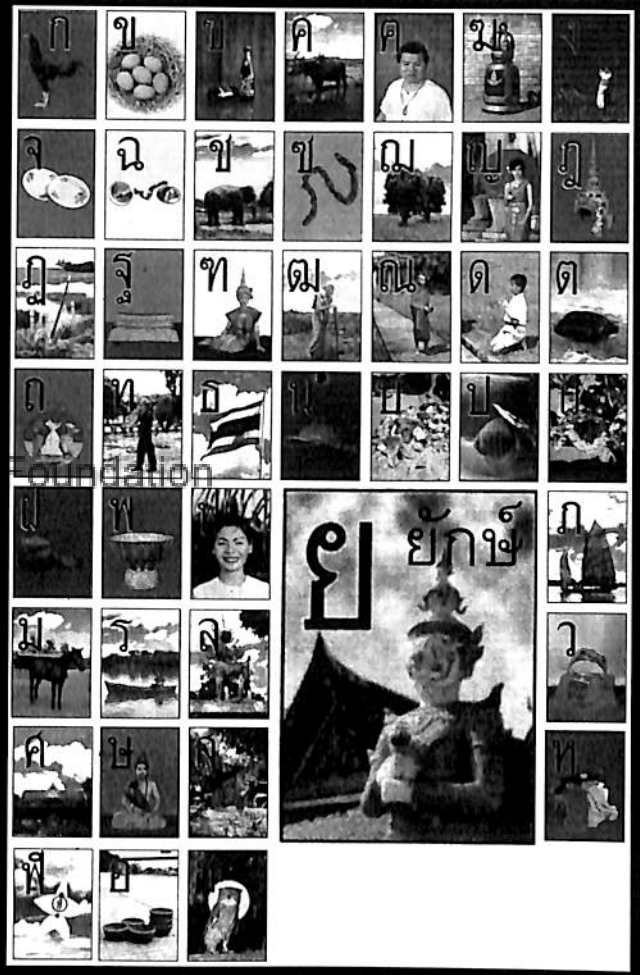
ยก ยอ ยักษ์



B-CAT-1-0039-2002
GRO-0042-10-2002

ยก ยอ ยักษ์

โดย เมธา คงสนธิ, สมพร แต้มประสิทธิ์, ศักดา ทิพย์วารี และ พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น

Yok Yor Yuk

by Metha Kongsonthi, Somporn Taemprasit, Sakda Thipwaree and Pichet Piaklin

Rama IX Art Museum Foundation

กลุ่มยักษ์

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับชื่อ "กลุ่มยักษ์"ที่ตั้งชื่อ "ยักษ์" มาเป็นชื่อกลุ่ม และเมื่อสอบถามกันก็ทราบว่ามีความประสงค์เพื่อให้คำว่า "ยักษ์" เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินจากตะวันออก ที่มีเรี่ยวแรงและพละกำลังแข็งแรงในการสร้างสรรค์

ถ้าเรามองไปที่ "ชื่อ" ก็คงจะตีความได้อีกหลายประเด็น เท่าที่ทราบ "ยักษ์" นั้น ในคติความเชื่อของไทยจะมีฐานะอยู่ในระดับเทพเช่นกัน

และที่กำลังนึกถึงเกี่ยวกับเรื่อง "ยักษ์" อีกประการก็คือ คนมักมองว่ายักษ์เป็นคนร้ายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้ที่ทำความดี นั่นก็คือยักษ์จะเป็นฝ่ายของความชั่ว เป็นผู้สร้างปัญหาให้กับทุกๆ คน เพราะเรื่องราวจากนิยายไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็กล่าวถึงยักษ์ในแง่มุมของฝ่ายอธรรม

ผมได้มีโอกาสศึกษาแนวความคิดและพูดคุยกับศิลปินใน "กลุ่มยักษ์" ซึ่งมีด้วยกัน 4 คนคือ พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, เมธา คงสนธิ, ศักดา ทิพย์วารี และ สมพร แต้มประสิทธิ์ ก็พอจะได้แง่คิดมาบางประการที่พอจะสรุปเกี่ยวกับเรื่อง "กลุ่มยักษ์" ได้ดังนี้ คือ

เป็นคนรุ่นหนุ่มที่มีความอยากทำงานศิลปะ

เมื่อเรามองดูการแสดงงานต่างๆ เราจะเห็นแรงผลักดันต่อคนทำงานศิลปะว่ามีระดับต่างกัน โดยดูจากความอยากทำ อยากแสดงออกของศิลปิน "กลุ่มยักษ์" ที่เห็นโดยส่วนตัวของแต่ละคนจะมีความอยากทำงาน ซึ่งในวงการศิลปะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมาก และที่เกิดขึ้นต่อจากความอยากทำของแต่ละคนก็คือการจัดนิทรรศการภาพผลงานในการแสดงต่างๆ ซึ่งเมื่อมีความอยากแล้วศิลปินกลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นจริง

สิ่งสำคัญที่เรารู้จักศิลปินกลุ่มนี้ก็คือ "ความสนใจวงการศิลปะ"และเป็นความหวังของวงการศิลปะที่จะเป็นผู้นำการศึกษาศิลปะหรือช่วยกันประคับประคอง และผลักดันให้วงการศิลปะก้าวไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

ความเข้มแข็งและความหมั่นเพียรในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ศิลปินเมื่อมีความคิดและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคัดสรรนำเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดต่อประชาชนจึงจะถือว่าทำได้ครบสมบูรณ์ในการเป็นศิลปิน และที่แน่ชัดคือต้องมีความอดทนและทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาความคิดไม่ใช่เกิดขึ้นใน 1 ปี แล้วเว้นไป 10 ปี จึงจะเกิดใหม่ ความคิด ฝีไม้ลายมือและการพัฒนาจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ มีความสัมพันธ์กับประชาชนและสภาพแวดล้อมในสังคม ถ้าจะเป็นศิลปินที่มั่นคงในอาชีพของตนเองแล้ว ก็ต้องมีความเพียรที่จะดำเนินการแบบนี้ ความสนใจในธรรมชาติและการแปรรูปธรรมชาติไปสู่ภาพจิตรกรรม

กลุ่มยักษ์มี 4 คนและมีแถลงการณ์ความคิดออกมาพอสรุปได้ว่า
- "ธรรมชาติ" เป็นสาระของจินตนาการของศิลปิน
- "มนุษย์" ต้องมีศรัทธา ความเชื่อจึงจะอยู่ได้
- และ "สังคม" พึงอยู่ด้วยกันด้วยความรัก และเจตนาที่ดีงามซึ่งกันและกัน

เมื่อมองลึกไปถึงผลงานของแต่ละคน เราก็จะเห็นได้ถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของทุกๆ คน

มูลนิธิ หอศิลปะแห่งชาติ RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

ผลงานของพิเชษฐ์ เป็นการตีความธรรมชาติควบคู่ไปกับปรัชญาความเชื่อในจิตรกรรมไทยโบราณ ที่มีแนวเรื่องจากพระพุทธศาสนา รูปอุดมคติที่จินตนาการขึ้นเป็นความหมายสื่อถึงเจตนาคำสอนของพระพุทธองค์ ที่จะนำประชาชนไปสู่ความรู้แจ้งและรู้สึกในความดีงาม เพื่อนำธรรมะสู่สังคม

เมธา คงสนธิ เป็นศิลปินจากจังหวัดสุพรรณบุรี สนใจการสร้างผลงานจากเรื่องราวในศิลปกรรมไทยประเพณี ลวดลายนกไทยในอดีต และจังหวะการพริ้วไหวของที่มาแห่งเปลวเพลิงรวมไปถึงกระแสคลื่นลมจากธรรมชาติที่ถูกหลอมรวมกับสภาวะจิตภายในของเมธา เป็นรูปทรงนามธรรมของเส้นสีทองที่เคลื่อนไหวไปในแผ่นพื้นสีดำทมึน

โดยส่วนตัวของผม สนใจการทำงานที่ดำเนินมาของเมธา และได้เห็นความมั่นคงของศิลปิน ที่คาดเอาไว้ในใจก็คือ เมื่อศิลปินมีความพร้อมมากขึ้น คงจะได้พัฒนาเทคนิควิธีการของพื้นผิวให้สมบูรณ์ขึ้น และเมื่อใดที่เงาดำทมึนของพื้นหลังเปลี่ยนไป นั่นอาจเป็นนิมิตใหม่ที่ศิลปินจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในอีก Version

ศักดา ทิพย์วารี เกิดและเติบโตมาจากท้องถิ่นภาคใต้ จังหวัดสงขลา พัฒนาฝีมือขั้นพื้นฐานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนมาฝึกตัวจนเป็นศิลปินหนุ่มใหญ่ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันกำลังผลักพาการศึกษาศิลปะของนักศึกษาที่เพาะช่างให้ก้าวหน้า ห้าวหาญยิ่งๆ ขึ้น

ศักดา เป็นจิตรกรที่มีมิติของสีอยู่ในดวงตาและหัวใจ เขาเนรมิตจินตภาพของตัวเอง จากธรรมชาติรอบๆ ตัว ให้ผสมกับสีแสงในใจขึ้น ไม่ว่ารูปร่างของธรรมชาติจะเป็นพืช อาคาร สิ่งก่อสร้าง รูปร่างมนุษย์ หรือสภาพแวดล้อมของวิถีชีวิตไทยแบบใด เมื่อศักดาวาดภาพระบายสี รูปร่าง และบรรยากาศทั้งปวงจะอบอวลด้วยอารยธรรม อลังการของศรัทธา ความเชื่อ และความงดงามที่มีชีวิตของความดีงามจะเกิดปรากฏ ประสานกับมิติในใจของผู้ชมทำให้รู้สึกอิ่มเอิบ มีความสุข

สมพร แต้มประสิทธิ์ ประสบความสำเร็จในการสร้างงานจิตรกรรม โดยการใช้วัสดุแท้ๆ ในการทำงานจากงานชุดทิวทัศน์แนวนามธรรมที่ส่งเข้าประกวดของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ในปี 2541 เขาใช้เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว ปะติดลงไปอย่างงดงาม ภาพจิตรกรรมหลายๆ ภาพมีทิศทางของเส้น ความเคลื่อนไหว และชั้นของบรรยากาศของสีจากวัสดุจริงที่ประสานกันอย่างงดงาม ภาพเหล่านี้เป็นภาพนามธรรมที่น่าสายตาและนำใจของเราให้รู้สึกถึงทุ่งกว้างอันอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย มีสายลม แสงแดดสาดส่องให้เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งผืน

ผลงานชุดใหม่ที่นำออกแสดง ร่วมกับกลุ่มยักษ์ ยังคงได้อิทธิพลจากธรรมชาติรอบๆ ตัว ทั้งทิวทุ่ง แผ่นดิน ต้นไม้ และร่องรอยของการประกอบอาชีพของชาวชนบทไทย แต่การแปรสิ่งที่เห็นมาสู่จินตภาพของสมพร จะดูสดใส สดชื่น หรือ หมองคล้ำ เศร้าซึม ก็คงจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปินที่จะนำเราให้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บทความโดย รศ.วิโชค มุกดามณี

seum Foundation

เมธา คงสนธิ
Metha Kongsonthi

กาล 2545
Time 2002
Mixed colour, goldleaves on wood 140x140 cm.

ไตรลักษณ์ 2545

The Three Characteristics 2002

Mixed colour, goldleaves on wood 110 x 150 cm

ma IX Art Museum Foundation

ไตรรัตน์ในไตรลักษณ์ 2545

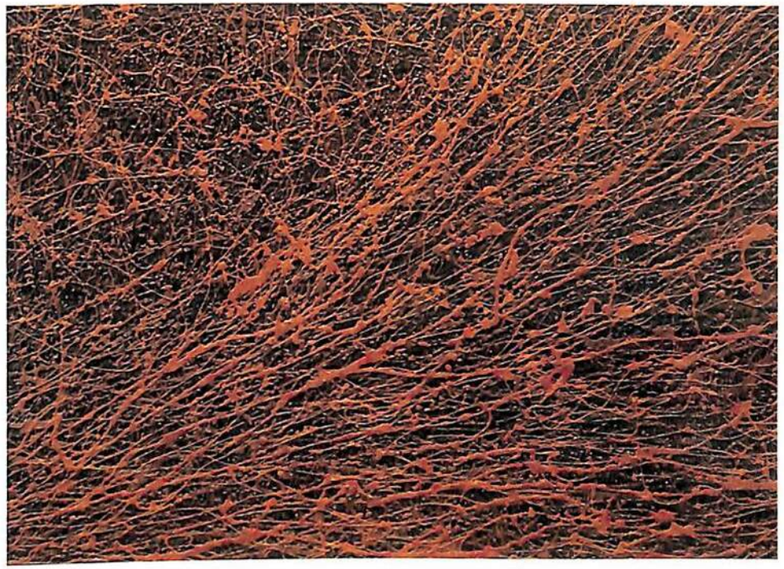
The Triple Gem in The Three Characteristics 2002

Mixed colour, goldleaves on wood 80 x 120 cm

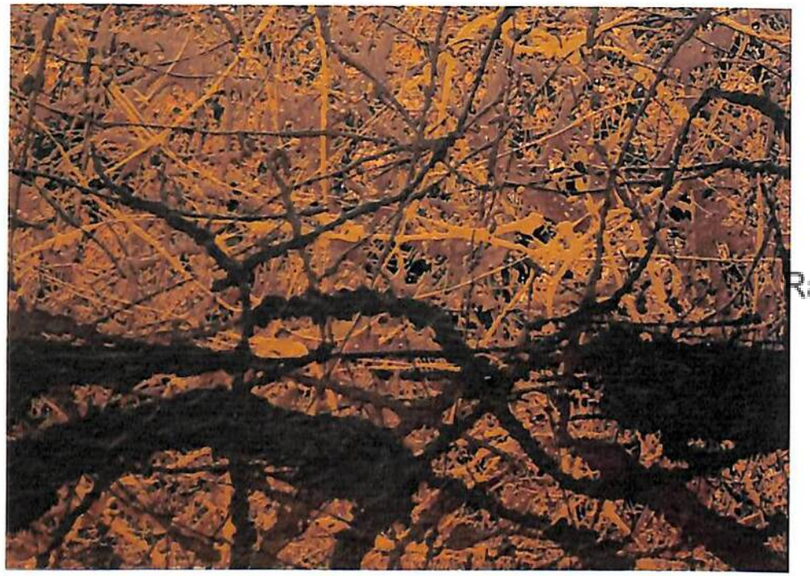
Rama IX Art Museum Foundation

สมพร แต้มประสิทธิ์
Somporn Taemprasit

รัตนตรัย ปีกุน 2545
The Triple Gem 2002
Mixed colour, goldleaves on wood 122 x 122 cm



Easc. Line 2002
Clay on Canvas 145 x 200 cm



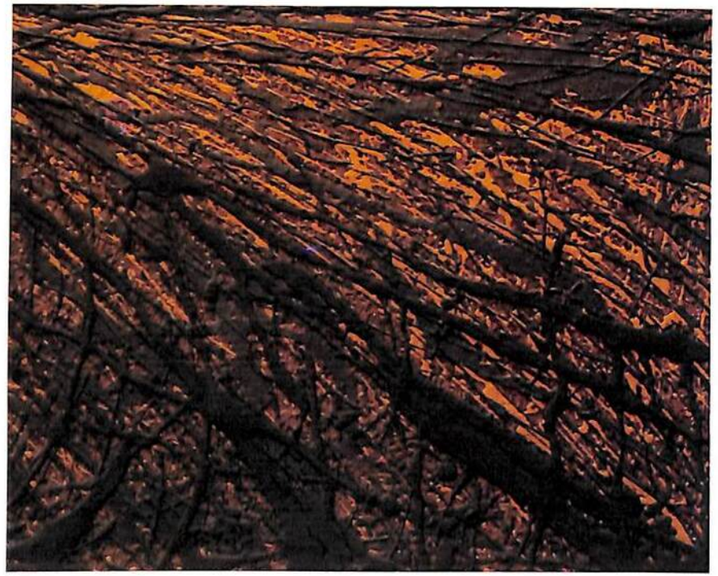
Rama IX Art Museum Foundation

Rhythm 2002
Clay on Canvas 145 x 200 cm

Your 2002
Clay on Canvas 145 x145 cm.

ศักดา ทิพย์วารี

Sakda Thipwaree



Evocative 2 2002

Clay on Canvas 90 x 110 cm

Rama IX Art Museum Foundation

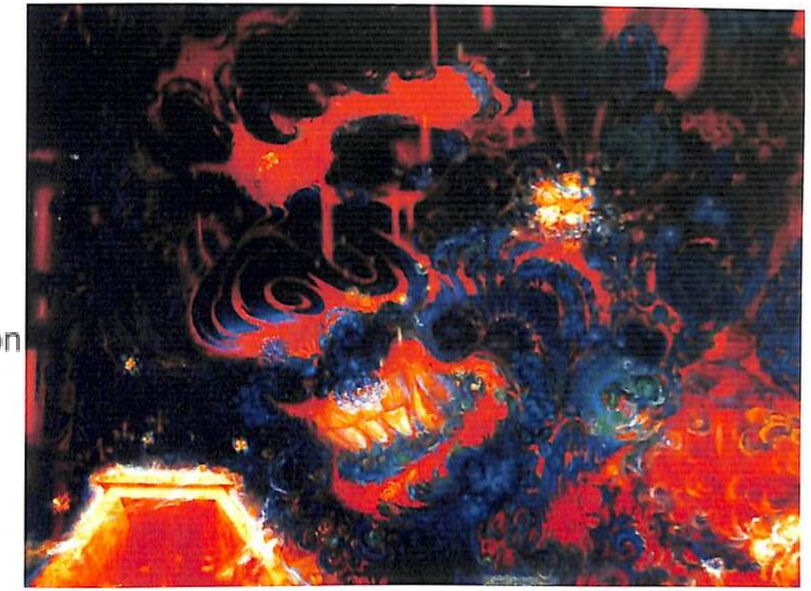
ประตู 2 2545

The Gate 2 2002

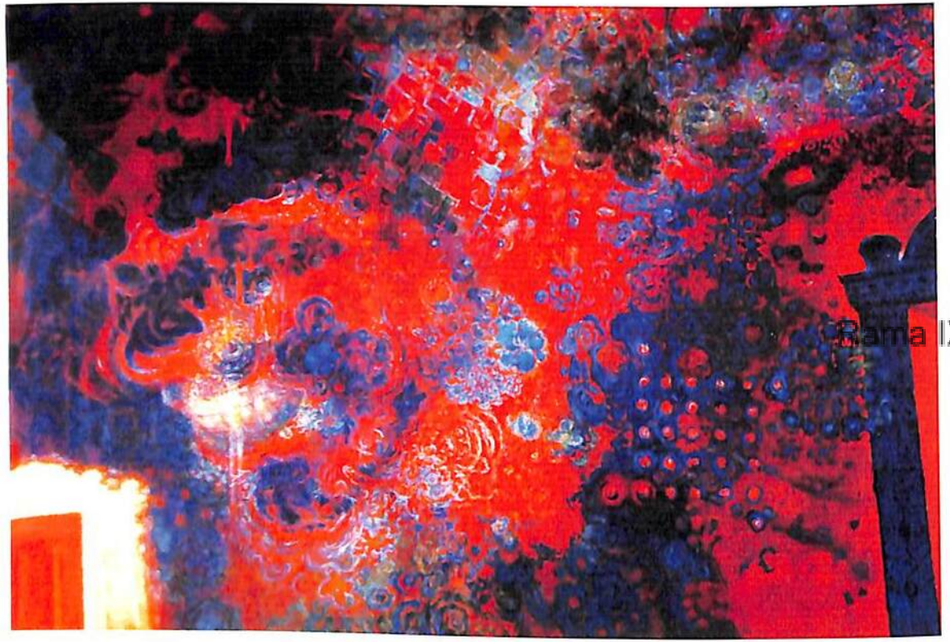
Oil on Canvas : Gold 140 x 150 cm

ยักษ์ 2 2545
Yak 2 2002
Oil on Canvas Gold 140 x 150 cm.

Rama IX Art Museum Foundation



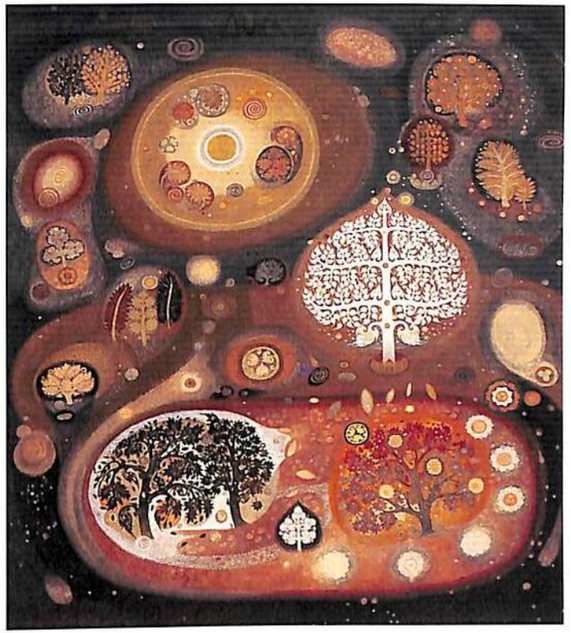
โฉมหน้า 1 2544
Face 1 2001
Oil on Canvas Gold 90 x 120 cm.



ยักษ์ 1 2544
Yak 1 2001
Oil on Canvas Gold 140 x 170 cm

© Rama IX Art Museum Foundation

พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
Pichet Piaklin



พุทธภูมิ 2538
Buddhabhumi 1995
Tempera, Goldleaves, Sa Paper on Canvas 155 x 195 cm

Rama IX Art Museum Foundation

พุทธภูมิ 2538
Buddhabhumi 1995
Tempera, Goldleaves, Sa Paper on Canvas 155 x 195 cm.

พุทธภูมิ 2538
Buddhabhumi 1995
Tempera, Goldleaves, Sa Paper on Canvas 155 x 195 cm.