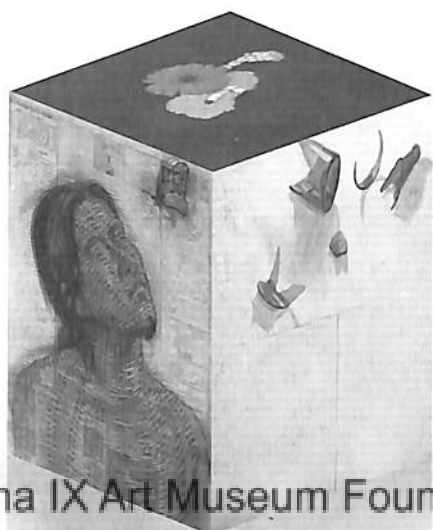

Rama IX Art Museum Foundation

มุมมอง

โดย พิชิต ตั้งเจริญ, สุเมธ พงษ์ชินฤทธิ์ และ คงศักดิ์ กุลกลางดอน

Different Angles

by Pichit Tangcharoen, Sumet Pongchinrit and Kongsak Gulglangdon

Rama IX Art Museum Foundation

ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2545

ณ หอศิลป์ร่วมสมัย กรุงเทพฯ

B-007-1-0046

August 8 - 30 2002
at Iacu Contemporary Art, Bangkok

รูปปรากฏนาม นามปรากฏรูป
โดย นิญญา วิจิณฺณสาร

จากสภาวะของโลกในปัจจุบันเจริญเพียงด้านวัตถุ เป็นผล
ทำให้วิถีชีวิตในแต่ละวัน ถ้าวัดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิด
ขึ้นมากมายและนับวันชีวิตแทบจะไม่มีช่องว่างสำหรับสติ ความยังคิด
ใคร่ครวญขบคิดแยกแยะระหว่างรูปธรรม (กาย) กับนามธรรม (จิต)
ให้เดินไปบนทางที่ถูกต้อง กล่าวโดยแท้จริงแล้วรูปธรรมกับนามธรรม
เป็นของคู่กัน รูปธรรม หมายถึง สิ่งที่มีรูป สภาวะที่เป็นรูป
ส่วนนามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่ปรากฏรูปเป็นสภาวะที่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดและสัมผัสได้ทั้งจาก หู ตา จมูก ลิ้น กาย สู่
การรับรู้ทางใจ

ในทางพุทธศาสนา รูปธรรมและนามธรรม เปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะของการเกิด-ดับทุกขณะ ยังผลให้โลกไม่ประกอบด้วยทั้ง
ส่วนที่เป็นด้านดีและด้านเสีย มีทั้งการให้คุณและให้โทษ สำหรับ
ชีวิตมนุษย์จึงมีความสุขและความทุกข์ ความพึงพอใจและไม่พอใจ
ตั่งนั้นมนุษย์ควรมองสภาวะและสรรพสิ่งที่สองด้านอย่างสมดุลย์
ตามสภาพความเป็นจริง

ความสมดุลย์หมายถึงความพอดี ซึ่งเป็นสภาวะธรรมซึ่ง
ปรากฏในผลงานของอาจารย์พิชิต ตั้งเจริญ แสดงรูปธรรม
ปฏิสัมพันธ์กับนามธรรมในความหมายของเนื้อหา รูปทรงและ
พื้นที่ว่างตามพอดี ซึ่งเป็นสัจธรรมที่สังคมกำลังเลยมองข้าม ทั้ง
3 ที่มีอยู่ในเราทุกคน

Matebality - Immatebality
by Panya Vijinthanasarn

The imbalanced growth of materialism in the mod-
ern world has resulted in many changes to our daily life.
These changes have increasingly left us with little room for
conscience and consideration. We have been deprived of
our ability to differentiate form (body) from abstraction
(mind), crucial to our finding direction in life. Form and
abstraction are inseparable: form refers to the state of
physical tangibility, while abstraction associates with the
state of our thoughts, feelings and emotions; captured
through all our senses.

In Buddhism, the state of form and abstraction are
in perpetual change from the moment of birth through to
death. Thus, it is inevitable that the world of human life
consists of good and bad, joy and suffering, yielding both
benefit and destruction. It is imperative we seek a bal-
ance of these truthful states accordingly.

This balance discerns with sufficiency, a natural state,
reflected in the works of Pichit Tangcharoen. The relation-
ship between form and abstraction finds equilibrium in the
proper arrangement of content, image and space. Over-
looked by society, they reveal the co-existence of these
essential elements in all human existence.

สมาธิ ความงาม ความเชื่อ
โดย ศักดิ์ชาย บุญอินทร์

ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการมีลักษณะร่วมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงวิถีในการดำรงชีวิต เป็นกระแสที่ลดความหลากหลายไปสู่
ความเป็นวัฒนธรรมเดียวที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนทั้งด้านรูปแบบ
ความหมาย ในลักษณะของโลกาภิวัตน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นสื่อกลาง เราจึงมัก
เห็นกระแสของแนวความคิด และค่านิยมที่มากับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ที่เอื้อและมีความเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมนั้นๆ ในนามของการพัฒนา ความก้าวหน้า และความเป็น
สากลของสังคมโลก โดยลดความสำคัญของชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม

ศิลปะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่จะสะท้อนความคิดและจิตวิญญาณของ
สังคม ชี้ให้เห็นทิศทางและความเป็นไป สังคมไทยเริ่มมีกระแส
ของรูปแบบและแนวความคิดในศิลปะที่สลับซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ
มีลักษณะร่วมกัน ในเชิงวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

ผลงานจิตรกรรมของ สมุทร พงศ์ชินฤทธิ์ มีลักษณะที่
หลีกหนีจากกระแสดังกล่าว ศิลปินหันกลับไปมองความเรียบง่าย
ของแนวคิดปรัชญาในการทำงานศิลปะและการดำรงชีวิต ศิลปิน
เลือกใช้สีโทนอบอุ่น เช่น ดอกไม้ริมทางที่มี
ความเรียบง่ายทางรูปทรงเป็นสิ่งที่มิได้อยู่โดยทั่วไป ไม่มีสัญลักษณ์
และความหมายของความงามทางสุนทรียภาพใดๆ เป็นความงาม
ที่สะท้อนความเป็นจริงของวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมและไม่ปรุงแต่ง
ประกอบด้วยกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมที่ผ่านกรรมวิธีของการ
เขียนสีฝุ่น การรอพื้น การเคียวกวาด ที่มีวิธีการดั้งเดิมปรากฏให้เห็น
ในทางเทคนิค แสดงถึงความนิ่งและความมีสมาธิ สัมพันธ์กับ
ความรู้สึกนุ่มนวล เบาลาย ที่รับได้จากทางรูป

จิตรกรรมบางชิ้นแสดงความไม่ชัดเจนของรูปทรงใน
ลักษณะคำนำหน้าที่มีด คลุมเครือ รับรู้ได้ถึงความเป็นนามธรรม
และความมีอยู่ในด้านความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนไทย เป็นความจริง
ที่มีอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งลักษณะความชัดเจนที่
สว่างจัด ของบางตำแหน่งในภาพเดียวกัน ทำให้รู้สึกและสัมผัสได้
กับความบริสุทธิ์ของแสงและรูปทรง สะท้อนความงามและความจริง
โดยมีความมีด คลุมเครือ และการมีอยู่ของรูปทรงเป็นพื้นรองรับ
ในการมองเห็นและลักษณะนามธรรมดังกล่าวสนับสนุนให้รับรู้ได้
ในเชิงความหมาย

ผลงานของศิลปินทำให้เราหันกลับมามอง ความจริงบาง
อย่างในสังคมไทยยุคปัจจุบันทั้งด้านรูปแบบ ค่านิยมและแนวคิด
ในการมีวิถีชีวิตทั้งที่ปรากฏในชีวิตจริงและในศิลปะ กระแสของการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นบททดสอบทางวัฒนธรรมของการมีวิถีอยู่ของ
คนไทยได้เป็นอย่างดี

Tranquility, Simplicity and Belief
by Sakchai Bun-Int

In the changing era where the characteristics of
economics, society and ways of life between different
cultures become more similar, diversity is rapidly reduced.
Multi-cultural society gradually turns into a society with
single culture. Rapidness and complexity become the main
factors in the globalisation era where advances in science
and information technology play an important role. This
development is accompanied by the changing ideas and
values of human beings which put less importance on life
and national culture.

Art, a reflection of thoughts, is also affected by the
globalisation. As a result, artworks become more compli-
cated in forms and meanings make them harder to un-
derstand.

However, the paintings by Sumet Pongchinnit are
against the flow. Instead of adding more complexity, the
artist holds on to the philosophy of simplicity in both creat-
ing artwork and living his life. The artist sees the beauty of
simplicity overlooked by others, such as the roadside flow-
ers. Despite having no symbolic meaning, those flowers
are the artist's reflection of the reality of Thai culture. To
create the paintings, the artist chooses the traditional tech-
niques from hand-making the glue to creating chalk colour.
This traditional process represents peace and tranquility
which will be passed on to viewers as they see the paint-
ings. Some of the artworks are created in abstract, por-
traying the belief and thought which exist in the Thai
society. In some areas of the paintings, sharp brushstrokes
are used with bright colours, presenting the beauty and
purity of the light and shape. So, with the sharpness and
blurriness in the same paintings, meaning is brought into
perception.

The paintings make viewers realise the reality of the
people's ideas and values which exist in both the Thai
society and the artist's work. The wind of change is then,
afterall, a cultural test of the survival of the Thai people.

ปัจจุบันศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย จนไม่อาจจะหา คำจำกัดความของคำว่า "ศิลปะ" ได้อย่างแจ่มแจ้งและครอบคลุมศิลปะ ทุกประเภทที่ศิลปินสร้างสรรค์กันอยู่อย่างหลากหลาย ดูเหมือนว่าทุก จะให้ความหมายว่า "ศิลปะคืออะไร" นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม เฉพาะสถาบัน การจะให้คำอธิบายให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน อย่างชัดเจนทำได้ยากขึ้น และไม่จำเป็นที่จะเป็น นักวิจารณ์ นักวิชาการ การศิลปะเองก็ไม่เห็นความจำเป็นในการติดกรอบให้แคบและเฉพาะเจาะจง การเปิดกว้างอย่างอิสระย่อมให้เสรีตรงกับธรรมชาติของการ "สร้างสรรค์" ศิลปะในยุคปัจจุบันจึงขยายตัวเองออกไปทุกทิศทาง ผสมกับศิลปะสาขา อื่น ผสมกับศาสตร์วิทยาการอื่นๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ อาจกล่าวได้โดยสรุปสั้นๆว่าศิลปะได้ขยายตัวออกไป ผสมผสานกับชีวิตและ โลกอย่างไม่อาจจะแยกจากกันได้

ทัศนศิลป์ที่เคยถูกจัดอยู่ในประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ ตามแบบแผนดั้งเดิมเริ่มมีลดน้อยลงโดยถูกแทนที่ด้วยศิลปะ "ประเภทที่ 4" ที่ไม่อาจเรียกได้ว่าจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ ผลงานประเภทนี้ศิลปินผู้สร้างใช้ "สื่อ" หลากหลายผสมกันในการสร้าง ผลงาน "สื่อผสม" เหล่านี้มิใช่เพียงการผสมข้ามประเภทศิลปะเท่านั้น แต่ สิ่งที่มีใช้ "สื่อทางศิลปะ" ที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่ถูกนำมาใช้อย่างไม่มี ขอบเขตจำกัด ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจถูกศิลปินนำมาใช้เป็น "สื่อ" ในการสร้างสรรค์ได้หมด ทั้งสื่อทางธรรมชาติไปจนถึงสื่อทางเทคโนโลยี สมัยใหม่

คงศักดิ์ กุลกลางดอน ก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจ กระบวนการสร้างสรรค์แนวใหม่ตั้งแต่สมัยปริญญาตรีและปริญญาโทที่ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะผลงานในชุด วิทยานิพนธ์อย่างงานใหม่ในยุคปัจจุบันที่คงศักดิ์ใช้วิธีการ "สื่อผสม" ทั้งๆ ที่เรียนวิชาเอกจิตรกรรม และทำวิทยานิพนธ์ สาขาจิตรกรรม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน คือ "ความถนัดส่วนตัว" ซึ่งทำให้เขาสามารถนำศักยภาพของสื่อผสมนี้มาตอบสนองต่อเจตจำนงค์ในการแสดงออกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คงศักดิ์เป็นคนช่างคิด มีระเบียบวินัย และความ เขียวในการคิดค้น ทดลอง ทดความคิด เทคนิค วิธีการและวัสดุใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่ความล้มเหลวที่ผลงานของเขาไม่ได้เกิดจากการใช้ "การ วิจัยใหม่ๆ" ในการสร้างสรรค์ แต่กลับเกิดจากเรื่องราว และเนื้อหา ของ ผลงานที่คงศักดิ์นำมาจากประสบการณ์ชีวิตโดยตรง จากวิถีชีวิตพื้นบ้าน ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อย่างเช่นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ปริญญาโท เขาได้ความบันเทิงจากคำพังเพย หรือคำอุปมาอุปไมยแบบไทยๆ เช่น ผลงานชื่อ "กะลา" "กะลา" คำว่าตลกขบขัน และ "แก้วกะลา" เป็นต้น ผลงานชื่อ "อิมบูญ" ณ สันติอโศก ในโครงการศิลปะกับชุมชน สะท้อน ให้เห็นถึงประเพณีการทำบุญทางศาสนาพุทธ ผลงานชื่อ "บ้าน" ใน นิทรรศการศิลปะกับสภาพแวดล้อม "ดินถิ่น" ซึ่งติดตั้งอยู่กลางแจ้ง สภาพแวดล้อมจริงกลางทุ่งนา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปอย่างไร้วันเหมือนเดิม

คงศักดิ์เป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปินที่ใช้ "การวิจัยสร้างสรรค์" ที่เป็นสากล แต่แสดงออกถึงเนื้อหาสาระแห่งความเป็นไทย นอกจากนี้คงศักดิ์ยังนำ ศิลปะเข้าไปประสานกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนในชุมชน อัน เป็นการสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ และความเข้าใจคุณค่า ของศิลปะได้จริงและรวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นแนวทางที่น่าสนใจและน่า ติดตามต่อไป

Art today has changed so immensely from that in the past which was hard to get such a specific definition for the work that artists had created. To give a meaning of "what is art?" it depends upon a belief of a single person, an individual group or institute not upon a common understanding. Moreover, no artist, critic, or art academic will find it necessary to define the word. The more an idea is open, the better it is harmonised with creativity. Today's art is everywhere, blending itself in other fields including sciences, technology. In short, art becomes indistinguishable part of the world as well as our lives.

Visual arts that used to be classified in painting, sculpture and graphic arts category according to the original classification has now been replaced by "the forth kind of arts", the kind that cannot be at all called a painting, sculpture and graphic arts. In the visual arts, an artist has applied to produce his work a variety of media both art media and non-art media, being used in an unlimited level. It seems that artists can grasp "anything" to be their medium of creativity; anything from the nature or from the new technology.

Kongsak Gulglangdon is one of the gen-x artists who has been interested in this kind of new creativity process since his college years at the Faculty of Fine Art, Silpakorn University. Though majoring in painting, he was pretty much keen on applying the combined media to his works and his recent works. And because of this skill, he was able to use the potential of the combined media to respond his patent intention efficiently. The pensive and self-disciplined Kongsak loves to always seek and try out new techniques, methods and materials. However, the achievement from his work did not result from any new creative strategy but from his own life experiences, besides from folks lives, old traditions, the religion and cultures as well. To cite his Master's thesis, he was inspired by Thai old sayings or comparisons such as work titled "Kala" (Coconut shell), "Kala Kwam Tai Ngai Pen" (Coconut shell, dead when put down alive when put up), "Imboon" (happy after having done a good deed) at Santi-Asoke Community under the Arts and Publicity Project which reflects the merit-making tradition of Buddhism, work titled "Baan" (Home) at Arts and Environment Exhibition or "Kuen tin" (Home Coming) which was put amidst the field in Amphur Payuhakhiri, Nakornsawan province. This reflects the way of life that has changed forever.

Kongsak is a good model artist who has applied "international imaginative strategies" with Thai-oriented essence. Besides, he also harmonises the arts with the environment and people in the community. This brings familiarity that will help lead to knowledge and perception to the value of arts. This is the style that should be supported and tracked.

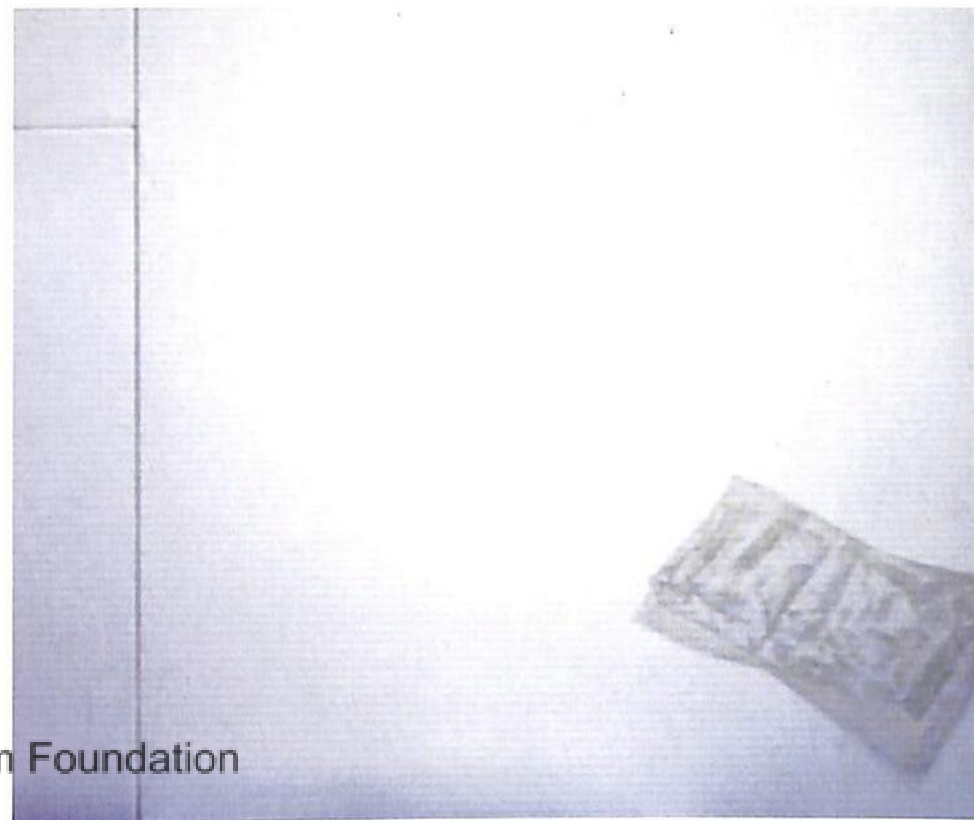

Rama IX Art Museum Foundation

Selected Works From the Exhibition

Rama IX Art Museum Foundation

พิชิต ตั้งเจริญ

Pichit Tangcharoen

แก้วแตก 2545

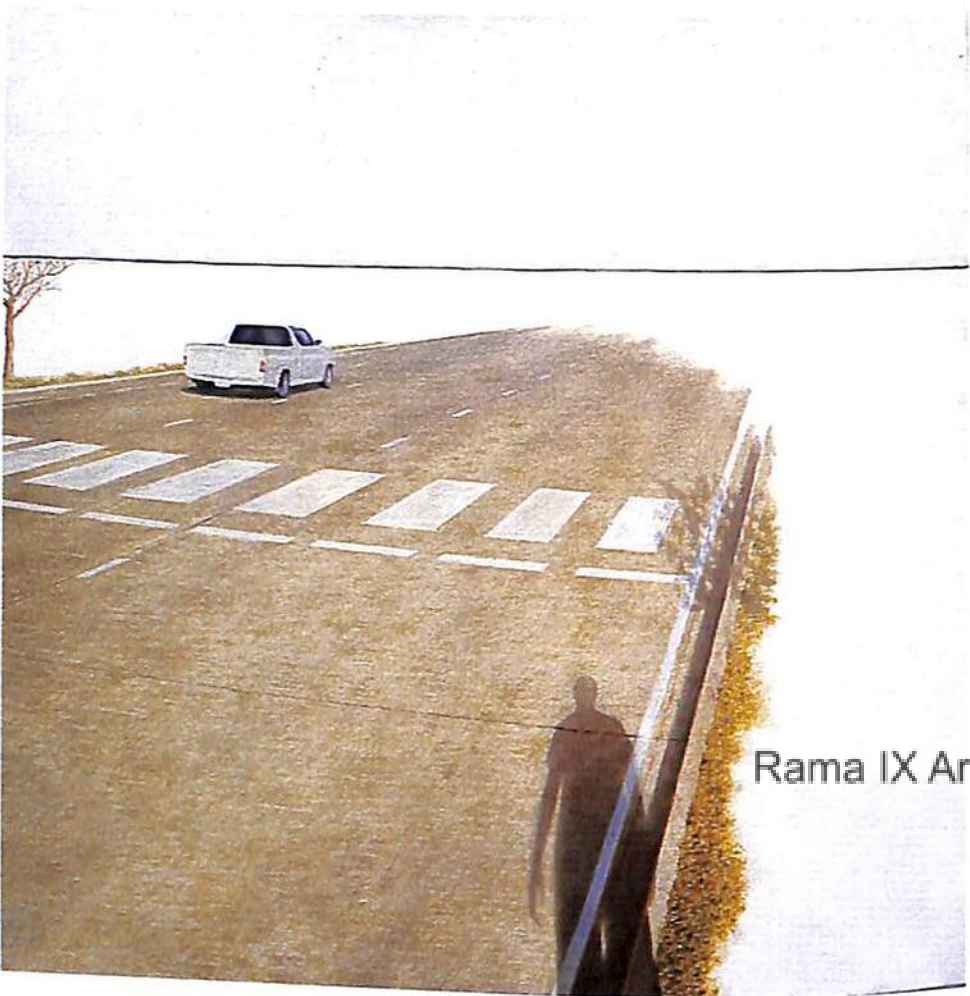
Pieces of Glass 2002

Oil on canvas 60 x 70 cm

ถุงพลาสติก 2545

Plastic Bag 2002

Oil on canvas 60 x 70 cm

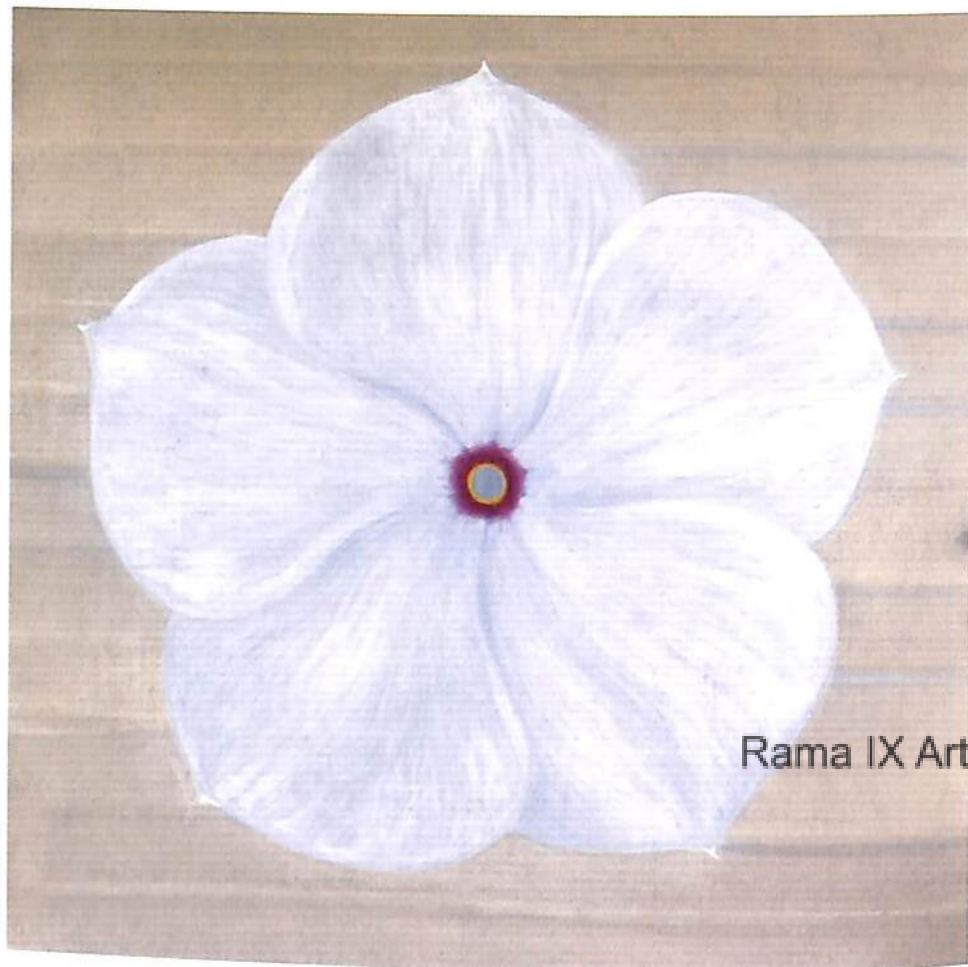

Rama IX Art Museum

การเดินทาง 2545
Journey of Life 2002
Oil on canvas, 110 x 110 cm.

สุเมธ พงศ์ชินธุร
Sumet Pongchinnit
พวงมาลัยกับปลัดขิก 2544
A Garland and Phallic Amulet 2001
Acrylic on canvas, 30 x 35 cm.

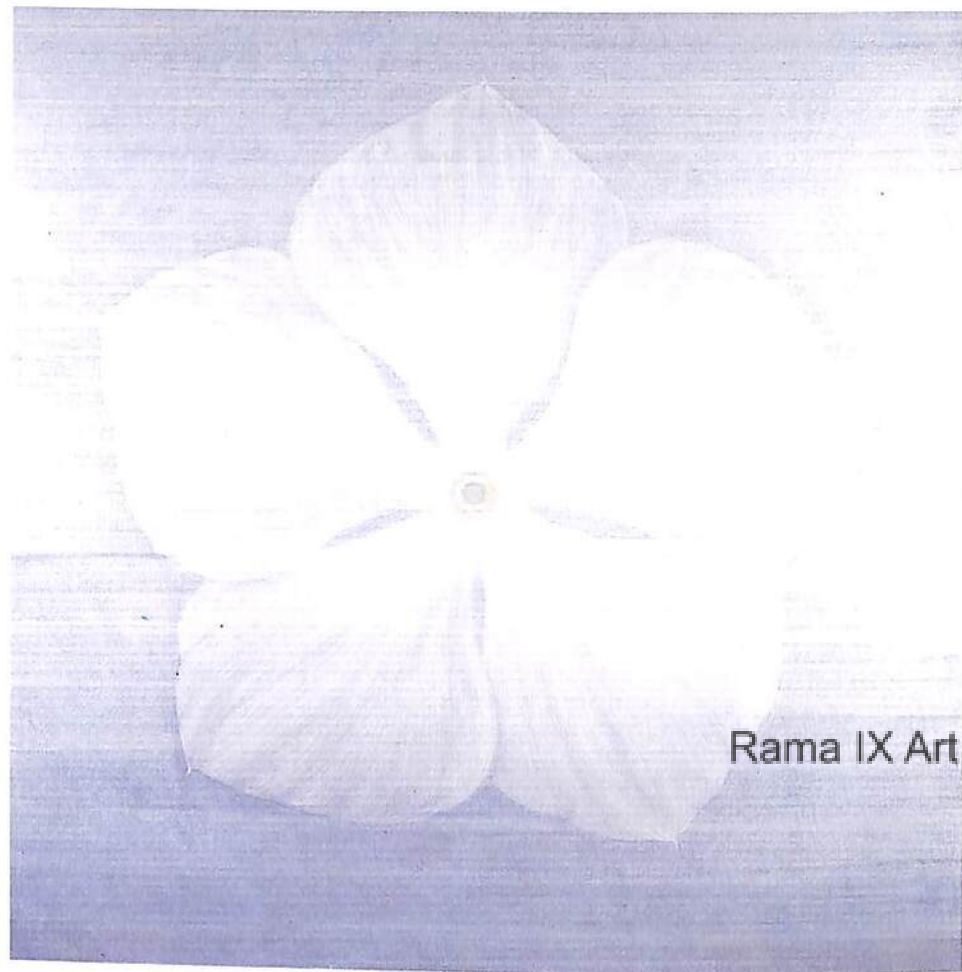

Rama IX Art Museum Foundation

ดอกไม้ริมทาง 2545
Roadside Flower 2002
Tempera on canvas, 90 x 90 cm.

ดอกไม้ริมทาง 2545
Roadside Flower 2002
Tempera on canvas, 145 x 145 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

ดอกไม้ริมทาง 2545

Roadside Flower 2002

Tempera on canvas, 120 x 120 cm.

ดอกไม้ริมทาง 2545

Roadside Flower 2002

Tempera on canvas, 90 x 90 cm.

คงศักดิ์ กุลกลางดอน

Kongsak Gulglangdon

ภาพเหมือนตัวเอง 2544

Self Portrait 2001

Charcoal and acrylic on newspaper

76 x 112 cm

Rama IX Art Museum Foundation

ภาพเหมือนตัวเอง 2545

Self Portrait 2002

Charcoal and acrylic on newspaper

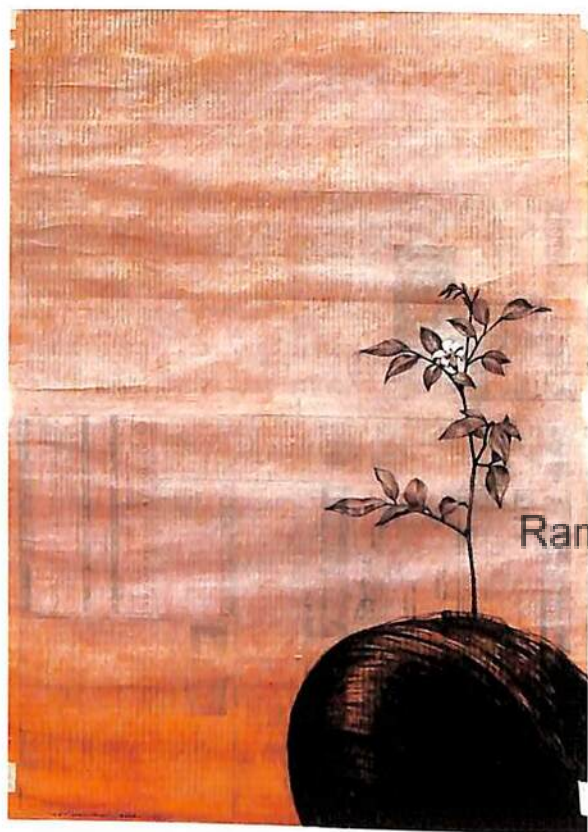
76 x 112 cm

แจกันสีเหลือง 2545

Yellow Vase 2002

Charcoal and acrylic on newspaper, 76 x 112 cm

Rama IX Art Museum Foundation

แจกันสีชมพู 2545

Pink Vase 2002

Charcoal and acrylic on newspaper, 76 x 112 cm.

แจกันสีฟ้า 2545

Light Blue Vase 2002

Charcoal and acrylic on newspaper, 76 x 112 cm.