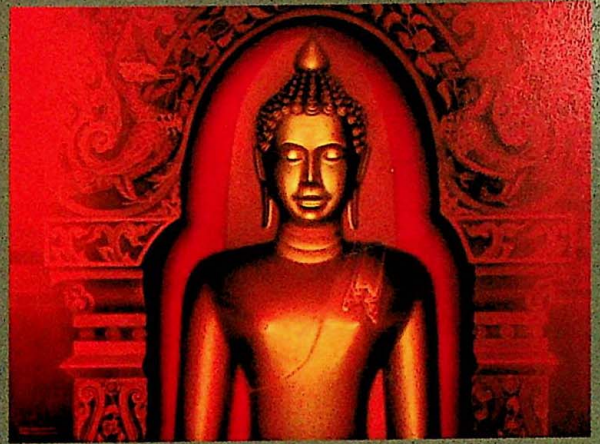
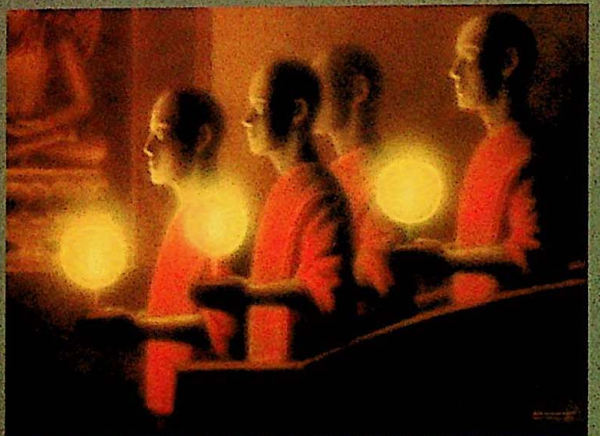

The Light of Faith

Rama IX Art Museum Foundation

Supawat Thonglamul

B-CAT-2-0406
SOL-0569-05-2005

ศุภวัตร ทองละมุล

Supawat Thonglamul

Rama IX Art Museum Foundation

นิทรรศการศิลปกรรม

“แสงแห่งศรัทธา”

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2548

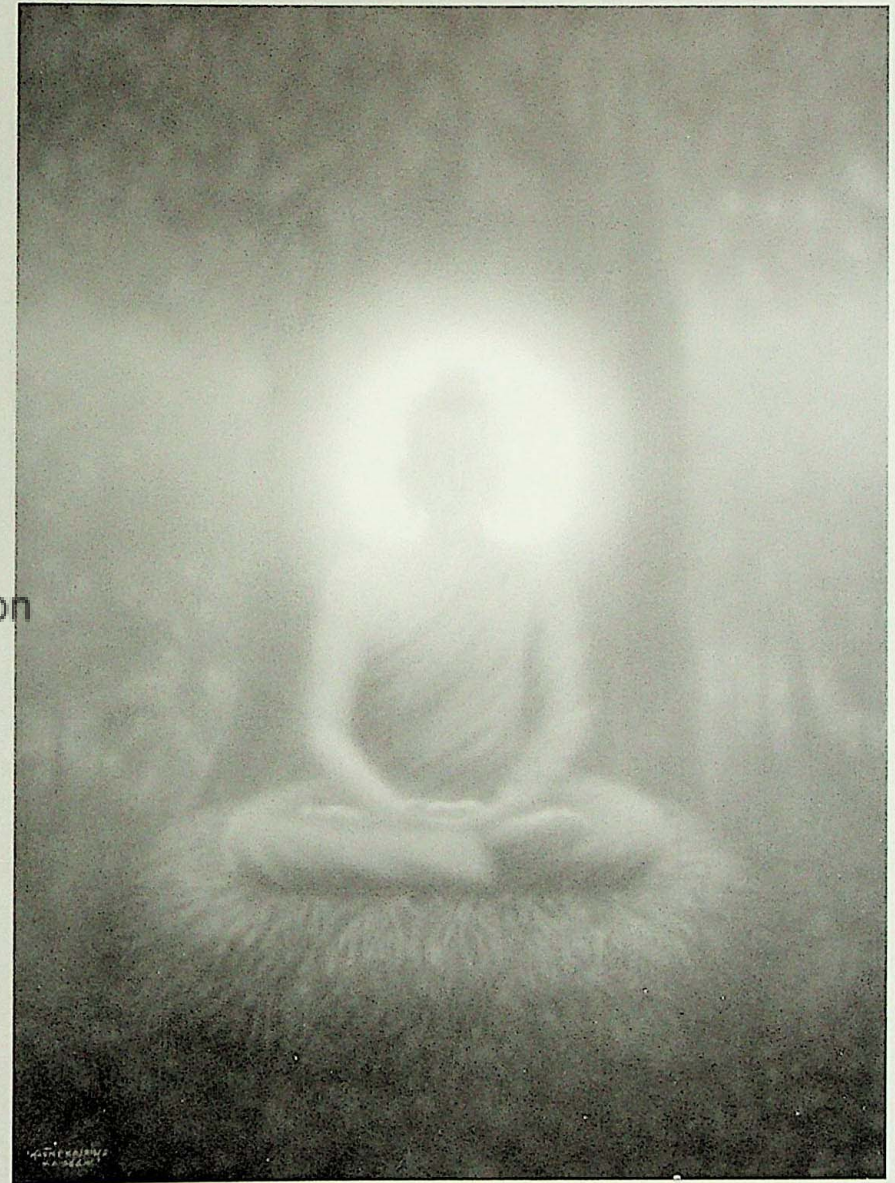
Art Exhibition

“The Light of Faith”

Jamjuree Art Gallery Chulalongkorn University

21 May - 6 June 2005

Rama IX Art Museum Foundation

แนวความคิด “ แสงแห่งศรัทธา ”

The Light of Faith

ในสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหลาย สัจธรรมถูกปิดกั้นด้วยมายาแห่งรูป เพราะสัจธรรมไม่อาจเปิดเผยตัวได้โดยง่าย ต้องใช้ใจเท่านั้น จึงจะสามารถสัมผัสได้โดยตรง

สัจธรรมจะเปิดเผยในช่วงเวลาที่เรารุ่นคิดพิจารณาในสภาวะที่เราลดตัดทอนสิ่งที่เห็นอยู่มากมายรอบตัวเราให้เหลือเพียงน้อยที่สุด ดังพุทธพจน์ที่ว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาและแก้ไขได้จนเป็นผลสำเร็จ คือ การแก้ความทุกข์

ต่อความคิดเช่นนี้ ข้าพเจ้าได้พบสิ่งหนึ่งในงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า นั่นก็คือ การไม่เน้นรูปทรงที่ชัดเจน แต่จะสร้างสรรค์ให้เห็นว่า มีรูปทรงและวัตถุสิ่งใดบ้างอยู่ในงานของข้าพเจ้า และในบรรยากาศที่เลือนลางนั้นก็จะมุ่งจุดสนใจไปที่ แสงเทียน อันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา

ด้วยแสงเทียนที่มีรูปทรงอิสระ ไม่แน่นอน จึงเปรียบได้ดั่งจิตของมนุษย์ที่กว้างไกลอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะควบคุม มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องคุมและบังคับจิตของตนให้ได้

แรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ล้านนา ข้าพเจ้าได้นำมาเป็นเนื้อหาหลัก ในการนำเสนอด้วยรูปแบบทางศิลปะที่มีความงดงามเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนาอาราม พระพุทธรูป พระสถูป จึงถูกนำมาเสนออย่างวิจิตรบรรจง

จิตรกรรมสามารถแสดงเรื่องราวและจินตนาการได้อย่างล้าลึก ดังได้ปรากฏมาแล้วในบรรพกาลจวบจนปัจจุบันสมัย ก็ยังได้รับความนิยมตลอดมา และจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต จิตรกรรมของข้าพเจ้าได้เชื่อมต่อเขตแดนความงามของอารยธรรมโบราณเข้ากับสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการจุดความงามและเชื้อไฟที่ใกล้ดับสูญ พลิกฟื้นอารยธรรมแห่งตะวันออกให้เจิดจรัสท่ามกลางแสงเทียนในคำค้นแห่ง ศิล สมาธิ ปัญญา ด้วยวิธีการแสดงออกที่มีลักษณะแห่งปัจเจกชน

ศุภวัตร ทองละมุล

9 เมษายน 2548

In my solo exhibition “**The Light of Faith**” I convey a message about seeking the truth of human existence through my paintings. The series was inspired by Buddhist philosophy and Lanna Buddhist art, which is considered a magnificently and uniquely beautiful school of art that originated in northern Thailand.

I would like to present the truth of the fundamental Buddhist concept that the ultimate human endeavor is to try to escape from surrounding illusions. The Lord Buddha sought the truth of human existence in the universe and was finally able to gain a complete understanding of it, seeing the way how to finally be free from all suffering. I bring out various aspects of this religious truth via my paintings in my series “The Light of Faith” The art pieces do not contain many clear shapes or pictures. They mainly focus on candlelight, which is the symbol of the human intellect. A flickering flame is an uncertain shape, symbolizing the human mind, which keeps constantly changing and is hard to control. Buddhism teaches that people should try to gain control over our minds and achieve mental stability in order to reach the light of intellectual enlightenment.

I think that “the real truth of all that we see is blocked by illusion. This is because the truth is hard to find out physically. Only our minds can feel the truth directly.”

My paintings profoundly tell the story of Buddhist thinking and imagination from ancient times to the present day. It is easy to see why this philosophy has become widely popular. My paintings have been connected the beauty of ancient civilization to the present day. I have rekindled an age-old flame and brought it back to life. This exhibition is also a great restoration of eastern civilization. It has been re-illuminated in candlelight in a night of morality, meditation and intellectual development.

Supawat Thonglamul

9 April 2005

การเดินทางของแสงแห่งศรัทธา

ผลงานศิลปะเป็นสื่อ เป็นพาหนะอย่างหนึ่ง เหมือนเรือพาเราข้ามฝั่ง ศิลปินเปรียบเสมือนผู้สร้างเรือ เพื่อพาเราไปส่งฝั่งโน้น นัยของฝั่งโน้น ก็คือ จิต จิตก็คือ ความรู้สึกของความจริงที่ก่อสติ สติก็คือ ธรรมชาติ ที่ระลึกรู้ถึงความดีอันทำให้เกิดสัมปชัญญะ คือ ความรู้พร้อม ประจักษ์แจ้งความจริงภายใน กลายเป็น ปัญญา กระตุ้นความทรงจำ และต่อเติมความทรงจำที่ดีให้เจริญงอกงามในจิตใจ ศิลปินกล่าวว่า “...ในบรรยากาศที่เลือนลางนั้น แสงเทียนเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา”

พาหนะที่เรียกว่าศิลปะของศิลปินคนหนึ่ง ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของการแสดงออกตามช่วงชั้น

- ช่วงชั้นการแสวงหา
- ช่วงชั้นการค้นพบ
- ช่วงชั้นการเข้าถึง

ศุภวัตร ทองละมุล เขากำลังเดินทางอยู่จุดไหน มันเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ศุภวัตรกล่าวว่า “ในสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหลาย สัจธรรมถูกปิดกั้นด้วยมายาแห่งรูป เพราะสัจธรรมไม่อาจเปิดเผยตัวได้โดยง่าย ต้องใช้ใจเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้โดยตรง”

การทำงานศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ เปรียบเหมือนการสร้างเตาปรุงอาหารให้สุกเพื่อนำไปรับประทาน การสร้างเตาเป็นวิธีการสร้าง “วิธีการ” ขึ้นมา เพื่ออาศัยวิธีการนั้นไปสร้างประโยชน์เชิงคุณค่า กระบวนการสร้างเป็นสิ่งจำเป็น แต่หัวใจของ “วิธีการ” สำคัญยิ่งกว่า ดังที่ศุภวัตรกล่าวไว้ว่า “...จิตกรรมของข้าพเจ้าได้เชื่อมต่อเขตแดนความงามของอารยธรรมโบราณเข้ากับสมัยใหม่....ด้วยวิธีการแสดงออกที่มีลักษณะแห่งปัจเจกชน”

ฐานเดิมของศุภวัตร ทองละมุล เป็นคนชนบทชนิด “คนชายขอบ” ที่หมู่บ้านแถบอีสานใต้ อันแวดล้อมไปด้วยความมั่งคั่งของธรรมชาติ วิถีชีวิตของเขาก็เดินตามรอยชาวพุทธ คือบวชเรียน แล้วลาสิกขาบทมาเข้าศึกษาศิลปะที่คณะศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ศุภวัตรได้ใช้ชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมุ่งมั่นจดจ่อกับพระพุทธรูปปฏิมากรรมในป่าลึก

ผศ. อิทธิ คงคากุล และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้รักศิลปะที่มีใจมุ่งมั่นและแสวงหาโอกาส ศุภวัตร ทองละมุล คือ ผู้หนึ่งที่ได้รับเลือกเข้าในโครงการนี้ และวันนี้ ศุภวัตรก็ได้ใช้ชีวิตตนเองอธิบายสาระพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกที่ว่า บังเกิดจากโคลนตมสกปรก แต่บัวไม่สกปรก

ภูมิหลังของศิลปินเติบโตจากวิถีพุทธ ประกอบกับการต่อสู้กับความผกผันของชีวิตสังคมเมืองใหญ่ที่ผ่านมา เขาก็เหมือนคนอื่น ๆ ที่มีความทรงจำที่ดีต่อพื้นถิ่นเกิดและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ที่ตนได้เลือกแล้ว

ศิลปินแสดงออกเกี่ยวกับ “แสง” ไม่เน้นรูปทรงที่ชัดเจน รูปทรงและวัตถุอยู่ในบรรยากาศที่เลือนลาง มีจุดสนใจที่แสง (เทียน) ซึ่งแสดงถึงความหมายทางปัญญา

กล่าวว่า สมณะวิปัสสนา นั้น ศุภวัตร ทองละมุล มีพื้นนิสัยไปทาง “พุทธจริต” เพราะในการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชานั้น เน้นให้พิจารณาไฟ และผู้เขียนเห็นว่า ศิลปินซ่อนสาระการศึกษาแบบ “วิภาวธี” แสดงออกอยู่ในแสงสว่างและความมืดนั้น

วิภาวธี เป็นตรรกะที่เน้นการมองเห็นของสองสิ่งแตกต่างกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และนำไปสู่สภาพใหม่อย่างไร อันเป็นลักษณะธรรมชาติของสังคมที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง สามารถแสดงออกทะลุเงื่อนไข ปัจจัย ระดับ และมิติ โดยไม่ยึดติดกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างมีเงื่อนไข แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ วิภาวธีเป็นหลักและกระบวนการคิดที่มีได้วางอยู่บนการมองความสัมพันธ์แบบระนาบเดียว แต่เน้นความสัมพันธ์ต่างระดับ ต่างมิติ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทั้งในระนาบเดียวและต่างระดับ ต่างมิติกันก็ได้ ในทางปฏิบัติก็คือ วิธีการสังเคราะห์ หรือการยกระดับนามธรรมของความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ในแง่สถาบันทางสังคม ไปจนถึงความสัมพันธ์ในทางอุดมการณ์และวิธีการที่เปลี่ยนแปลง

อำนาจของศิลปะ คือ สื่ออันทรงพลัง กล่าวคือ ภาพศิลปะเพียงภาพเดียวสามารถอธิบายแทนคำนับพันคำ

แสง แสงแห่งศรัทธา... เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่เฉย ๆ สงบนิ่งว่างอยู่นานพอสมควร ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาภายในจิต ซึ่งมีลักษณะรู้ขึ้นมาแล้วผ่านไปเฉย ๆ คล้ายเมฆที่ลอยผ่านตา แต่จิตก็ นิ่งเฉย สงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่มีมันทำให้รู้ ให้เห็น มันก็ผ่านไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เรียกว่าอะไร? ตรงนี้เป็นภูมิปัญญาของจิตอย่างละเอียดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติ ส่วนสัจธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งท่านอาจารย์มั่นเรียกว่า ฐิติ ภูตัง มีความหมายว่า ความตั้งเด่นอยู่ของจิต กล่าวคือ จิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่ง จิตจะมีลักษณะ สงบ นิ่ง สว่าง จิตมีอริยมรรค อำนาจของอริยมรรค นำจิตไปสู่ภูมิรู้ ภูมิธรรมที่ละเอียด ท่านอาจารย์มั่นเรียกว่า ภูตัง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ โดยธรรมชาติของมันมีอยู่อย่างนั้น ศุภวัตร ทองละมุล เป็นศิลปินธรรมดาที่ไม่ธรรมดา แบบนักบวชสายพระปฏิบัติตามชนบท ผลงานชุด แสงแห่งศรัทธา เป็นเครื่องปรากฏของการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใน หรือการเปลี่ยนแปลงทางพุทธภาวะ ผู้เขียนมิใช่นักวิจารณ์ศิลปะ แต่เป็นข้อเขียนเพื่อช่วยกันส่งเสริมให้เกิดต้นทุนทางปัญญาสังคม

อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Journey of "The Light of Faith"

Art is a medium, like a vehicle that can take us across a river. An artist is like a shipbuilder who makes a ship to take us across to the other side. The other side can be compared to the mind. In the mind lies the feeling of beauty, which comes from our consciousness. Consciousness is the natural realization of goodness, which gives rise to common sense. Common sense is the inner beginning of enlightenment and brings about intellect. Motivate your memory and attach good memories to your heart. The artist said "in the dim atmosphere the candlelight is the sign of intellect."

The artist's vehicle, called art, may change as he develops his level of presentation.

- The level of seeking
- The level of discovery
- The level of reaching

Where is **Supawat Thonglamul** traveling with his art? The answer is about differences in ideas. Supawat said, "In all visible things the truth is blocked by the magic of image and illusion. Because the truth may not easily reveal itself, we have to touch it through our minds."

Doing art work is creativity. Just like making a stove to cook on and serve our needs. Making a stove is a method of making something with invaluable benefit. The process of making it is important but the heart of the "method" is more important. As Supawat said "my paintings weld a link between the boundaries of the beauty of ancient civilization and modern times, lighting up the fire of beauty that has almost been extinguished. I want to revive oriental civilization and make it shine in the candlelight in the night of Buddhist morals, meditation and intellect by using an individual presentation style."

Supawat Thonglamul's roots lie in the countryside. He considers himself a "person of the fringes" because he grew up in the southern part of Northeast Thailand surrounded with pristine nature. His way of life followed the Buddhist way, which was to study and become a monk for some time. Then he left the monkhood to study art at Ubolratchatani Vocational College before being accepted to study at Chulalongkorn University, Faculty of Fine and Applied Arts. Before entering university Supawat spent much of his free time creating art works. As a monk studying dharma (Buddhist truth) in the deep forest he had time to concentrate on art.

Associate Professor Itthi Kongkhakul, an instructor at the Chulalongkorn University Faculty of Fine and Applied Arts, began a project to create more opportunities for art lovers to sponsor students with potential who were seeking a chance to develop their work. Supawat Thonglamul is one of the young artists chosen for this project. Today Supawat lives his life as an example of the Buddha's saying: "Although it was born from the dirty mud, still the lotus flower is clean."

Because of his background following the Buddhist way of life, the artist has had to continuously struggle with changes as he adapts to the social life in the big city. Like many others he has good memories of the countryside where he grew up and is proud of the way of life he has chosen.

In his works Supawat expresses ideas with "light" not concentrating on the shapes in the dim light but focusing on candlelight, which is a symbol of intellect.

Speaking about unambitious meditation, Supawat Thonglamul has what could be called "Buddhist behavior." Dharma teachers often advise students to think deeply about fire. I think that Supawat's works conceals a lesson on the dialectical or "dispute method," which can be expressed through light and darkness.

The dispute method is a kind of logic that concentrates on the visibility of two different things and how they relate to each other. Two opposites can turn into a new condition, which is the natural cycle of social movement and conversion. Dialectical disputes can be expressed through different conditions, factors, levels and dimensions without conditionally holding to any one characteristic. Supawat believes the dispute method is a way of thinking or a mental process that is not based on viewing just one side of a relationship but concentrating on different levels and dimensions of the relationship, which may cause a contradiction on one side and result in a new level or dimension. But in practice it is a kind of **synthesis**, or shifting intangible relationships on different levels. The dispute method can be applied to the relationship between the natural environment and technology or the relationship between social institutions and an individual's ideals.

Art is a powerful medium. That is to say, only one picture is worth a thousand words.

Light of "The Light of Faith" when the mind is at peace and still for a while knowledge emerges in the mind. When one is trained in Buddhist meditation, knowledge can arise and pass like a floating cloud passes by our eyes, but the mind will stay peacefully still and empty all the time. Anything that happens is acknowledged and seen, but easily passes through. The mind has reached a state of intellect that is more refined. It can discern the truth through the supposed regulating forces. And the truth that occurs in the mind of the conductor is what exists. The meditation masters call it "Theeti Phutang," meaning the outstanding purity of mind, that is to say, the mind is peaceful, still and bright. The mind is traveling the civilized path and the power will lead the mind to enlightenment, a complete realization of dharma. The Mann master calls it "Phutang" which means existence, existing thing or something that is naturally existing.

Supawat Thonglamul is an ordinary artist who is not an ordinary artist. The series of "The Light of Faith" is the fruit of artistic creativity, which contains inside it a message about the Buddhist condition. I am not a religious zealot bent on converting people nor an art critic, but I have written an article to stimulate the capital of social intellect.

Lect. Chochai Tukpoe
Ubolratchathani Vocational College
23 April 2005

INVITED ARTIST

Rama IX Art Museum Foundation

PICHAIR NIRAND

พิชัย นีรันดร์

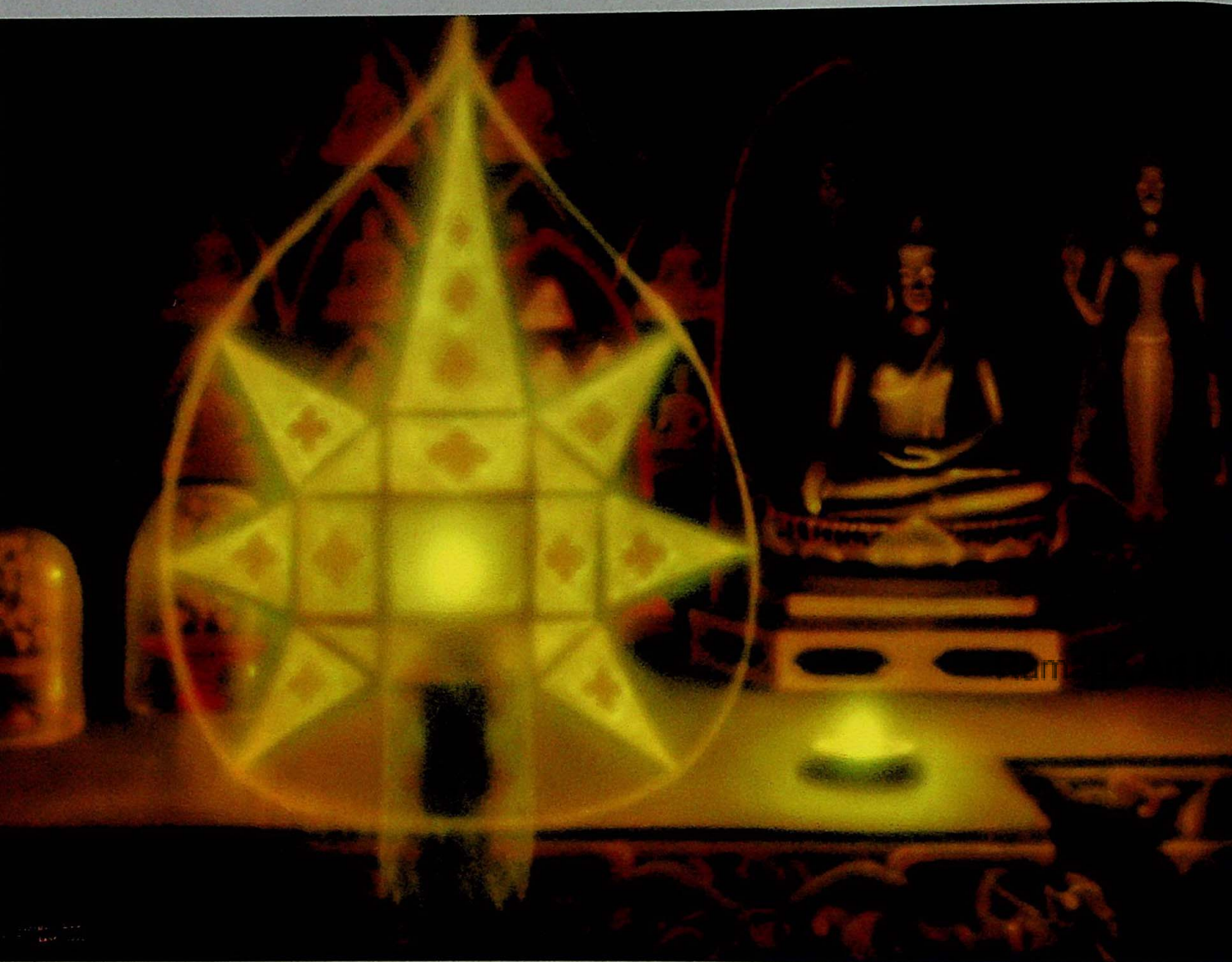
ดอกบัวแห่งชีวิต.

The Lotus of Life.

Oil on Canvas

97 x 76 cm.

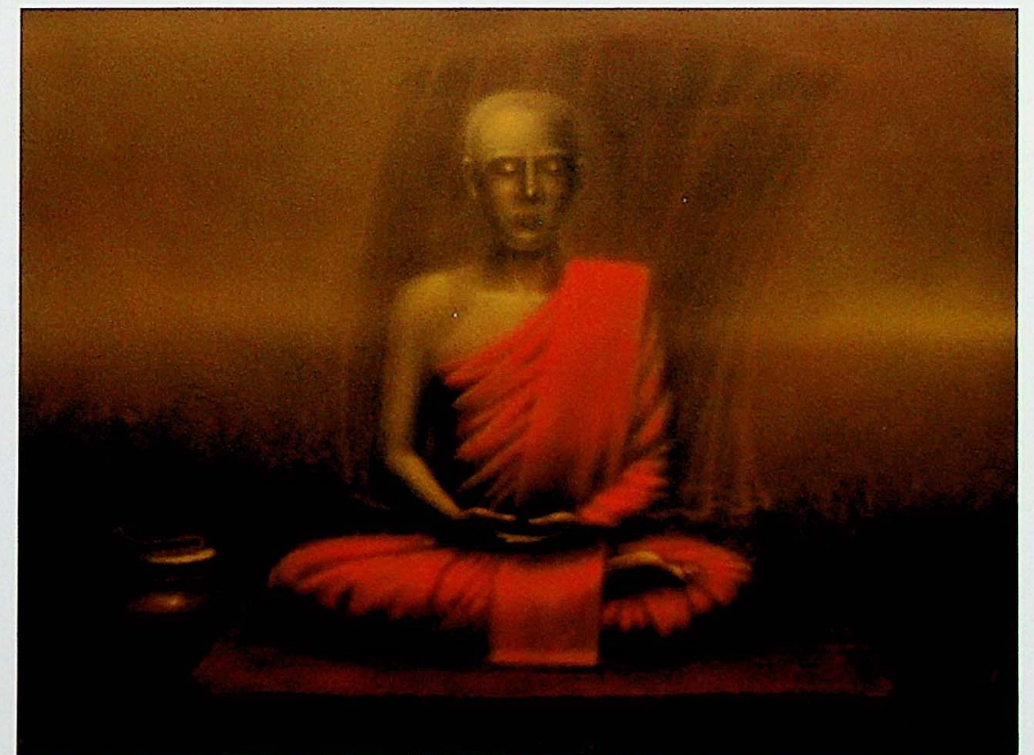
ศุภวัตร ทองละมุล
Supawat Thonglamul

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

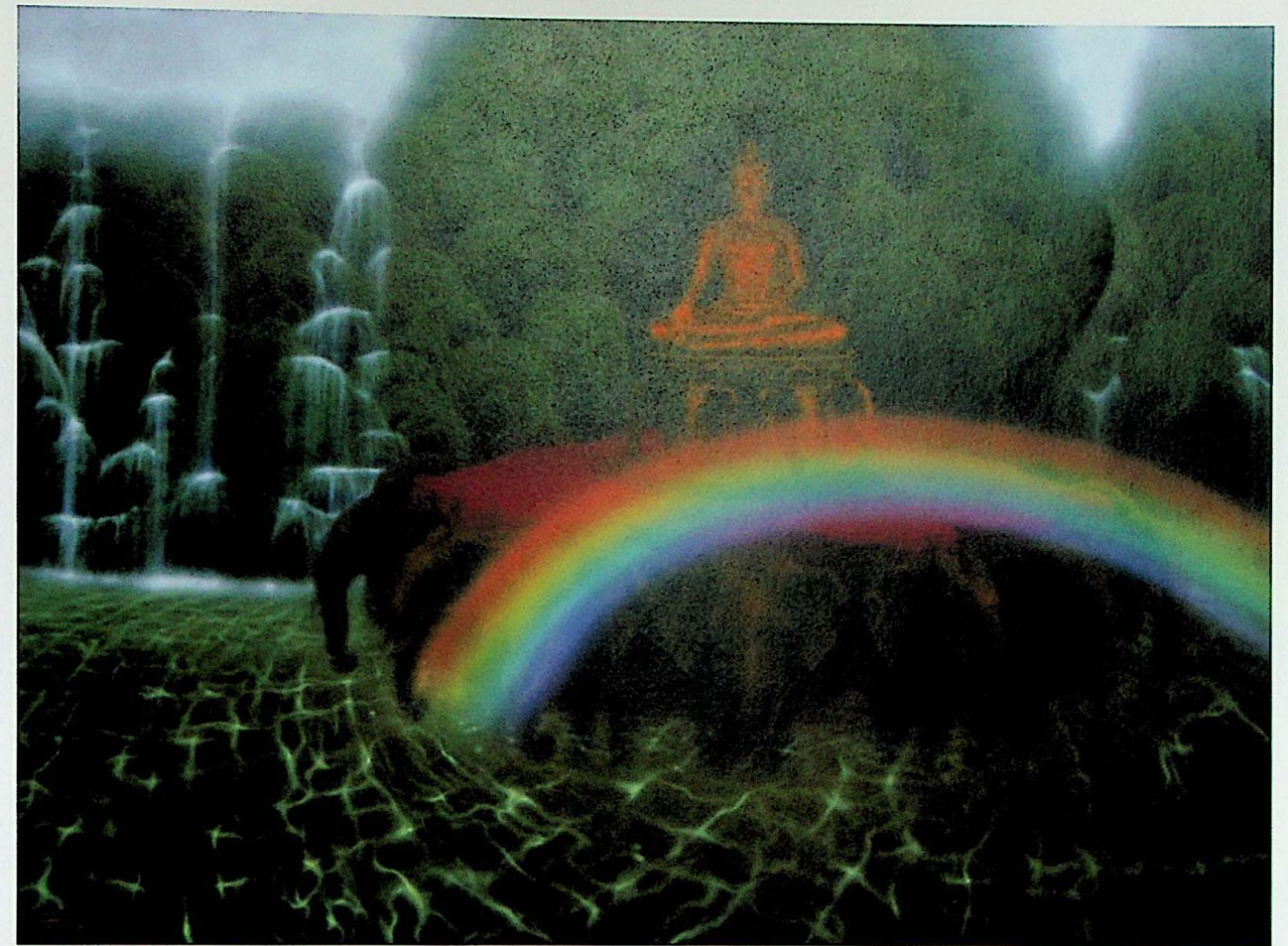
แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 100 x 135 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 100 x 135 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 140 x 190 cm.

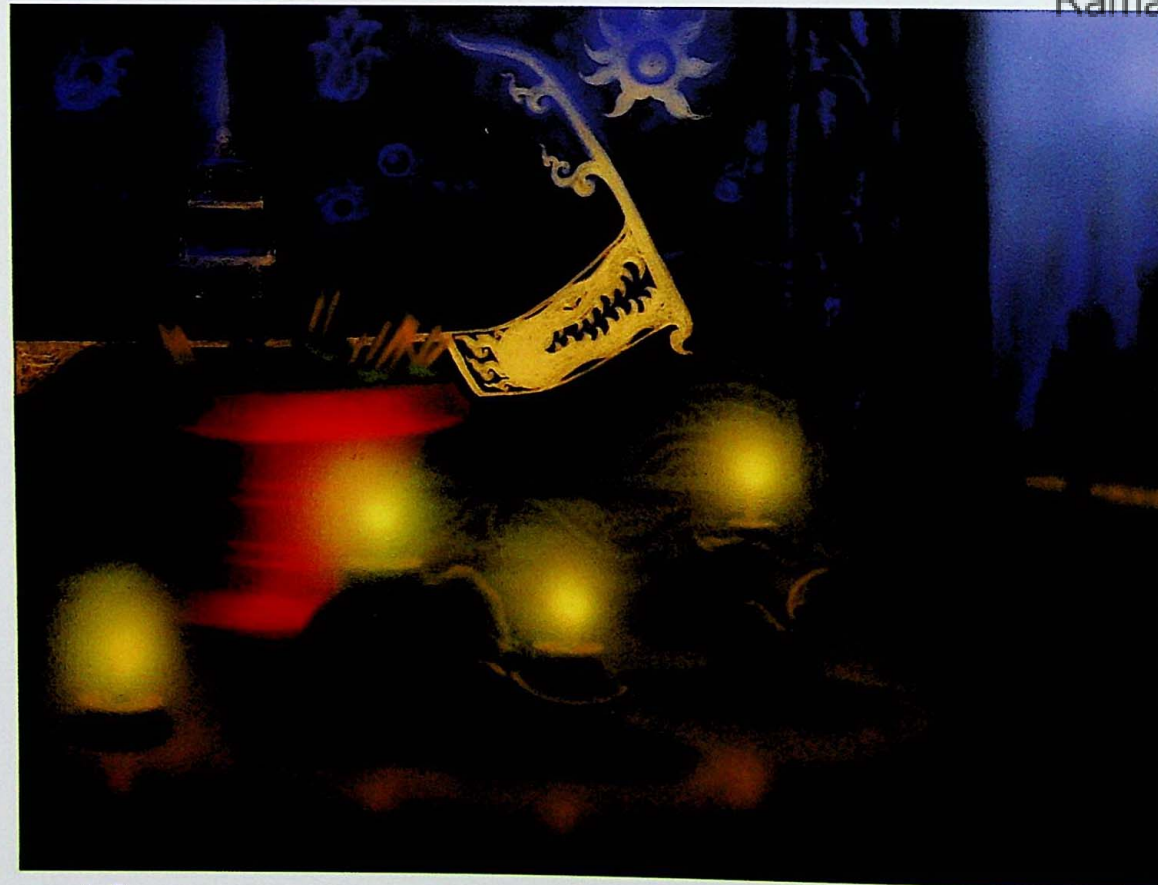
แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 60 x 80 cm.

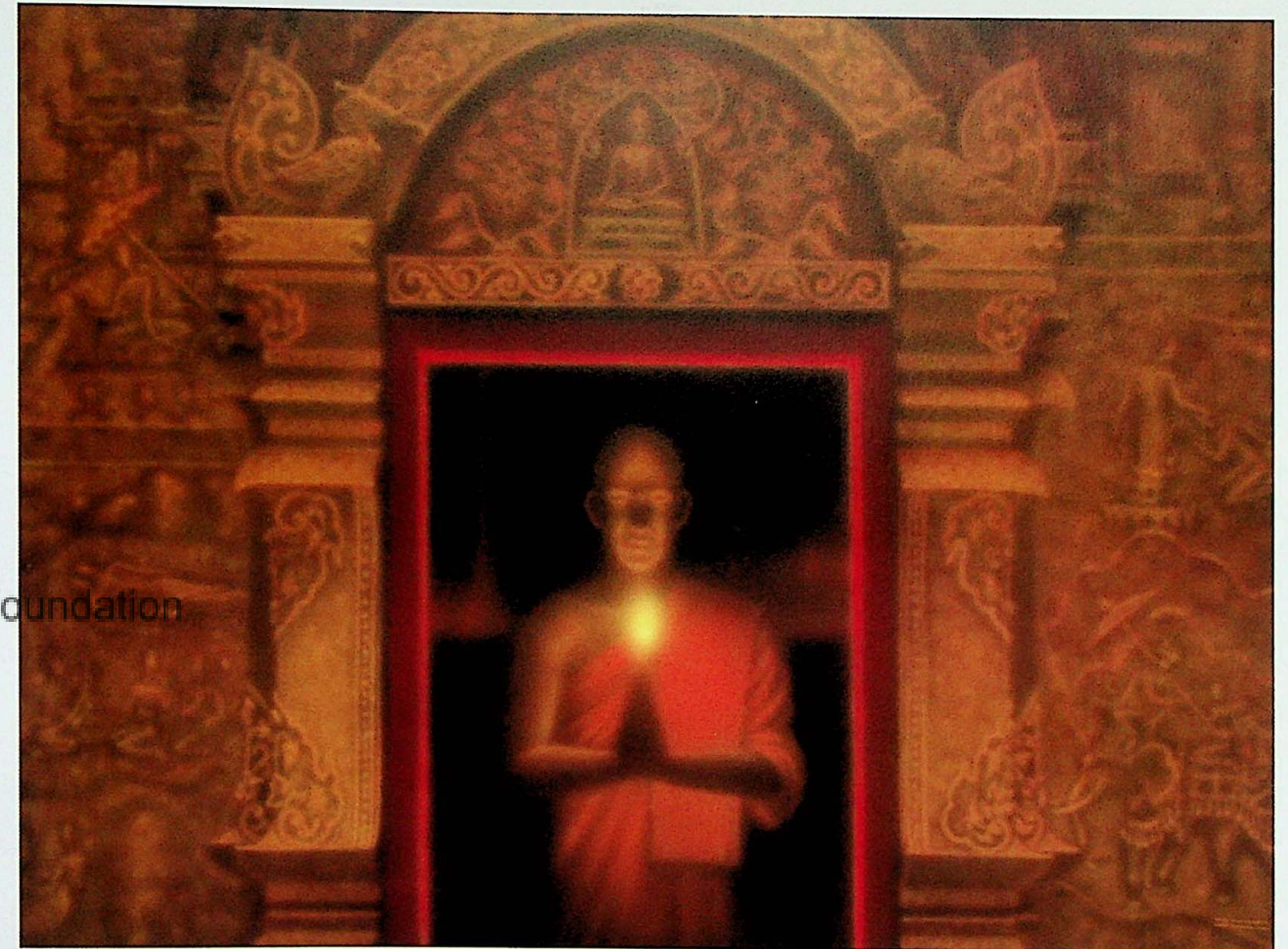

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas 60 x 80 cm.

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas 60 x 80 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

แสงแห่งศรัทธา The Light of Faith
Acrylic on Canvas, 150 x 200 cm.