

SHADE OF SOULS

by

NOPPANAN THANNAREE

๒๐๒๕

Rama IX Art Museum Foundation

๒๐๒๕ ๒๐๒๕

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

Rama IX Art Museum Foundation

มิติของเงาที่บดบังและแสงขาวส่องจรัส รวมไปถึงสีล้วน เป็นความอนันต์ที่สัมผัสได้จากทุกแห่งหนบนพื้นผิวงานจิตรกรรม ผมทำงานชุดนี้ในความเชื่อมั่นที่ว่า ในธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่ธรรมดาจนเกินไป การพิจารณาในทางกายภาพเบื้องต้นจากทิวทัศน์ธรรมชาติใกล้ตัว เป็นการให้คุณค่าในปรากฏการณ์สามัญ ผลงานชุดนี้เกิดจากกระบวนการบันทึกภาพที่ใช้ตามองแต่ใจสัมผัส ด้วยวิธีการสร้างจิตรกรรมสีน้ำมันแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เคารพสถานที่ เคารพรูปทรง รวมไปถึงบรรยากาศของสภาพแวดล้อม ที่อยู่ตรงหน้าตามแต่ละช่วงเวลานั้นๆ

ความน่าทึ่งของธรรมชาติคือความสามัญที่มาพร้อมกับความสลับซับซ้อนในเชิงชีวภาพและยังมีค่าของความเป็นกลาง เป็นสภาวะเดิมแท้ที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดเมื่อได้สัมผัส ในใจของผมจึงเกิดความสงบเสมอเมื่อได้มีโอกาสใกล้ชิดมัน และสภาวะกลางๆ ที่กล่าวถึงนี่เองเป็นเหตุผลที่ผมหยิบยืมสิ่งเหล่านี้มาเป็นภาชนะรองรับปรากฏการณ์ภายในใจของข้าพเจ้าเสมอมา

มายาคติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการผลิตความคิด และจิตเรา มันหมายเอาความคิดที่ขอบไว้กับตัวและผลักไสความไม่ชอบออกไป นั่นคือภาพสะท้อนของจิตที่ปรากฏออกมาตามแต่สถานการณ์นั้นๆ การสร้างสรรค์งานในชุดนี้เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ขยับเข้าไปพิจารณาถึงความสำคัญของความจริงทางกายภาพที่กำลังเผชิญควบคู่กับจิตใจในขั้นที่ละเอียดขึ้นนั่นหมายความว่ากระบวนการนี้นำไปสู่การบรรจบของความเป็น “ตัวฉัน” และสิ่งอื่นที่ไม่แยกออกจากกัน โดยมีเพียงการเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานและรอการเปลี่ยนผ่าน เงาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงภาพสะท้อนของความรู้สึกภายใน เปลี่ยนไปตามกระแสของเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ความทรงจำ ความรู้สึกนึกคิดและเวลา

จิตรกรรมชุดนี้จึงเป็นเพียงวัตถุพยานที่แสดงออกเพียงเสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สื่อสารด้วยภาษาที่มั่นคงว่าจะเป็น ในหน้าที่ของจิตรกรและมนุษย์คนหนึ่ง

นพรัตน์ ทันทาริ ๒๐๑๙

Florida Fiddlewood
2019
Oil on Linen
23 x 23 cm

Rama IX Art Museum Foundation

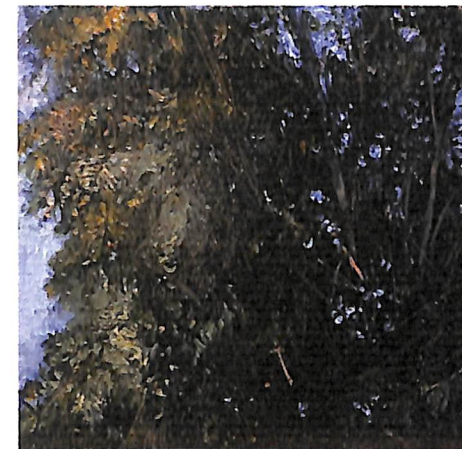

Get Well Soon
#2
2018
Oil on Canvas
35 x 40 cm

Untitled
2019
Oil on Linen
23 x 23 cm

Rama IX Art Museum Foundation

Untitled #1
2019
Oil on
Linen
23 x 23 cm

หมู่แมกไม้ของจิตรกร

จากปากกาไม้ไผ่ จนมาถึงปลายพู่กัน นพนนท์ ทันนารี คือจิตรกรผู้ศึกษาธรรมชาติอันแสนธรรมดาที่จะไม่ธรรมดาอีกต่อไป ด้วยการพิจารณาผ่านภาษาของจิตรกรรมจากการให้รายละเอียดของสรรพสิ่ง จากอุปกรณ์การวาดภาพที่เขาเคยประดิษฐ์ขึ้นมาเองมาจนถึงการใช้พู่กันเขาสำรวางเงาที่แผ่เร้นอยู่ในแมกไม้ การวาดภาพต้นไม้ของนพนนท์สะท้อนบุคลิกที่น่าสนใจในฐานะศิลปินที่มักจะนำเสนอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ซับซ้อน แต่ในความเรียบง่ายนั้นเองที่ขบขันให้ภาวะพิเศษได้ปรากฏ

ในกระบวนการวาดภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ จิตรกรมากมายใช้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ระหว่างเส้นขอบฟ้าที่แบ่งผืนดินและอากาศ ในกรอบภาษาของการวาดภาพทิวทัศน์ ในขณะที่หลายๆ คนยังหมกมุ่นอยู่กับการสร้างองค์ประกอบให้เกิดความสมบูรณ์แบบนั้น นพนนท์กลับมองทิวทัศน์ด้วยความเรียบง่ายยิ่งกว่านั้น การเพ่งขึ้นไปบนต้นไม้ในความกว้างใหญ่ของโลกใบนี้อาจจะไม่ได้เป็นการนำเสนอองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ได้ดีนักสำหรับบางคน แต่เขากลับสร้างความพิเศษด้วยการพิจารณาสาระของสิ่งที่กำลังมองเห็นอย่างมีชั้นเชิง

การมองเข้าไปภายใต้เงาสลัว ความพยายามที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างแสงและความมืด รายละเอียดในผลงานของเขา คือสิ่งที่ถูกขับออกมาจากสองสิ่งในเวลาชั่วขณะนั่นเอง วิธีพิจารณาทิวทัศน์นี้ทำให้เรากลับไปทบทวนจิตรกรรมอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) ที่ชัดเจนว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่สำคัญในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ไม่เพียงแต่ต้นวัฒนธรรมการผลิตสี อุปกรณ์ที่ทำให้จิตรกรหลุดออกจากกรอบการทำงานภายในสตูดิโอ หรือวิทยาศาสตร์ของแสงที่ทำให้เห็นภาพที่เขาไล่สีที่ไม่อาจจำแนกด้วยสายตาก็ได้ แต่สาระสำคัญคือการเดินทางเข้าสู่จิตรกรรมบนเส้นทางนอกเหนือไปจากสิ่งที่สายตาก็จะประเมินได้ นอกเหนือไปกว่าการวาดสิ่งที่เชื่อว่ามีอยู่ในทางทฤษฎีคือการใช้สัมผัสที่มากมายเมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความชื้น เวลา การเคลื่อนที่ หรืออากาศ

อิมเพรสชันนิสม์ได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับการวาดภาพทิวทัศน์ ด้วยการมองหาสาระสำคัญของทิวทัศน์องค์รวม ไม่ใช่เพียงการใส่รายละเอียดที่เป็นเพียงการคัดลอกและยังมีจิตรกรมากมายที่ยังพลิกแพลงวิธีการมองของศิลปินจากความเคลื่อนไหวนี้ จิตรกรรมของนพนนท์ก็เช่นกัน เมื่อเขาปรากฏตัวในแบบแผนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ การใส่รายละเอียดเล็กน้อยๆ เท่าที่จะสัมผัสได้ภายในกายภาพของเงาต้นไม้ หรือแม้แต่สีที่ใช้สื่อแทนอากาศที่ลอยลอยผ่านไปอย่างที่คนทั่วไปจะได้สังเกตเห็น

ความเรียบง่ายอย่างการวาดต้นไม้ที่เอนที่เป็นแบบทดสอบสำคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการวาดภาพ หมู่แมกไม้ของนพนนท์ภายในนิทรรศการ Shade of Souls ยังเปรียบกับบทประพันธ์ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์บนใจหยาดเดียว แต่กระนั้นลีลาของภาษาได้ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีที่ศิลปินสร้างสรรค์ ในฐานะจิตรกรผู้พาคนพบบริเวณว่างระหว่างความเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้น นพนนท์ ทันนารี ได้วาดภาพต้นไม้เหล่านั้นขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยวิธีการที่ยังเคารพในวิญญาณจิตรกรของบุพกาล และในขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมส่งให้ทิวทัศน์อย่างง่าย ๆ ได้มีพื้นที่อยู่ในความลึกซึ้งของความเป็นนามธรรมไปพร้อมๆ กัน

ชล เจนประภาพันธ์ 2020

Artist's Bienial

From bamboo pen to the tip of his paint brush, Noppanan Thannaree, a nature observer and an artist whose represents nature as ordinary and as extraordinary with his oil paintings. He created a specific painting tools from bamboo which allow him to explore further into light and shades of trees through Chinese ink. He simplified the extraordinary of nature to the simplest sceneries.

Many painters spent most of their time separate land from sky with the most significant skyline under the mean of 'good landscapes' while others trying to perfect their compositions withing frames. Some says it is impossible for painters to capsulate the whole horizontal sceneries. Thannaree sees landscapes in a simpler but deeper way. Thannaree creates paintings that only depicts parts of trees or plants that could unpack the whole landscapes.

The scene portrayed in his paintings sometime like gazing into the shades but sometime like considering where light and shadows merged. This conscious aesthetic proves Thannaree's review in impressionism practices. Not only that his paintings link to this late nineteenth century appearance but Thannaree also adapts the strategies on the historical painting such as the discover of colour and light to gain the appreciation of temperature, humidity, time, movement as well as weather of the exact moments.

Thannaree makes references to the idea of the Impressionism by not putting on too much details of what he was seeing. Many painters, as well as Thannaree, adapted ways of seeing things from this period. He wasn't trying to copy but to capsulate sceneries as a whole. He depicted shadows in different patterns from different places. Filling in the shape of shadows with what he was seeing, and with colours of what he was feeling in the atmosphere.

Painting of trees and nature sceneric isn't as simple as it seems. Landscape paintings link further to the history of art creations. Thannaree recreated his paintings under this task as result in the Shade of Souls exhibition. He links his interest in historical practices with contemporary painting context, these intersection result in impressionism scenery paintings where abstract and figurative combines.

Chol Janepraphaphan 2020

นพนันท์ ทันนารี เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากสาขาวิชาศิลปะไทย ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลังจากจบการศึกษาในระยะแรก นพนันท์เริ่มต้นนำเสนอผลงานภาพเขียนหมึกจีนบนกระดาษที่ผ่านกระบวนการลากเส้นซ้ำๆ ด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง คล้ายกับการเจริญสติ สมาธิ โดยอาศัยรูปทรงจากต้นไม้และโครงสร้างหลักจากทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่เรียบง่าย โดยพื้นฐานความคิดส่วนใหญ่ของนพนันท์มาจาก ปรัชญาทางพุทธศาสนาและส่งผลต่อบุคลิกภาพและความคิดของเขาในเวลาต่อมา

แม้ว่านพนันท์จะสนใจเทคนิคที่เรียบง่ายอย่างการวาดเส้นด้วยดินสอ หมึกจีน สีอะคริลิก และสีน้ำมัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้กันแพร่หลาย แต่เขาก็ยังคงใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ใหม่ๆ บนข้อจำกัดของสื่อเดิม จนทำให้ผลงานของเขาในแต่ละชุดเคลื่อนที่ไปตามพัฒนาการทางความคิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ปัจจุบันนพนันท์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้เป็นมากกว่าการวาดภาพในรูปแบบตามขนบเดิมในขณะที่ยังให้ความสำคัญต่ออิทธิพลจากธรรมชาติทั้งในรูปแบบสภาวะภายในและสิ่งที่จับต้องได้จากภายนอกในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ผลงานของเขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สำรวจ พิจารณา มีประสบการณ์ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเผชิญหน้ากับภาษาทางจิตรกรรมที่เขาได้แสดงออกมา

ปัจจุบันนพนันท์พำนักอยู่ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

Noppanan Thannaree was born in January 1988 in Chiang Rai. He graduated with Thai Arts both Bachelor and Master from Silpakorn University.

He experimented with Chinese ink on paper in line drawing with bamboo pen he created. The method was more like meditation to Thannaree. He adapted the shape and form of trees, plants and structure from nature sceneries as his focal contents with Buddhism ideas and eastern philosopher. Thannaree's success in balancing himself and nature reflects in character and his mind.

Although, Thannaree has always been practicing in line drawing with pencils, Chinese ink and oil paintings that he expanded his painting ability to match his growing mind.

Thannaree developed a new way of landscape painting of perception which at the same time allowing his brush strokes recall the romantic periods. Viewers are all freely welcomed to investigate, experience and critique his paintings.

Thannaree now works and lives both in Nakorn Prathom and Chiang Rai since 2013.

Rama IX Art Museum Foundation

The exhibition Shade of Souls by Noppanan Thannaree will be on view from 18 January - 30 March 2020

at

De Naga Hotel 21 Soi 2 Ratchamanka, Moon Muang Rd.,
T.Pra Sing, A. Muang, Chiangmai 50200

T : +66 94 927 9964 / E : ploy@sac.gallery / F : @sacartlab

Managing Director	Sithikaj Angsuvarnsiri Jongsuwat Angsuvarnsiri
Curator	Chol Janepraphaphan
Graphic Designer	Ploy Charoenpol
Translator	Ploy Charoenpol
Coordinator	Bancha Wongchotiwat Suchada Klinchun Chuthamat Suwannasri Pongpetch Wongyimyong

Rama IX Art Museum Foundation

