

Rama IX Art Museum Foundation

INSON WONGSAM

อินสอน วงศ์สงาม

3-CAT-2-0462

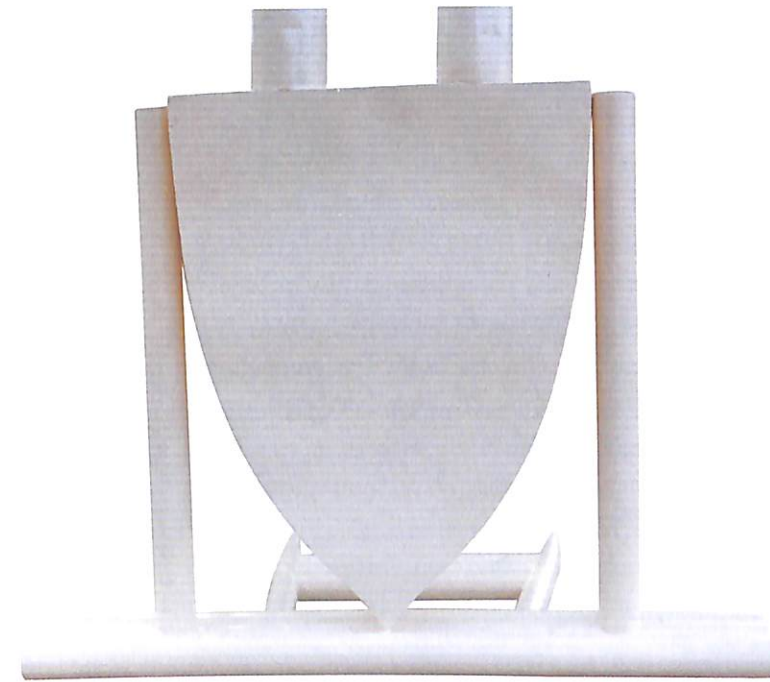
500-0686-04-1999

หัวใจยังอยู่

BIG HEARTED

130 X 200 X 170 cm.

1998

Rama IX Art Museum Foundation

INSON WONGSAM

MIDDLE PERIOD : LOST FOUND NEW YORK 1968 - 1974
AT THE NATIONAL GALLERY - CHAO FA ROAD
3 - 30 APRIL 1999

Inson Wongsam

ศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยนั้น เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยพลังความคิดและการสร้างโดยเหล่าศิลปินของไทย ซึ่งต่างได้สะท้อนความรู้สึกความชื่นชม ความขัดแย้งและความนึกคิดต่างๆ นานาเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นผลงานด้านทัศนศิลป์ ในลักษณะหรือรูปแบบและเทคนิคแตกต่างกันออกไป ตามความชอบและการค้นพบเฉพาะตน กล่าวได้ว่า ผลงานของศิลปินใด ก็คือ ศิลปินคนนั้นๆ นั่นเอง ศิลปินร่วมสมัยไทยในปัจจุบันมีอยู่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับนานาชาติ แต่ในจำนวนน้อยคนนั้น เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่สร้างชื่อและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากลและในจำนวนดังกล่าวนี้หมายรวมถึง “อินสนธิ วงศ์สาม” ศิลปินร่วมสมัยจากดินแดนล้านนา จังหวัดลำพูน

“อินสนธิ วงศ์สาม” นับเป็นศิลปินร่วมสมัยของไทยคนหนึ่ง ที่ได้สร้างสมประสบการณ์ด้านศิลปะมายาวนานและเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เป็นเวลากว่าสิบปี ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวในดินแดนไกล ประกอบความเป็นผู้มีไฟในการทำงานศิลปะอยู่ตลอดเวลา เป็นพลังให้อินสนธิ วงศ์สาม สร้างและพัฒนาผลงานศิลปะในแนวของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับทั่วไปหลังจากที่ได้เสาะหาประสบการณ์ในแดนไกล ในที่สุด อินสนธิ วงศ์สาม ได้หวนกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด คือที่จังหวัดลำพูน พร้อมกับยังคงสร้างงานศิลปะต่อไป

ผลงานชุด “30 ปีที่ผ่านมาจากนิวยอร์ก” (Middle period : lost and found ; New York 1968 - 1974) ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ในครั้งนี้ จะเป็นการประมวลภาพและเรื่องราวของอินสนธิ วงศ์สาม ในครั้งหนึ่งของการที่ได้ใช้ชีวิตและสร้างงานศิลปะในต่างแดน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งกรมศิลปากร มีความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานชุดนี้ออกสู่สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และรักในงานศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น

(นายนิคม มูลิกะคามะ)

อธิบดีกรมศิลปากร

มีนาคม 2542

“อินสนธิ วงศ์สาม” ศิลปินผู้ รังสรรค์ศิลปะ สูงสุด คืนสู่สามัญ

Rama IX Art Museum Foundation

ยุคสมัยแห่งการหลอมรวมอารยวัฒนธรรม จากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตกเป็นหนึ่งในความกลมกลืนผ่านเวลาอันยาวนานสั่งสมประสบการณ์ ด้วยจิตวิญญาณมุ่งมั่น และศรัทธาอันแรงกล้า ไฉมนำวิถีชีวิตของชายหนุ่มผู้ใฝ่ฝันสรรค์สร้างศิลปะผ่านความงดงาม สื่อสะท้อนความนึกคิดสู่สามัญชนร่วมสมัยนาม “อินสนธิ วงศ์สาม”

อินสนธิ วงศ์สาม เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2477 ในครอบครัวช่างฝีมือทำเครื่องทองเครื่องเงิน ณ บ้านป่าซาง จังหวัดลำพูน อันเป็นดินแดนแห่งสีสันและตำนานศิลปะล้านนา

แรงบันดาลใจจากพ่อสู่ลูกชายวัยเยาว์

ในวัยเยาว์ อินสนธิ เคยบันทึกไว้ว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ฝันไม่ได้ การเรียนรู้และประสบการณ์เป็นกลไกสำคัญของงานศิลปะ เราจะนอนหลับสบายเมื่อเราฝันดีมาตลอด ตอนเด็กเราฝันถึงดวงดาว ฝันถึงความดีงาม ฝันถึงความรัก อยากจะมีประสบการณ์มากๆ อยากทำให้ได้ดีเหมือนพ่อ เมื่อตอนเด็กๆ ยังจำได้และจดจำมาตลอดว่า ไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับช่างฝีมือ ต้องทำให้ได้ดีที่สุด และจะเป็นกังวลกับงานมาก หากทำไม่สำเร็จ

METAL 1998
ครึ่งทางใต้ทะเล
Half way under the sea
25 x 120 x 120 cm.

อินสนธิ์ ชื่นชมและยกย่องความสามารถทางช่างฝีมือของพ่ออยู่เสมอ พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามในชีวิตของเขาตลอดมา ในวัยเยาว์ เขาร้องขอให้พ่อวาดภาพให้ เมื่อต้องไปโรงเรียนทุกเช้า ไม่ว่าภาพสัตว์ ต้นไม้ วัด หรืออะไรก็ตาม ครั้นตกเย็น อินสนธิ์ ก็จะวาดภาพเดียวกันนั้น นำกลับมาให้พ่อ ทำอยู่เป็นกิจวัตรโดยไม่ได้คิดว่า นั่นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะให้เขาเติบโตทางศิลปะโดยไม่รู้ตัว ความสนใจใฝ่ในทางศิลปะของอินสนธิ์ มิได้ทำให้บรรยากาศของการเรียนการสอนในระบบ nudring เขาให้คล้อยตามนัก จิตใจของเขายังจดจ่ออยู่กับการวาดรูปตามแบบที่พ่อวาดให้ อย่างภาคภูมิใจเมื่อจบการศึกษาจากชั้นประถม ได้สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดในช่วงนั้น อินสนธิ์ บันทึกไว้ว่า

ระยะนั้นขยันเรียนเดี่ยวเรียนไม่ทันเพื่อน มีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้นในนักเรียน 30 คน ก็เรียนอยู่ในระดับต้นๆ พอเรียนไม่ยากก็เกิดสนุกสนาน จนเกือบถูกให้ออกจากโรงเรียนถึง 3 ครั้ง คุณพ่อต้องไปรับรองและขอร้องครู ถ้าพ่อเป็นคนไม่เก่งอนาคตของผมนักก็ต้องจบ...ระหว่างเรียนชั้นมัธยม อินสนธิ์ ได้มีโอกาสส่งภาพวาดเข้าประกวดแข่งขันวาดรูปประจำจังหวัดอยู่เสมอ จนได้คิดว่ามีความถนัดและปรารถนาจะเรียนวิชาช่างเมื่อจบชั้นมัธยม อินสนธิ์ จึงได้จากบ้านเป็นครั้งแรกเพื่อมาเรียนต่อที่โรงเรียนศิลปะในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคำแนะนำของอาจารย์ทวี นันทขว้าง ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมศิลปากรนี้คือ วิทยาลัยช่างศิลป์

METAL 1998
มองไปข้างหน้า
Looking Ahead
280 x 136 x 120 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

METAL 1998
อากาศหายไปไหน
Where has all the oxygen gone ?
115 x 70 x 245 cm.

ก้าวแรกสู่โลกกว้างแห่งศิลป์

พ.ศ. 2504 หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อินสนธิ์ ต้องการประสบการณ์จึงวางแผนเดินทางเพื่อศึกษาได้เดินทางไปทุกจังหวัดตามภาคต่างๆ ของประเทศ และกลับมาทำงานระยะหนึ่ง เมื่อเปิดแสดงภาพเขียน ชื่อ “Thailand Panorama” ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นเพื่อนที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวชวนเดินทางไปต่างประเทศโดยมีจุดหมาย คือ อิตาลี อินสนธิ์ เห็นโอกาสที่จะหาประสบการณ์ทางศิลปะในต่างประเทศ จึงได้เอางานไปประมูลที่ Christian Centre กรุงเทพฯ ร่วมกับศิลปินอื่น เพื่อนำมาเป็นค่าเดินทาง

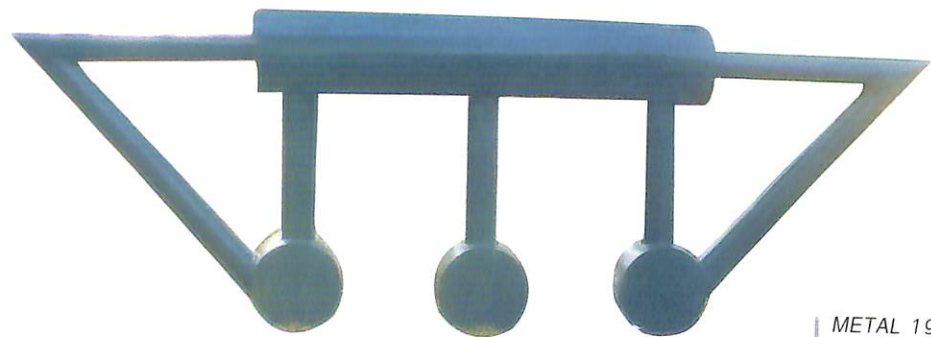
อินสนธิ์ ออกเดินทางด้วยรถสกูเตอร์คู่ใจ จากจุดเริ่มต้นคือกรุงเทพฯ สู่มืองต่างๆ ในดินแดนหลากหลายเชื้อชาติต่าง ความเชื่อ ผ่านเหตุการณ์ทั้งยากลำบาก ตื่นเต้นและหิวโหย แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นศรัทธา ต่อสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝัน คือพลังอันวิเศษสุดที่หล่อเลี้ยงจิตใจ ให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างเดินทางไปได้ อินสนธิ์ ได้รำลึกถึงอดีตเมื่อครั้งออกเดินทางเริ่มแรกว่า...แผนการเดินทางครั้งแรก ตั้งใจว่าจะต้องไปถึงอิตาลี และแสดงงานให้ได้ภายใน 3 เดือน แต่พลาตเรือต้องติดค้างอยู่ที่นั่น 1 เดือนเพื่อรอเรือกลับมารับใหม่อีกครั้ง เงินที่นำติดตัวไปด้วยที่คิดว่า

ไปถึงอิตาลีได้โดยไม่มีปัญหา เมื่อลงเรือ
ไปถึงอินเดียเมืองกัลกัตตาเหลือเพียง 60
เหรียญ ขับริกสกุคเตอร์ไปถึงกรุงนิวเดลี
ติดต่อแกลลอรี่ได้แสดงงานพอดี พอได้
ค่าเดินทางมุ่งตรงสู่ประเทศต่อไป คือ
ปากีสถาน แสดงงานครั้งที่ All India
Fine Arts and Crafts Society, ต่อมา
แสดงที่ The Pakistan Arts Council เมือง
Lahore และ The Arts Council of Paki-
stan Karachi จากนั้นจึงมุ่งไปยัง อิหร่าน...
แสดงงานที่ Gilgamesh Gallery ; Taharan

จากอิหร่านมุ่งต่อไปยังประเทศ
ตุรกี ได้แสดงงานที่ The French Con-
sulate in Istanbul อินสนธิ์ไม่เคยย่อท้อต่อ
การเดินทางไปบนดินแดนที่มีความเชื่อ
และความศรัทธาแตกต่างจากแผ่นดินเกิด
แม้เงินจะหมดอีกครั้งแต่โชคยังเข้าข้าง
ผลงานบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในเมืองไทย
บริษัทเอสโซ่ได้จัดแสดงงานให้ รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งไปจากอินเดียด้วย หลังการ
แสดงงานครั้งนั้นเอสโซ่ส่งเงินให้เขา 200

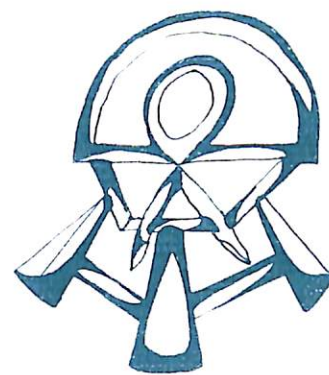
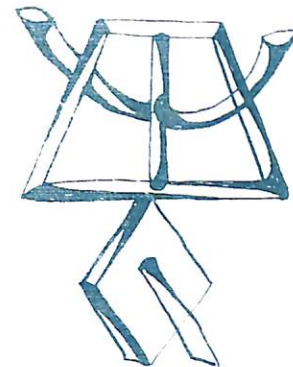
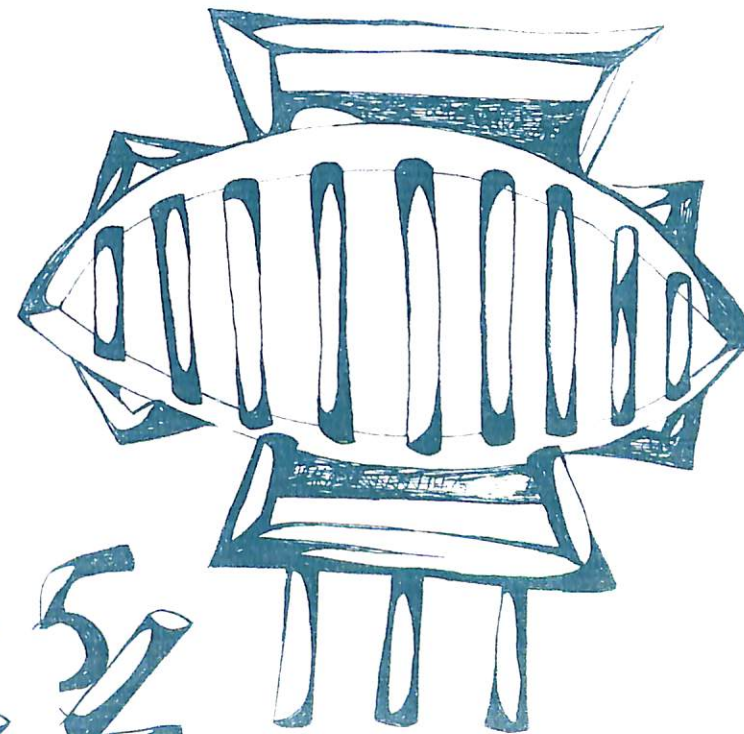
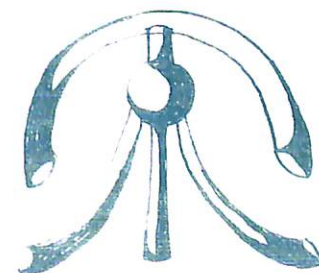
เหรียญ ทำให้พอมีเงินเดินทางและยังชีพ
ต่อไปอีกช่วงระยะหนึ่ง

อินสนธิ์ เดินทางไปถึงกรีซด้วย
ความตื่นเต้นและเปี่ยมล้นด้วยความฝัน
เขาไม่รังรอที่จะเดินทางไปสัมผัสความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อของ
วิหารพารเธนอน และเมื่อเข้าไปดูอย่าง
ใกล้ชิดเขารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และพิศวง
กับการสร้างจากฝีมือมนุษย์ จากสิ่งที่
พบเห็น ได้แก่ ลายเป็นส่วนหนึ่งของแรง
บันดาลใจที่เก็บเจียบอยู่ภายในจิตใจของ
เขาตลอดเวลา อินสนธิ์ ใช้ชีวิตอยู่ที่กรีซ
นานถึง 8 เดือน ทั้งแสดงงานในแกลลอรี่
เล็กๆ และเดินทางข้ามไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง
ที่เกาะคอร์ฟู (Corfu) ตามคำชวนของ
เพื่อนศิลปินชาวอเมริกัน ที่ Athen อินสนธิ์
พักและทำงาน wood cut ที่นั่น...เราได้
ปักหลักอยู่ที่เกาะ Corfu ใช้ชีวิตและได้
พักงานระยะหนึ่ง เตรียมตัวทำงานอย่าง
เอาจริงเอาจัง เพื่อจะเอางานไปแสดงยัง
ยุโรป...

METAL 1998
กรองน้ำใต้ทะเล
Water filter under the sea
310 x 110 x 20 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

ความมุ่งมั่นและศรัทธาที่ค้นพบ

จากเกาะคอร์ฟู ประเทศกรีซ อินสนธิ์พารณคูโจลงเรือเข้าทางเมืองท่า Brindisi ซึ่งเป็นท่าเรือ Ferry ไปยังอิตาลี อีกทางหนึ่ง อินสนธิ์ใช้เวลาขับรถทั้งวันกว่าจะถึงกรุงโรมเพราะระหว่างทางรถเสีย ทำให้เขาต้องขึ้นรถขึ้น-ลงเขา แต่ความมุ่งมั่นที่ต้องการแสดงผลงาน และมาเยือนอิตาลี และเมืองฟลอเรนซ์ อันเป็นบ้านเกิดของ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเขา อินสนธิ์ยังจำคำสอนของอาจารย์ท่านนี้ที่ให้ได้ในช่วงที่เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรว่า หากต้องการเป็นศิลปินจริง ไม่ควรมีกรอบคร้ว ให้เดินทางไปค้นหาโลกกว้างไกลด้านศิลปะที่โรมและฝรั่งเศส อันเป็นศูนย์กลางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของโลก เขาตระเวนดูสถาปัตยกรรม และโบราณสถานตามคำแนะนำของอาจารย์ศิลป์ ผู้ล่องลပ်ไปก่อนที่อินสนธิ์จะเริ่มออกเดินทางรอบโลกได้ 7 วัน

อินสนธิ์ตระเวน สเก็ตซ์ภาพทุกแห่งที่ก้าวย่างไปถึง ผลงานที่เขาถ่ายทอดจากสิ่งที่พบเห็น ในโรมและฝรั่งเศส ยังคงเป็นสไตล์ Wood cut แนว Abstract ซึ่งถูกพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ที่สั่งสมจนเป็นแนวสากลมากขึ้น

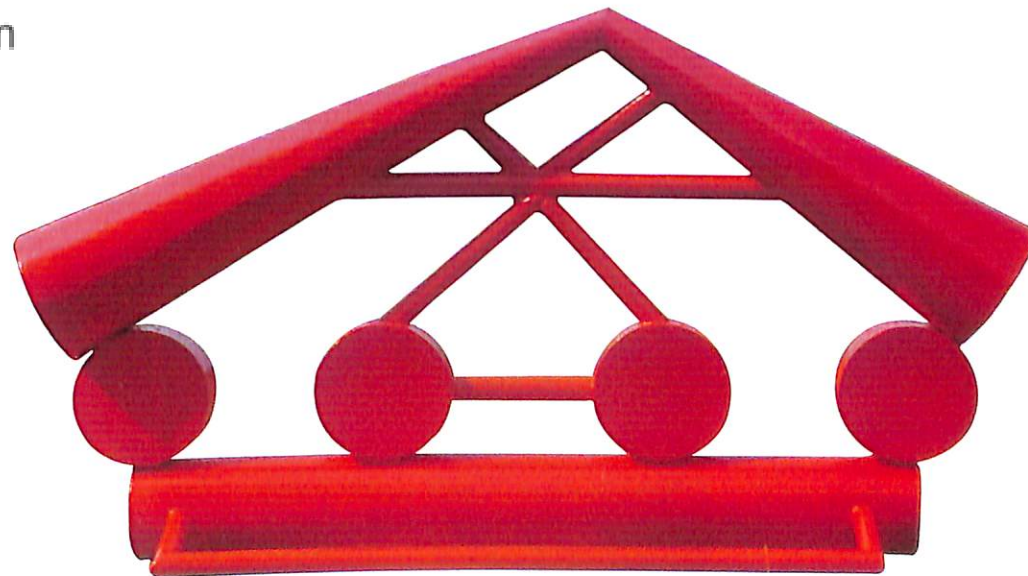
1968
Models for sculpture
under the sea

Rama IX Art Museum Foundation

ระหว่างที่อินสนธิ์มุ่งมั่นแสวงหาประสบการณ์ด้านศิลปะอยู่ที่โรมนั้น บังเอิญเป็นช่วงที่ดำรงค้วงศ์อุปราชมาจากปารีส จึงได้ร่วมกันเดินทางไปแสดงงานที่ฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ศิลป์ แล้วย้อนกลับมาโรมอีกครั้ง ที่โรมอินสนธิ์ได้พบกับเพื่อนศิลปินชาวอังกฤษ 2 คน ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้มาเปิดงานแสดงที่โรม เป็นแกลลอรี่เดียวกัน “...เขาขายรูปไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ช่วยซื้อรูปผมไปเมื่อได้เงินพอเป็นค่าเดินทาง ก็มุ่งหน้าสู่เวียนนาโดยทางรถไฟ ส่วนรถสกูเตอร์เอาไปฝากไว้ที่สถานทูตไทย เมื่อถึงเวียนนาตรงกับฤดูหนาว หนาวมาก

ได้จัดแสดงงานที่นั่น บังเอิญพบกับท่านพลเอกชาติชายขณะนั้นเป็นท่านทูตฯ อยู่ ท่านให้การสนับสนุนอยู่ในเวียนนา 4 เดือน หลังจากหมดหน้าหนาวก็เข้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบังเอิญโชคดีได้งานทำเกี่ยวกับภาพพิมพ์อยู่สวิส 2 เดือน ก็มุ่งหน้าสู่ปารีส...” ที่ปารีส ชีวิตของเขามีได้สบายเขาต้องชุกตัวอยู่ได้สะพานลอยนานกว่า 10 วันเพื่อรอหางานทำ และโชคก็เข้าข้างเขาอีกครั้ง เมื่อมีคนต้องการให้เขาไปเป็นพนักงานเสิร์ฟและพ่อดครัวในร้านอาหาร ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้

1995
เก็บขยะ
Filter for nuclear waste
20 x 75 x 22 cm.

อินสนธิใช้เวลากว่า 6 เดือนกับการทำงานเลิร์ฟและอยู่ในครัวร้านอาหารเวียดนาม เขาตระหนักว่าควรทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการทำงานที่ยาวนานขึ้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ของการใช้ชีวิตในปารีส อินสนธิจึงไปสมัครเรียนศิลปะที่ L'Ecole Nationale Supérieure Des Arts Decoratifs เขาต้องทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็น พี่เลี้ยงเด็ก งานออกแบบเหล็ก โบกปูน ทาสีสถานทูต ความฝันและอุดมการณ์ของเขาจึงถูกเก็บเงียบไว้ในมุมหนึ่งของชีวิตชั่วคราว และนี่เองที่ทำให้เขาพบรักและแต่งงานกับสาวชาวอเมริกันชื่อ Babara Wood ซึ่งมาศึกษาต่อที่ปารีส ต่อมาภรรยาได้เดินทางกลับประเทศของเธอเพื่อไปกำเนิดบุตรชายชื่อ อินสนธิ จูเนียร์ ทายาทคนเดียวที่เขาภาคภูมิใจเมื่อภรรยาเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา อินสนธิ ได้ครุ่นคิดถึงการทำงานศิลปะตามความตั้งใจเดิม เขาได้เริ่มทำงานศิลปะอีกครั้ง เป็นงานภาพพิมพ์ จนได้แสดงงานในแกลลอรีแห่งหนึ่งในปารีส ภายหลังอินสนธิแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะในยุโรป จนอิ่มตัวแล้ว เขาได้ตัดสินใจเดินทางต่อไปยังนิวยอร์ก ที่นั่นเขายังชีพด้วยการรับจ้างทำเครื่องประดับสตรีด้วยโลหะ จนกระทั่งสามารถรวบรวมเงินเปิดร้านของตนเองได้ และมีเวลาทำงานศิลปะ Wood cut ไปพร้อมกับงานโลหะ จากที่

อินสนธิใช้ชีวิตนานกว่า 6 ปีที่นิวยอร์ก เขาได้สร้าง Model งานศิลปะไว้ถึง 408 ชิ้น ผลงานของเขาส่วนใหญ่สะท้อนแนวความคิด เรื่องโครงการมนุษย์อาศัยอยู่ในอวกาศ เป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นในรูปของ Model และรูปประติมากรรมได้ทะเลซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามหาทุนสนับสนุนโครงการ แต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตกต่ำ ทำให้การหาทุนต้องหยุดชะงักลงรายได้จากการทำเครื่องประดับของเขาก็ดนัยลงไปด้วย

Rama IX Art Museum Foundation

แบบจำลองประติมากรรมใต้ทะเล นิวยอร์ก
Model for sculpture under the sea
New York

จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก อ้ากว้างในเมืองใหญ่ ทำให้อินสนธิ์ วงศ์สาม ตัดสินใจหันหลังกลับสู่แผ่นดินเกิดในปี พ.ศ. 2517 พร้อมกับนำเอาประสบการณ์ทางศิลปะที่กว้างไกลและลุ่มลึก ติดตัวมาด้วยเท่านั้น เขากล่าวว่า เมื่อไปมือเปล่าก็กลับมามือเปล่า ดังที่ น. ณ ปากน้ำ ศิลปินและนักเขียนอาวุโสได้เขียนบทความถึงชีวิตของอินสนธิ์ ความตอนหนึ่งว่า “เขาไม่อาทรต่อสิ่งใดครั้งหนึ่งได้จายรูปภาพพิมพ์ไป 1 รูป เป็นคำขอมจักรยานยนต์ที่อิตาลี ให้ช่างผู้มีอารมณ์แสนพิศดารผู้นั้นยังยอมให้พักที่บ้านโดยจ่ายเป็นภาพพิมพ์อีก 1 รูป ที่นิวยอร์กเขาใช้เครื่องมือตัดลวดเงินเป็นเครื่องประดับ ที่นั่นหนุ่มสาวถึงขนาดเข้าคิวซื้อ จนต้องคิดค่าทำตามจำนวนเวลาที่ผลิต เขาเรียนศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและจากปารีส แต่ต้องไปตัดโลหะขาย ชีวิตมันผันแปรไปจนต้องแผ่นกลับ ป่าซาง หริภุญไชย แดนปัตภูมิ ที่บ้าน รถยนต์ สมบัติฟัสถานไว้ที่โน่น กลับบ้านด้วยมือเปล่าความเครียดอันสะสมไว้อย่างหมักหมม ประสบการณ์อันมีค่าจากต่างภูมิต่างทวีป จำต้องปล่อยละวางไว้”

1998
ประติมากรรมในสวน
Sculptures in the garden

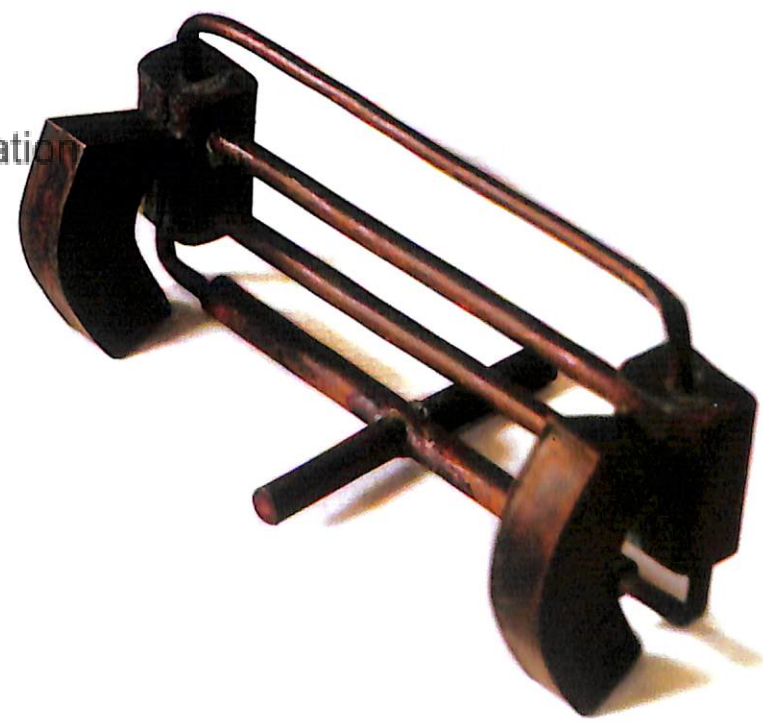
Art Museum Foundation

ประสบการณ์อันล้ำค่า สรรค์สร้างงานศิลป์

หลังจากเดินทางกลับเมืองไทย อินสนธิ์ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้ำค่าด้านศิลปะเพื่อนำกลับมาสร้างงานที่บ้านเกิดของเขาอย่างเจียบๆ เริ่มแรก คือ การสร้างสตูดิโอขึ้นที่ห้วยไฟ ดินเขาถ้ำช้าง อำเภอป่าซางต่อมาเขาได้สร้างสตูดิโอหลังที่สองที่บ้านป่าซางน้อย ด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเขาเอง

อินสนธิ์ได้ใช้พลังชีวิตในการสร้างงานศิลปะอย่างเต็มที่ในบ้านเกิด เขาได้ซึมซับธรรมชาติและมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในเนื้อไม้ที่ชาวบ้านมักตัดต้นไม้ใหญ่ไปเผาทำฟืน หากแต่ อินสนธิ์กลับนำต่อไม้ที่เหลืออยู่มารังสรรค์ให้เกิดงานศิลปะที่ให้ความงาม คงจิตวิญญาณธรรมชาติไว้ในรูปทรงของไม้ คือ แนวคิดที่สะท้อนความกลมกลืนและคงอยู่ของธรรมชาติที่เขาค้นพบด้วยตัวเอง

ด้วยนิสัยที่รักการเดินทางเขาจึงออกเดินทางหาประสบการณ์ในต่างแดนอีกครั้งหนึ่ง ในปลายปี พ.ศ. 2533 ทั้งในยุโรปและแอฟริกา เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือแกะสลักหินในหมู่บ้านศิลปินที่ Guruve ประเทศ Zimbabwe และอีกหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และประทับใจยิ่งต่อเขา

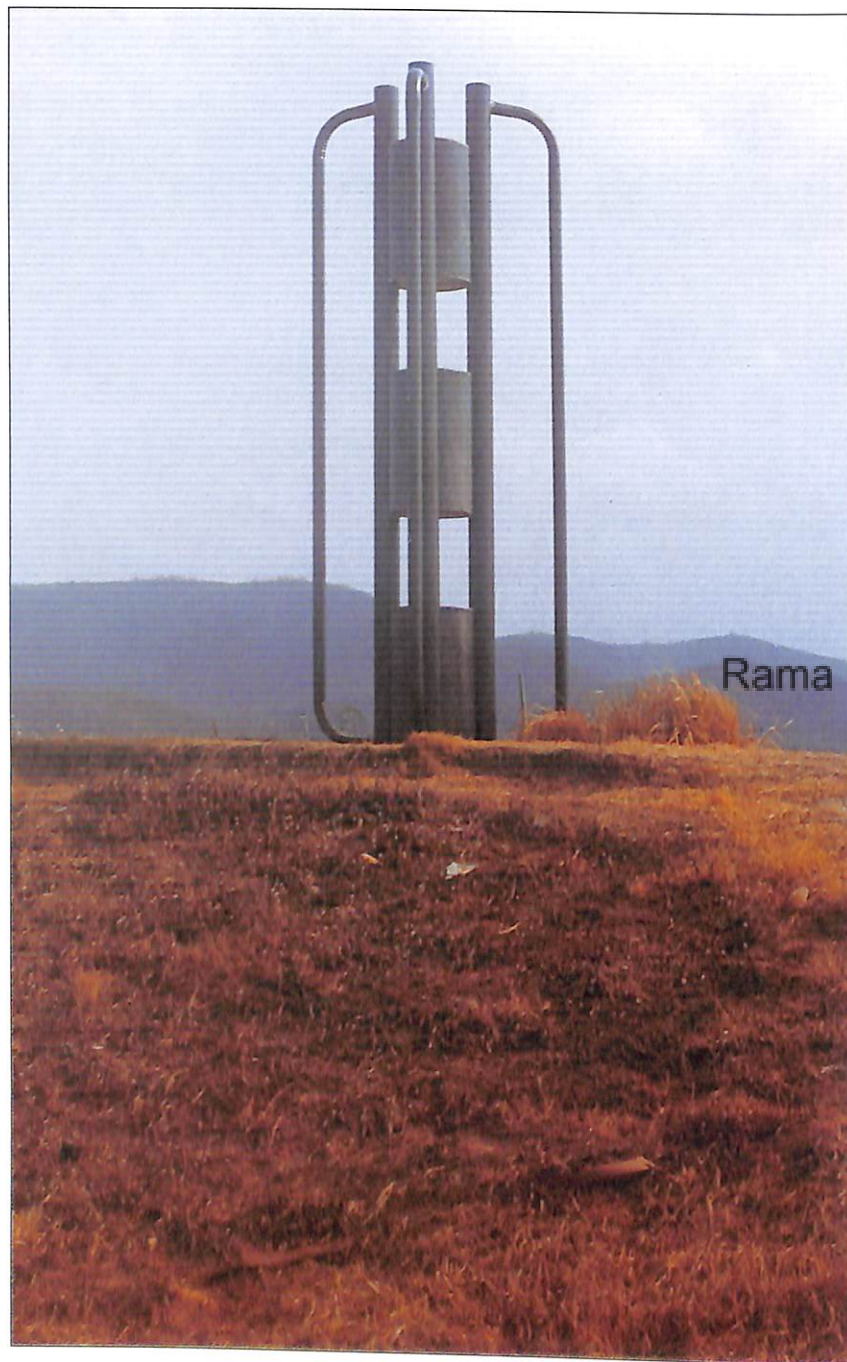

1998
เกาะติด
Compression machine
26 x 8 x 10 cm.

ทุกครั้งทีอินสนธิ วงศ์สาม เดินทางและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางศิลปะจากต่างแดน เขาได้ขมวดแนวคิดและสุนทรีย์ทางศิลป์ จากภายในจิตวิญญาณ ค่อยๆ หล่อหลอมจนตกผลึกกลายเป็นความลุ่มลึก สงบนิ่ง กลมกลืนเป็นธรรมชาติ สะท้อนพลังที่แฝงอยู่ในงานศิลปะทุกด้านของเขา ทั้งงานประติมากรรม ภาพพิมพ์ รวมถึงบทกวีที่เขาประพันธ์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน จนเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนศิลปินร่วมสมัยกับเขา ดังบทกวีที่ประพันธ์ขึ้นบทหนึ่งว่า

“แมงขี้เถ้า เขาก็กลิ้งลงจากเขา
ตกลงเอาใส่หน้าผา ก็หาว่าสนุกเอา
ต้นไม้จึงดูเขา แมงขี้เถ้าก็เล่าไป
พอนกเจ้าเห็นเข้า แมงขี้เถ้าก็หลบหาย”

1998
หอสังเกตการณ์
Observation Tower
290 x 100 x 100 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

อินสนธิ วงศ์สาม คือ ศิลปินหลากหลายความสามารถและมีศักยภาพในตัวสูงผู้หนึ่งของเมืองไทย เขาเป็นศิลปินอาวุโสร่วมสมัยรุ่นเดียวกับศิลปินลือนามหลายคน ดำรงตำแหน่งคหบดี วังศุภราช ถวัลย์ ดัชนี ประพันธ์ ศรีสุตา ปรีชา อรุณกะ

อินสนธิ วงศ์สาม คือ ศิลปินผู้ศรัทธาต่องานศิลปะอย่างมั่นคง เพราะ “ศิลปะ” คือ ชีวิตและจิตวิญญาณของเขานั้นเอง หากแต่สิ่งล้ำค่าและมีอิทธิพลต่อแนวคิด เข้าใจถึงจิตวิญญาณของเขาตลอดมา นั่นคือ “คุณพ่อ” ช่างทองฝีมือดีจากดินแดนลำพูน ซึ่งอินสนธิรำลึกเสมอว่า “เกิดเป็นผู้ชายพ่อภูมิใจก็ใช้ได้”

ปารวี ไพบูลย์ยัง
ธิดิมา รุญเจริญ
ผู้เรียบเรียง
ธันวาคม 2541

1998
แบบจำลองเครื่องดูดมลพิษใต้ทะเล
Model for collecting debris
280 x 200 cm.

BACK TO HIS ROOTS

WOODEN KNOCK DOWN SCULPTURE
DESIGNED IN HUEY FY ; PASANG - 1997
CARVED IN PASANG - NOI 1997 - 1998

Rama IX Art Museum Foundation

เมื่อต้นปี 2541 ชาวบ้านจังหวัดลำพูนมาแสดงความยินดีกับอินสนธิวงศ์สาม เมื่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศชื่อเขาเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ชีวิตของผมเริ่มต้นด้วยความรักศิลปะ ผมได้สร้างสรรค์มาตลอด ด้วยสติปัญญา ทั้งร่างกายและแรงใจ จนอายุผมเริ่มเข้าสู่วัยสันติ...ผมจะไม่เรียกร้องความสนใจจากใคร...ทุกอย่างที่ผมทำทุกวันนี้ คือชีวิตจริงของผม เมื่อชาวบ้านนำดอกไม้มาแสดงความยินดีในสิ่งที่สังคมยื่นให้ผมก็จะพอใจแล้ว”

อินสนธิ วงศ์สาม ยังคงเป็นประติมากรที่มักน้อย เรียบง่าย สันโดษ ผลงานอันทรงคุณค่าของเขาได้สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยจิตวิญญาณบริสุทธิ์ การที่อินสนธิเป็นคนที่มีไฟสร้างสรรค์ตลอดเวลา ในปี 2510 ขณะที่เขาพำนักรในสหรัฐอเมริกา เขาได้ทุ่มเทสร้างสรรค์งานชุดโลหะซึ่งเป็นผลงานสเก็ตช์เล็กๆ จำนวนมากมายถึง 408 ชิ้น เป็นจินตนาการแตกต่างจากประติมากรอื่นๆ เขาเรียกมันว่า *ประติมากรรมใต้ทะเล*, *ประติมากรรมลอยน้ำ*, *ประติมากรรมอวกาศ* และรอเวลาที่จะขยายผลงานให้สมบูรณ์ที่สุด

1997
ความห่อหุ้ม
Deperssed
12 x 20 x 88 cm.