

Rama IX Art Museum Foundation

no valid matters

kade javanalikikorn

Rama IX Art Museum Foundation

มูลนิธิ
หอศิลปะแห่งรัชกาลที่๙
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

no valid matters

kade javanalikikom

organized by
the art center
center of academic resources
chulalongkorn university

exhibition co-ordinated by
suebsang sangwachirapiban

text by
somporn rodboon
niti wattuya

translated by
wilailak saraihong

supported by
the art center
center of academic resources
chulalongkorn university

faculty of fine arts
chiangmai university

exhibition
from july 18, 2009 till august 22, 2009
opening on thursday july 23, 2009
artist talks on friday august 07, 2009

exhibition information
the art center, 7th floor
center of academic resources
chulalongkorn university
praya-thai rd., prathumwan
bangkok, 10330 thailand
tel: 00 66 2 2182965
fax: 00 66 2 2182907
info.artcenterchula@gmail.com

monday-friday 09:00 a.m. - 07:00 p.m.
saturday 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
closed on sunday and public holidays

artist contact
faculty of fine arts
chiangmai university
chiangmai 50200 thailand
tel : 00 66 53 944821
fax : 00 66 53 944836

Rama IX Art Museum Foundation

no valid matters

kade javanalikikorn

most art viewers tend to have questions about abstract paintings regarding their meanings because what they see usually does not make sense to them. on the other hand, when they look at paintings that "make sense" to them, such as a portrait or a landscape, they seem to be satisfied with what they see and do not seem to care about the meaning of the painting.

for me, both kinds of paintings do not communicate with meaning but rather with emotions and feelings. it's not necessary for viewers to "understand" or look for meanings; they simply need to get the mood and the feeling of the painting. the feelings that occur in the viewers obviously differ from person to person depending on personal background and experiences. viewers who come from the same social background or experiences may feel similarly when looking at a painting. therefore both kinds of paintings are examples of art that does not intend to convey meanings.

some abstract paintings that most people think they do not understand and cannot make sense of, are not created to be understood; they do not offer meanings, they do not provide valid matters and do not offer anything for the viewer to seek. these paintings convey only emotions and feelings.

i want to show differences and similarities between abstract paintings which do not show any concrete things and paintings of things that we know and are familiar with. i want to show that both kinds of paintings can be perceived through moods, emotions and feelings, through the heart, without the need for meaning.

ผลงานจิตรกรรมแบบนามธรรมเป็นผลงานที่ผู้ชมผลงานส่วนใหญ่มักมีคำถามหาความเข้าใจ ในความหมายของภาพที่ดูไม่รู้เรื่อง ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมแบบที่ดูรู้เรื่องเช่น ภาพเขียนหุ่นนิ่ง หรือทิวทัศน์ ผู้ชมทั่วไปกลับไม่ต้องการความเข้าใจในเนื้อหาของภาพผู้ชมสามารถเห็นและชื่นชมในความงามโดยไม่หาความหมาย

สำหรับข้าพเจ้า ผลงานจิตรกรรมทั้งสองแบบ ต่างไม่ได้แสดงเนื้อหาในด้านการสื่อความหมายเพียงแต่แสดงอารมณ์ความรู้สึกผู้ชมผลงานไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือค้นหาความหมายในภาพ เพียงรู้สึกตามขณะนั้นของภาพ จะรู้สึกอย่างไรก็ได้ตามที่ตนเองรู้สึกจริงซึ่งต่างคนจะได้รับความรู้สึกจากภาพต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน และประสบการณ์ของแต่ละคนผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์คล้ายคลึงกัน จะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันได้ภาพเขียนทั้งสองแบบนี้จึงเป็นตัวอย่างของศิลปะที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแสดงเนื้อหาสาระในการสื่อความหมาย

โดยเฉพาะจิตรกรรมแบบนามธรรมบางชนิด ที่ผู้ชมส่วนใหญ่มักคิดว่าไม่เข้าใจ หรือดูไม่รู้เรื่อง ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้รู้เรื่อง หรือเข้าใจ ไม่ได้มีความหมาย ไม่มีสาระ ไม่มีเรื่องให้ค้นหา ผลที่ได้จากการชมผลงานคือ อารมณ์ความรู้สึก

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และความเหมือนกันของภาพเขียนแบบนามธรรมที่ไม่มีรูปกับภาพเขียนแบบรูปธรรมที่เป็นภาพของสิ่งที่เราสัมผัสเรียก รับรู้ได้ว่าเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือภาพทิวทัศน์ ผลงานจิตรกรรมทั้งสองแบบต่างรับรู้ หรือเสพได้ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกได้ด้วยจิตใจ และมีความจำเป็นที่ต้องรู้ หรือเข้าใจความหมาย

จิตรกรรมไร้รอยฟุ้งกันของ เกศ ชวนะสิขิกร

สมพร รอดบุญ, กรกฎาคม 2552

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ธรรมชาติ เป็นบ่อเกิดของความรู้ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนจินตนาการในการทำงานศิลปะของศิลปินในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก เกศ ชวนะสิขิกร เป็นหนึ่งในบรรดาศิลปินเหล่านี้ นั่นทั้งเบื้องหน้าและข้างใจในความเป็นสังคมของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

จากประสบการณ์อันยาวนานของการมองเห็นภาวะสังคมในธรรมชาติ ศิลปินผู้นี้ได้ประจักษ์พียงแต่ความสวยงามของธรรมชาติ แต่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเขายังเห็นว่ายังมีแปดเปื้อนจากสภาวะการบีบคั้นต่างๆ อันมีผลกระทบจากมลภาวะ หรือการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางนิเวศวิทยา แม้ในธรรมชาติเอง ก็ยังมีอันตรายที่แฝงอยู่ในทุกกาลต่างๆ โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป เช่น พายุ สัตว์พิษ หรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในงานจิตรกรรมของเกศ

งานจิตรกรรมชุดล่าสุดที่เกศ สร้างสรรค์ในปี พ.ศ.2552 นี้เป็นงานในลักษณะนามธรรม ที่มีแค่แสดงเรื่องราวเป็นรูปธรรม แต่มีสาระสำคัญคือการนำ ความรู้สึกอันมีที่มาจากประสบการณ์ในแต่ละวันซึ่งสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมมา วาด

สัญลักษณ์สำคัญในงานของเกศ คือการใช้สีสื่ออารมณ์ ความรู้สึกภายในที่ส่งผ่านมือของเขาในการบดสีจากหลอดลงบนพื้นผ้าใบให้เป็นไปตามจังหวะอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงขณะปฏิบัติงานโดยไม่ใช้พู่กัน หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการปาดป้ายสีแต่ประการใด การทับซ้อนกันของสีทำให้เกิดพื้นที่ผิวที่มีความพิเศษ ความหนา บาง ของสีขึ้นอยู่กับ การพู่กันที่เขาสีด้วยในขณะที่ยังไม่ได้แห้งจากงานอื่นด้วยกั้นและจากงานอื่นทับซ้อนกันขึ้นไปว่า ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดมิติของความลึกในงานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงมิติของความรู้สึกของศิลปินด้วย การใช้สีของเกศ เพื่อดึงดูดสายตาและสร้างสรรคของเขาย่างชัดเจน เทคนิคในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญที่ได้ถูกค้นพบ หากปราศจากความรู้สึกที่

แท้จริงแล้ว ร่องรอยของสีที่ปรากฏในงานก็ไม่สามารถสื่อสารของอารมณ์ภายในอย่างมีความหมายและมีชีวิตได้ บนความขรุขระของพื้นผิวอันเกิดจากการทับซ้อน มีความขัดแย้งและความกลมกลืนกันอย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของสี และน้ำหนัก ภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากร่องรอยของพู่กันนั้นสามารถทำให้ผู้ชมจินตนาการได้ทั้งสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนเมฆ ก้อนฟ้า ต้นไม้ หรือน้ำที่มีความขุ่นขึ้น ในงานบางชิ้นมีมน้ำวให้รู้สึกจินตนาการถึงทิวทัศน์ของสระน้ำที่ความบางใสของผิวน้ำสะท้อนภาพของสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำ และภาพของสิ่งที่อยู่เหนือผิวน้ำเช่นก้อนเมฆหรือต้นไม้ในลักษณะลวงตา บางภาพจะสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงของบรรยากาศในธรรมชาติยามวิกาลที่มีรูปร่างนามธรรมคล้ายสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น เชื้อโรคล่องลอยอยู่เบื้องหน้า

การใช้สีและพื้นที่ของผ้าใบในงานของเกศเป็นลักษณะของศิลปะนามธรรมที่เรียกว่า Chromatic Abstraction เป็นแนวสร้างงานจิตรกรรมซึ่งเน้นการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ในรูปแบบของ Abstract Expressionism แนวหนึ่งสีและพื้นที่ขนาดใหญ่ของงานจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีเอกภาพและให้ผลกระทบในเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกต่อผู้ดูงาน

การใช้เทคนิคซึ่งประสานสอดคล้องกับความรู้สึกอย่างแท้จริงของเกศ ส่งผลให้งานจิตรกรรมของเขามีความแตกต่างไปจากงานของศิลปินอื่นๆ

แนวความคิดในการนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการครั้งนี้จะแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ ที่เกศเคยจัดแสดง เขาได้นำงานจิตรกรรมสามลักษณะมาจัดวางไว้ด้วยกัน ผลงานดังกล่าวประกอบด้วยงานที่แสดงรูปธรรม เช่น ภาพหุ่นนั่งใส่กรอบซึ่งเน้นให้เห็นถึงธรรมชาติของศิลปินโดยทั่วไป มักจะต้องใส่กรอบเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์ และงานแบบนามธรรม

Rama IX Art Museum Foundation

ใช้สีโดยรวมเป็นสีเดียวที่ให้ความรู้สึกละเอียดอ่อน สงบนิ่ง รวมทั้งงานในรูปแบบนามธรรมขนาดใหญ่ที่ใช้สีสด สีเข้มสื่อในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกที่ซับซ้อนและมีการเคลื่อนไหว งานประเภทนามธรรมทั้งสองลักษณะจะไม่ใส่กรอบ ทั้งนี้ศิลปินต้องการให้สีภายในงานของเขาทำงานร่วมกับพื้นที่โดยรอบได้อย่างอิสระ

ถึงแม้ว่างานสามลักษณะดังกล่าวจะมีรูปแบบที่ขัดแย้งกัน แต่สามารถนำมาแสดงไว้ด้วยกันได้อย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนสามารถสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกและสร้างจินตนาการได้เช่นกัน

ความจริงแล้วการนำเสนอผลงานในลักษณะนี้ เกศคงต้องการให้ผู้ดูเห็นการเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างของงานสร้างสรรค์ของเขา ผลงานชุดล่าสุดที่มีขนาดใหญ่เป็นสามชิ้นสามารถแสดงสาระของความรู้สึกได้โดยไม่ต้องอยู่กับเรื่องราว เนื้อหาที่เป็นรูปธรรม ผู้ดูงานสามารถตีความกับงานของเขาได้อย่างไร้ขอบเขตอันจำกัด

ความสมดุลในธรรมชาติอันเกิดจากความขัดแย้งนั้น เป็นสิ่งเดียวกับกับความสมดุลที่เกิดขึ้นในทุกสรรพสิ่งและในสังคมของมนุษย์ที่แม้จะมีความแตกต่างหรือความขัดแย้งกันก็ตาม มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความแตกต่าง

งานจิตรกรรมของเกศ แสดงนัยยะที่มีความหมายเชิงซ้อน อันเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง ความแตกต่างที่หลอมรวมให้เกิดดุลยภาพทั้งในธรรมชาติและในสังคมมนุษย์ การแสดงออกในงานศิลปะของเขาอยู่เหนือกฎเกณฑ์ หรือคำนิยมใดๆ การถ่ายทอดความเป็นตัวตน ความจริงใจ และความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องของเขา ยังพลให้จิตรกรรมนามธรรมของเขามีความพิเศษ และเมื่อถูกหลักเบ็ดเตล็ดอย่างสมบูรณ์

painting without a brush by kade javanalikikorn

somporn rodboon, july 2009

it is difficult for anyone to deny the fact that nature inspires knowledge, thinking, and emotions, as well as creativity in artistic expressions of various artists. kade javanalikikorn is an artist who sees and profoundly understands the truth about nature.

from his long experience of observing the truth about nature, this artist is not only aware of the beauty of nature but also its unpleasant side through conditions which results from pollution or human activities that interrupt the harmony of ecology. he realizes that nature also brings harmful elements that could be experienced in the different seasons, some of which we may not be aware of or we overlook, such as poisonous insects or animals, or many diseases. these things are part of the beauty of nature. javanalikikorn reflects on this idea in his paintings.

in his most recent collection of works completed in 2009, javanalikikorn created a number of abstract works which do not present any concrete things; their essence is to convey emotions and feelings from everyday experiences in relation to nature around him.

a unique characteristic of javanalikikorn's paintings is the use of colors to convey emotions and feelings through the paint which had been squeezed directly from the tubes to the canvas; no brush had been used to execute the strokes which reflect the artists' emotions and feelings while he was working. the result was the layers of colors and paints

which created various textures on the canvas. the different textures were from folding canvases with paints still wet over themselves and over one another. this technique not only created the dimension of depth in the paintings but also the dimension of emotions of the artist. javanalikikorn's use of color clearly shows his creative energy which is rare because without the artist's powerful feelings, neither the colors nor the textures would be meaningful and alive. on the rough surface of the paintings there could surprisingly be found both conflict and harmony. the images created without a brush inspire the viewer to imagine things found in nature-clouds, sky, trees or water. in some paintings, it is almost like the viewer could see the reflections both upon and above a sheet of clear water such as clouds and trees as if looking at an illusion. some paintings show the gloom of nature at night with minute organisms such as diseases floating around.

javanalikikorn's use of color and canvas space is chromatic abstraction which is an artistic expression that emphasizes the expression of emotions and feelings. it is a type of abstract expressionism. the unity of colors and space has a psychological effect on the viewer.

the true harmony of technique and feelings makes javanalikikorn's work different from other artists.

the concept of this exhibition is different from his previous ones. this time he shows 3 different types of art works

Rama IX Art Museum Foundation

together. the first type is works which show concrete things such as a still life in a frame. this type of painting represents traditional work by most artists which is usually framed to make the painting "complete". the second type is monochrome abstraction which is soft and calm in mood. the third type is large abstract works with bright and intense colors to convey complicated emotions and feelings with powerful movements. both types of abstract paintings are not framed, as the artist wants to create the freedom for the colors on the canvas to interact with the space surrounding them.

although the 3 types of paintings are different, they are be harmoniously displayed in order to convey emotions and moods, as well as to allow for imagination.

with the exhibition being arranged in this way, javanalikikorn's probably wants the viewer to make comparison among the 3 types of works and proposes the idea that his most recent large canvases could represent feelings without the need for the images to be recognized. in this way, his abstraction allows for borderless interaction with the viewer.

the contradictions in nature create at the same time the balance which is not different from the balance found in the human world where we often see differences but where people are able to live together without conflicts. the paintings by javanalikikorn work like a metaphor in which

differences and conflicts together could result in harmony both in nature and in human society. his artistic expression is beyond any rules or types. his identity and sincerity shown in his paintings, along with his continuing effort to create artwork is the proof of the uniqueness of his abstract works.

ดอกบัว

บิต วิตุยา

มีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
ที่จะแก้ปัญหาความเสื่อมทรามในสังคม
คือการศรัทธาในระดับจิตใจคน
ไม่ใช่ยกระดับความคิด
วิถีทางตะวันออก
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความคิด
แต่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ
จะเห็นได้ว่า
การทำสมาธิเน้นแท้จริงก็คือ
การระลोकความคิดให้หยุดลง
พระพุทธรูปตรัสว่า
“ศิลปะเป็นมงกุฎอย่างหนึ่ง”
โดยเหตุนี้มันเป็นสิ่งช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์
หมายถึง มันมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ
ไปในด้านที่จะหยุดยั้ง
อันเป็นวิถีสู่ความหลุดพ้น
แต่มีอุปนิสัยเป็นแนวคิดที่ศิลปะสมัยใหม่ปฏิเสธ
ทุกวันนี้ศิลปะกลายเป็นเรื่องทางความคิด
เป็นเรื่องการแข่งกัน
เป็นเรื่องของประโยชน์และอำนาจ
มันจึงดูเหมือนกำลังย้อนกลับไปอีกด้านหนึ่ง
ด้านซึ่งตรงข้ามกับความละเอียดอ่อน
หรือคนละด้านกับความหลุดพ้น
หรือจากบัวที่ปริน้ำ
มันกำลังย้อนกลับไปสู่โคลนตม
โดยสำคัญว่าเป็นรากหญ้าของตัวเอง
จึงเกิดความสงสัยว่า
ความงามสมบูรณ์ของดอกบัว
คือการได้พัฒนาขึ้นมาเหนือ
น้ำหรือไม่

Rama IX Art Museum Foundation

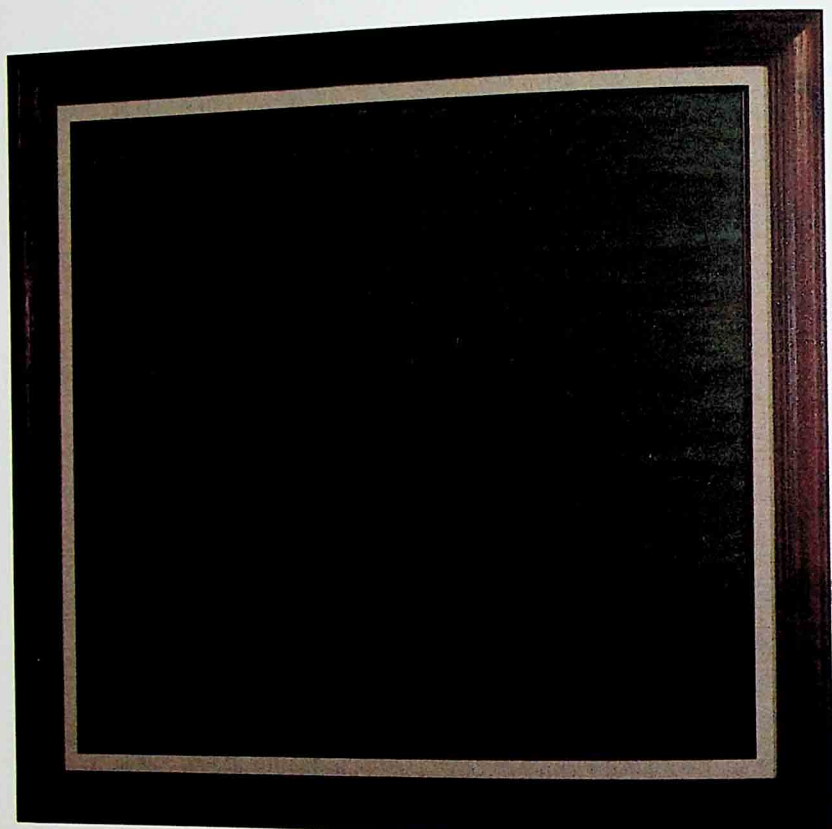
painting

Rama IX Art Museum

untitled, 2009
170 x 160 cm.
acrylic on linen

Rama IX Art Museum Foundation

untitled, 2009
80 x 70 cm.
acrylic on canvas

ama IX Art Museum Foundation

untitled, 2006
63 x 100 cm.
acrylic on canvas