

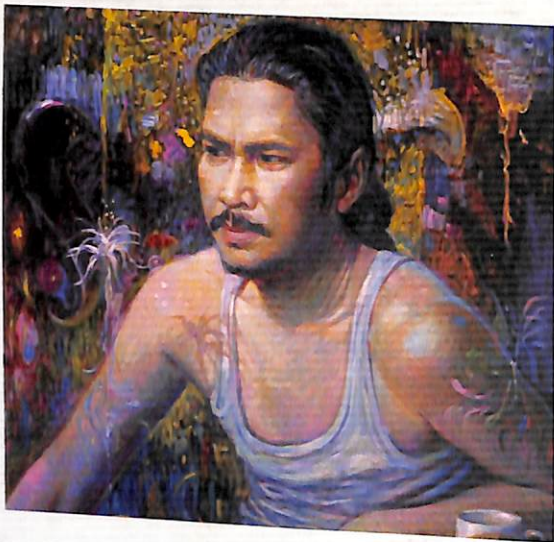
PRATEEP KOCHABUA

2003

SUR-EPIISODE

B-CAT-2-0363
30L-0503-11-2546

ประทีป 2545 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / 50 x 70 ซม.
PRATEEP 2002/ ACRYLIC ON CANVAS / 50 x 70 c.m.

‘อยากให้เห็นถึงพลัง และความตั้งใจ ในการทำงานเซอร์เรียลลิสม์
ทั้งนักเรียน นักศึกษาศิลปะ และผู้ชมงานศิลปะทั่วไป ‘
‘อยากให้คนที่ชอบ และสร้างงานแนวนี้อยู่
มีกำลังใจในการสร้างงาน ... เซอร์เรียลลิสม์ จะยังคงอยู่ต่อไป ‘
‘อยากให้รู้จัก สิโรตม์ ทองชมพู เพื่อนสมัยเรียน
ที่เขียนงานแนวนี้ ได้ดีอีกคนหนึ่ง ‘

หวังว่า...ทุกท่านที่ได้สัมผัสกับงานชุดนี้ จะได้ประโยชน์ตามสมควร
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจ
และเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา

I would like people to feel the power and realize
my dedication to Surrealism. I would like to personally
encourage art admirers to explore and surrealism artists
to carry on their works. So that...Surrealism...lives.

This is also occasion to introduce my dear friend,
Siroat Tongchompoo, who is my guest artist
and also a talented Surrealism artist.

I hope that everyone who seen these works gets
the expected satisfaction. Thank you for your attention
and your kind support.

November 4-30, 2003 / at Atelier Art Gallery, 1 st Floor , Tisco Tower / Open Only on Mon.- Fri. : 10.00 a.m.- 7.00 p.m. / Tel. 02 638 0915

SUR - EPISODE

SURREALISM PAINTING EXHIBITION 2003

BY

PRATEEP KOCHABUA

‘ ท้องร้อง สมองพูด ‘

งานภาพเขียนแนวเหนือจริง 2546 โดย ประทีป คชบัว

4-30 พฤศจิกายน 2546 / ณ Atelier Art Gallery ชั้น 1 อาคารทิสโก้ / เปิดให้ชมงานทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น. / โทร. 02 638 0915

'ศิลปะกรรม คือ ปรัชญาการทางจิตทั้งดงามของมนุษย์'
'ศิลปะ คือ ประดิษฐ์กรรมทางจิตมนุษย์เพื่อจิตใจมนุษย์'
'ศิลปะทรงอยู่ได้ด้วยพลังงานเดียวกัน คือ พลังแห่งความงาม'
'ศิลปะ คือ อิสราภาพที่ไม่อยู่ในกรงของลัทธิ'
'สิ่งมหัศจรรย์ มิใช่ในงานศิลปะ แต่งงานศิลปะคือ สิ่งมหัศจรรย์'
'มวลมนุษยชาติย่อมเสมอกันด้วยงานศิลปะ'

จิตรกรรมประติมากรรม
จิตรกรรมภาพเขียน
เหนือจริง จริงเหนือเขียน
จินตนาการจิตจำ
เซอร์เรียลลิซึม
ฝากหล้า
แจ่มแจ้ง โฉนนา
เหนือกว่าอุปทาน

ช่วง มูลพินิจ 2546

Inspiration is such a powerful word that could either elevates an artist to the peak or deteriorates him or her down under. Artists live in fear as they are in such profession that cannot live without inspiration. Pressure? Path can be lethal for artists who ran-out of muse. There are people around you crying for liberation to get out of cramp space and the only way out is to find yourself. Look around. Many things happen each day in life that is considered extreme to each and every person. When, in fact, it is commonly happening to everyone. Here is a person who perceives any circumstance in his life as equal as other : same suffering, same pressure. He sees himself as commonly deranged as the next person, and make fun of himself. As a narrative painter, Prateep does not like to talk. Not even if you cornered him. His painting is what he said best about himself.

Prateep realized each episode of life as human, an ordinary human like you and I. But with talent to live up to his ambition, he exploit the simplest concept and idea then expand to countless figures and forms of super-realistic graphic blended in balance to derive at paintings that says so much about who he is and has been. With endless imagination, his sarcastic nature adds edges to his creativity. Especially, all these occur under tremendous pressure. Inspirationally intensifying clearly described Sur-Episode. In my gratification, here are works of this decade. Just about when you want to give yourself a break.

Selin Sriprasert 2003

'ศิลปินที่ดำรงชีวิต บนดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ของระบบสุริยะจักรวาลนี้ ต่างทุ่มเทร่างกาย แรงใจ มั่นสมอง เท้าที่ธรรมชาติมอบให้ไว้เพื่อค้นหา และรังสรรค์งานศิลปะบนความแปลกใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งผู้สร้างและผู้เสพย์ เพื่อดำรงไว้แห่งสุนทรีย์ศิลป์ ของเหล่าหมู่มวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้

ประเทศไทย เป็นประเทศเล็กๆ บนแผนที่โลก แต่มีกระบวนการพัฒนา ศิลปะ มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ไม่น้อยหน้าประเทศไหนๆ ในโลกนี้ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับของนานาชาติอารยประเทศ จวบจนปัจจุบันการพัฒนา การสร้างสรรค์ศิลปะยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อศิลปิน เน้นอนศิลปะย่อมมีความแตกต่าง และยังแตกแขนงออกไปเป็นอีก หลายสาขาหลายลัทธิ โดยเฉพาะศิลปะในแนว SURREALISM เป็นศิลปะที่ศิลปินตะวันตกค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในสังคมศิลปะโลกมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1920 ถึงปัจจุบัน ยังผลให้ศิลปินไทยได้รับอิทธิพล ในการสร้างงานศิลปะในรูปแบบของ ลัทธิ SURREALISM ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป...ศิลปินไทยที่มีทั้ง ความสามารถ และชื่อเสียงในงานแนวนั้น มีอาทิเช่น ศรีสวัสดิ์, สมชัย หัตถกิจโกศล / ช่วง มูลพินิจ / สมพงษ์ อุดมทรัพย์ / จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ ทานเหล่านี้นล้วนมีพลังไฟแรงที่ทรงพลัง สร้างผลงานระดับ MASTERPIECE ไข่มุกมากมาย เป็นบันทึกของประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน ประทีป คชบัว เป็นศิลปินที่สร้างงานแนวนั้น ด้วยปัญญาและมีมือ อันโดดเด่น เกินจะนึกถึง...ความมุ่งมั่นจริงจัง ในการสร้างงานแนว SURREALISM ทำให้ผลงานของประทีป มีอิทธิพล และเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาศิลปะ และศิลปินอีกมากมาย ทำไม? ก็เพราะการทำงาน อย่างหนักหน่วงถึงกระดูกดำ ทุ่มเทศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบผนวกกับ จินตนาการอันไร้มิติ ทำให้งานทุกชิ้นได้รับการกล่าวถึงอย่างอื้ออึงตลอดเวลา ถึงวันนี้ ผลงานของประทีป ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดถึงคำว่า เกินบรรยาย คงต้องมาเห็นกันด้วยตาตนเอง และหากจะกล่าวว่า ประทีป คชบัว เป็นศิลปิน SURREALISM ที่สุดยอดคนหนึ่ง ก็ไม่น่าจะเกินเลยไป

ณัฐปคัลภ์ หุตินทะ / มีนาคม 2546

ศิลปะแนวเหนือจริง ของ ประทีป คชบัว

ผลงานจิตรกรรมที่นำเสนอด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวความคิด ผสมผสานจินตนาการความรู้สึก ในลักษณะของตัวภาพแบบ 'เหนือความจริง' ที่ถือเป็นรูปแบบ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สังคมไทยได้รับอิทธิพล และแรงบันดาลใจมาจาก งานศิลปะของสมาชิกบางคนที่เคย เข้าร่วมกับกลุ่มลัทธิศิลปะ SURREALISM ซึ่งก่อตั้งขึ้นในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467) และสลายกลุ่มอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) นั้น

ถือเป็นรูปแบบลัทธิศิลปะที่ไม่ใคร่จะได้รับความนิยมสนใจ ต่อการหยิบสรรมาใช้เป็น 'ต้นแบบ' ในการสร้างสรรค์ผลงาน ของคนทำงานศิลปะในเมืองไทยสักเท่าไร หากเทียบวัดกับ ศิลปะสฤกุล หรือลัทธิอื่นๆ ของตะวันตก เพราะตลอดช่วงเวลากว่า 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่การร่างวางหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านศิลปะ ตามแบบแผนแนวทางศิลปะของศิลปะตะวันตก ในสยามประเทศอย่างเป็นทางการเป็นระบบชัดเจน เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ (พ. ศ. 2546) ปรากฏมีคนที่สร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยรูปแบบแนวทาง 'เหนือความจริง' อันสืบเนื่อง มาจากบางส่วนเลี้ยวของกลุ่มลัทธิศิลปะ SURREALISM เพียงน้อยนิดจนนับตัวได้

ประทีป คชบัว...ลูกหม้อฝีมือดี จากคณะภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ แห่งร่วมมหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นบุคลากรอีกคนหนึ่ง ของสถาบันศิลปศึกษาอายุเก่าแก่ ในเมืองไทย ที่ให้ความสนใจต่อการหยิบนำเอาลักษณะเด่น หลายประการ ซึ่งเราท่านพบเห็นได้ ในงานศิลปะของสมาชิกกลุ่ม ลัทธิ SURREALISM ที่มีผลงานโดดเด่นบางคน อย่างเช่น ชัลวาดอร์ ดาลี , เรอเน มากริตต์ , จอร์จิโอ เดอ คิริโก และ / หรือ ปอล เดลโวซ์ มาศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ทดลอง เพื่อนำไปสู่ กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนา...คลี่คลาย...ปรับเปลี่ยน

...ดัดแปลง...กลั่นย่อยเอาข้อมูลประสบการณ์หลากหลาย เหล่านั้น มาสร้างสรรค์ให้เกิดกลายเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ แบบ 'เหนือความจริง' ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ด้วยความ เหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัยของเขา ภายใต้การหล่อหลอม ของทักษะฝีมือ และความสามารถที่สั่งสม...ฝึกฝนเคียวกรำ มาเนิ่นนาน

ถือเป็น 'ภาษา' ส่วนสำคัญที่ประทีป คชบัว...ใช้รองรับ จินตนาการความคิด ใช้ถ่ายทอดบอกเล่าประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ นานา ที่เขาประสบ พบเจอจากสังคมนรอบตัว ดังเช่นที่เราท่านได้พบเห็นอยู่ในทุกๆ ชิ้นงานของนิทรรศการแสดงเดี่ยว ภาพเขียนแบบ 'เหนือความจริง' ของ ประทีป คชบัว แห่งช่วงปี พ.ศ. 2546 ครั้งนี้

เป็นผลงานที่สอดคล้องเรื่องราวหลากหลายของชีวิตผู้คน ซึ่งอาศัย ร่วมกันอยู่ในเมืองใหญ่ ท่ามกลางวังวนแห่งสังคมยุคบริโภคนิยมไร้พรมแดน สังคมที่ประชากรจำนวนมากยึดถือทัศนคติ สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก...เมื่อใครยาวสาวได้สาวเอา...ตัวใครตัวมัน และกฎเกณฑ์แห่งบาปบุญคุณโทษ ถูกทำลายสิ้นคลอนตลอดเวลา พร้อมๆ กับที่ศรัทธาศาสนาล่มสลายเสื่อมถอย กลายสภาพเป็น เช่นสื่อโฆษณาชวนเชื่อที่ไร้ล้นมนต์ขลัง หรือความศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยมีปรากฏ

ทั้งหมดที่เขียนร่ายมานี้ อาจถือได้ว่าเป็นเพียงบางส่วนเลี้ยว จากภาพรวมภาพใหญ่ ที่ได้รับการบรรจุอัดแน่นอยู่ในภาพเขียน สวยงามแปลกตาแต่ละชิ้น ซึ่งประทีป คชบัว ได้รวบรวมมา ให้เราท่านสัมผัส พิสูจน์...ชิมชาบรับรู้ด้วยตาเนื้อและตาใจ ของผู้ชมแต่ละคน อยู่ที่ว่าใครจะค้นพบปริศนาความท้าทาย หรือ คำตอบของคำถามใดบ้าง จากผลงานแบบ 'เหนือความจริง' ชุดนี้ คุณเท่านั้นที่จะสรุปบอกเล่าได้

ไพศาล อธิพงษ์วิเศษพร / 25 พฤษภาคม 2546

บทกวีในเซอร์เรียลลิสม์

ประทีป คชบัว ชายหนุ่มผู้มีความเหมือนบิดาผม จึงทำให้เรามาสนิทกัน แต่ความจริงแล้วมิใช่หรอก ผมคิดว่าเรามีบรรยากาศแบบคนนอก ในตอนนั้นต่างหาก เพราะสมัยนั้นคณะจิตรกรรมฯ (2523) ถือว่าเป็นยุคทองของช่างศิลป์ ได้สะพานพระปิ่น ที่พากันยกเข้ามาเป็นทีมจนน่าเกรงใจ เราจึงเสมือนผู้สังเกตการณ์กลายๆ ฝ้ามอง ครุ่นคิด หาวิธีที่จะหย่อนตัวตนลงไป แต่สำหรับประทีปแล้ว มันไม่นานนักหรอก ซึ่งนอกจากจะวาดลวดลายกินเหล้าเบียร์ข้ามวันคืน ร้องเพลงลูกทุ่งได้เป็นล้านเพลง ในส่วนของศิลปะ เขาก็ได้แสดงให้เห็นชั้นเชิงเรียลลิสติกชั้นสูงของเขา ก่อนจะเขยิบมาหลงใหลในกลิ่นสลับเซอร์เรียลลิสม์ในชั้นปีสูงๆ จนเป็นที่รู้กันว่า...งานเซอร์เรียดูเปอร์เรียลลิสต์ ทว่าเนื้อหาหลุดโลกนั้นคือเขาและเขาผู้นี้ โดยเฉพาะการเขียนสภาวะเมรือๆ วุ่นๆ เย็บๆ ไหลตัวแบบเอเลี่ยนหยาดน้ำกระเซ็น ภาพในฉากเหล่านั้น คลอดออกมาจากจินตนาการ รวมนิพจน์แบบนั้นมาตั้งอยู่ตรงหน้าจริง ๆ

แต่ที่กล่าวทั้งหมด อาจไม่สำคัญอะไรนัก เมื่อเรารู้กันดีว่าผู้ที่กำลังก้าวมาเป็นศิลปินนั้น ยังต้องปะทะพิสูจน์กับโลกนอกคณะไขว่คว้าหาที่ยืนกันมากกว่า เพียงแต่นั้นคือภาพของเพื่อนที่ทำงานมาด้วยกัน กิน เที่ยว ดื่ม ออกหัก ซักผ้า มาด้วยกัน และผมก็ได้เทคนิคหลายๆอย่าง ได้ความรู้ ได้เห็นวิถีชีวิตลูกกตัญญูที่เขาติดต่อพ่อแม่อย่างลึกซึ้ง และได้ความอบอุ่นแบบเพื่อนผู้ฟังมีฟังให้ แบ่งปันความปรารถนาดีกันเรื่อยมา

ณ วันนี้ เพื่อนผู้เคยเป็นดาวรุ่งในสมัยเรียน ประทีป คชบัว ก็ได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ชัดแจ้งที่เดียวว่า ' ข้าจะเป็นไอ้เซอร์เรียลลิสต์ตัวจริงให้เห็นกัน ' แน่นนอนว่า เซอร์เรียลลิสต์คือลัทธิหนึ่งในช่วงปี 1920 เหมือนๆ อีกหลายๆ ลัทธิ

ที่รูปแบบปรัชญาของมันถูกถือว่าตายไปแล้ว แต่ผมคิดว่านั้นก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมาตายตามเขา หรือถ้าภาษาฝรั่งคือย้อนถาม ' Who cares ? ' และในเมื่อไม่แคร์ สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือทำให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ ประทีปในวันโน้นกับวันนี้ ยังมีบางส่วนที่เชื่อมกันเหนียวแน่น แม้ว่าในช่วงกลางอาจจะมีการเปลี่ยนผ่านมากมายไปเป็น เซอร์พระ เซอร์ได้สมุทรา เซอร์สัตว์ในตำนาน บางคนอาจจะคิดว่าเขาคลุมเครือไม่ชัดเจน แต่ผมคิดว่า...ไม่หรอก ความคลุมเครือไม่ชัดเจนบางครั้ง...มันก็มีเสน่ห์กว่าความชัดเจนที่ให้ภาพที่เหมือนคัมภีร์ตลอดเวลา เพราะความไม่ชัดเจนคลุมเครือคลุมลังเลลือลืออ้างอ้างน่าลองเหมือนขู่ว่าใจ เหมือนเทพนิยายที่เราหยิบมันมาใส่ในชีวิตจริง เหมือนช่วงตอนกลางๆของนิยายสืบสวน แต่ทั้งหมดยังอยู่บนถนนสายปรารถนาดังเดิมเพื่อย้ำ เพื่อสู้ เพื่อหาทางออก

ในผลงานล่าสุด แม้ไม่รู้ว่าจะอนาคตจะเป็นอย่างไร ผมคิดว่าผลงานชุดนี้ได้เริ่มต้นมาจากความมั่งเมื่องเหล่านั้น มันได้หล่อหลอมจนมาถึงเซอร์เรียดูเปอร์ (ในทศวรรษส่วนตัว) เพราะที่นั่นมีกลิ่นอายกวีแบบไทยๆ รวมถึงการใช้สมาธิทักษะ ฝีมือความตั้งใจ แบบคนมุมนะของคนที่ตระวันออก เห็นฝันดีฝันร้ายเห็นความรักในวิถีจิตรกร และการได้เห็น ประทีป เทิร์นโปรมาสู่สิ่งที่เขานัดคือ เมรือๆวุ่นๆ ที่มีแต่ให้เห็นอยู่ทั่วไป ในหลายๆภาพอีกครั้ง และในฐานะเพื่อน ผมคิดว่าตัวเองเห็นชีวิตในประเทศไทยนี้ของเขา หลายด้าน หลายยุค หลายสมัย ที่รวบรวมเอาไว้ และสะท้อนออกมาจากอดีต ปัจจุบัน อนาคต นำมาขยำรวมกัน จนมันเป็นความมั่งเมื่องแห่งชีวิตที่ประทีปทำได้

ด้วยความปรารถนาดี & ขอขอบคุณ
ปริทรรศน์ หุตางกูร / มิถุนายน 2546

Preface

สุจิตต์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมงานรูปเขียนแนวเซอร์เรียลลิสม์ และบางข้อเขียนของประทีป คชบัว ตั้งแต่สมัยที่ยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงงานชุดที่แสดงปัจจุบัน

รวมถึงบทความอันเป็นความรู้เกี่ยวกับลัทธิ ' เซอร์เรียลลิสม์ ' ซึ่งได้คัดลอกบางส่วนจากหนังสือของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภาพเขียนของศิลปินต่างชาติ ศิลปินอาวุโส อันจะยังประโยชน์ให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของศิลปะในแนวนี้น่ามากขึ้น

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินอาวุโส และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ไว้ในหนังสือๆ มากมาย หากผู้ใดสนใจจะรู้จักถึงรายละเอียดก็สามารถหารายชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนได้ ในตอนท้ายเล่ม

ที่สุด ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้ในทุกๆขั้นตอน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดให้อภัย

หวังว่า สุจิตต์ เล่มนี้จะเป็นมากกว่าสุจิตต์งานนิทรรศการที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานเซอร์เรียลลิสม์บ้าง ตามสมควร

ขอขอบคุณดีทั้งหมด ให้กับบุพการีที่เคารพรัก
ครูบาอาจารย์ที่เคารพ และสามีอันเป็นที่รัก

วนิดา
มกราคม 2546

This booklet is complement to Prateep Kochabua's painting collection Sur- Episode, It also contains excerpts, references and some of his personal articles from his academic year at Silpakorn University until present.

Excerpts from publications and scholastic sources had been quoted for the purpose of presenting the audience background of surrealism art. I would like to express gratitude towards authors of the excerpts and articles cited in this booklet for their insight knowledge that gave all of us the information we need to learn about arts. I included the listing of references I use at the end of this booklet for your further readings.

Thank you all our sponsors and people who support us through every process from the beginning. Please accept my apology in advance for any mistake you may find and hope that this is more than just an art exhibition brochure to you.

I would like to dedicate all the benefit and effort to my beloved and most respectful parents, all my teachers and most of all, my loving husband.

Wanida / Jan. 2003

2545 / สีอะครีลิค 50 x 70 ซม.
LEE 2002 ACRYLIC 50 x 70 cm.

Contents 1

งานแสดงแนวเหนือจริง 2546 (1 - 25)
SUR - EPISODE / PAINTING EXHIBITION 2003
ประวัติ / เรื่องเล่าของศิลปิน ประทีป คชบัว (26 - 27)
ABOUT PRATEEP KOCHABUA

2

ประวัติโดยย่อและงาน ของศิลปินรับเชิญ สิโรตม์ ทองชมพู (28 - 30)
SIROAT THONGCHOMPOO : GUEST ARTIST & HIS WORKS

3

งานสมัยเป็นนักศึกษาที่ศิลปากร (31 - 35)
PRATEEP'S WORKS IN U

4

งานแสดงแนวเซอร์เรียลลิสม์ 1 (36 - 42)
SURREALISM I

5

งานแสดงแนวเซอร์เรียลลิสม์ 2 (43 - 53)
SURREALISM II

6

ลัทธิเหนือความเป็นจริง (54 - 65)
SURREALISM
บทส่งท้าย (66 - 67)
EPILOGUE

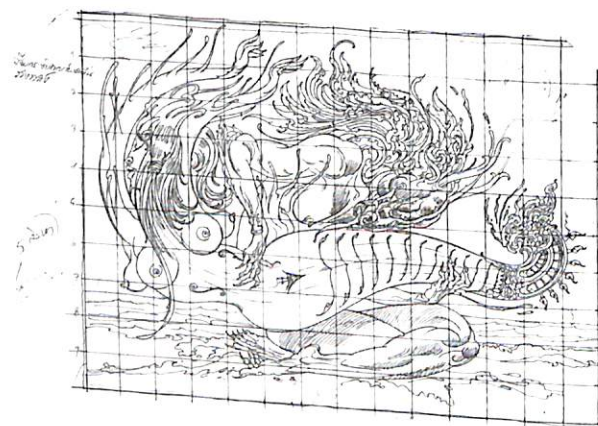
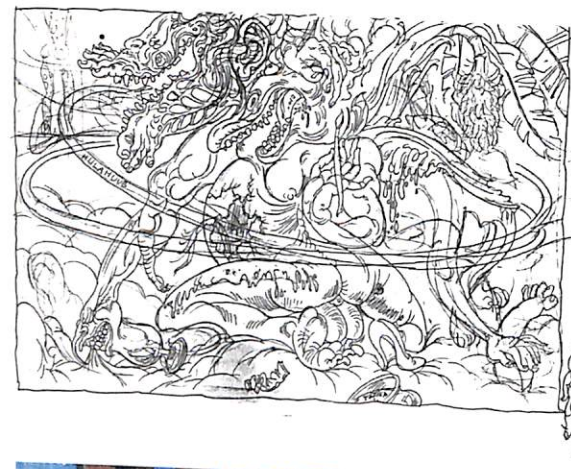
SUR - EPISODE
PAINTING EXHIBITION 2003

Rama IX Art Museum Foundation

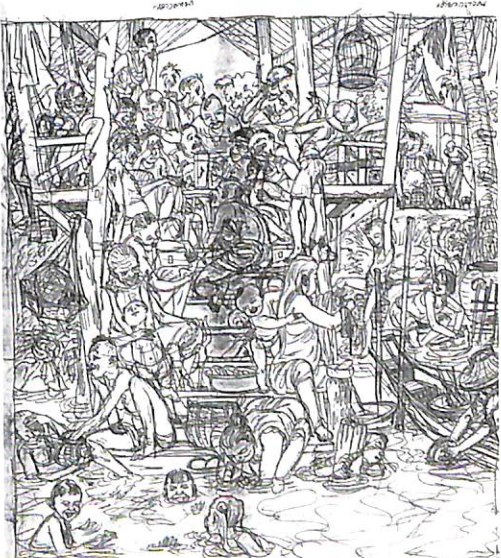
งานแสดงภาพเขียน
แนวเหนือจริง 2546
ชุด " ท้องร้อง สมองพุด "

1

ภาพวาดนี้
แสดงถึง
การต่อสู้
กันของ
มนุษย์
กับ
สัตว์
ป่า
ใน
ป่า
ดง
อัน
เขียว
蔥
鬱
และ
ร่ม
รื่น
ด้วย
ต้นไม้
และ
พืช
พันธุ์
ต่าง
ๆ
ซึ่ง
เป็น
ฉาก
หลัง
ของ
การ
ต่อสู้
กัน
นี้

ดกมัน 2542 / สีอะคริลิค / ขนาด 115 x 145 ซม.
MUTH 1999 / ACRYLIC ON CANVAS / 115 x 145 c.m.

' เป็นการประชันประชัน คือ
อยากให้ช้าง 1 ตัวมีงาเยอะๆ ยามถูกล่าก็ให้ตกมันอละวาดก่อน
ตายแล้ว ก็ให้คนล่าตัดงาเสียให้หน้าใจ '

In my flight of fancy, elephant should bare more than two piece
of ivory. And when hunted down, may they be muth so that
the hunter can cut as many ivory as they greed for
after defeating the might of one of a strongest animal on earth.

' ต้องขอขอบคุณยุคทองสบู่แตก ที่ทำให้ผมว่างงาน
ไม่มีอะไรทำ เลยหันมาเขียนรูป เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 37
มาปีนี้ ปี 46 รูปก็กองสูงจนจะท่วมหัว '

ผมเคยคิดว่า ถ้าไม่เขียนรูป จะทำอะไร...ขายกล้วยเตี้ยๆ ขาย
กระเพาะปลา เล่นดนตรี หรือว่าเป็นนักร้อง...ดูมันไม่ถนัด
ไปมากกว่าเขียนรูปเลย...การเขียนรูประยะแรกๆ ช่วงว่างงาน
ดูจะเป็นการเก็บหอมรอมริบประสบการณ์เสียมากกว่า
มีเวลามาก ก็เดินทางมาก อ่านหนังสือมาก ฟังเทศน์ฟังธรรม
...เขียนงานตามประสา ...กระโดดฟุตบอลไปวันๆ ทำนานๆ เข้า
จนต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า...เราจะทำงานแบบนี้ไปตลอด
หรือเปล่า? จะไปทางไหนดี? ใช้ตัวเราหรือเปล่า?.....พอเข้าปี 43
การทำงานดูจะตันๆ คำตอบ คือ วิธีการเดิมๆไม่ใช่แล้ว

ผมเป็นนักฝัน เซอเรียลลิสต์เป็นงานที่ผมรัก ผมเรียนจบมาจาก
งานแนวนี้ เพื่อนๆหลายคนยังเฝ้ารอดูงานแนวนี้ของผมอยู่ ' เมื่อไหร่
จะเอาจริงซะทีวะ '...ถึงเวลาแล้ว ผมเดินฟุตบอลมาเรื่อยๆ ในที่สุด
ผมก็ได้ปล่อยหมด .. แรงบันดาลใจในการสร้างงานมาจากการใช้
ชีวิตธรรมดาในแวดวงศิลปะ มีเรื่องให้เจอมากมาย ทั้งทุเรศ ทั้งดี
บางวันเจอดีก็เอามาทำงาน บางวันเจอเรื่องสะเทือนใจก็เขียน
แต่ส่วนมาก เวลาของผมหมดไปกับความคิดมากกว่าการเขียน...
บางครั้งผมคิดว่า คนที่ทำงานแนวเซอเรียลลิสต์มักเป็นคนเก็บกด ผมคนหนึ่ง
เพราะสภาวะปัจจุบัน เรื่องต่างๆที่แก้ไม่ตก พังพริ้วเข้ามา ในช่วง
3 ปีหลังผมกลายเป็นคนเครียด...แต่ด้วยความที่อยากเป็นคนดี
ทำให้ผมใจเย็นขึ้น บทสรุปคือได้งานชุดนี้ออกมา

' Many Thanks to the financial depression as
my loaded work dwindle. I paint. From 1994 to 2003,
number of works pile up in my house over the top
of my head. '

I used to wonder what would I do if not to paint...
sell a noodle, fish maw (my favorite), or become a musician ?
A singer may be ? But nothing sounds. I spend a lot of time
on hand to recollect instinctive feeling.
I travel, read many books, study and practice Buddhism,
exercise and ' paint '. After a while I question myself
what would be direction of my life. Is this what I am going
to do for the rest of my life. Is it saying something about me.
Who am I ? I have to try different approach.

I am a dreamer. I am a biggest surrealism enthusiast since
my days in Silpakorn. Friends keep asking when would I
exhibit my work publicly. I finally gather my nerve and ready to
release my first punch. People around me inspire all of these
works. Some experiences are good and some are bad, but if
it's good to paint, I paint. I spend more time thinking than the
actual wrist twisting brushwork. I often heard that most of
surrealism artists are quite suppressive. I am a good example
I also became obsessive. While looking for a way to lighten up
I start working and these are the fruites of it.

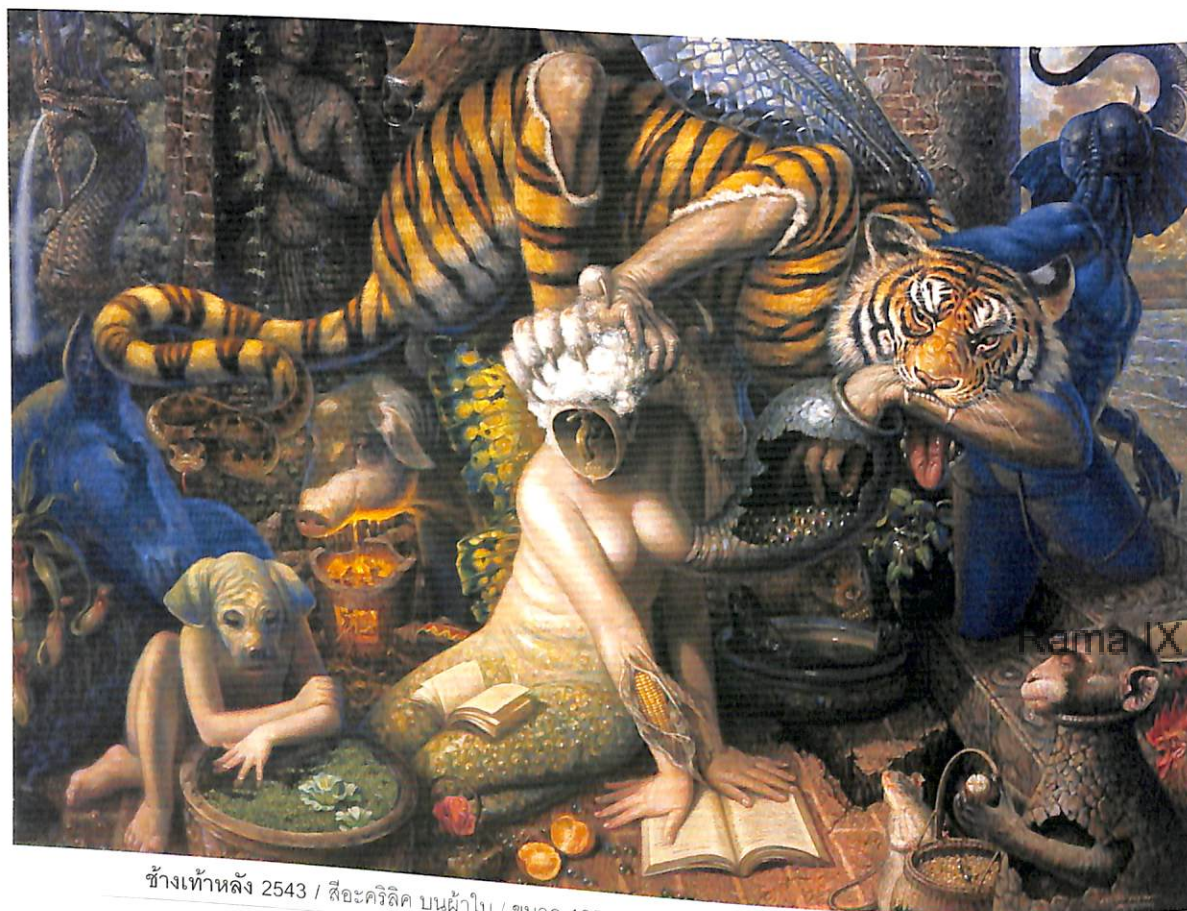

ปากกัดตีนถีบ 2543 / สีอะคริลิค บนผ้าใบ / ขนาด 118 x 140 ซม.

BARE THE BURDEN AND THE HEAT OF THE DAY 2000
ACRYLIC ON CANVAS / 118 x 140 c.m.

' ภาพสะท้อนเรื่องราวของคนยุค IMF ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อดำรงชีวิต ..นายทุนข่มเหงคนจน ..ความอดอยาก ..ยาบ้า
..ผู้ขายกลายเป็นผู้หญิง ..งมขายเพียงเพราะหวังโชคกลาง ..ชีวิตแก่งแย่งไร้ทิศทาง บนพื้น..ที่ไม่มั่นคง ผืนเดียวกัน '

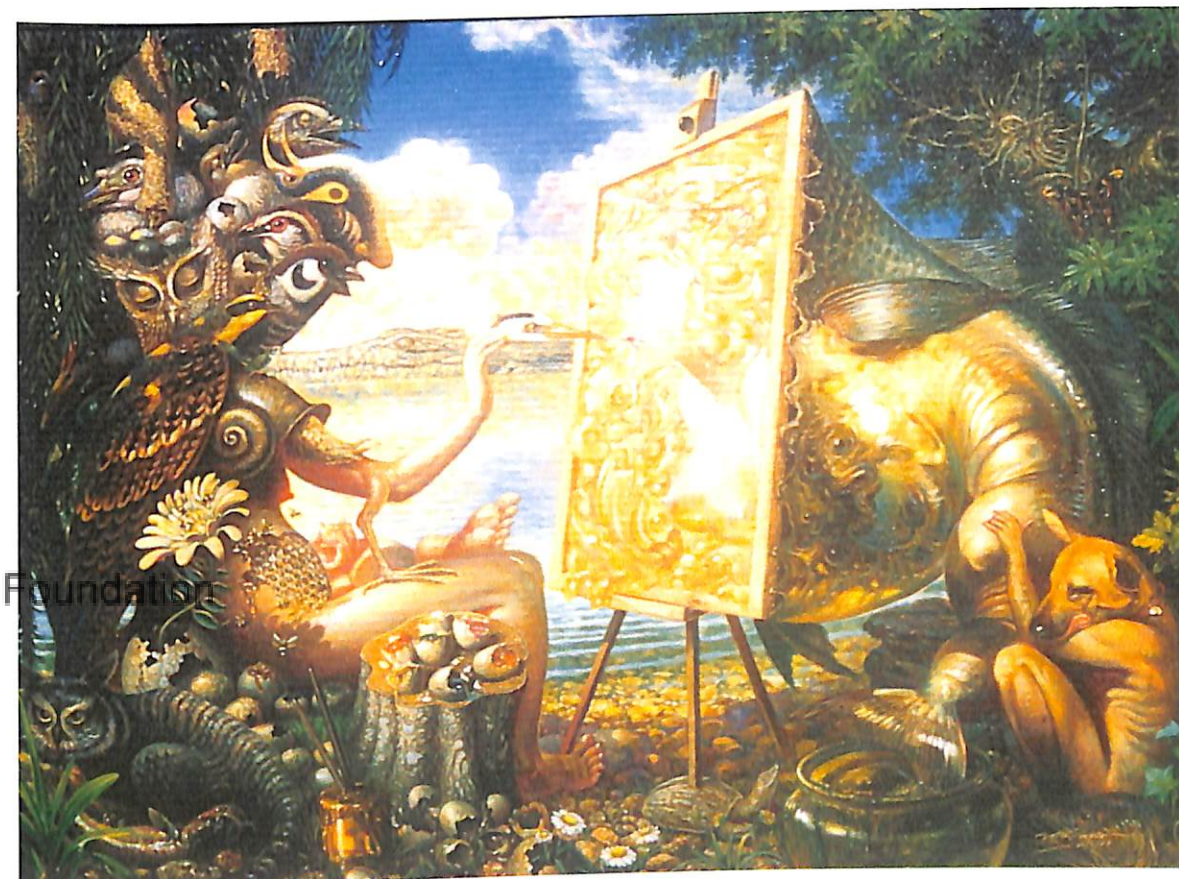
This is the reflection financial crisis era that people have to deal with the dilemma in life by every means possible
just to survive. Many people look for substitutions to maintain their faith such as drug and superstitious medium.
Man would become women just to strive for the scarce bits of materials they deemed to hold on to
while standing on shaky ground.

ช้างเท้าหลัง 2543 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 105 x 145 ซม. (สมบัติของ คุณบุญชัย เบญจรงค์กุล)
AT YOUR BECK AND CALL 2000 / ACRYLIC ON CANVAS / 105 x 145 cm

ผู้หญิง...เพศแม่ ที่มักถูกละเลยไร้ความสำคัญ แม่ผู้ให้กำเนิด เป็นได้แต่แค่คนที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งรู้ความต่างของนิสัยลูกแต่ละคน
...ซึ่งอน...เจ้าอารมณ์...คือ...รักสวยรักงาม...ชน...กินจุ...บางคนพอปิกกล้าหาแข็ง...ก็กลับชอบซักฟอกคำทอแม่ให้น้ำตาอยู่เสมอ
กระนั้นแม่ก็ยังให้ทุกอย่าง...แม่มีตำราเลี้ยงลูกแบบแม่เอง...สำหรับผม แม่เป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุด

Woman...a mother, always being neglected. The one who bared lives. The one who knows every single one of
her children by heart. The one who is last to judge her child inferior quality as human. Children, when grows up,
spare her unkind words, caused her pain and tear. She still do her best to cater to everyone's needs.
For me, my mother is the most beautiful woman.

ฝันกลางวัน 2544 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 105 x 145 ซม. (สมบัติของ c.v.n.)
DAY DREAM 2001 / ACRYLIC ON CANVAS / 105 x 145 cm

‘ คิดตอนนั่งฝันอยู่หลังบ้าน ธรรมชาติ ทะเลสาบ มีปลา มีนก..และหมาคู่อริคอยมากวนใจ ไกลออกไปลิบๆ มีจระเข้
ที่เปรียบเหมือนเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่รู้จะญาติดีกับเราหรือเปล่า ‘

Sitting on the back yard of my house, I envision the beautiful lake with birds and fish. The antagonizing canine is
scouting while the neighborhood alligator who is doubtfully yet to determine, friend or foe.

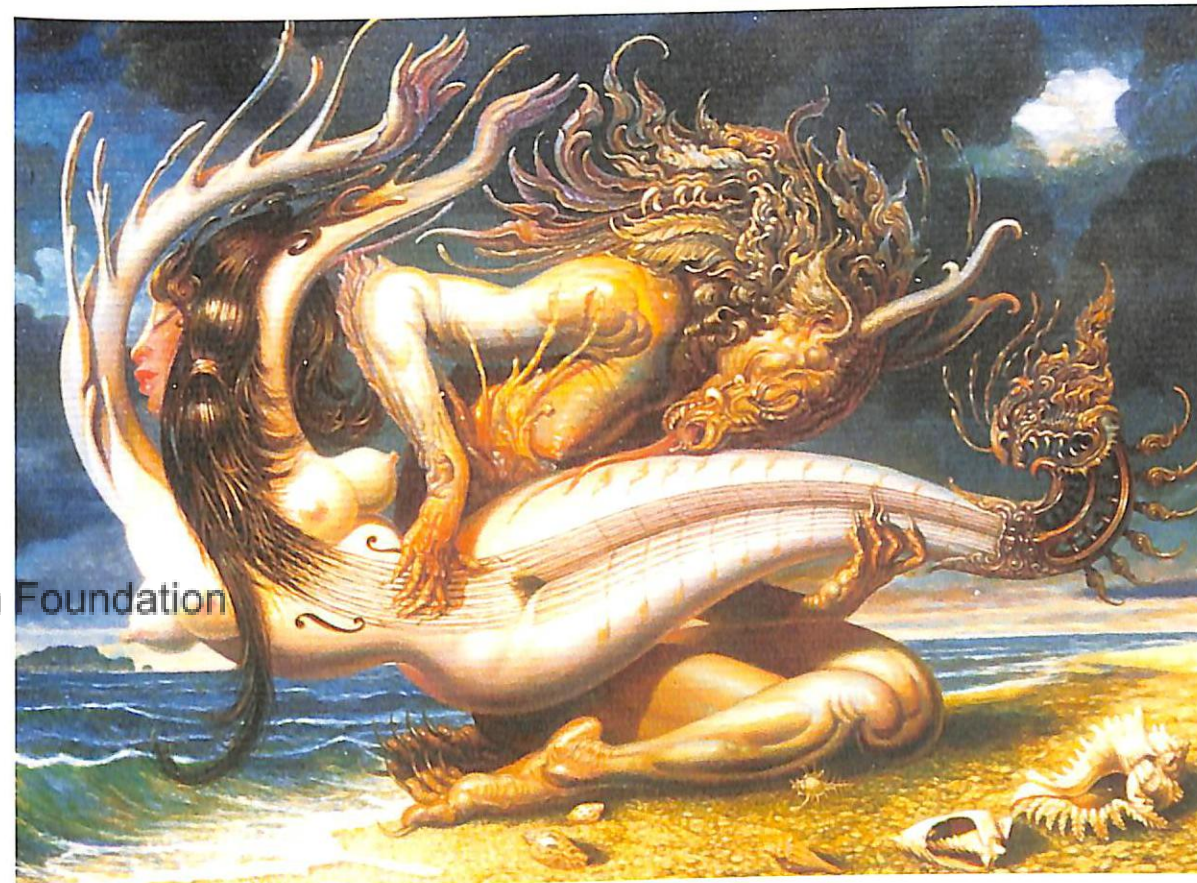

Rama IX Art Museum Foundation

หน้าไหว้หลังหลอก 2544 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 105 x 145 ซม. (สมบัติของ ค.ว.น.)
HYPOCRITE 2001 / ACRYLIC ON CANVAS / 105 x 145 cm.

‘ พูดถึงคนอาชีพเดียวกัน ที่เจอกันก็ชมกัน สรรเสริญเยินยอ แต่พอเหล้าเข้าปาก ก็วกกลับมาด่าเรา เจอกันจิงๆ ’

This particularly directed to people in the same occupation that flatter each other when socializing. Later, after intoxicated by alcohol reverse their behavior and be openly vulgar and verbally vicious to each other.

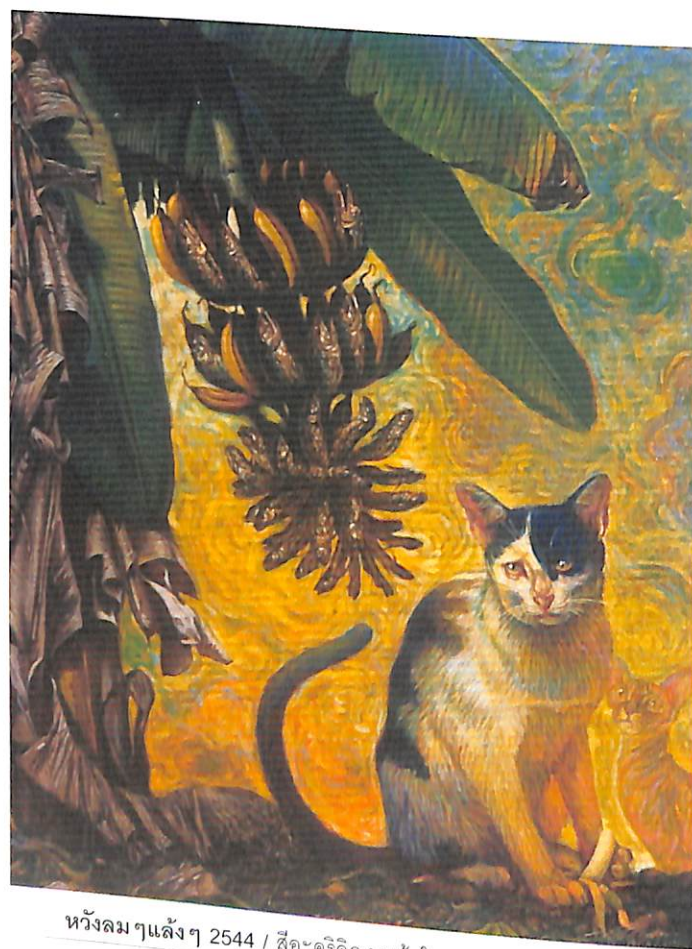

ค้างคาวกินกล้วย 2544 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 110 x 150 ซม. (สมบัติของ ค.ว.น.)

BAT SONG (RHYTHM OF CLASSICAL THAI SONG) 2001 / ACRYLIC ON CANVAS / 110 x 150 cm.

‘ เป็นแง่มุมความคิดของศิลปิน ในเรื่องของจังหวะเพลงไทยเดิม ซึ่งคำว่าค้างคาวกินกล้วย..ผมนึกถึงการโถมของคู่รัก ไม่ใช่การเสพสังวาส แต่เป็นจังหวะลีลาการครองรัก มีเร็วมีช้า มีขึ้นมีลง ซึ่งสะท้อนชีวิตรักได้เป็นอย่างดี ’

The rhythm of this old instrumental piece comprise of fast (alegro) and slow tempo. In comparison, It is like conjugality that consist of different pace.

หวังลมๆ แล้งๆ 2544 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 80 x 100 ซม.
PIE IN THE SKY 2001 / ACRYLIC ON CANVAS / 80 x 100 c.m.

เคยมีคนดูภาพนี้ แล้วคิดตรงกับผู้วาดเลยทีเดียวนะ ..แมวอยากกินปลาอย่าง ..มองกล้วยแล้วตาลายกลายเป็นปลา
แต่กินไม่ได้ เพราะมันเป็นกล้วย ชีวิตคนก็เช่นกัน คาดหวังเรื่องง่ายๆ แน่นอน เช่นเงินที่บอกว่าจะได้พรุ่งนี้
เอาเข้าจริงกลับอด ..ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
คำว่า...ได้รับแล้ว..จึงเป็นแค่ความหวังลมๆ แล้งๆ เรื่องกล้วยๆ ..ดันไม่กล้วย
We hope to get what we desired for but can never get it. In real life, certainly still can be uncertain.

Rama IX Art Museum Foundation

พรุ่งนี้หยุด 3 วัน 2544 / สีอะคริลิก บนผ้าใบ / ขนาด 110 x 150 ซม.
BIG HOLIDAY 2001 / ACRYLIC ON CANVAS / 110 x 150 c.m.

ชีวิตธรรมดาของคนเมือง วัฒนธรรมประจำวันหยุดหลายวัน ผู้คนมักแสวงหาความสุขใส่ตน ก็สมแล้ว
เพราะก็ไม่เห็นประเทศชาติจะมาเอื้ออำนวยอะไรให้สักเท่าไร
..รักสนุกดีกว่าทำงาน ..สุรา ..นารี ..มิจฉาชีพ ว่ากันไม่มีอ้อมค้อม..พรุ่งนี้หยุดอีก 3 วัน

People starve for good time as they are overworked and receive unfair compensation.
When long holiday arrived people would eager to do anything to entertain themselves so that
they can put the burden behind for a few days. So party as there is no tomorrow.