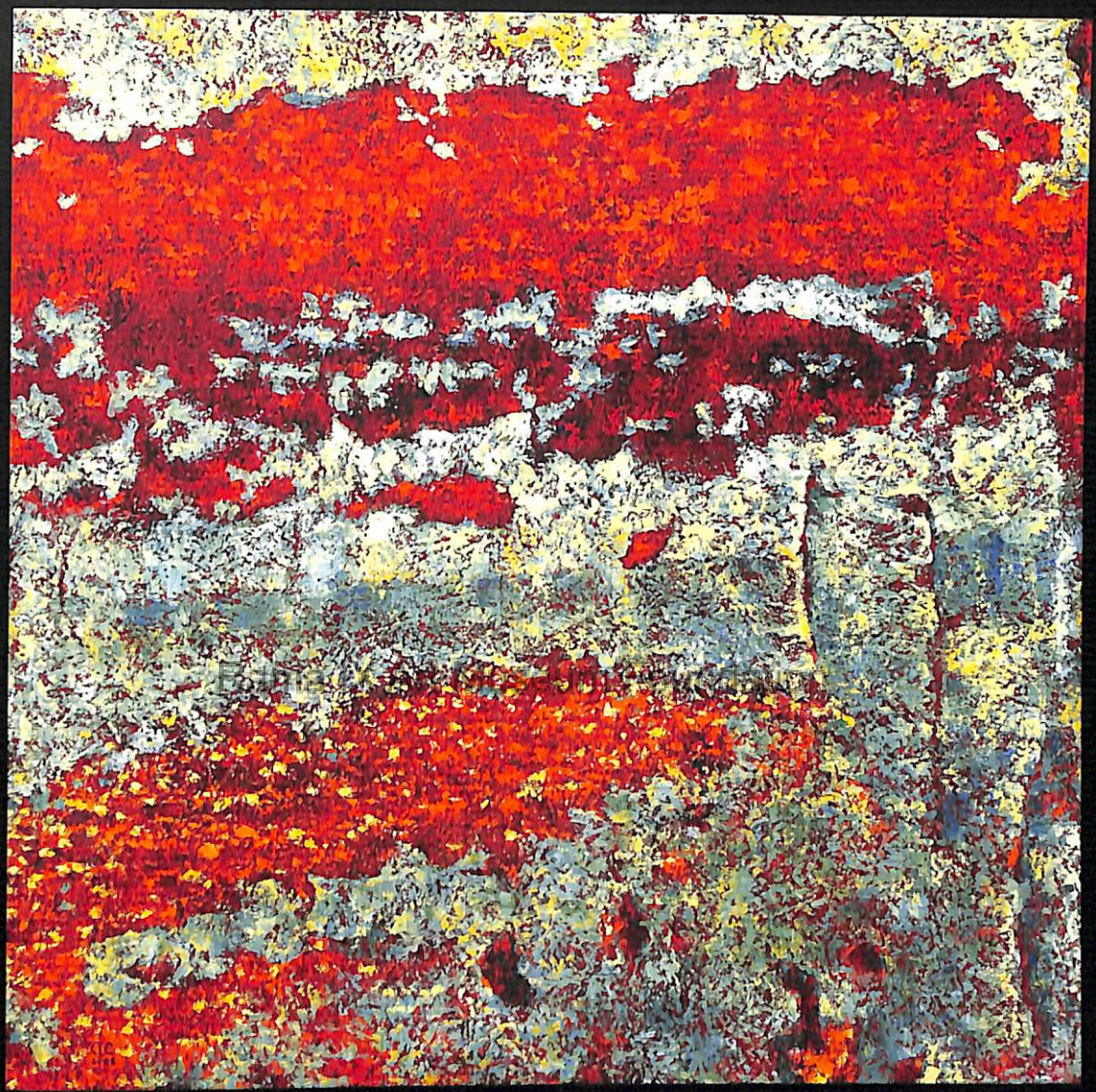


Abstract Reality

Auxchanok Chirakul

Abstract Reality

Auxchanok Chirakul

9 January – 9 February 2009

Galerie Panisa 189 Mahidol Road,

Muang, Chiang Mai 50100 Thailand

Rama IX Art Museum Foundation

มูลนิธิ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

ภาวะสัจจะในความเป็นนามธรรม

ธรรมชาติและมนุษย์มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ธรรมชาติอยู่เหนือกาลเวลาและกฎเกณฑ์ของมนุษย์ มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ให้อิทธิพลทางด้านความคิดและความรู้สึกในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลที่มีต่อการทำงานศิลปะของศิลปินหลายแขนงด้วยกัน ทางด้านทัศนศิลป์นั้นคงยากที่จะมีใครปฏิเสธได้ว่า ความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของความบันดาลใจตลอดจนความคิดในการรังสรรค์ศิลปะของศิลปินหลายท่าน อัคร์ชนก ชิระกุล เป็นหนึ่งในศิลปินเหล่านั้น ที่มองเห็นคุณค่าและความงามในธรรมชาติที่มีต่อจิตวิญญาณภายในของมนุษย์

อัคร์ชนกเริ่มเขียนภาพตั้งแต่จำความได้ ในวัยเด็กได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ของฝรั่งเศสจากหนังสือศิลปะ ศิลปินผู้นี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาศิลปะ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคำบอกเล่าของศิลปิน สัมผัสแรกที่ได้รับจากการได้เขียนภาพทั้งภายในและบริเวณที่อยู่รอบนอกของสถาบันการศึกษา คือความตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้รับจากธรรมชาติ จากนั้นต่อมาเขาจึงได้รู้ว่าความประทับใจในธรรมชาติ คือความปรารถนาซึ่งทำให้เขาต้องการศึกษาธรรมชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ศิลปินผู้นี้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ซึ่งธรรมชาติยังมีความบริสุทธิ์สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ทะเล หาดทราย ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ หรือภูเขาที่เรียงรายลดหลั่นเป็นจังหวะ สถานที่ดังกล่าวล้วนมีบรรยากาศและสีสันที่ให้ความรู้สึกอันสุนทรีย์ เมื่อศิลปินได้มีเวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เขาได้ค้นพบว่า สิ่งที่เขาได้รับจากธรรมชาติซึ่งนอกจากจะเป็นผลงานศิลปะที่เขาสร้างขึ้นแล้ว ยังได้รับความสงบทางใจที่สามารถเป็นวิถีทางซึ่งนำเขาไปสู่ชีวิตอันเรียบง่ายเปี่ยมล้นด้วยความสุข

ในทัศนะของอัคร์ชนก ธรรมชาติและมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อใดที่เขาสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำงานศิลปะโดยมีธรรมชาติเป็นแม่แบบ เขาจะตระหนักในคุณค่าแห่งความปิติสุขที่เกิดขึ้นต่อสภาวะภายในจิตใจ เขาได้นำความสุขสงบนี้มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการถ่ายทอดให้ประจักษ์ได้ในงานจิตรกรรมของเขา

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระสำคัญของธรรมชาติ ภาพทิวทัศน์ ดอกไม้ หรือพืชพันธุ์ทั้งหลายนั้น เริ่มจากการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งอัคร์ชนกค่อยๆคลี่คลายไปสู่ความเป็นนามธรรมสะท้อนความรู้สึกจากภายในและจินตนาการของเขาอย่างแท้จริงในภายหลัง ศิลปินเขียนภาพของความงามในธรรมชาติจากมุมมองและความรู้สึกของตนเองเป็นเวลาหลายปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ตราบจนปี พ.ศ. 2551 ภาพที่เคยแสดงรายละเอียดต่างๆ เริ่มลดตัดทอนจนเป็นบรรยากาศของสีล้วนๆ ในความเป็นบรรยากาศนั้นแฝงด้วยพลังของแสงและสีที่มีความสด ฉ่ำ และมีการเคลื่อนไหวสะท้อนมิติความลึกของอารมณ์ความรู้สึกจากจิตวิญญาณของเขาได้อย่างน่าสนใจ ความพิเศษในการใช้สีของอัคร์ชนกมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่ารูปแบบของงานจะเป็นนามธรรมเพียงใดก็ตาม สาระสำคัญของธรรมชาติยังคงเปล่งประกายด้วยบรรยากาศของแสงและสีที่สามารถทำให้ผู้ชมสัมผัสและเข้าใจได้ในความเป็นแสงอาทิตย์ ความสดใสของ ท้องฟ้า ทะเล และทิวไม้

ในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2551 ศิลปินได้เดินทางไปประเทศเวียดนาม และได้ค้นพบธรรมชาติในแนวใหม่ ธรรมชาติที่กล่าวถึงนี้ เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสีบนผนังตึกเก่าในลักษณะต่างๆ พื้นที่ของสี และร่องรอยที่ปรากฏ มีลักษณะซึ่งดูราวกับเป็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ผนังเหล่านี้มีชีวิตในตัวของมัน รอยแตกร้าวของผนังตึกเป็นเส้น การกร่อนสลายและการหลุดร่อนของสี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันตามกาลเวลา แสดงร่องรอยของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของชาวเวียดนาม การเสื่อมสลายเป็นลักษณะเดียวกับสังขารที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลาเป็นสัจธรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ ลักษณะของผนังเหล่านั้น ศิลปินมิได้เขียนให้เหมือนตามสภาพที่ปรากฏอยู่จริง หากแต่เขาถ่ายทอดชีวิตของผนังจากจินตนาการจากจิตวิญญาณและความรู้สึกภายใน ซึ่งเป็นเรื่องมิติของกาลเวลา ความทรงจำ ตลอดจนความเข้าใจ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกอันเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมคืองานจิตรกรรมในรูปแบบที่เป็นนามธรรม ชีวิตบนผนังคงไม่แตกต่างไปจากชีวิตของคนเราเท่าใดนัก การมองเห็นความงามของผนัง เป็นการมองของคนในปัจจุบันที่ย้อนลึกกลับไปในอดีต ที่บ่งบอกความเป็นไปของชีวิตที่ผ่านมา

ส่วนจิตรกรรมที่อัคร์ชนกสร้างสรรค์ชุดล่าสุดของเขานั้น ชีวิตจากผนังได้ย้อนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง อารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัวของเขาที่มีต่อธรรมชาติ ได้พัฒนาไปสู่ความคิดที่มีต่อธรรมชาติ ปรากฏให้เห็นได้จากงานซึ่งแสดงความเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น จากบรรยากาศของสีที่มีการเคลื่อนไหว ได้คลี่คลายมาสู่แถบของสีต่างๆ ที่มีความประสานกลมกลืนกันทั้งในลักษณะทางนอน ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของท้องฟ้าและผืนน้ำในเวลาต่างๆกันให้ความรู้สึกสงบนิ่ง ส่วนในแนวตั้ง คงเป็นสาระสำคัญของธรรมชาติอันเป็นทิวไม้สีเขียวที่มีความวิจิตรท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

อัคร์ชนกใช้สีในการสะท้อนช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง จากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ในรูปแบบของนามธรรมที่ยังคงความงามและสาระสำคัญของความเป็นธรรมชาติที่นำความสุขทางใจของเขามาร่วมประสานกับความสุขของผู้ดูได้อย่างแนบเนียน สิ่งที่ปรากฏในงานของอัคร์ชนก เป็นภาวะสัจจะในความเป็นนามธรรมที่ศิลปินสามารถจัดการสร้างสรรค์ให้เป็นภาพที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยความประทับใจ

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของอัคร์ชนก จะนำมาเผยแพร่และจัดแสดง ณ แกลเลอรีปาณิศา เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ศกหน้า

สมพร รอดบุญ

พฤศจิกายน 2551

Rama IX Art Museum Foundation

ABSTRACT REALITY

Auxchanok Chirakul is an artist who, like many before him, has been energized by the power of nature. Always destined to be an artist, he was inspired by the French impressionists when he was very young, and further spurred on by the scenery 'inside and out' of the Chiang Mai University campus when he started to study there. He was astonished and thrilled to be part of the Faculty of Fine Arts' all the while, wallowing in the beauty of nature surrounding the campus.

Because of appreciation for what he saw and felt, Auxchanok has since traveled to seas and beaches, fields and paddies, and mountain ranges throughout Northern Thailand. There he found color and exquisite beauty unmatched by anything man-made. More than that, he discovered an inner serenity that inspires his work, along with a simple way of life that brings him joy and happiness.

His realization was this: Man is nothing, compared to the huge, natural world. Human beings are inconsequential unimportant in the big scheme of life. Nature rules.

Those who follow the evolution of Auxchanok's work will see that his realistic portrayal of nature from the '90s loosens into today's abstraction representing his inner feelings and his imagination. All of his styles cherish the power of light and colors, with bright and full reflections of his affections.

Regardless of whether his painting is abstract or real, his unique use of color is striking. The viewer can sense and touch the vividness of sunlight, the clarity of sky, the intensity of the blue sea, and the luster of the mountain range.

In early 2008, Auxchanok spent time in Vietnam. The walls and surfaces he found there inspired one of his latest themes: abstract yet real traces of color, peeling surfaces, diminishing color, the additions of color, and aging. He found the beauty in the walls, and recreated it through oils. Indeed, the splashes of color and texture on those walls appear to represent natural landscapes. The walls seem alive themselves. The erosion caused by nature through sunlight, wind, rain and man merges the old with the new and embraces the aging process.

Rama IX Art Museum Foundation

Auxchanok's latest creations use nature again, and are even more abstract. Using the atmosphere's layers of colors, he simplifies natural beauty with stripes - both jarring and harmonious. Horizontal striping represents the sky and sea, and vertical designs give a sense of an uninterrupted stretch of forest and the fertility of nature.

The artist hopes that his artistic renderings will inspire us to find peace and contentment, uniting each person with a natural beauty that is so much bigger than we are.

Somporn Rodboon
November 2008

Translated by Lindy Santitharangkul

Ang-Kaew / 1992

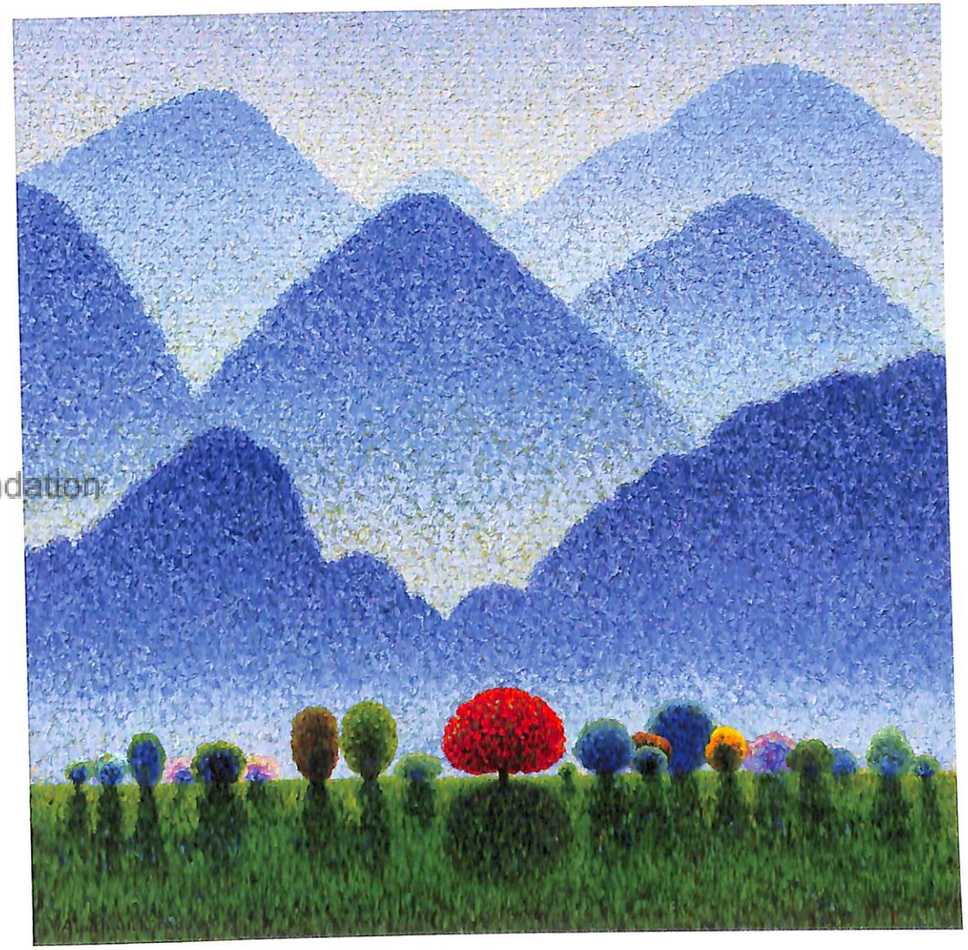
A December to Remember / 2005

Reproduced with permission of the Museum Foundation

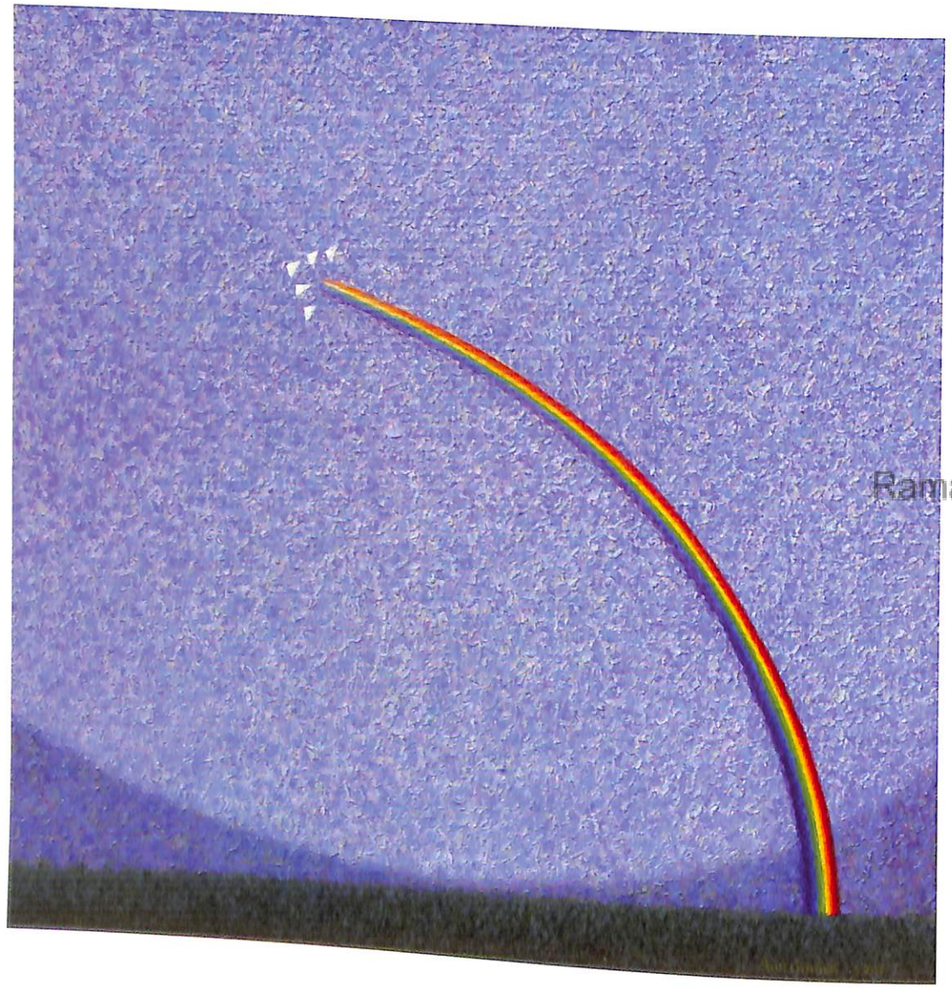
Miracle / 2005

The Artist's Dream / 2007

Rama IX Art Museum Foundation

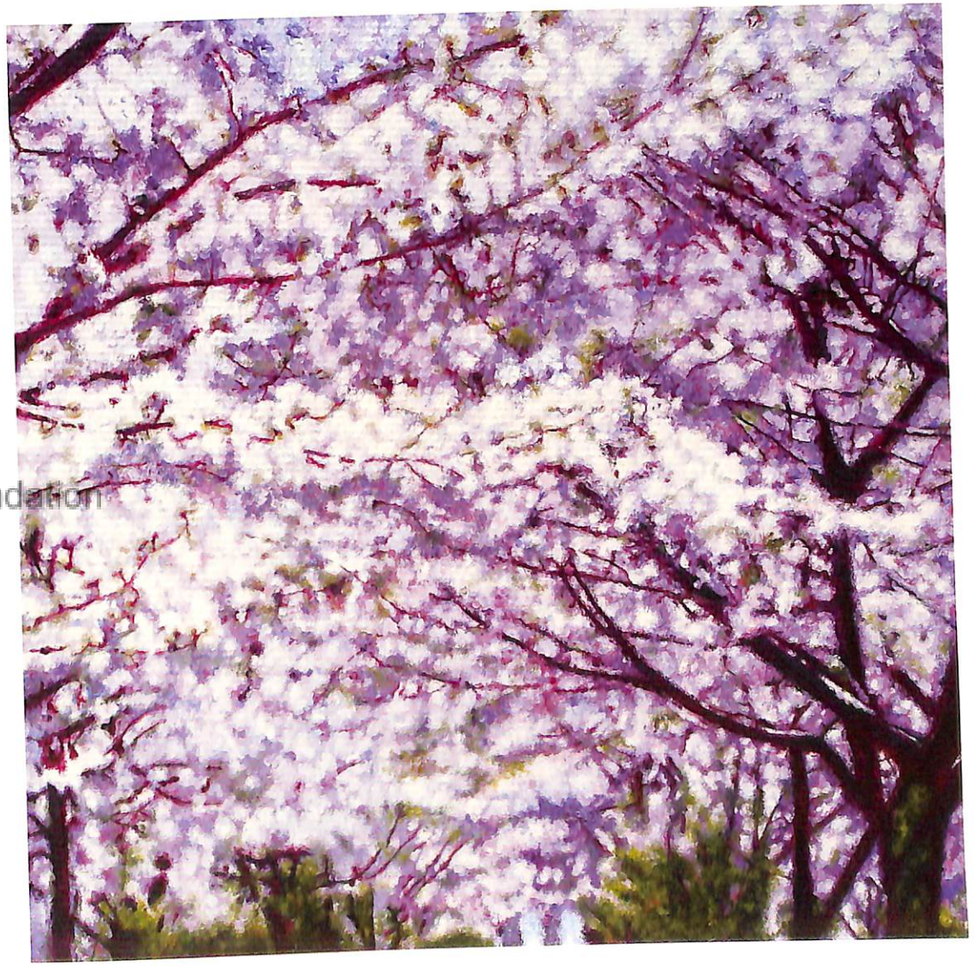


A Summer Place / 2007

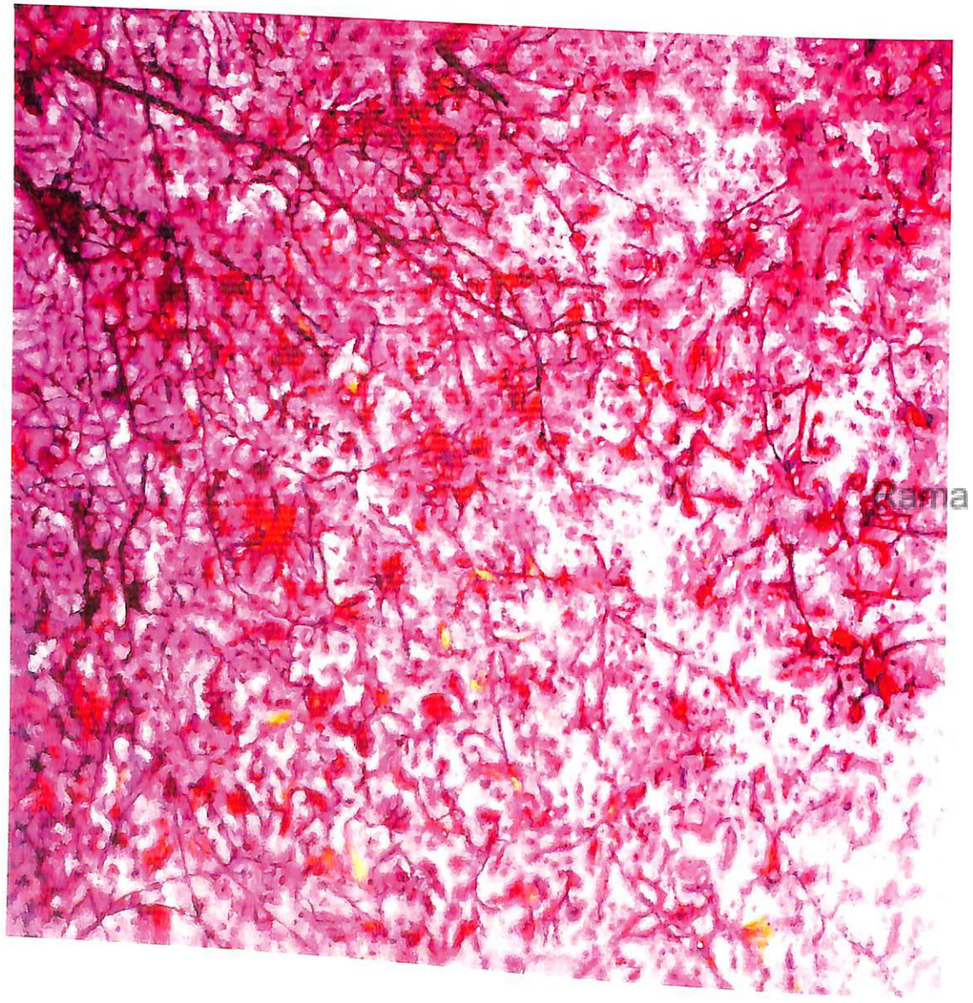


Rama IX Art Museum Foundation

Songbirds / 2007



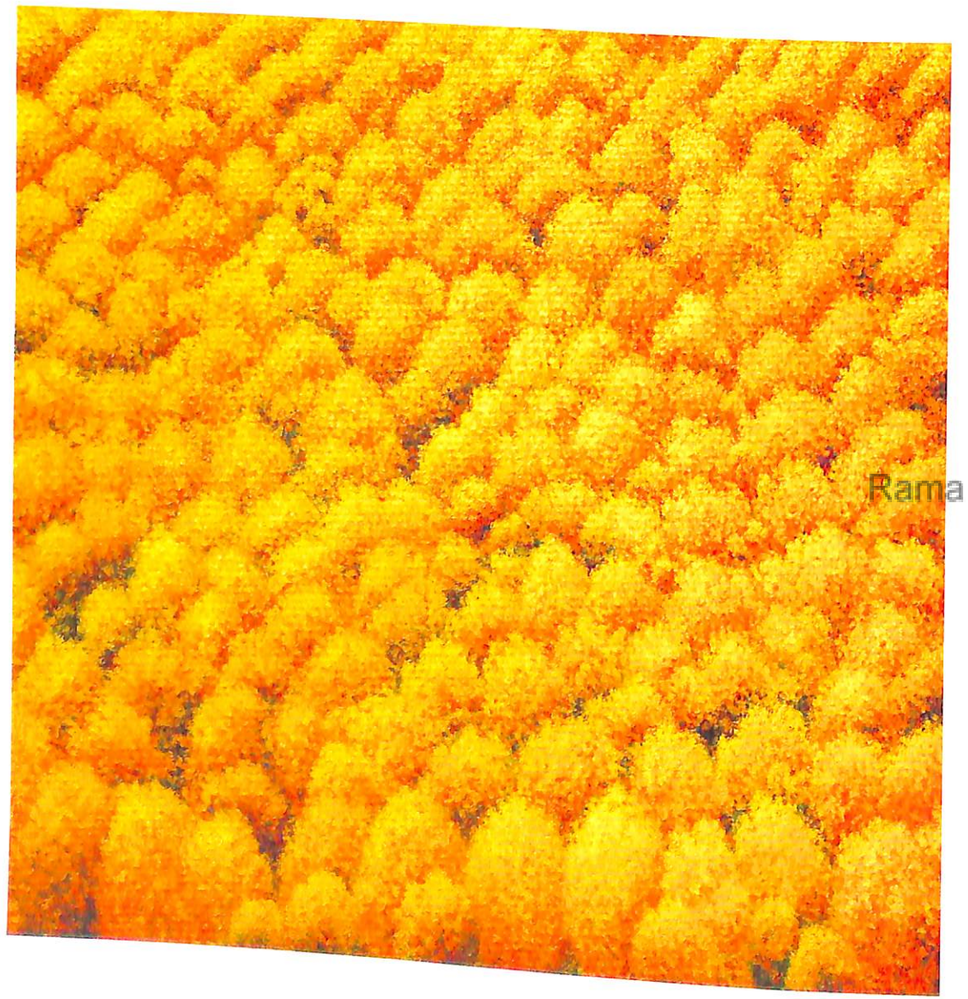
Tabebuia / 2007



Rama IX Art Museum Foundation

The Color of Love / 2007

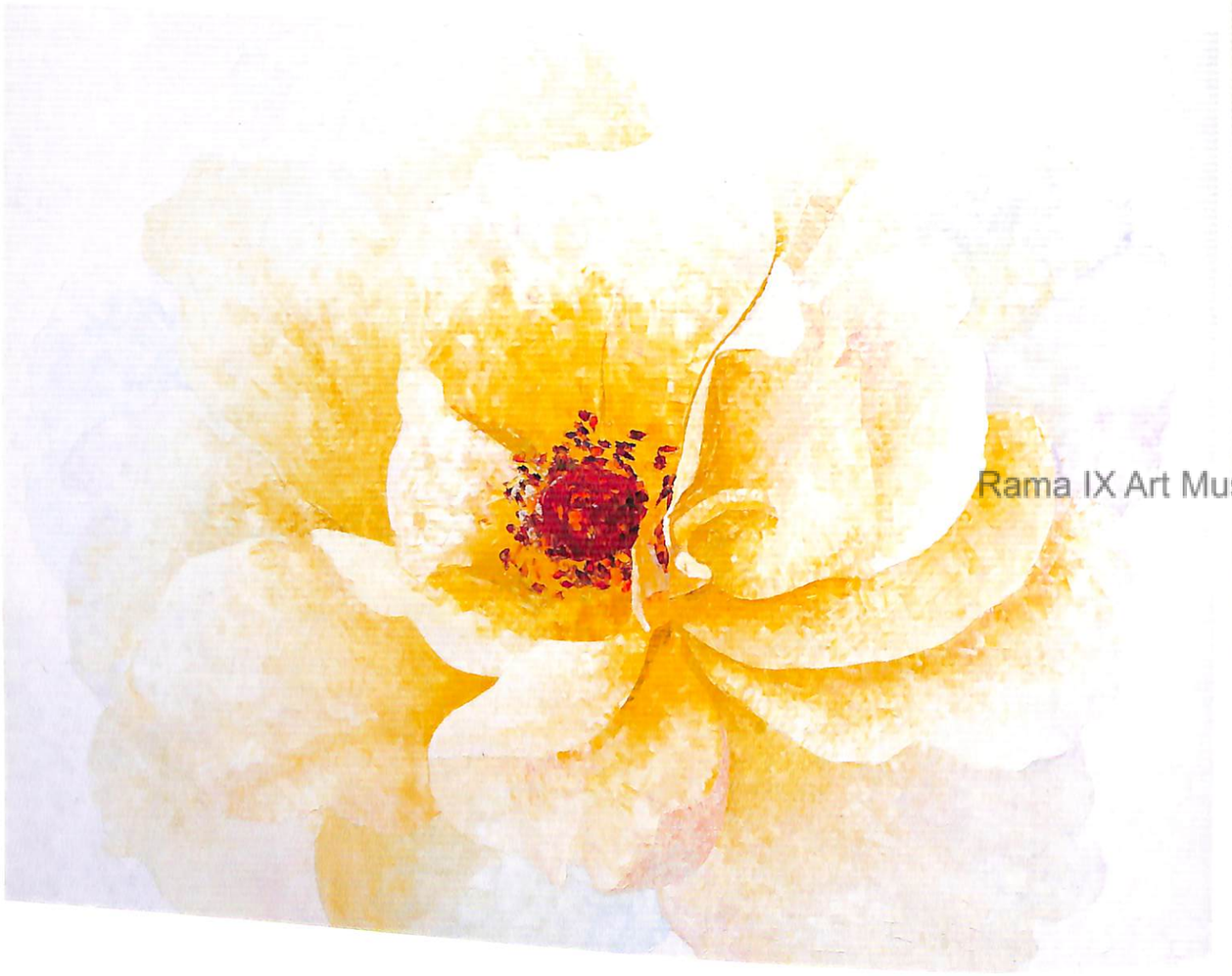
Golden Shower / 2007



Change of Seasons / 2008

Rama IX Art Museum Foundation

Seasons Change / 2008



Heart of the Rose / 2008 [illegible]

Rama IX Art Museum Foundation

Listen to the Trees / 2008 [illegible]