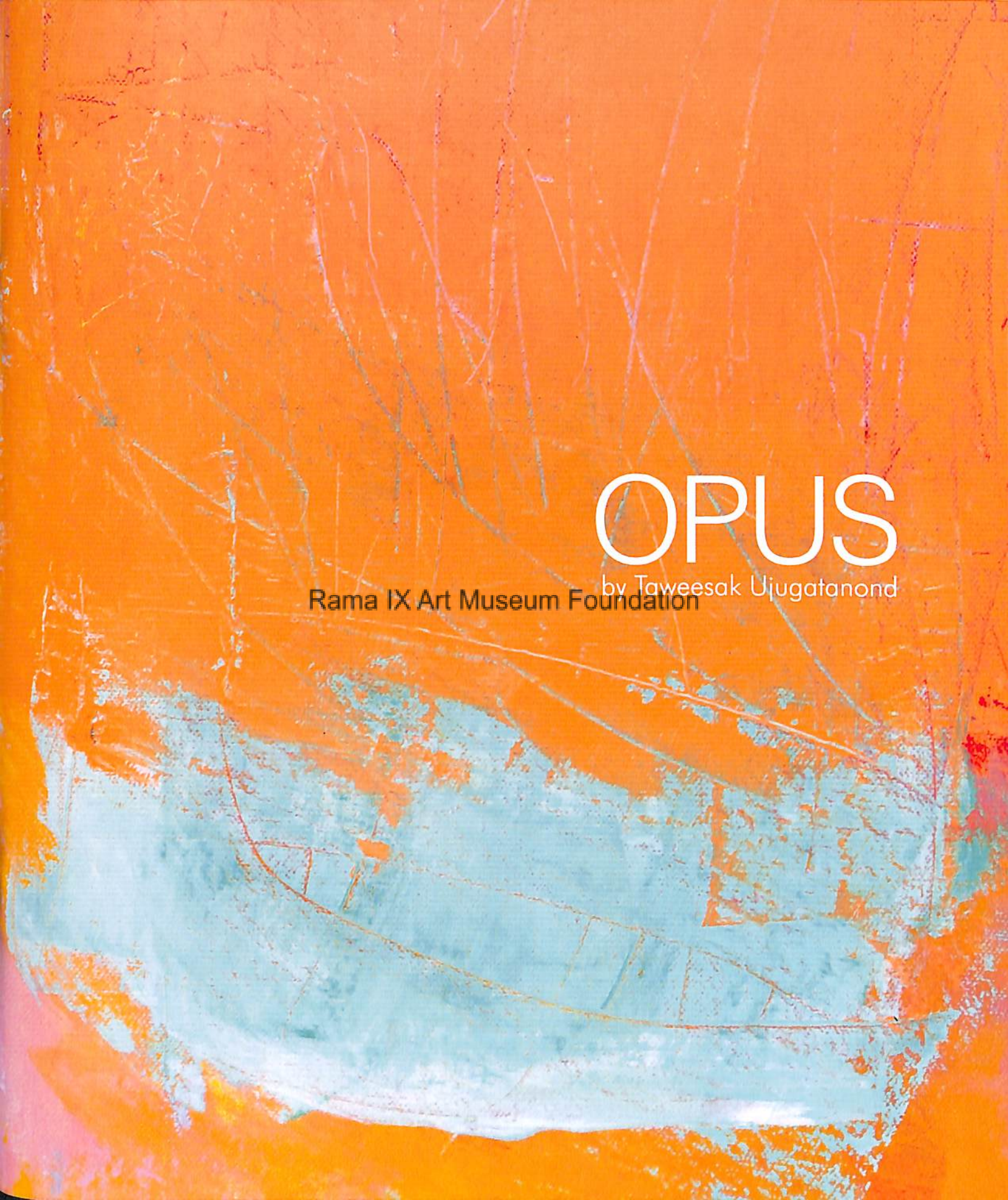

OPUS

by Taweesak Ujugatanond

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

OPUS
by Taweesak Ujugatanond

Rama IX Art Museum Foundation

โอปัส

คืองานจิตรกรรมที่กลั่นกรองจาก
วิถีชีวิตและวินัยในชีวิตประจำวันของผม

ในการทำงานศิลปะ ผมชอบเดินไปในดินแดนที่ไม่เคย
ไป เดินไปในความไม่รู้ ทดลอง ค้นหา ค้นคว้า หมกมุ่น ทั้ง
ลองทำซ้ำๆ และลองทำต่าง ออกจากความคุ้นเคย และ
ออกจากรูปแบบเดิม ดำรงอยู่กับ เส้น สี แรงเหวี่ยง ร่อง
รอย ที่ซ้อน ทั้งความเคลื่อนไหว และความสงบนิ่ง

โครงสร้างความคิดในงาน โอปัส

คือ ความยอกย้อน ของสภาวะสิ่งคู่ ของสีและเส้นที่
เคลื่อนไหวไปมาทั้งภาพ ที่บางภาพอาจฝังเส้นไว้เป็นหมิ่น
เป็นแสนเส้น แต่ดูเหมือน การก่อตัวที่ให้ภาพรวม อันสงบ
และเป็นมิตร เป็นความยุ่งเหยิง ที่ค่อยๆสร้างระเบียบ
รอยเขวอะ เปะปะ ของสี ค่อยๆ สร้างความรู้สึกเชิงบวก
สดชื่น หอมหวาน สุภาพ อ่อนโยน

โอปัส คือ ความเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง
หรือ คือ ความนิ่งสงบในเคลื่อนไหว

การทำงานชุดนี้ คือ การทำความรู้จักตนเอง และการ
มองความเป็นไปของโลก ไปพร้อมๆกัน เป็นการภาวนา
เพื่อความสงบ ในโลกที่ดิ้นรน วุ่นวาย สับสน และเต็มไปด้วย
ความเบียดเบียน

โอปัส เลย์เหมือน เกาะแห่งความสงบ ท่ามกลางโลกที่
เต็มไปด้วยเสียงตระโกน

ในชีวิตชีวิตหนึ่ง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำได้ และทำได้ดี
ก็คือ การทำงานศิลปะให้ดีที่สุด เป็นของกำนัลแด่โลก
ทุกงานคือลมหายใจ การอุทิศทุ่มเท ความมุ่งมั่น
พากเพียรคุณค่าและความหมายของชีวิตสะท้อนผ่านงาน
ทั้งหมดคือ ส่วนสร้าง โอปัส

ทวีศักดิ์ อุชูคตานนท์

Opus

Is the refinement of my way of life and discipline.

When I paint, I always like to walk to a new realm I
didn't know before. Walking amidst the unknown,
it's a new experiment, searching and concentrat-
ing; both repeated and made different from
familiarity and trying to break the old pattern.
I lived with the overlapping movement and calm-
ness of lines, colours, strokes and clues.

The paradox of colours and lines is the main
thought of Opus. In most pictures, there are from
ten thousand up to a hundred thousand chaotic
lines, but they create a mood of peace and
friendship. The chaos of lines and colours built a
feeling of positivity, freshness, fragrance, polite-
ness and gentleness.

Opus is the calm movement or the calm in the
movement.

Opus made me understand my inner self and
outer world at the same time. This work is like a
peace mediation in a world of chaos, struggle and
persecution.

Opus is like an island of peace amid a world of
shouting.

In my life, the best thing for me is painting. My
paintings are a gift to the world. They are my
breath, gratitude and perseverance. The value
and meaning of my life is reflected through my
paintings. All of these factors created Opus.

Taweesak Ujugatanond

OPUS by Taweesak Ujugatanond

OPUS หมายถึงผลงานการประพันธ์ โดยส่วนมากใช้พูดถึงการประพันธ์ดนตรี แต่ครั้งนี้ ทวีศักดิ์ อุชุตานนท์ เลือกคำนี้มาใช้ในการประพันธ์งานศิลปะ เขาเชื่อว่าการทำงานศิลปะ เป็นเรื่องของจิตใจที่เชื่อมตรงกับผลงาน เป็นการประพันธ์พื้นที่ของสี ร่องรอยของเวลาที่ทับซ้อนกัน กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ด้านในของศิลปิน

OPUS ของทวีศักดิ์ จัดว่าเป็นงานจิตรกรรมแบบ Color Field Painting ซึ่งเกิดขึ้นที่นิวยอร์ก มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 40s ถึงต้นปี 60s แดกยุดออกมาจากงานแบบ Abstract Expressionism ศิลปินในยุคนี้ เริ่มทดลองเกี่ยวกับพื้นที่และการใช้สี เพื่อค้นหารูปแบบใหม่ๆ ของการสร้างงานจิตรกรรม

ในงานของทวีศักดิ์ ภาพกับพื้นหลังไม่มีนัยยะของทัศนียภาพหรือสร้างภาพลวงตาใดๆ มีเพียง ระบายของสีซึ่งสามารถสลับกันไปมา ซึ่งกลายเป็นทั้งภาพและเป็นทั้งพื้นหลังของอีกภาพ สี ในงานชุดนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งใดนอกจากตัวแทนตัวมันเอง งานจิตรกรรมที่ถูกออกแบบ ให้เป็นคู่ ต่างเติมเต็มคู่ของกันและกันให้สมบูรณ์ เส้นสี ร่องรอย พื้นผิวที่เกิดจากการขีด ปาดลบ ด้วยเครื่องมือต่างๆ สร้างภาพที่มีทั้งความเคลื่อนไหวซ่อนอยู่กับความนิ่งสงบอย่างน่า ประหลาด ความรู้สึกของภาพทำให้นึกถึงหนังสือเล่มเล็กๆ ของหลวงพ่ocha สุภัทโท เรื่อง ‘น้ำ ไหลนิ่ง’ ท่านกล่าวว่า “ถ้าใจเราสงบแล้ว มันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำไหลนิ่ง โยมเคยเห็นน้ำ ไหลนิ่งไหม เนอะ ก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่ง กับน้ำไหล น้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็น ตรงนั้นแหละ ตรง ที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่า มันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้ เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้ำไหล แต่ว่านิ่ง ดูเหมือนนิ่ง ดูเหมือนไหล เลยเรียกว่า น้ำไหลนิ่ง มันจะเป็นอย่างนั้น”

เกี่ยวกับศิลปิน ทวีศักดิ์ อุชุตานนท์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาศิลปะ ที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนจะไปศึกษาต่อกับศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เพื่อ หริทักษ์ หลังจากนั้นเดินทางเข้าพำนักยังหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส และไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาด้าน Anthroposophy ที่ Sunbridge College ก่อนจะกลับมาแสดงผลงานศิลปะ ครั้งแรกที่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

Rama IX Art Museum Foundation

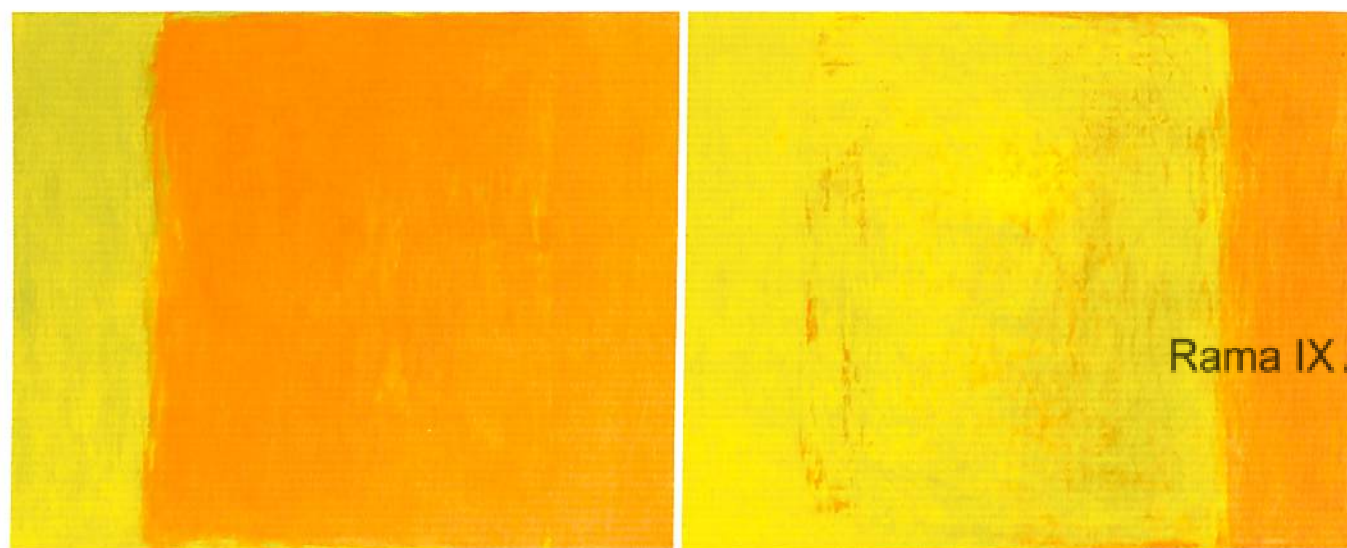
OPUS stands for literary work. Mostly we use the term to refer to music composition. But this time, Taweesak Ujugatanond chose this term to apply to the creation of art. He believes that art work is a matter of honest heart towards the work. It is the composition of colors tracing of the overlapping times. It scrutinises from the inner experiences of the artist.

Taweesak's OPUS is considered to be in the era of 'Color Field Painting' which took place in New York since the late 40s to the early 60s. Artists of that era started experimenting with space and the use of colors to search for new forms of painting.

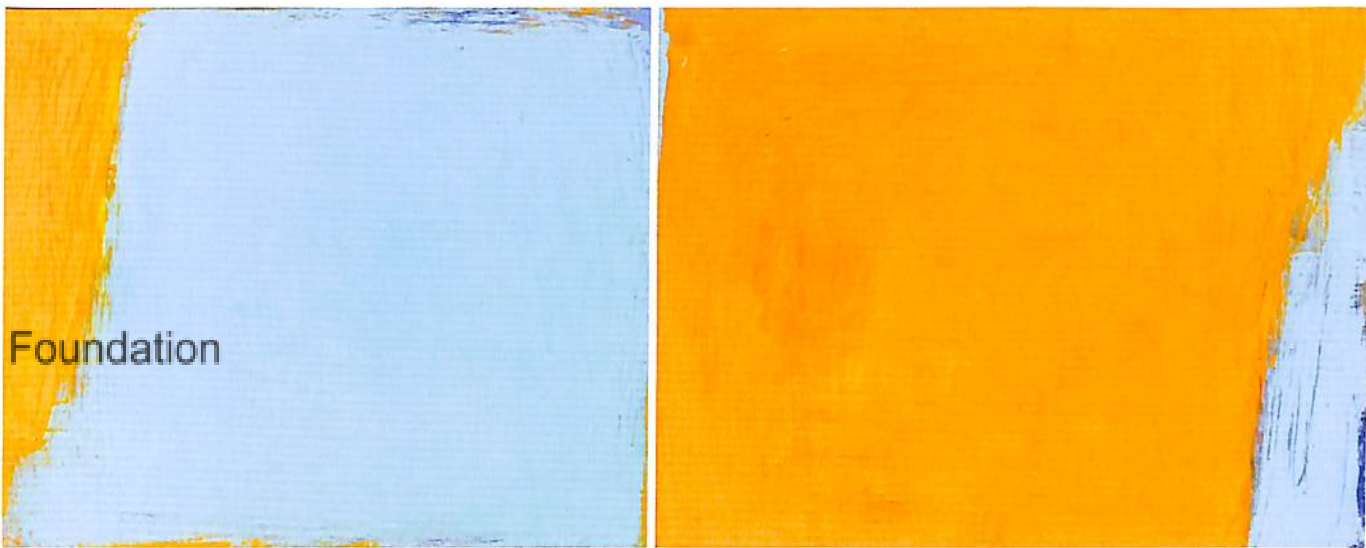
In the works of Taweesak, the image and the background do not have any implications for the visual field or create any illusion. There are only plane colors that can be switched back and forth which both became the image and the background of one another. Colors in this set do not represent anything other than themselves. The painting is designed to be a pair. Different colors complement each other to complete each other. Color lines, traces of surfaces caused by scratching, erasing with various tools create images that surprisingly have both motion and stillness. The feeling of the images remind us of the small book of Venerable Monk Luang por Cha Supattho about the flowing water. He said: "If our hearts are calm it will be similar to the flowing water stays still. Did you ever see the flowing water stays still? Yea, I saw it. You have seen either the water was still or the water was flowing. You have never seen the flowing water but also stays still. That's exactly what I meant. It is still but it also enlightens. It is like the flowing of water, but also seems to be still".

About the artist Taweesak Ujugatanond was born in 1970 in Nakhon Sawan. He graduated Art at the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University before continuing study with the national artist, Fua Haripitak. Thereafter he traveled to live in Plum Village, France and then went to the United States to study Anthroposophy at Sunbridge College. His first art exhibition was since 1999. Currently, He is an independent artist.

Angkrit Ajchariyasophon

Rama IX Art Museum Foundation

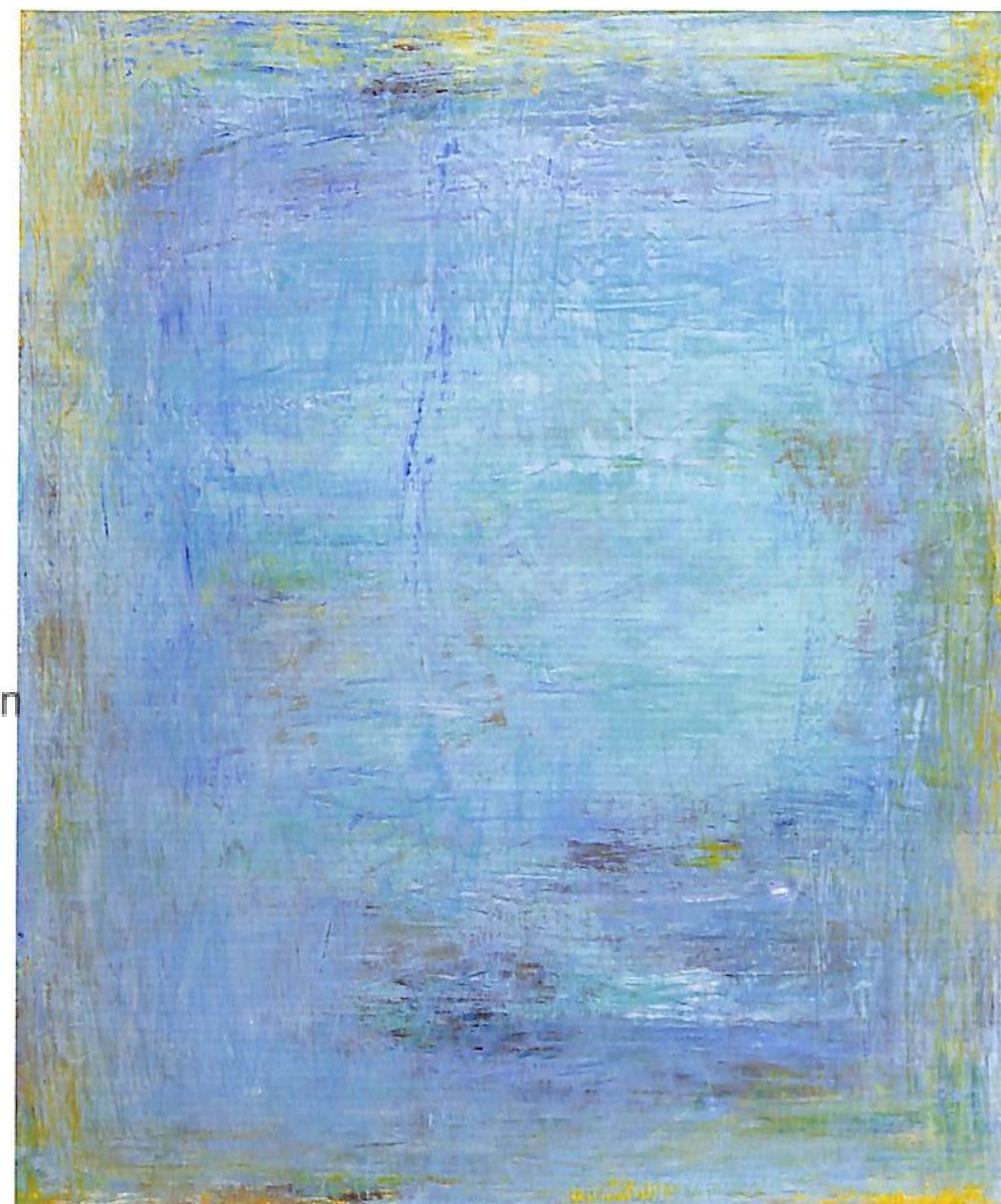
OPUS Vol. 1 / 001, 2019
Oil on linen, 100 x 240 cm

OPUS Vol. 1 / 002, 2019
Oil on linen, 100 x 240 cm

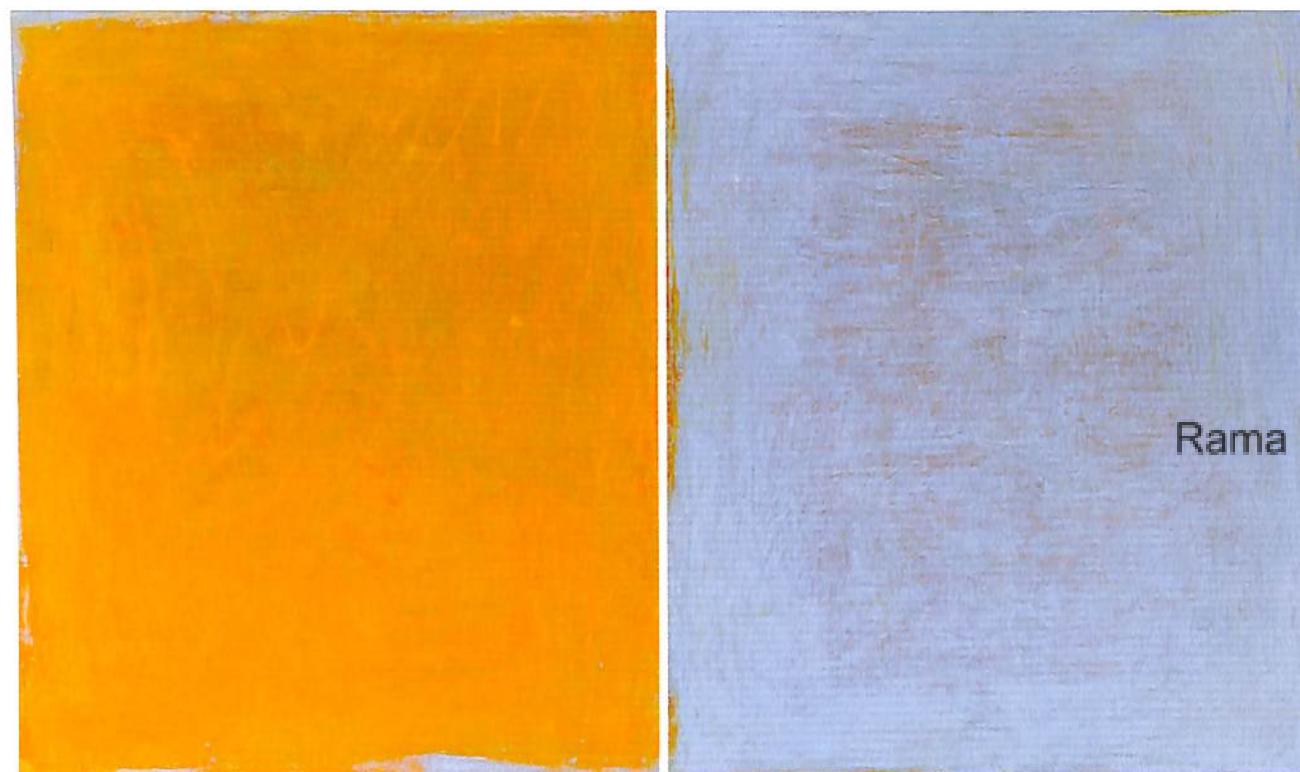

OPUS Vol. 1 / 003, 2019
Oil on linen, 120 x 100 cm

Rama IX Art Museum Foundation

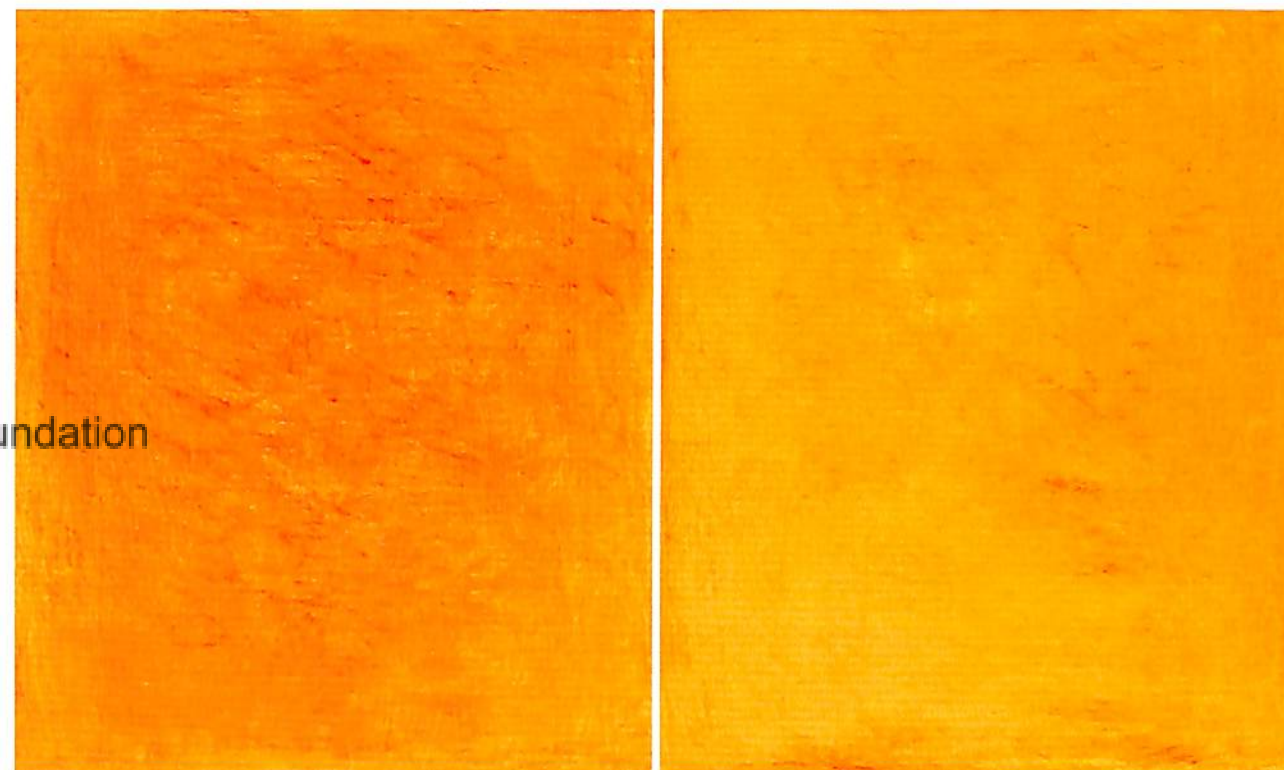

OPUS Vol. 1 / 004, 2019
Oil on linen, 120 x 100 cm

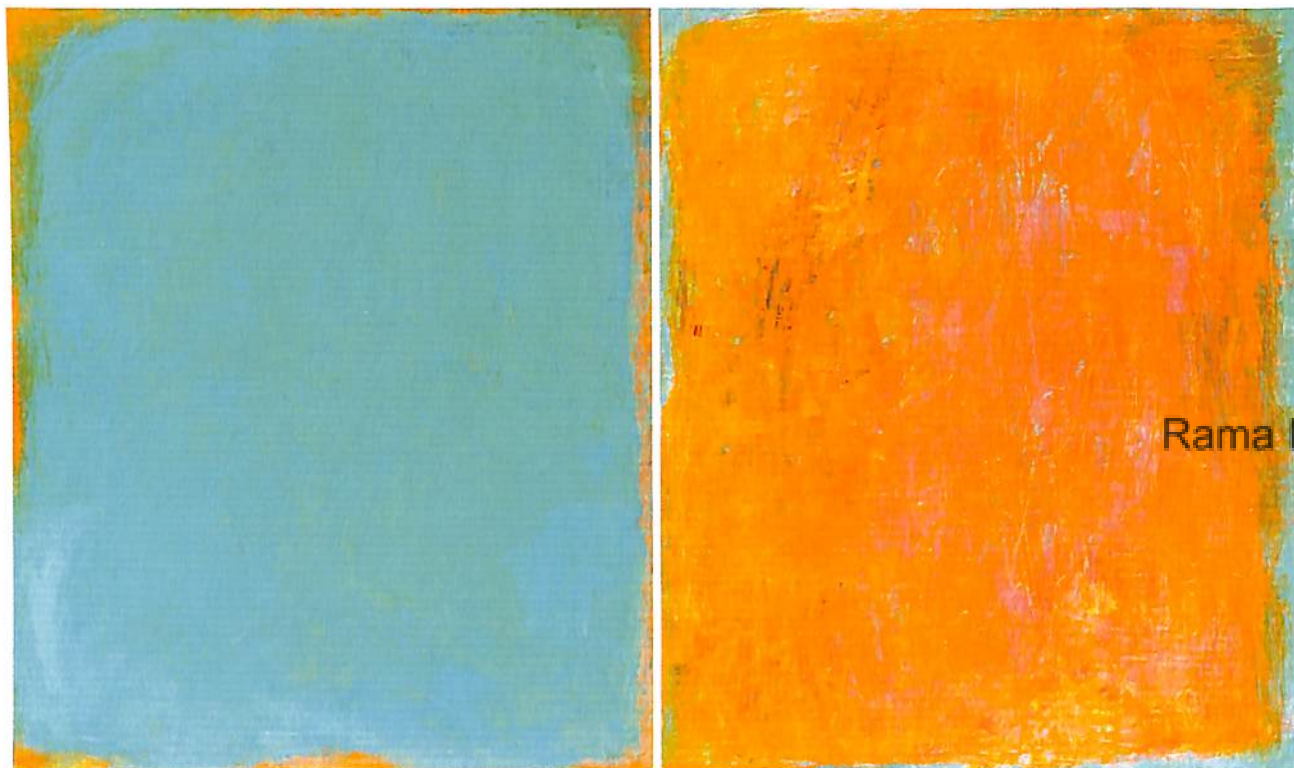

OPUS Vol. 1 / 005, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

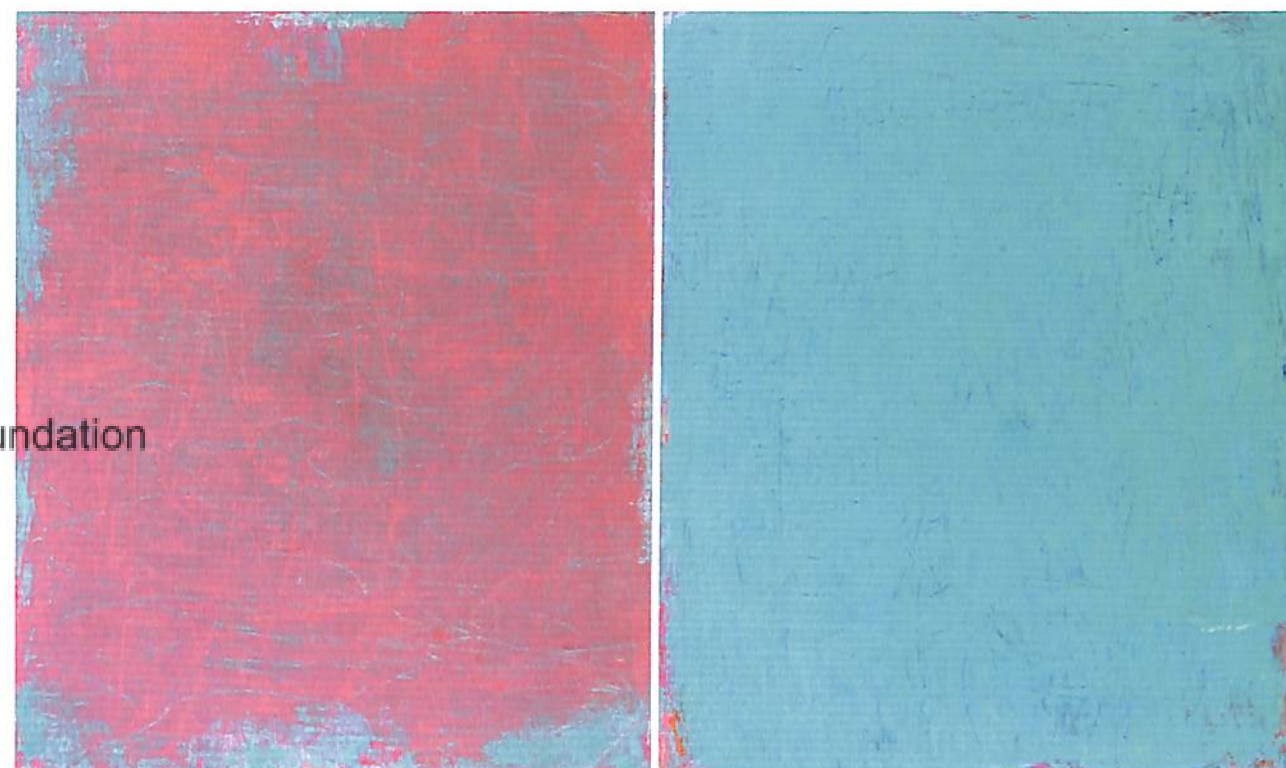
Rama IX Art Museum Foundation

OPUS Vol. 1 / 006, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

Rama IX Art Museum Foundation

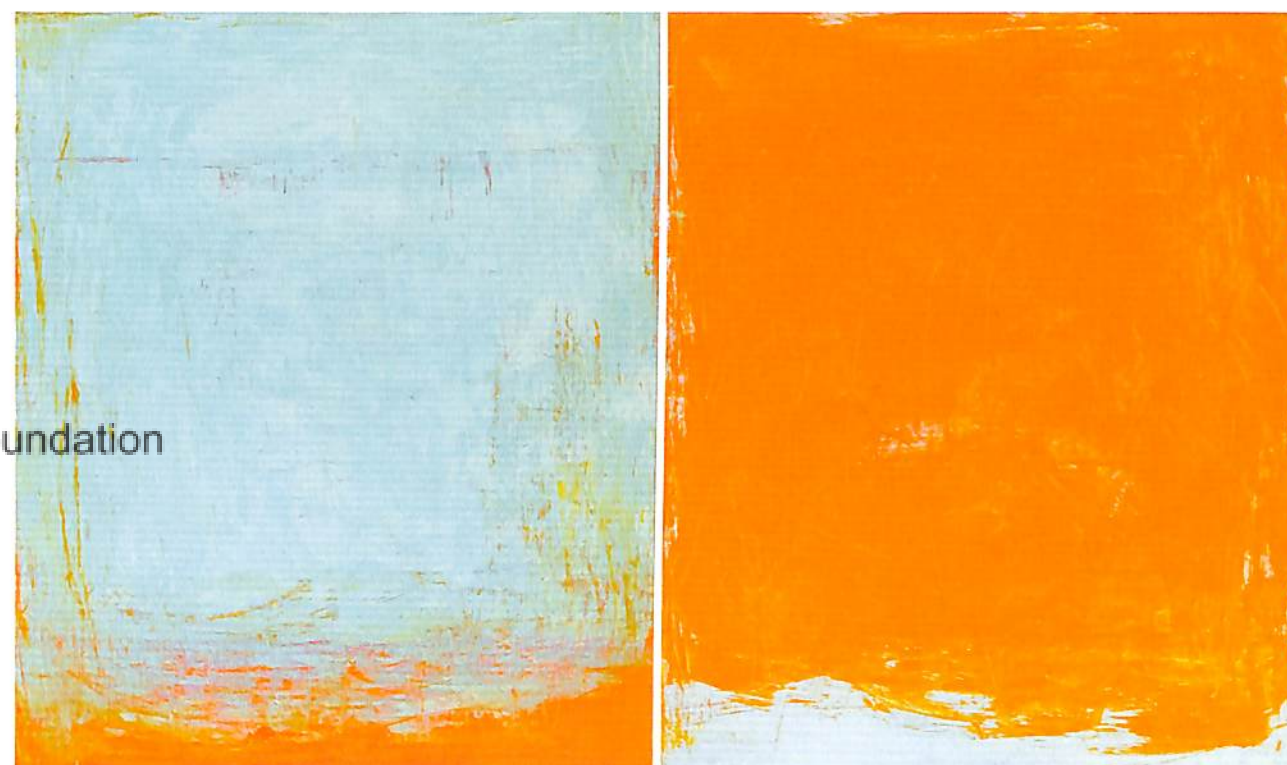

OPUS Vol. 1 / 007, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

OPUS Vol. 1 / 008, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

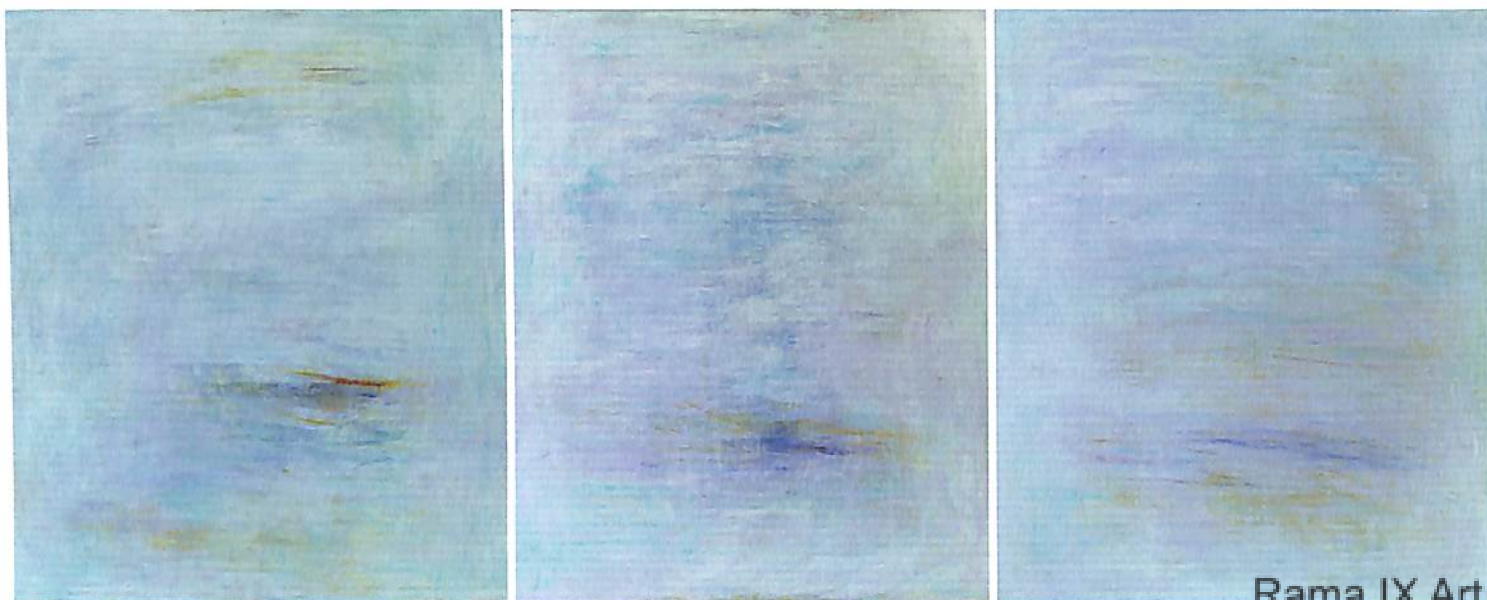

Rama IX Art Museum Foundation

OPUS Vol. 1 / 009, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

OPUS Vol. 1 / 010, 2019
Oil on linen, 120 x 200 cm

Rama IX Art Museum Foundation

OPUS Vol. 1 / 012, 2019
Oil on linen, 40 x 50 cm

OPUS Vol. 1 / 013, 2019
Oil on linen, 40 x 50 cm

OPUS Vol. 1 / 011, 2019
Oil on linen, 120 x 300 cm