำชัดในเรื่องมิติของความเป็นมนุษย์ ว่ามนุษย์นั้นมิได้มีความหมายเพียงแค่การเกิดขึ้นจากบุพการี และใช้ชีวิตดำเนินไปตามแรงปรารถนาของตนเองเท่านั้น แต่หมายถึงการได้เกิดมาแล้วทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนเอง ที่อาศัยกายสังขารในปัจจุบัน สร้างสมคุณงามความดีทุกประการ เพื่อมิให้จิตวิญญาณนั้น เสร้าหมองด้วยอำนาจของกิเลสตัณหา หรือเสื่อมทรามลงไปตามแรงเร้าจากเหตุการณ์ภายนอกอันประกอบ ด้วยความรัก โลภ โกรธ หลงที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตในรูปลักษณะต่างๆ แล้วมากระทบกับจิตวิญญาณ (ความจำได้หมายรู้) ก่อให้เกิดการคิดและการกระทำอันเป็นเหตุของการเกิดใหม่ ขัดแย้งไม่มีจุด

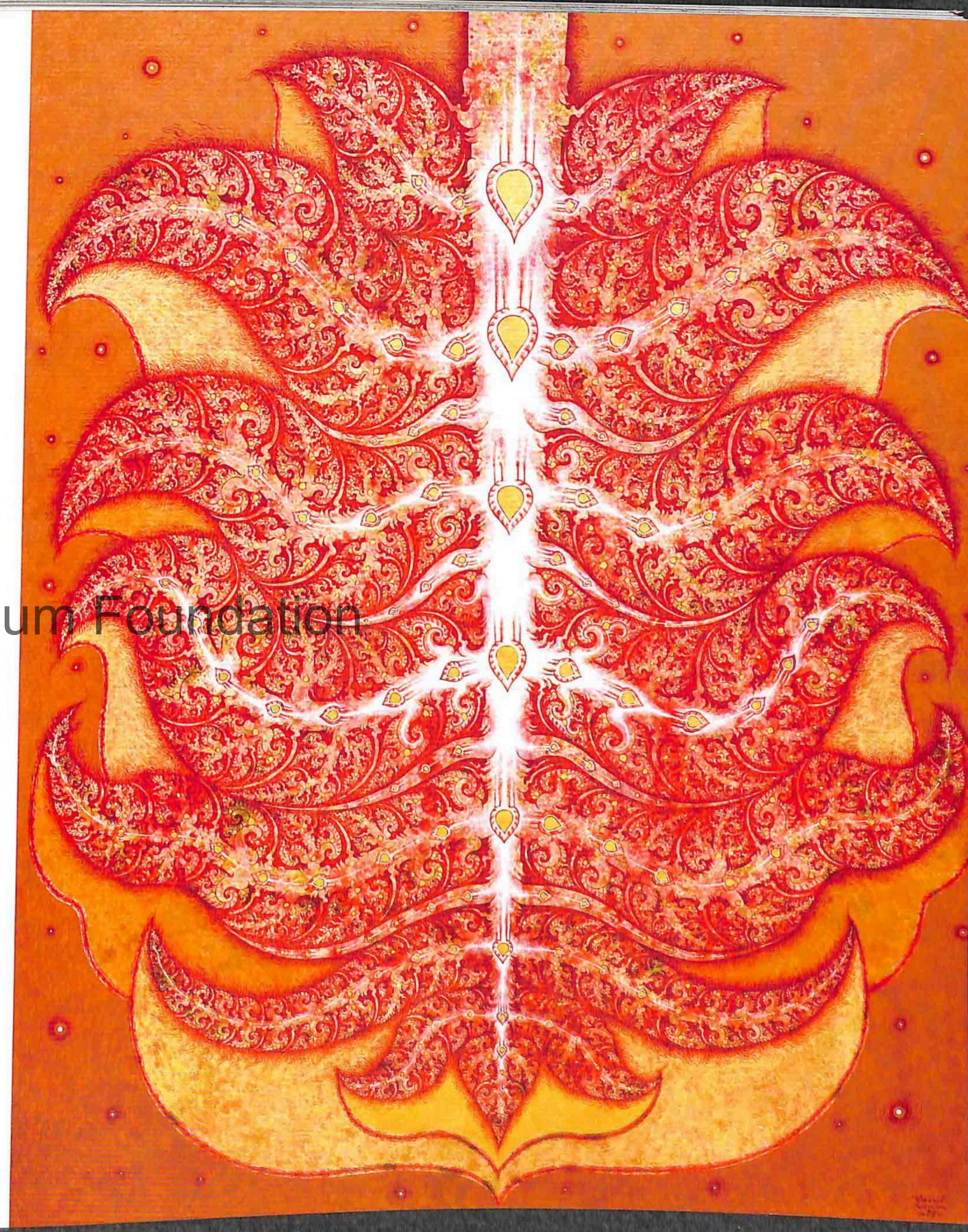
อลงกรณ์ได้เรียนรู้และเข้าใจมูลเหตุต่างๆ นั้นแล้ว จึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานจิตรกรรมเพื่อ ถ่ายทอดสภาวะการรู้เห็นภายในตัวคนที่ละเอียดลึกซึ้ง ด้วยแรงศรัทธาที่สั่งสมตามวันเวลาและแปรคามา เป็นศรัทธาที่จับต้องได้ด้วยการกระทำ และการกระทำที่ประกอบแล้วด้วยความดี ความจริง ความงามด้วย ศรัทธาที่หนักแน่นแล้วนั้นจึงกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานชุด ศรัทธาที่ไม่เคยลืมห่อน

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

จักรวาลและความสมดุล / The Universe and Equilibrium
150 x 120 cm Acrylic & Gold Leaves on Canvas 2007

Rama IX Art Museum Foundation

จักรวาลและความสมดุล / The Universe and Equilibrium
120 x 150 cm. Acrylic & Gold Leaves on Canvas 2006

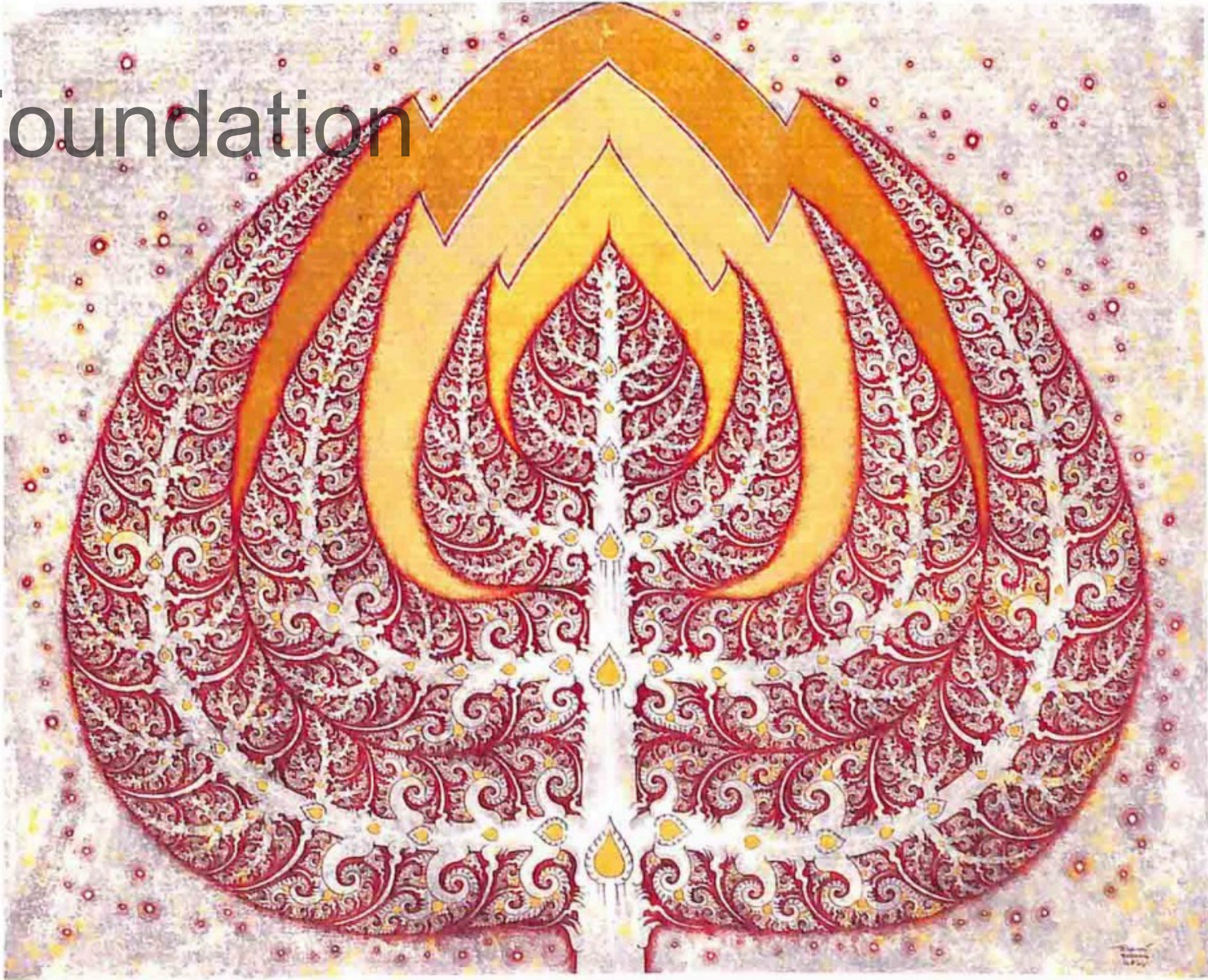
จักรวาลและความสมดุล / The Universe and Equilibrium
120 x 150 cm. Acrylic & Gold Leaves on Canvas 2006

Rama IX Art Museum Foundation

จักรวาลและความสมดุล / The Universe and Equilibrium
120 x 150 cm Acrylic & Gold Leaves on Canvas 2006

Rama IX Art Museum Foundation