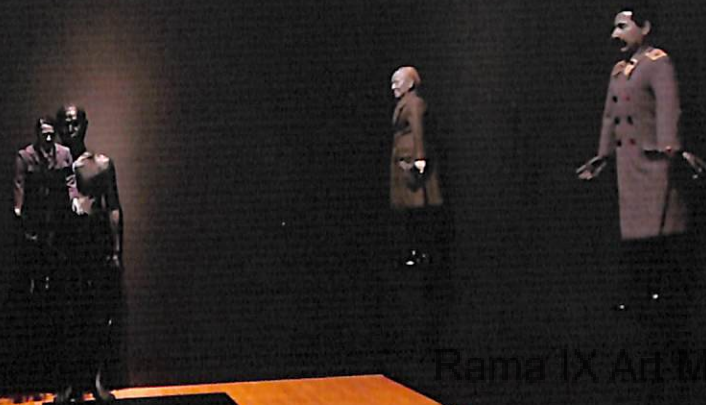

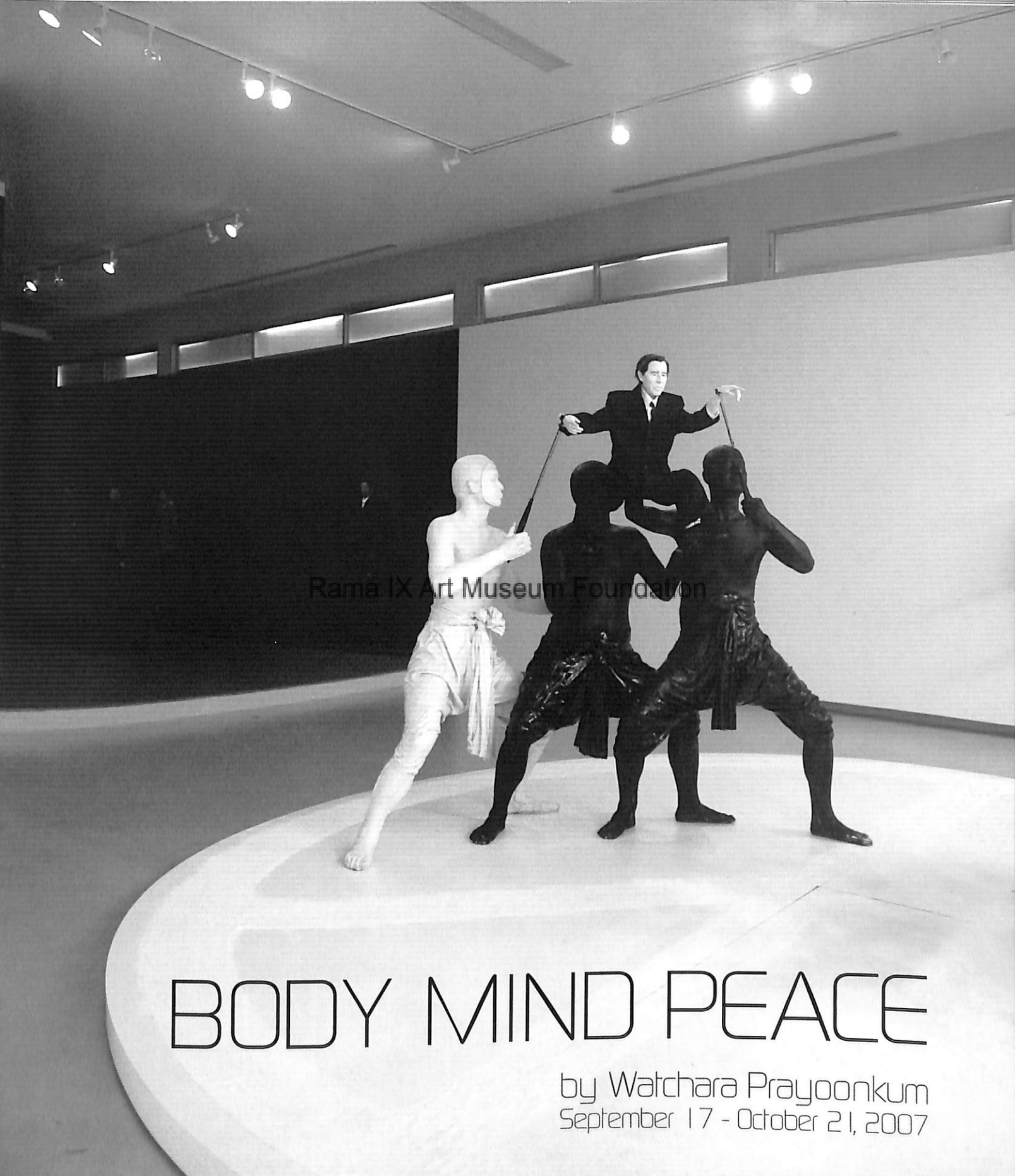
BODY MIND PEACE

by Watchara Prayoonkum

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

BODY MIND PEACE

by Watchara Prayoonkum
September 17 - October 21, 2007

ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้

คุณบุญชัย เบนจรงกุล	ประธานเปิดนิทรรศการ
รองศาสตราจารย์พิษณุ คุณนิมิตร	ภัตริกา
ภาณุศาสตร์กรบอด โหหลยส์เซียเตอร์	ภัตริกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์	ภัตริกา
บริษัท In home about home จำกัด	อุปกรณ์ประกอบงานแสดง
คุณกึกกั เสฐียรประสาร (พี่เขย)	ข้อมูลบุคคลสำคัญทั้งหมด
คุณศุภกร ชูทรงเดช	ช่างภาพ
คุณณรงค์ นาคา	ช่างภาพ
คุณกฤษณพงศ์ ตะตุกุ่ม	ช่างภาพ
ร้านศรีรัตน	รองถ่ายของหุ่นละครเล็ก
ร้านเทพพลสินธุ์ (คุณเบว)	ชุดเสื้อผ้าหุ่นละครเล็ก
คุณทวี ดอกไม้	เครื่องหนัง
คุณสมคิด จันทรศรนา	ทีมงานหล่อ
คุณสมาน กับพามี	ทีมงานหล่อ
คุณบรีก เคาประไพ	ทีมงานหล่อ
คุณละมัย พุฒินทร์	ทีมงานหล่อ
คุณประยิด สกุลสี	ทีมงานหล่อ
คุณสมชาย โคตรจีนอุต	นายแบบ
คุณบุญเกิด กองมี	นายแบบ
คุณดำรงศักดิ์ จันทรสวรรค์	นายแบบ
คุณดวงแก้ว จันทรศรนา	ปลุกผม
คุณสำภา พุฒินทร์	ปลุกผม
คุณพุดตาล พุฒินทร์	ปลุกผม
คุณวรรณภา บุครา	ปลุกผม
คุณจรัสรอง บุครา	ปลุกผม
คุณประจวบ เพ็ญเกษวิทย์	
คุณอนุชา จินดาวงษ์	
คุณเกิดพงษ์ กองมี	
และครอบครัวบ้านเจ้า น้อยหน้า ฮีลูนอกย เทาพิง คุณยาย	

Rama IX Art Museum Foundation

เรื่องราวอันลึกล้ำของ กาย - จิต - ลัทธิ
ที่ศิลปินอยากให้เป็น
พิษณุ ศุภ.

การเดินทางของคนทำงานศิลปะบนถนนของการสร้างสรรค์นั้น มักจะถูกกำหนดให้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นทางนั้น หากสุดท้ายของถนนด้านหนึ่ง เป็นด้านอารมณ์ความรู้สึก อีกปลายสุดของถนนที่อยู่ตรงข้ามก็จะเป็นความคิดหรือปัญญา

หรือหากถนนด้านหนึ่งแสดงออกถึงความ เป็นมนุษย์ด้วยความเหมือนจริงอย่างที่สุด ถนนอีกด้านหนึ่งก็มักจะทิ้งการเลียนแบบธรรมชาติไปสู่ การใช้สติปัญญาที่เป็นนามธรรม

ในระหว่างถนนแห่งศิลปะเส้นนี้ ศิลปินอาจเลือกที่จะหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ปลายถนนอย่างสุดขั้ว เช่นศิลปินบางคนอยู่ก่อน มาทางความเหมือนจริง ในขณะที่บางคนอยู่ก่อน ไปทางความคิดแบบนามธรรม หรือบางคนอาจอยู่กึ่งกลางของถนนสายนี้ก็ย่อมได้เช่นกัน

การที่ศิลปินจะหยุดอยู่ตรงไหนของถนนศิลปะ ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความโก้เก๋หรือทันสมัยของศิลปิน หากแต่เป็นความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เขายืนอยู่ว่าได้ตอบสนองแนวความคิดหรือการแสดงออกที่อยู่ในส่วนลึกของจิตวิญญาณของตนเองหรือไม่

หากศิลปินต้องการแสดงออกในสิ่งที่ตนเองไม่มี หรือตนเองไม่ได้เป็นเช่นนั้น เช่นบางคนไม่มีธรรมชาติของการใช้ความคิดในการแสดงออก หรือบางคนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่จะแสดงออกด้วยการใช้ฝีมือ แต่ต้องการหรือมีความอยากที่จะทำในส่วนที่ตนเองไม่มี ก็ย่อมเกิดความล้มเหลว เพราะมีความขัดแย้งกับสิ่งที่มีอยู่ภายในของตนเอง

แต่จะอย่างไรก็ตาม ศิลปินก็เป็นมนุษย์ที่ต่างไปจากความเป็นมนุษย์ธรรมดา (เพราะเป็นศิลปิน) ที่ต้องสร้างที่ต้องคิดให้ผลงานศิลปะของตนเองไม่ซ้ำซาก แล้วก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ การที่ได้เห็นผลงานศิลปะของศิลปินที่เราชื่นชอบ ต้องเปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจเข้าใจได้ หรืออาจเป็นผลงานที่หนัก (ทางความคิด) มากเกินไป หรือเป็นผลงานที่เบาหวิวจน (ขาดความคิด) เกือบไม่มีอะไร จึงเป็นภาวะปกติธรรมดาที่ผู้ดูจะต้องติดตามหรือให้ข้อสังเกตด้วยความเป็นธรรมกับศิลปินผู้นั้น ด้วยอาจเกิดจากสาเหตุสองประการที่สวนทางกัน โดยสิ้นเชิง คือ

หนึ่ง ศิลปินเอาแต่ใจตนเอง โดยไม่สนใจคนดู

สอง คนดูไม่พยายามศึกษาศิลปิน เอาแต่ใจตนเอง หรืออยากให้ศิลปินเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น

ภาวะแห่งความไม่เข้าใจกันนี้ เป็นต้นเหตุที่ทำให้ศิลปินและคนดูไม่มาพบกันบนถนนศิลปะอย่างที่ควรจะเป็น

วัชร ประยูรคำ เป็นศิลปินประติมากรผู้หนึ่งที่ไม่ว่าจะหลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนนศิลปะตามที่ผมได้กล่าวมาแล้ว เขายืนอยู่จุดที่ไม่ห่างจากปลายถนนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึก และฝีมือลายมือจากความเหมือนจริง แต่เป็นจุดที่ศิลปินมักไม่พอใจ ไม่ยินดีที่จะหยุดยืนอยู่ ณ จุดนั้น ด้วยอาจเห็นว่าเป็นจุดที่ต่ำต้อย มีข้อด้อยที่เป็นฝีมือที่ใครๆ ก็ทำได้ (แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินทุกคนทำได้ อย่างวัชร) วัชรมองเห็นว่าการแสดงออกในการ

ใช้ความคิดมากๆ หรือการใช้ปรัชญาเป็นแนวทางการสร้างงานศิลปะในขั้นสูงสุดที่ศิลปินทุกคนต้องเดินทางไปสู่แนวทางนั้น (ซึ่งไม่ใช่เสมอไป)

วัชร เริ่มต้นบนเส้นทางศิลปะของเขาด้วยการศึกษางานประติมากรรมเหมือนจริง เขาจึงได้ใช้วิชาการด้านกายวิภาค (Anatomy) ในการทำงานแบบ Figurative คืองานปั้นรูปคนเหมือน การได้เข้าทำงานเป็นช่างปั้นของกรมศิลปากร งานหลักที่ทำอยู่และต้องทำคืองานปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ จนได้รับการจารึกให้เป็นอนุสาวรีย์ไว้

งานอนุสาวรีย์ฝึกให้วัชรได้เรียนรู้อย่างละเอียดถึงความถูกต้องของสรีระมนุษย์ และเมื่องานชิ้นนั้นต้องปรากฏอยู่ในที่ชุมชนหรือสาธารณชนย่อมต้องเรียนรู้วิชาการด้านการขยายแบบเพื่อให้เกิดความงามและความเหมาะสม เมื่ออนุสาวรีย์นั้นต้องติดตั้งอยู่ ณ ที่นั้นตลอดกาลนาน

ที่จริงงานอนุสาวรีย์นั้นมิสาระอยู่ที่ความมีเนื้อหาของเจ้าของอนุสาวรีย์นั่นเอง แต่ประติมากรส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญไปที่ความเหมือนและความถูกต้องในส่วนเดียว โดยที่ละเลยเนื้อหาของความเป็นอนุสรณ์ของบุคคลนั้นไปเสีย จนในที่สุดอนุสาวรีย์ของราชการไทยที่ปรากฏ จึงมักจะจืดชืดและมีรูปแบบซ้ำๆ กันมาตั้งแต่ยุคที่ศาสตราจารย์ **ศิลป์ พีระศรี** ได้เริ่มต้นไว้

วัชร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนุสาวรีย์หลายๆ แห่ง เช่น พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่เกาะสีชัง พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ที่วังคูโชทัย อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ปิตดาณี อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และมีอนุสาวรีย์ที่วัชรได้แสดงฝีมือ

โชว์เดี่ยวที่รู้จักมักคุ้นกันดีคือ อนุสาวรีย์ท่าน **ปรีดี พนมยงค์** และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ **สัญญา ธรรมศักดิ์** ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งหมดได้ยืนยันศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของประติมากรผู้นี้ แต่ศิลปินไม่เคยพึงพอใจในงานที่ได้ทำมาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของศิลปิน หากศิลปินผู้ใดพอใจกับความสำเร็จของงานที่ผ่านมา ก็มักจะหยุดชื่นชมและไม่คิดที่จะก้าวต่อไป

วัชรหยุดงานอนุสาวรีย์โดยออกจากงานประจำที่กรมศิลปากร กลายเป็นศิลปินอิสระ และคิดอยู่ว่า มีอะไรที่นอกเหนืองานอนุสาวรีย์ที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีกว่า มีคุณค่ากว่า และแสดงออกทางปัญญาได้มากกว่า เขาจึงมุ่งมั่นทำงานศิลปะตามความพึงพอใจของตัวเอง เพิ่มความซ้ำซ้อนในทางประติมากรรมให้ถึงที่สุด เหมือนยิ่งกว่าเหมือน และเพิ่มเติมแนวความคิดของตนเองลงไป ด้วยความประสงค์ที่จะให้อะไรกับคนดูได้มากกว่าความเหมือนจริง

มีผลงานชุด **“ประจุฟ้า ไน้มสูติน”** เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ผลงานชุด **“พื้นจิตวิญญาณ ตะวันออก”** ในปี พ.ศ. 2547 และผลงานชุด **“ประจุฟ้าไน้มสูติน 2”** ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2506 ผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับเป็นความพยายามของวัชรที่ปรารถนาจะแสดงตัวตนในแนวทางของศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น ด้วยการแสดงออกถึงทัศนะของศิลปินในงานชุด **“พื้นจิตวิญญาณของตะวันออก”** และการแสดงออกด้วยรูปแบบที่หลุดออกจากงานประติมากรรมธรรมดาไปสู่งานศิลปะแบบการจัดวาง (Installation) ที่ดูทันสมัยกับกระแสของโลกศิลปะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผลงานศิลปกรรมในชุด **“พื้นจิตวิญญาณ**

Rama IX Art Museum Foundation

ตะวันออก” จะเป็นผลงานที่วัชรได้แสดงตัวตนและศักยภาพของตนเองให้ปรากฏได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะแนวคิดที่พยายามตั้งความมีชีวิตของบุคคลที่ตนเคารพผูกพันให้มาผสมผสานกัน ทั้งๆ ที่บุคคลต่างๆ มีชีวิตอยู่คนละซีกโลกทั้งหมด ศิลปินจึงได้แสดงชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ แต่อยากให้เป็นผู้คนที่ได้สัมผัสกับผลงานทุกชิ้นในชุดนั้น จะปรากฏรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีและมีอารมณ์ขัน

แต่ศิลปินไม่ได้มีหน้าที่ทูลวิฒนธรรมที่จะเชื่อมโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันเท่านั้น ศิลปินควรจะมีความหน้าที่หลักคือการสื่อสารความหมายที่อยู่ในใจของเขาให้ออกมาสู่ประชาชนให้ได้อย่างหมดจดสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรับใช้ใคร หากจะรับใช้ก็คือผลพลอยได้ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของศิลปิน

ผลงานในชุดที่จัดแสดงอยู่ในขณะนี้ ใช้ชื่อว่า **“BODY MIND PEACE”** เป็นผลงานอีกชุดหนึ่งของ **วัชร ประยูรคำ** ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ และความต้องการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินนักคิด

วัชรได้เพิ่มเติมทั้งความคิดและเรื่องราวเข้าไปอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องราวของความรักในมรดกวัฒนธรรมไทย ตามที่ได้เคยใกล้ชิดกับ **ครูโจทลุลย์** ผู้ล่วงลับไปแล้ว จนเขากลายเป็นลูกคนที่ 10 ของครูไปแล้ว เขาเพิ่มความซับซ้อนของความรับรู้ของเขาจากการมองเห็นศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก ความหมายที่มีอยู่แล้วคือการที่มนุษย์สามารถเชิดหุ่นที่ไม่มีชีวิต ปลุกฟื้นคืนชีวิตให้แก่หนุมาน ยักษ์ และพระรามได้ จนทำให้หุ่นที่ไม่มีชีวิตมีความหมายมีชีวิตจริงขึ้นมา แต่คราวนี้วัชรให้ตนเองเป็นผู้เชิดหุ่นที่เป็นตัวตนของเขาเอง ทุกหุ่นสวมหน้ากากใบหน้าที่เขาถอดพิมพ์มาจากใบหน้าที่จริงของเขา

งานเชิดหุ่นตัวเองด้วยตัวเอง เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเมืองและเรื่องของโลกที่มีผู้นำทั้งที่ไฝ่สันติและสงคราม มีทั้งคานธี โอนัสโตร์ เซอร์ซิล ชัดดัม ฮิตเลอร์ เลนิน ทั้งหมดเป็นหุ่นที่ถูกแขวนไว้ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งอย่างศิลปะที่ต้องการจะบอกความหมาย ภายในห้องแสดงนิทรรศการของ Ardel Gallery ที่ดัดแปลงให้เป็นที่อยู่ของหุ่นละครทั้งหลาย

เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ชีวิตของหุ่นละครของวัชรเมื่อปล่อยลงบนเวทีแล้วจะเป็นอย่างไร คงจะต้องติดตามและตีความกันเอาเอง ด้วยผมเองก็ยังไม่ได้เห็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ผมเพียงแต่ได้รับรู้ว่าเป็นงานแสดงครั้งนี้ศิลปินตั้งใจจะระดมสรรพความคิดลงไปในงานอย่างเต็มที่โดยไม่สงสารคนดูว่าจะเป็นอย่างไร บางทีความคิดที่ศิลปินอยากให้เป็นกลับเป็นเพียงเรื่องราวการบอกเล่าเรื่องตามแนวทางที่ศิลปินถนัด และบางทีเราในฐานะคนดูอาจจะไม่ยากให้ศิลปินอย่างวัชรต้องไปรับผิดชอบต่อสถานการณ์โลกก็ได้

แต่อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นความตั้งใจมุ่งมั่นของศิลปินที่น่ายกย่อง แม้ว่าจะเป็นความตั้งใจที่ศิลปินบังคับผู้ดูให้เดินไปตามหมากที่ศิลปินเดินไว้ก็ตาม

และขอให้ศิลปินอย่าผิดหวัง หากผู้ดูอ่านแผนภูมิที่ศิลปินเขียนไว้ไม่เข้าใจ หรือหากผู้ดูจะไปชื่นชอบเพียงความเหมือนจริงของหุ่น อดีตนายภักทิษณ คานธี บุช บินลาเดน และคนอื่นๆ ขออย่าเสียใจเลย

เพราะหากเพียงเศษกระพี้ของศิลปะได้เป็นความชื่นชมของคนดู นับเป็นความสำเร็จของการทำงานศิลปะแล้ว

The Wishful Thinking about Body-Mind-Peace of the Artist Pishnu Supanimit

The journey of the artist tends to be defined to stop at a particular place. If one end of the road is the emotional side, the other end will be thoughts or problems.

Or, if one end shows the realistic human characteristics, the other end will leave the imitation behind and move forward to the intangible intelligence.

On this artistic road, the artist might choose to stop at a particular place besides the two extreme ends. Some artists decide to be realistic while others choose to stop at the intangible thoughts or the middle of the road, for example.

The halt of the artist is not about the fashion but the appropriateness to the thoughts or mind of each person.

If the artist wants to express his/her unfamiliar characteristic, he/she might face the failure because of the self-conflict.

Nevertheless, artist is human that is out of ordinary because he/she has to create the unique artwork and always moving forward. Seeing our admired artist's artwork changed to beyond our understanding is common. The viewer shall follow up and inform the notice to the artist because the two reasons underlying it might be as follows:

One: The artist is ignorant.

Two: The viewer does not try to understand the artist and is self-centered. Or the viewer wants the artist to be of his/her expectation.

This misunderstanding causes the artist and the viewer unable to meet on this artistic road the way it should be.

Watchara Prayoonkum is the sculptor who cannot avoid the journey on the artistic road as I mentioned. He stands on the point where emotions are expressed, as well as the realistic approach is used. However,

this is the point where most artists are not satisfied with. They are not willing to stop at that place. It is regarded as inferior since any artist can do that (but not everyone can do it as Watchara does). Watchara thinks that the expression of thoughts and philosophy is the advanced art creation that every artist must move forward to (but it is not always like this).

Watchara began his journey of art by studying realistic sculpture. He referred to Anatomy when working on Figurative. He worked as the sculptor at the Fine Arts Department. He had to create sculptures of the important figures that brought benefits to the nation.

The figurative monument helped Watchara learn the human figure in detail. He also learned to expand the accurate size of the monument since it had to be publicly exhibited in order to create the memorable moment.

Actually, each monument contains its own substance but most sculptor gives importance only to the similarity and the accuracy while being avoid the contents of that monument. Eventually, the monuments of the government tend to be very ordinary in the same manner since the period of Professor Silpa Bhirasri.

Watchara took part in creating many monuments such as the monument of King Rama V at Koh Si Chang, the monument of King Rama VII at Sukhothai Palace, the monument of H.R.H. Princess Sri Nagarindra the Princess at Pattani, an his solo work; the monuments of Pridi Banomyong and the Professor Sanya Dhamasakti at Thammasat University, Rangsit campus. These accomplishments can guarantee his potential. However, the artist is never satisfied with his previous works. This is considered normal because if any artist feels satisfied with his/her own

Rama IX Art Museum Foundation

previous works, he/she will stop appreciating. He/she will not continue to move forward.

Watchara discontinued working on the monuments by resigning from the Fine Arts Department. He thought that there must be something better and more valuable that required the expression of thoughts besides of the monument that he used to create. He, therefore, determined to create the work that he felt satisfied with and increase the skill at creating realistic sculptures with his own perception added in order to give something, apart from the realistic work, to the viewer.

His sculptural works: "Just like Heaven Down to the Earth" in 2002; "Reviving the Oriental Souls" in 2004; and "Just like Heaven Down to the Earth 2" in 2006 were his efforts in expressing his self in the approach of contemporary art. He expressed his perception through "Reviving the Oriental Souls" with the combination of the Installation art that was concurrent with the art trend in present.

The "Reviving the Oriental Souls" allowed the artist to be able to express his capacities quite well, especially, his concept on bringing the respected figures from the world apart together. He presented the impossible life that he wished for. The viewers would smile and feel amused at his presentation.

However, the artist is not only responsible for the diplomatic relationship, but also has to communicate his own meanings to the public without intending to serve anybody but considering it as the advantages.

The "Body Mind Peace" is another work that Watchara Prayoonkum expresses his efforts, determination and wish to move forward to the thoughtful artist.

Watchara adds his thoughts and sto-

ries to his work. They concludes of the story of his love for Thai culture due to his close rapport to Kru Joe Louise, who is passed away, so he becomes his 10th child. He also adds his complex perception gained from the puppetry. The existed meaning is that man can play puppets and revive the lives of Hanuman, Yaksa and Rama. However, this time, Watchara plays his own puppet. Every puppet is wearing mask that is made from his face's model.

His puppetry links to the politics and the world of the peaceful leaders and those of the war icon. They are Mahatma Gandhi, Einstein, Churchill, Sadaam, Hitler and Lenin. All puppets are hanged in the position the carry the meaning as intended by the artist inside the exhibition room of ARDEL Gallery.

How will the story be? What would it be when letting the puppets down to the stage? We all have to keep our eyes for and interpret the meanings. I have not got the chance to see the complete works. I only know that, in this exhibition, the artist intends to brainstorm his thought to the work without thinking of the viewer. Maybe the artist's intended thought is just the story telling. As the viewer, we might not want Watchara to be responsible for the world's situation.

Nevertheless, his determination is worth recognition even though it is the intention that forces the viewer to walk along the line that the artist has it in mind.

I wish the artist be successful. If the viewer cannot understand the map written by the artist or only admire the similarity of the puppets including the former Prime Minister Taksin, Gandhi, Bush or Bin Laden, I want the artist not to feel sorry.

Even the ash of art appreciated by the viewer is considered the success of the artist.

Rama IX Art Museum Foundation

แรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าคำนึงถึง “พื้นที่” เป็นปัจจัยแรก เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้งานศิลปะชุดนี้ดูราวกับมีชีวิตและจิตวิญญาณ ด้วยประสบการณ์ ทักษะและความถนัดทางศิลปะ คือ สิ่งที่ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานก่อให้เกิดรูปทรงและเรื่องราวในการสื่อสารถึงผลกระทบของโลกในปัจจุบันที่ได้เกริ่นไว้ในคำนำ ทำให้เกิดผลงานศิลปะ “กาย - จิต - สันติ” ปี 2007

มนุษย์ ประกอบขึ้นด้วย “กาย” กับ “จิต” (ใจ) หรือ รูป กับ นาม โดยที่จิตจะเป็นสิ่งที่ควบคุมและสั่งการให้กาย (ร่างกาย) กระทำตามความคิดของจิตโดยมีจิตได้สำนึกของการไฟต์และไฟร้าย (ถูกแทนค่าด้วยสีขาว และสีดำ) จิตได้สำนึกเป็นสิ่งที่ให้เกิดความนึกคิดของความอยากและความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ สำนึกดีมีสติในการคิด และสำนึกไม่ดีที่ขาดสติไตร่ตรอง จิตของมนุษย์มักถูกนำพาไปที่กลายเป็นการกระทำ โดยผ่านการรับรู้ การสัมผัสจากความทรงจำ อารมณ์และความรู้สึกที่มีความสุขและความทุกข์โดยบางครั้งที่เราถูกชักจูงและตกเป็นเหยื่อของความคิด หากแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความคิดของเรา ก่อนที่การกระทำนั้นจะเกิดขึ้น มีพื้นฐานที่ยืนอยู่บนความมีเหตุและผลของความถูกต้อง ครองสติที่มีพื้นฐานของศีลธรรม เหล่านี้สามารถทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจให้เกิดแต่จิตสำนึกที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้เข้มแข็ง การที่เราตกเป็นเหยื่อของความคิดที่ไม่ดีเพราะถูกกิเลสของโลกลอย, ความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำจิตใจ อันเป็นต้นเหตุการเกิดทุกข์สืบเนื่องมาจากความคิดนั่นเอง

เนื้อหาของผลงาน

ผลงานชุด “กาย - จิต - สันติ” ปี 2007 ข้าพเจ้านำเสนอเรื่องราวโดยใช้ศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานหุ่นละครเล็ก ที่เป็นมรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของไทยเรา โดยหุ่นละครเล็กเหล่านี้จะถูกทำให้ดูราวกับมีชีวิตจริงด้วยการที่ผู้คนเชิดหุ่นพร้อมกันคราวเดียวถึง 3 คน รวมสมาธิและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทำให้หุ่นเกิดมีชีวิตขึ้น หุ่นที่แสดงในงานนี้มีขนาด 1 เมตร ใช้เทคนิคผสมผสานกันระหว่างเรซินกับกระดาษสาที่เป็นเทคนิคปัจจุบันและเทคนิคโบราณในการสร้างผลงานเหล่านี้ ตัวของหุ่นข้าพเจ้าใช้สีขาวกับสีเทาเพื่อต้องการเน้นเฉพาะน้ำหนักของความเป็นหุ่น หรือ กาย ที่แทนความเป็นมนุษย์

พื้นที่ที่จัดแสดงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ห้องสีเหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เป็นสีขาว (แทนโลกปัจจุบัน) และห้องสีเหลี่ยมผืนผ้าเล็กใช้สีดำ (แทนความหมายอดีตหรือความตาย) ภายในห้องแสดงเล็กมีบันไดแคบเล็กทอดยาวขึ้นไปยังชั้นบนมีสีขาว (แทนความหมายของสวรรค์ - ความดี) และประตูทางไปห้องน้ำ (แทนความหมายของนรก) ตรงกลางของห้องนี้ เป็นกล่องดำซึ่งมีช่องตรงกลางติดกระจกเงาโทนสีดำเอาไว้และสามารถนั่งพักเพื่อชมงาน (แทนความหมายของความตายที่เป็นลัทธิธรรมของโลก ให้เห็นสังขารที่ไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์) ผลงานที่แสดงนี้ข้าพเจ้าสื่อความหมายด้วยหุ่นบุคคลสำคัญของโลกทั้งในอดีตรวม 11 คน

ล้วนแต่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์โลกในที่เกี่ยวข้องสงครามและสันติภาพ

ในส่วนพื้นที่สีเหลี่ยมใหญ่ที่จัดแสดง มีหุ่นละครเล็กที่จัดแสดงไว้อีก 8 หุ่น ข้าพเจ้านำสีขาวมาใช้กับห้องยังมีหุ่นที่มีขนาดเท่าคนจริงทั้งหมด 4 ชุด บนพื้นที่ห้องจะมีฐานวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพมีสีขาวเป็นพื้นและโรยทรายละเอียดสีขาวเป็นรูปสัญลักษณ์สันติภาพ ประกอบด้วยหุ่นที่มีขนาดเท่าคนจริง 2 ชุด โดยมีหุ่นขนาดเท่าคนจริงสีขาวจำนวน 1 หุ่นใช้วัสดุเรซินสีขาวผสมทรายขาว (แทนจิตได้สำนึกดี) และหุ่นขนาดเท่าคนจริงสีดำจำนวน 2 หุ่นใช้วัสดุเรซินสีดำผสมทรายขาว (แทนจิตได้สำนึกที่ไม่ดี) หุ่นทั้งสามที่ยืนอยู่บนวงกลมนี้จะถูกปิดหน้าด้วยหน้ากากที่หล่อจากใบหน้าของศิลปินเอง เพื่อแสดงให้เห็นการแทนจิตสำนึกของบุคคลต้นแบบที่ถูกเล่าเรื่องผ่านศิลปิน หุ่นทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในท่าที่กำลังเชิดหุ่นละครเล็กที่เป็นผู้นำของแต่ละฝ่ายที่กำลังมีปัญหา ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้คนบนโลก ส่วนหุ่นอีก 2 ชุดนั้นแต่ละชุดถูกจัดวางอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของมุมห้อง สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เป็นอยู่ของความขัดแย้ง การต่อรองต่างๆ และการใกล้เคียงในโลกปัจจุบัน หุ่นละครเล็กที่เป็นตัวแทนของความเป็นกลาง (สหประชาชาติ) ได้แต่เฝ้าดูส่วนหุ่นละครเล็กที่เหลือนั้นบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่มีปัญหาในเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวที่ฉายไปยังฝาผนังของบริเวณที่จัดแสดง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุนามสีขาวและหุนามสีดำกำลังถูกเชิดจากคนเชิดที่สวมใส่หน้ากากรูปใบหน้าของศิลปิน ฉากหลังเป็นรูปดวงจิตสีขาวและสีดำที่เคลื่อนไหวประสานกันกับการเคลื่อนไหวของตัวหุ่น (แทนจิตของมนุษย์ที่กำลังต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายที่อยู่ภายใน)

ผลงานชุด “กาย - จิต - สันติ” ปี 2007 นี้ ศิลปินเพียงแสดงความสำนึกดีโดยหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งทำงานด้านศิลปะที่พึงจะกระทำให้เป็นรูปธรรมแก่โลกให้เกิดสันติภาพและจรรโลง โลกให้มีความสุขร่วมกันกับมนุษย์ที่ร่วมโลกเดียวกันที่ถึงแม้จะมีวิถีชีวิตและความเชื่อต่างกัน งานศิลปะชิ้นนี้จะดูมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจิตของเราเข้าไปสัมผัสให้เกิดความนึกคิด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือสิ่งที่มีผลกระทบกับตัวผู้ชมงาน ข้าพเจ้าไม่ได้นำเอาปัญหาของความขัดแย้งต่าง ๆ มาเป็นประเด็น หากเปรียบ “โลก” ของเรานี้เป็น “กาย” “มนุษย์เรานี้ก็เปรียบเสมือนกับ “จิต” ที่จะเป็นผู้เชิดให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้นำที่เป็นตัวแทนความเป็นมนุษย์ว่าจะมีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และจิตสำนึกดี คำนี้ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะนำพาโลกที่เราอยู่ให้น่าอยู่มากกว่าที่เป็นอยู่ ศิลปะคือสิ่งที่กระตุ้นจิตสำนึกซึ่งสามารถสื่อเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายถึงแม้ว่าจะพูดกันคนละภาษาก็ตาม เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดโลกทัศน์ที่แคบลง ข่าวสารและการสื่อสารที่รวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวหากว่าเราไม่มองข้ามและใช้จิตในการรับรู้จนเกิดการกระทำ ข้าพเจ้าเชื่อว่าสันติสุขและสันติภาพย่อมเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน

The Inspiration

I think about "space" for the first factor because it will affect this art exhibition which is seemed to have life and soul. Experience, aptitude and skill in art are the ability to create the work which produces forms and matters to communicate about the world's effects in the present day. It becomes the art exhibition "BODY-MIND-PEACE" in 2007.

Human has the elements of "body" and "mind" () or objective and subjective that "mind" will control and command "body" to act in accordance with the thought of mind having subconscious of goodness and badness (represented by white and black colours). Subconscious is the source of the desire and the demand of human divided into 2 portions that are the awareness of good thought and the awareness of bad thought.

Mind of human is always transform into action from acknowledgement, recognition, emotion and feeling with happiness and sorrow. Sometimes we are seduced and become the victim by the thought. If we know what the thought is up to before we do that thing based on the cause and effect of the rightness and regain the consciousness based on the morality. These can make the self-restraint in the good consciousness and immunity of wisdom become strong. The reasons why we become victims of bad thought are caused by the defilements of the greed, selfishness covering in our mind which are the root cause of sorrow as a consequence of the thought.

Details of work

In the work of "BODY-MIND-PEACE", I presents its subject matters by using the arts narrated through hun lakonlek (Thai puppets) which is the heritage of Thai art and culture. These Thai puppets are seemed to come alive by the three puppeteers at the same time. The puppeteers have to concentrate their minds to become one in order to make the puppet has blood and soul. The puppets of this exhibition have 1 meter high which are combined with the mulberry paper and fiberglass that are original technique and current technique. I create these puppets coloured in white and grey skin to emphasize on the puppet or body which is represented to human-being. The exhibition's area is separated into 2 parts that are a big white square room (the meaning of the present world) and a small black rectangular room (the meaning of the past or the death).

In the small room of the exhibition, there are a narrow stairway to 2nd floor and white wall (the meaning of the heaven - the goodness) and the door toward to the toilet (the meaning of the hell). In the middle of this room, there is a black box (the meaning of the death - the truth of the earth, all conditioned things are impermanent) that has a hole attached with a black mirror in the center of the box and the audiences can sit on it for relaxing. Here, my work is represented its concept by the world the famous and important persons of the past with 11 puppets figures All are influential in the fluctuation of the world history about war and peace.

Rama IX Art Museum Foundation

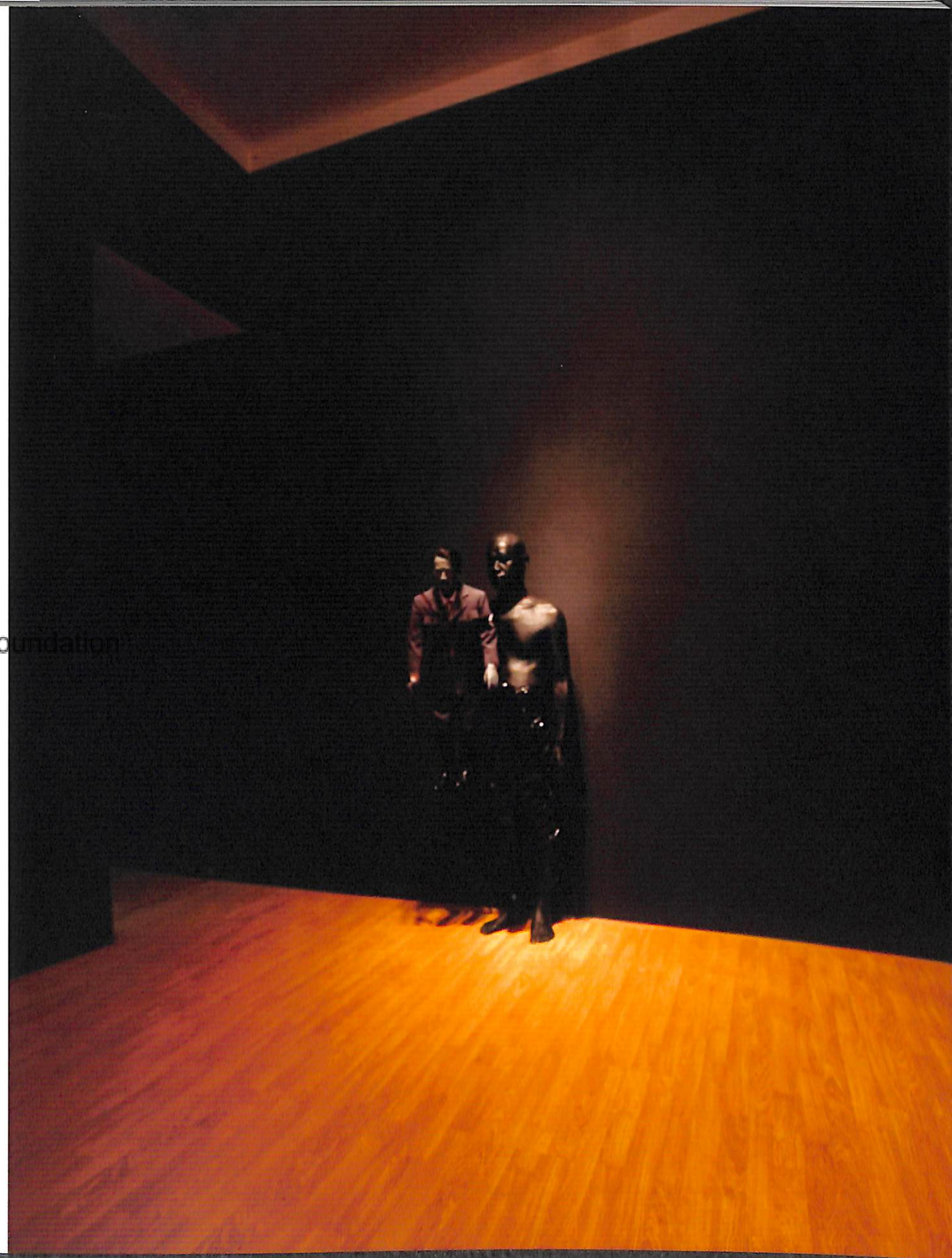
The other room, a big room of the exhibition, is installed with 8 puppets. I use white colour here. There are also 4 sets of real actual size figures. The white circle base installed on the floor is the symbol of peace. It is topped by delicate white sand and formed in peace logo. This base is consisted of the 2 sets of actual size figures. Each set has 1 white actual size figure from fiberglass mixed with delicate white sand (represented to good subconscious mind) and 2 black actual size figures from fiberglass mixed with rough sand (represented to bad subconscious mind). All three covered with the masks molded from the artist's visage are presented on the base in order to represent the mentioned person narrated through the artist. Every actual size figure is in the position of operating the puppets - the leaders of the confrontation that affect to human's mind. For another 2 set of actual size figures, each is installed in the opposite corner of the room that is reflected the disagreement, the negotiation and the conciliation in the present day. The puppet - represented to UN - mediator - just watches! The rest of puppets are the representatives of important persons of Thailand concerned with the power and the benefit.

Besides, there is a motion pictures projected on the wall in this area. It is a story about white Hanuman (the leader monkey in Ramayana) and black Hanuman operated by the puppeteers covered the masks molded from the artist's visage. White soul and black soul on the background are moving which join together with each puppet (the meaning of the fighting between the goodness and the badness within the mind of human).

This art exhibition "BODY-MIND-PEACE" in 2007, the artist just realizes to the goodness in charge of a human who works art make it concrete for the world of peace and also maintain the happiness of human who lives together in the same world even though the different way of life and the different belief. Work of art is seem to come alive and to move when the touch from one's mind come through the thought. It is depended on the experience or the effect matter of the audiences. I do not point to the problems of the disagreement. If the "world" is compared to "body", "human" should be "mind" that is a puppeteer operating to the way of his desire. Anyway, it is under the leader who is the representative of human being has fairness, ethical conduct, morality, humanity and good consciousness more or less. He should think about common good more than personal gain that anyone can chooses to conduct the our world to become more livable. The Art is the stimulation to conscious mind that can be created in another form of language, simply understanding, even though different speeches of different languages. Technology is continuously developed and modernized which make the world view narrower than before. Information and communication can be sent and received in second. Everything that happened become close to us. If we do not overlook it and we use our mind to acknowledge till we can behave well. I believe that happiness and peace will concretely appear on Earth.

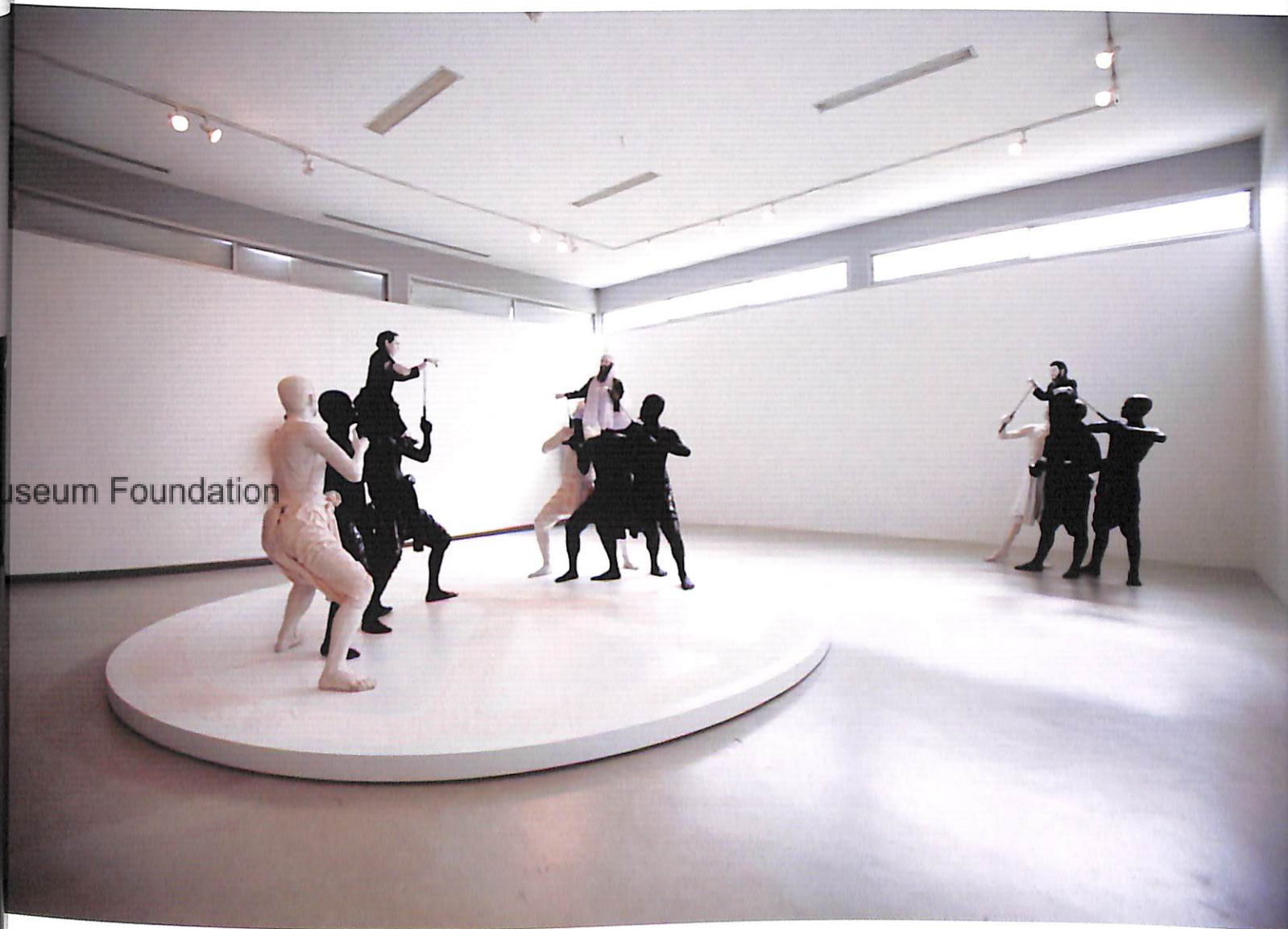
BODY MIND PEACE “กาย จิต สันติ”

Rama IX Art Museum Foundation

Rama X Art Museum Foundation

Installation view of Art Exhibition by Watchara Prayoonkum
Ardel Gallery of Modern Art, 2007