

FIGURATIVE COLOURS

SUTEE KUNAVICHAYANONT

CHALIT NAKPAWAN

CHALITPAN NIYOMYAM

B-CAT-1-0511

FIGURATIVE COLOURS

Rama IX Art Museum Foundation

SUTEE KUNAVICHAYANONT
CHALIT NAKPAWAN

CHALITPAN NIYOMYAM

สุที คุณวิชยานนท์

ชลิต นาคพะวัน

ชลิตพรรณ นียมแย้ม

ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท่าพระ, กรุงเทพฯ

8 - 29 มีนาคม 2534

AT THE GALLERY OF THE FACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS
SILPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND

8 - 29 MARCH, 1991

คำนำ

หัวใจของการทำงานศิลปะคือการแสดงออก
การทำงานศิลปะของศิลปินเป็นความจำเป็นในการ
ตอบสนองของอารมณ์, ความรู้สึก, ความคิดสร้างสรรค์ นอก-
จากเป็นการตอบสนองส่วนตัวของศิลปินแล้ว การทำงาน
ศิลปะยังเป็นหน้าที่สำคัญในสังคมอีกด้วย เพราะศิลปิน
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมให้สังคม แต่งานศิลปะจะไม่ใช่สมบัติ
ของสังคมเลย หากผลงานศิลปะนั้นๆ ไม่ได้ถูกนำออก
แสดงเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้ชม

สังคมไทยยังอยู่บนเส้นทางที่กำลังพัฒนา เรายัง
ขาดแคลนองค์ประกอบสำคัญ ๆ อีกมาก สังคมเราต้องการ
ศิลปะและวัฒนธรรม เราต้องการสภาพแวดล้อมที่ดี มี
สถานที่ที่สนับสนุนศิลปะ มีรัฐบาลที่เห็นคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม มีประชาชนที่มีค่านิยมและสุนทรียภาพที่ดี
และสังคมไทยยังต้องการศิลปินที่ทำงานศิลปะที่มีคุณภาพ
และมีวิทย์, หอศิลป์, พิพิธภัณฑ์ที่ยอเยียมสำหรับแสดงออก
พวกเขา 3 คน ถึงแม้จะเป็นคนทำงานศิลปะตัวเล็ก ๆ
แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

สุธี คุณาวิชยานนท์

ชลิต นาคพะวัน

ชลิตพรรณ นิมมัย

Foreword

The essence of arts is expression.
The work of an artist is a response to his emotion,
senses and creativity. Besides serving the very self of the artist,
artistic works form a pillar of any society. Artists are creators of
tradition. But artistic works may not belong to the society at
all if the works are not revealed to the public eyes.

The Thai society is on the way to development. We are
in short of so many things. Our society needs arts and culture.
We need a good environment in which to create artistic works
a place where the power-that-be realizes the need of arts and
the general public appreciate good works. We are still in short
of artists who is dedicated to arts. We lack places where
artists can express themselves.

Though unknown, we, three, are determined to do our
best.

Suthee
Chalit
Chalitpan

สิ่งที่อยู่ข้างในและข้างนอก

สุธี คุณาวิชยานนท์

มนุษย์โลกเรามีอะไรให้มนุษย์ด้วยกันแลกเปลี่ยนได้
เสมอ ๆ ว่า ทำอย่างนั้น อย่างนี้ได้อย่างไร เป็นไปได้หรือ
ถ้าจะนับเวลาที่มีกำเนิดเผ่าพันธุ์ มนุษย์ อาจจะยาก
ที่จะกำหนดเป็นตัวเลขที่แน่ชัด มนุษย์เราก้าวไปไกล เจริญ
ขึ้น วิถีชีวิตซับซ้อนขึ้นและมนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ
เสมอมา ออร์แกนอยด์ เอ็มเบryo (น้ำเชื้อของสัตว์หรือคน) เคย
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ถูกกำหนดไว้ แต่เมื่อเราหาหนทางได้
แต่ในความเป็นจริงมนุษย์แพ้สิ่ง ๆ หนึ่งมาตลอดโลกถึงได้
รุ่มรวยไม่จบสิ้นนั้นคือมนุษย์ยังแพ้ใจตนเอง

ในโลกของเรามีโลกของการต่อสู้ ความดี, ความชั่ว
ต้องต่อสู้กันมาตลอด ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยด้านมืดและ
ด้านสว่าง แม้แต่ในจิตใจของมนุษย์เอง ทุก ๆ คนจะมี
จิตใจทั้งด้านดี (ด้านสว่าง) และด้านเลว (ด้านมืด) ใคร
จะเป็นคนดีมาก, ดีน้อย, ดี ปานกลาง, เลวน้อย หรือ
เลวสุดขีด ก็แล้วแต่ว่าด้านมืดหรือด้านสว่างของตัวเองจะ
ชนะจิตใจของมนุษย์ บางทีก็ดูจะเข้าใจง่าย บางครั้งก็
เข้าใจยาก ตัวของตัวเองบางทียังไม่เข้าใจตนเอง จิตใจของ
มนุษย์ยังเป็นสิ่งที่ซับซ้อน, ลึกซึ้ง

ในบางครั้งจิตใจของมนุษย์ก็แสนจะเรียบง่าย, บ้าง
ก็รุนแรง, เศร้าโศก, เจ็บปวด, อารมณ์ จิตใจจึงเป็นสิ่งที่
ลึกสุดหยั่งถึง จิตใจนั้นเป็นนามธรรม เรามองไม่เห็น
เราจับต้องไม่ได้ การปรากฏของมันจะเป็นในลักษณะ
ความคิด, ความรู้สึก และจะปรากฏเป็นรูปธรรมเมื่อเรา
แสดงออกทางกายภาพ

ข้าพเจ้าก็อยู่ในสังคมมนุษย์ และได้เฝ้าสังเกตความ
เป็นไปของธรรมชาติ ผู้คน, นิสัยใจคอที่แสดงออกถึง
ความเป็นคน ในฐานะคนทำงานศิลปะธรรมดาคนหนึ่ง
ที่ต้องการบอกกล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าที่
มองมนุษย์ด้วยกัน และรวมทั้งย้อนมองตัวเองด้วย การบอก
กล่าวของข้าพเจ้าไม่มีคำพูด มีแต่ภาพที่ต้องมองด้วยตา
และพิจารณาด้วยใจ

ข้าพเจ้าเริ่มการ ‘บอกกล่าว’ จากภาพถ่าย ในปี
พ.ศ. 2530 โดยใช้มนุษย์มาเป็นสื่อ การใช้สื่อเปรียบได้
กับท่านองคมนตรีที่ระบือเนื้อเพลงที่เป็นตัว ‘สาร’ มาใส่ท่านอง
บรรเลงสื่อสารให้คนฟังเข้าใจ เหมือนกับที่ข้าพเจ้าใช้สื่อ
‘ตัวคน’ เพื่อที่จะอธิบายถึงส่วนลึกข้างในของมนุษย์ที่
แสดงถึงความเป็นมนุษย์แท้ ๆ ออกมา จากผลงานภาพถ่าย
ข้าพเจ้าก็ถ่ายทอด ‘สาร’ ที่ข้าพเจ้าต้องการ ‘บอกกล่าว’
ออกมาเป็นภาพพิมพ์ ‘ถ้อยคำของสาร’ นั้น ข้าพเจ้า
ถ่ายทอดด้วยการใช้สีที่รุนแรง เหมือนการพูดที่ตรงไปตรงมา
จากจุดเริ่มต้นในผลงานภาพพิมพ์ SILK SCREEN

สีน้ำมันที่สดใส รุนแรง แต่มีคุณสมบัติที่ดิบตัน ในปี 2531 ข้าพเจ้าหันมาใช้สีน้ำที่มีคุณสมบัติโปร่งใส พิมพ์ทับซ้อนกัน ยิ่งทับซ้อนก็ยิ่งเกิดมิติ ยิ่งเกิดความลึก เกิดความซับซ้อน สีแต่ละสีที่ทับลงไป แต่ละครึ่งก็ยิ่งสร้างความพึงพอใจ และก่อให้เกิดพลังในตัวข้าพเจ้าอย่างประหลาดยิ่งทำไปก็ยิ่งหลงไหลในสีสันที่สามารถทดแทนเราได้

ในปี 2533 ความพึงใจของข้าพเจ้าที่โลดแล่นเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเข้าไปทุกที ทำให้ข้าพเจ้าพยายามที่จะระงับอุปสรรคในการถ่ายทอด โดยภาพพิมพ์ที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ยาวนาน อีกทั้งความเบื่อน่ายในแบบฉบับของกระดาษที่พิมพ์ ข้าพเจ้าพยายามที่จะเพิ่มมิติความลึกที่เป็นจริงแทนการพิมพ์ทับซ้อน โดยการติดปะวัสดุที่มีปริมาตรลงบนผืนผ้าใบเขียนรูป สี ACRYLIC ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ข้าพเจ้าเขียนสีในลักษณะที่บีบปริมาตรคล้ายกับการปั้นด้วยสี สีที่ถูกเขียนทับลงไปครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อให้เกิดมิติ, ปริมาตร ทั้งที่เป็นจริงและลวงตา

ความถึงใจ ความหลงไหลที่พวยพุ่งในจิตใจ ความรู้สึกที่ตัวเองเข้าไปถึงในตัวงานอย่างลุ่มหลงของข้าพเจ้า ขณะที่ถ่ายทอด 'สาร' ออกมาเป็นศิลปะนั้น ข้าพเจ้าต้องคอยควบคุมไว้ ที่ความเป็นเอกภาพของงานเปรียบเสมือนด้านสว่างพยายามเอาชนะด้านมืดของจิตใจให้ได้

ความเป็นมนุษย์ ถูกตีแผ่เสมอมาตั้งแต่โบราณกาล บ้างก็ปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์, ศิลปะ, วัฒนธรรม ความเชื่อและพฤติกรรมต่าง ๆ การต่อสู้ในโลกนี้ ยังคงมีต่อไปทุกหนทุกแห่ง ท่ามกลางความเจียบสงบก็ยังมี การต่อสู้กันอยู่ภายในไม่รู้จบสิ้น

ขอขอบคุณ คุณพ่อวิชัย และคุณแม่วีระวรรณ คุณวีระยานนท์ และขอใจ ถิ่นธนา พุ่มม่วง สำหรับคนที่ถูกบีบ

SPECIAL THANKS TO : VICHAI AND WEERAWAN KUNAVICHAYANONT AND LUCKANA PUMMUANG FOR WIND BENEATH MY WINGS

THOSE WITHIN AND WITH OUT

Sutee Kunavichayanont

Human beings always surprise one another with their unexplainable behaviors. It's hard to give an exact figure of how long man has been in existence. Man has stepped afar from his origin, become more civilized, having more sophisticated way of living. Man has been trying to win over nature. Earnest Hemingway, a Noble American Writer, says "Man can be destroyed but never defeated". Yet, man is always defeated by his own mind, creating an unending chaos in the world.

The world is a fighting arena of two eternal opponents: Vice and Virtue. Everything in the world bears two sides: light and dark, it is the same in human's mind. The degree of goodness and badness of an individual is determined by the result of the fighting of Vice and Virtue within himself. The mind is sometimes Virtue times easy to understand but sometimes difficult. The owner himself sometimes cannot understand his very own. The mind as such is complex and profound.

It is at one time simple, at another subtle and vulnerable: happy, sad, desperate. The mind is unfathomable, unseen and unfelt. It is formless, and its presence is realized only through thoughts and feelings which become concrete only when they come to physical actions.

I am a member of human society who has been observing the course of nature, the being of man and his behaviors. As a common artist, I would like to express my thoughts and feelings on my human fellows as well as my self-retrospection. My expressions are not in words, but in pictures to be viewed by the eyes and discovered by the mind.

I started to express my feelings through photographs in 1987, using human figure as my communicative tool. The tool is like the melody of a song, waiting for the

lyric to be filled in. The human figure is used to communicate the content of the within of human nature. From photograph, I later came to print-making using vigorous and vibrant colours as the medium for my straightforward expressions.

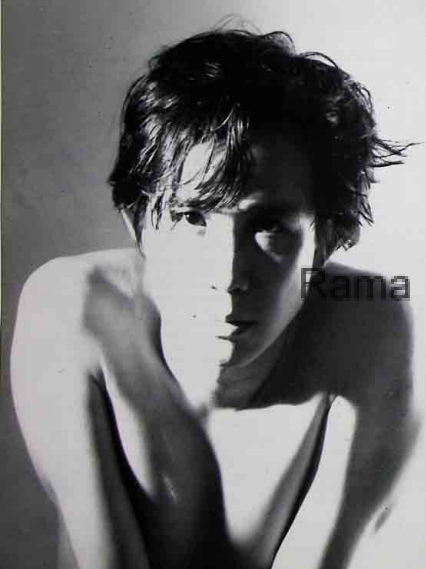
At the beginning, my silk screen were executed with bright and bold oil colours. In 1988, I turned to watercolours for its transparency. I printed one on top of another. The more I printed, the more the works became profound. As the colours topped one after another, I garnered more ecstasy and mystic power. The more I worked, the more I mesmerized.

In 1990, I got overwhelmed by the aesthetic joy, which was getting deeper and deeper in my mind. I tried to get rid of any obstacles of my expressions through graphic, which requires much time and a long process. Also, I became fed up with the two dimensions of paper, I thereby tried to add the other dimensions: the real depth of paintings instead of the printing of one colour on top of another. To achieve this I made a collage of three dimensional materials onto the canvas. Acrylic is applied here as a tool to communicate. I used thick acrylic to form the shape. I painted one on top of another to create dimensions and depth, both real and allusive.

The fulfillment reigned in my mind. I have to control the flourishing fascination with the unity of paintings, like the bright side of the mind tries to control the dark side.

Human nature has been scrutinized since in the ancient time, in forms of history, Grt, culture and beliefs. The fightings in the world continue in everywhere. Amid the tranquility, the inner fighting is going on and on.

Translated by TAEW

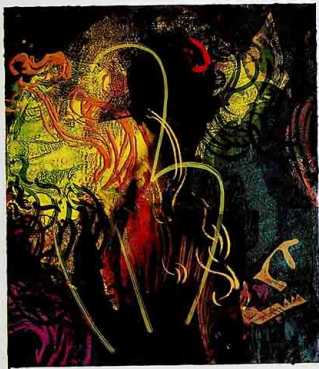
ผลงานศิลปกรรม
WORKS OF ART

สุธี คุณาวิชยานนท์
SUTEE KUNAVICHAYANONT

HOME AND STUDIO : 295-297 TAKSIN RD.
THONBURI BANGKOK 10600
THAILAND TEL : 438-7124, 438-2505

COOL BLUES 1988
SILK SCREEN
79 x 86 CM.

BLUE OCTOBER 1989
SILK SCREEN
85 x 74 CM.

Art Museum Foundation

TAKE NOTE 1 1990
ACRYLIC ON PAPER
13 x 17 CM.

TAKE NOTE 3 1990
ACRYLIC ON PAPER
13 x 17 CM.

TAKE NOTE 2 1990
ACRYLIC ON PAPER
13 x 17 CM.

HAND 1990
ACRYLIC ON PAPER
13 x 17 CM.

FLOWER AND WOMAN 1990
ACRYLIC ON PAPER
17 x 24 CM.

WOMAN 1990
ACRYLIC ON PAPER
14 x 19 CM.

Rama IX Art Museum

IN THE DARK 1990
SILK SCREEN
58 x 63 CM.

INSIDE 1991
SILK SCREEN
45 x 57 CM.

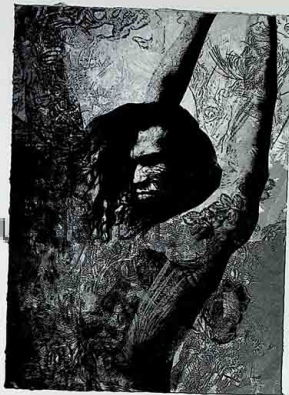
Art Museum Foundation

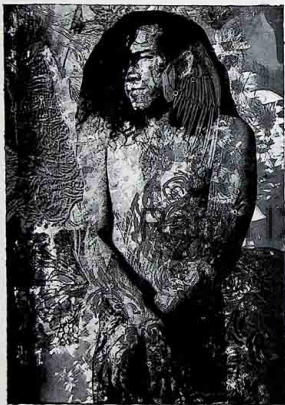
SOUL 1991
SILK SCREEN
52 x 89 CM.

VIRAT TALKING 1988
SILK SCREEN
79 x 86 CM.

FLYING 1990
SILK SCREEN
59 x 81 CM.

NIGHT WING 1990
SILK SCREEN
99 x 83 CM.

IX Art Museum Foundation

INSIDE/NOVEMBER 1990
SILK SCREEN
43 x 58 CM.