บรรยากาศแห่งความสงบ

THE TRANQUILITY OF MIND

นพนันท์ ทันนารี
Noppanan Thannaree

15 ธ.ค. 57

Rama IX Art Museum Foundation

ทรงผนวช,
60 x 70 cm.,
pencil and gold leaf on paper, 2013

(ภาพปกหน้า)
ระนาบนิ่ง แห่งท้องทุ่ง / Leveling Fields
140 x 240 cm
Ink Bamboo pen on paper, 2014

Rama IX Art Museum Foundation

บรรยากาศแห่งความสงบ
The Tranquility of Mind

โดย นพนันท์ ทันนารี
14 - 29 ธันวาคม 2557
ณ หอศิลป์จามจุรี

ความสงบ.....

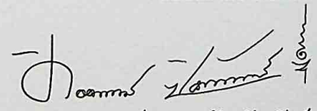
คนเราทุกวันนี้ เกือบทุกคนต้องการหาความสงบให้กับตนเอง แต่ที่ประสบความสำเร็จไม่ทุกคนไป หากเรามีความสงบในใจ สิ่งที่จะตามมา คือ สมาธิ สติ และจะทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่จะคิดต่อไปว่า จะทำอะไรดี ในชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่ ศิลปินหลายๆ ท่านที่มีความสงบในใจ จะมีสมาธิ มีสติ และจึงเกิดปัญญาทำให้ศิลปินเหล่านั้นเกิดแนวคิดแนวทาง ในการทำงาน และได้รังสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และอื่นๆ อีกมากมายฝากไว้ในโลกใบนี้ ให้เราทุกๆ ท่านได้ชื่นชม เฉกเช่น คุณนพนันท์ ทันนารี (น้องปอม) นักศึกษาหนุ่มด้านศิลปะ จากรั้วศิลปากร ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาหมาดๆ และกำลังจะเจริญรอยตามศิลปินรุ่นพี่หลายๆ ท่าน ขึ้นเป็นศิลปินอิสระในอนาคต

จากการชี้แนะของศิลปินรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จอย่างสูง ในปัจจุบัน “คุณทรงเดช ทิพย์ทอง” ทำให้น้องปอมเดินทางสายศิลปะอย่างมั่นใจ ซึ่งยังมีกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้าง โดยเฉพาะ “คุณ พิชญา ขัดชมภู” คุณแม่ของน้องปอม ท่านทำงาน ไม่ว่าจะงานเบางานหนัก ท่านไม่เคยย่อท้อ เพื่อความสำเร็จของผู้เป็นลูก ที่คือน้องปอมนั่นเอง จากแนวทางการทำงานที่ต้องค้นหาตัวตน จึงทำให้น้องปอม ต้องต่อสู้อย่างหนัก ในการหาแนวทางและเทคนิคในการทำงาน จนมาวันหนึ่ง น้องปอมได้รับการชี้แนะจากศิลปินระดับประเทศ และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองอีกด้วย ท่านคือ“ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ. 2541)” ท่านได้แนะนำเทคนิคให้กับ น้องปอม และผมคิดว่า น่าจะเรียกว่า “เทคนิคเปลี่ยนชีวิต” ด้วยเทคนิคที่ได้รับการชี้แนะ บวกกับความขยันและตั้งใจ วันนี้ศิลปินผู้นี้ ได้พิสูจน์ให้เราทุกคน ได้เห็นแล้วว่า เขาทำได้สุดยอดแค่ไหน

จากผลงานจิตรกรรมที่นำมาแสดงในครั้งนี้ แต่ละภาพ เมื่อเรายืนดูด้วยความตั้งใจ ทุกคนจะเห็นถึงลายเส้นที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย ที่เมื่อเราพิจารณาแล้ว เราจะรู้สึกได้ถึงความสงบ เย็น สบายตา จิตใจรู้สึกถึงความสบาย ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับจิตนาการ แต่ถ้าเราดูให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดของตัวศิลปิน คุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในงานจิตรกรรม นั่นคือแนวทางของพุทธศิลป์ แต่ละภาพได้ซ่อนถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ทั้งสิ้น ผมขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกันค้นหาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้ากันนะครับ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะหา “วิมุติสุข” เจอ

..... ผู้ที่ปรารถนาวิมุติสุข แต่ไม่ปฏิบัติ แล้วจะถึงวิมุติสุขได้อย่างไร .....

ขอแสดงความชื่นชม



ศีลสยาม ป้องกันทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง หอศิลปธรรม

Rama IX Art Museum Foundation

Tranquilly

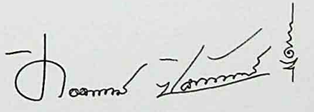
Nowadays, almost everybody wants to find tranquility for themselves, but not everyone can obtain it. If one has peaceful mind, one will have concentration and consciousness, and intellect follows these. The concentration, consciousness and intellect bring artists a concept to work and create painting, sculpture and other works for mankind, for us to appreciate. Mr. Noppanan Thannaree who has just graduated Master degree from the Silpakorn University also gets work concepts from these three things. Moreover, he is going to be an independent artist like his seniors.

Noppanan is guided by famous and successful artists. Not only Mr. Songdech Thipthong, but also his family and friends, especially his mother, Pichaya Khatchomphoo, support him. His mother never feels tired of working for her son's succeed. Noppanan has to try hard to find his identity and working techniques. One day Noppanan has been advised by the national artist: Prof Emer Chalud Nimsamer (national artist for visual art (sculpture) in B.E. 2541), who is also his adviser in Master degree. He has suggested Noppanan many techniques and I think that should be called “Techniques that change life”. Because of the advised techniques, Noppanan's diligence and intention, this artist can prove how good he is.

If we take a look at every shown painting in this exhibition intensively, we will see many detailed lines. These lines make us feel calm and peaceful, and our mind will have imaginations. Once we consider the artist's concept, we will feel the hiding Buddhistic art in these paintings. Every works consists of Buddha's doctrines that are concealed, so I want to invite you to find these doctrines. I hope that everyone will find the bliss of emancipation.

How one can achieve the bliss of emancipation, without practicing.

With appreciation,



Silsiam Ponggunsap
The founder of Horsilpadham

วิถีสู่ความสงบของนพนันท์

ธรรมชาติคือแรงบันดาลใจพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ของศิลปิน นับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน จุดกำเนิดของศิลปะทั้งหลายล้วนมาจากการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก และธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะภายในจิตใจ

ความงดงามของธรรมชาติ นอกจากจะก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินใจแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกที่ประณีตและลุ่มลึกยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับภาพที่ปรากฏ จนความตื่นตาตื่นใจในความงามค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปเป็น *"ความสงบ"* อันเกิดจากบรรยากาศที่น้อมนำใจให้เกิดเป็น"สมาธิ"การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจึงเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้สัมผัสกับความสงบจากภายใน ด้วยอานุภาพของธรรมชาติจะค่อยๆ ซึมซับลงไปสัมผัสกับส่วนลึกของจิตใจ บันดาลให้เกิดความสงบสุข สันโดษ และอ่อนน้อมถ่อมตน นำมาซึ่ง *"ปัญญา"* หรือความสว่างแก่จิตใจ ที่เกิดจากความรู้และความเข้าใจในความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่ง ตามความหมายอันแท้จริงของ *"ธรรมชาติ"* ซึ่งหมายถึง"สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ" เราจึงสามารถเรียนรู้ *"สัจธรรม"* ได้จากธรรมชาติ ดังที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยกล่าวไว้ว่า **"สำหรับผู้มีปัญญา ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า"**

นพนันท์ ทันนารี คือหนึ่งในศิลปินที่ศึกษาธรรมะ และสร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติบันดาลใจ โดยใช้เทคนิคการวาดเส้น ด้วยหมึก ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถถ่ายทอด และแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี นับจากจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจที่มีต่อธรรมชาติของท้องทุ่งในถิ่นเกิด ผ่านการใช้เส้น สี และจังหวะของรูปทรง แสดงทัศนียวิทยาแบบเรียบง่าย ตามลักษณะภาพเขียนแบบตะวันออก (พ.ศ.2553) และได้พัฒนาการแสดงออกด้วยการถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของความรู้สึกภายในจิตใจในชั่วขณะเวลาแห่งการสร้างสรรค์ ผ่านการใช้เส้นที่เกิดจากการเขียนด้วยปากกาไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ซึ่งช่วยขับเน้นความจัดเจน และส่งเสริมพลังการแสดงออกของเส้นมากขึ้น ผนวกกับการโน้มนำจิตใจเข้าไปสัมผัส และศึกษารูปทรงของธรรมชาติจากสถานที่จริง ด้วยความสงบ และอ่อนน้อม ทำให้สามารถถ่ายทอดบรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างมีชีวิต และมีมิติมากขึ้น (พ.ศ.2555) จนกระทั่งได้พัฒนาการจัดวางองค์ประกอบรูปทรงของท้องทุ่งและพื้นที่ว่างของผืนน้ำ ซึ่งสามารถสร้างจังหวะหนักเบาที่มีความประสานสมดุล ช่วยโน้มนำสายตาให้เกิดความลึกไกล และสร้างความลื่นไหลของมวลอากาศในภาพผลงานขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความสงบได้อย่างลึกซึ้งและมีพลัง (พ.ศ.2557)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนพนันท์ จึงเปรียบเสมือนดั่งการเจริญสติภาวนา อบรมจิตใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิในเบื้องต้น เพื่อน้อมนำไปสู่การเจริญปัญญาในเบื้องปลาย ด้วยการรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลส และความทุกข์ เข้าถึงสภาวะแห่งบรมสุข ซึ่งแม้จะเป็นเพียง *"นิพพานชั่วขณะ"* หาใช่การหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง แต่ก็ทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นได้รู้ตื่น และเบิกบาน จนกระทั่งค้นพบ *"พุทธะ"* ในใจตน

นตฺถิสนฺติปรํสุขํ
"สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี"

โอชนา พูลทองดีวัฒนา

Noppanan's way to tranquility

Nature is the basic important inspiration for artists' creation from the past till now. The origin of art is from reflections of humans' emotion and thoughts to nature that surrounds humans and nature that is state of mind.

The beauty of nature not only makes people delighted, but also makes people have an intensive feeling. Moreover, when the minds focus to the pictures, the astonishment at the beauty will transform into "the tranquility". The tranquility happens from the atmosphere that leads "concentration", so the being in the nature will give humans an opportunity to feel the inside tranquility. The power of the nature will slowly absorb into the heart and cause peace, solitude and modesty that bring "intellect" or brightness to the heart. The knowledge and understanding the fact of everything by the real meaning of "nature" that means "things happens and exists in its way" causes this intellect. We can also learn "truth" from the nature like the senior monk Mun Phurithatto said ***"For scholars, dharma exists everywhere."***

Noppanan Thannaree is one of the artists who studies dharma and creates art work from nature's inspiration by using drawing lines technique with ink that is a simple technique, but it can present and express emotions well from the beginning of the creation that expresses the impression to the fields in his hometown. He uses lines, colors and forms that show simple perspective according to the eastern style painting (2009 A.D.) and develops the expression by showing feeling's movement during the moment of creation through the use of lines by drawing with handmade bamboo pens that he made them by himself. The use of self-made bamboo pens emphasizes skills and promotes the power of lines. Furthermore, bringing mind to touch and study natural forms from the real place tranquilly and modestly makes the artist show natural atmosphere more livelily and the natural atmosphere has more dimensions (2011 A.D.). He develops the arrangement of elements and forms of fields and space of water that makes weight stroke which has harmony and balance to bring the sight deeply and far. Moreover, this arrangement makes air mass in big paintings smooth and the profoundly tranquil and powerful atmosphere happens (2013 A.D.)

Noppanan art work is like concentration; train his mind to be peaceful and reaches basic concentration, and his mind will tend to concentrate intensively by seeing through everything truly until his mind is independent. His mind will not be dominated by desires and suffering, and reach blissfully happy condition. Although it is just a "temporary nirvana"; not absolute redeem, it can make the doer's mind wake and be joyful until the doer find "enlightenment" in one's mind.

"There is no more happiness than the tranquility"

Ochana Poonthongdeewatthana

Rama IX Art Museum Foundation

บรรยากาศแห่งความสงบ

ปราชญ์ท่านหนึ่งได้บอกกับศิษย์โง่คนนี้ว่า
"ถ้าอยากเป็นคนฉลาด ก็ต้องเป็นคนโง่มาก่อน การที่จะมีความคิดที่ดีได้นั้นต้องสิ้นคิดให้ได้"
ศิษย์โง่จึงฝึกฝนวิธีการทำให้จิตว่าง ซึ่งไม่ง่ายเลย ฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ
เมื่อมีสติระลึกรู้กี่น้อมนำใจให้ครองตนอยู่ในศีล จึงเกิดสมาธิ และเป็นหนทางสู่ปัญญา
เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว ศิษย์โง่คนนี้จึงตระหนักรู้ได้ว่าตอนนี้ตนเองกำลังโง่อยู่!
ปราชญ์อีกท่านหนึ่ง บอกกับศิษย์โง่คนนี้อีกว่า
"ถ้าหากศิลปะสำหรับเราคือชีวิต เราก็ควรที่จะพัฒนาชีวิต เพื่อที่จะให้ศิลปะพัฒนาตามชีวิตไปด้วย"
ศิษย์โง่จึงหัดที่จะครองตนในทางกายและทางใจให้ดีขึ้น
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อศิลปะของชีวิตที่ดีขึ้น

ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แผ้วถางทางแห่งการแสวงหาปัญญาไว้ข้างหน้ามาแล้วเพียงช่วงระยะหนึ่ง แต่ระยะทางข้างหน้ายังคงรกชัฏ เป็นระยะทางที่รอให้ศิษย์โง่คนนี้เป็นผู้แผ้วถางเอาเองในวิถีทางของตน ในแนวทางที่แน่วแน่และจิตใจที่แม่นมั่น ทะเยอทะยานในการแสวงหาคุณค่าในตนเอง ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันของทุกๆขณะ

การแสวงหาปัญญาโดยการคืนจิตสู่ธรรมชาติ เป็นวิธีที่ศิษย์โง่เลือกปฏิบัติเป็นกิจวัตรชั่วคราว เพราะธรรมชาติเป็นที่พักพิงของจิตใจ ต้นไม้ไหว ใบหญ้าเล็ก เม็ดหินดินทรายเรี่ยงราย ไร้ระเบียบแต่มีระบบ แม้ในอณูเล็กๆนั้นก็ย่อมมีความอนันต์ไม่สิ้นสุด

พิจารณา พิจารณา พิจารณาด้วยสติลงบนเส้นสาย จุดเล็กใหญ่ หลอมรวมเป็นมวลทัศนธาตุที่มีอณูเคลื่อนที่อยู่ในความสงบ หากแต่ความสงบที่ศิษย์เห็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจ

สุนทรียะในที่แห่งนี้ก่อกำเนิดได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิษย์โง่เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษในทางบวกขึ้นในจิตใจ ความทุกข์เปลี่ยนเป็นความสุข ความอ้างว้างถูกทดเทิดจนเป็นความสงบ ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นศิษย์เองต้องการแสดงสิ่งที่งดงามเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้น จากจิตหนึ่ง สู่จิตหนึ่ง โดยไร้ถ้อยคำใดๆ

ด้วยความคารวะ
นพนันท์ ทันนารี
๒๕๕๗

The Tranquility of mind

A scholar told his student
"If you want to be a wise man, you must be a fool. If you want to have terrific ideas, you must try to despair."
The foolish student practiced to empty his mind which is not easy. He meditates to be conscious at the present time.
When he is conscious, he lives in morals. Then, he has concentration which leads him to the wisdom. At the time that he is more intellectual, he realizes that he is still dull.
Another scholar told this student
"If art means life for you, you should develop your life, for art will also develop as your life."
So, the student tries to better his body and soul for the better life and the better art in life.

All teachers already cleared some parts of ways to reach wisdom. The further way which is still dense waits for this foolish student to clear it by his own means, his intent way and his determined mind. He is ambitious to find his own value by using his wisdom that exists in every moment.

To achieve wisdom by bringing mind back to the nature is the method which this foolish student choose to do temporarily, since the nature is the origin of soul. Moving trees, small leaves, sand and stone are indiscipline but systematic. Even in tiny particles, infinity exists.

The foolish student considers lines and big and small dots that fuse into elements that have moving particles in tranquility. He cannot acknowledge this tranquility with eyes but with mind.

This aesthetics is initiated from the creative process of this foolish student that causes special positive phenomenon in mind. Sorrow transfers into happiness. Desolation is added to be tranquility. The student deeply wants to show these adorable things to appear from one soul to another speechlessly.

With Respect
Noppanan Thannaree
2014

Rama IX Art Museum Foundation

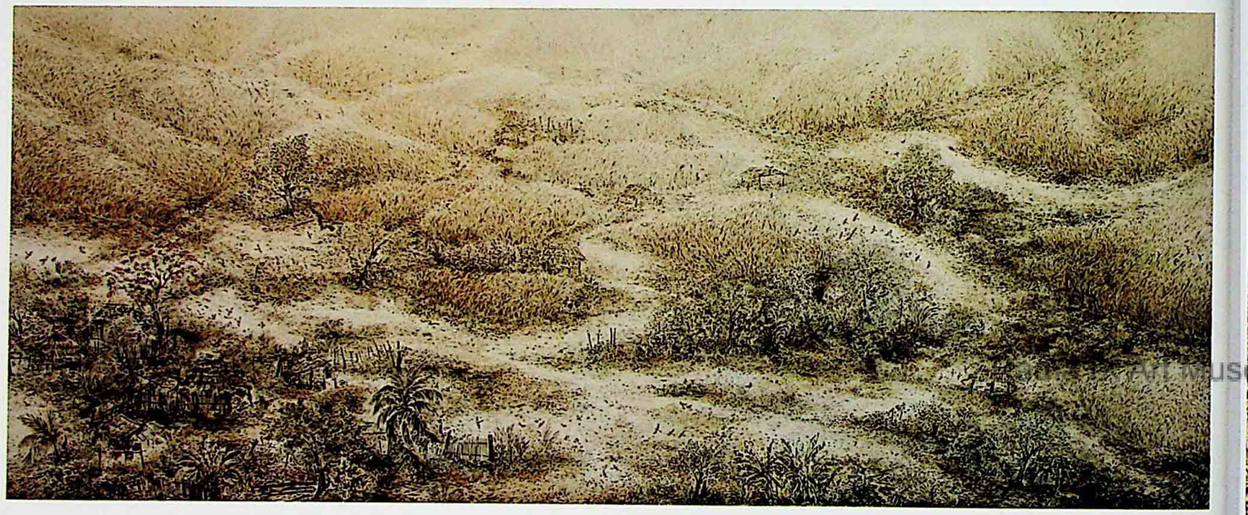
Rama IX Art Museum Foundation

“ข้าคือเสียงขลุ่ยไม้ไผ่เพียงเลาเดียวที่บรรเลงอยู่ท่ามกลางวงมโหรีอึกทึก”

“I am the only wooden flute which plays among the loud orchestra.”

เมื่อยามวสันตฤดู / Spring time, 150 x 200 cm, Ink and Acrylic on paper, 2009

สวรรค์บ้านนา / Heaven of Countryside, 90 x 265 cm, Ink and Acrylic on paper, 2009

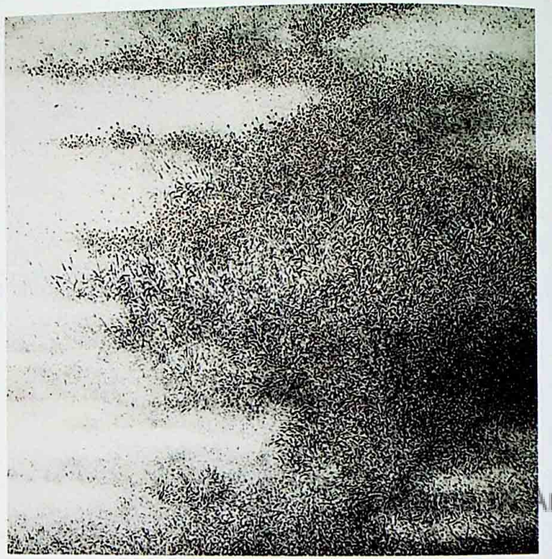


ท้องทุ่งคำนึง / **The Fields of Lanna,** 132 x 300 cm, Ink and Acrylic on paper ,2010

Rama IX Art Museum Foundation

“ทุกเส้นสโตรกคือสติ ทุกอณูมีความอนันต์”

“Every stroke of paint brushes is consciousness. Every particle is infinite”



ทุ่งสงบ 2 / Tranquility Field 2,
100 x 100 cm, Ink Bamboo pen on paper, 2012

ทุ่งสงบ 3 / Tranquility Fields 3,
100 x 100 cm, Ink Bamboo pen on paper, 2012

ทุ่งสงบ 4 / Tranquility Fields 4, 100 x 200 cm, Ink Bamboo pen on paper, 2012