

“The Darkness of Bruegel”

ปรัชญา ป๋วย และ ป๋วย ป๋วย

Pongdej Chaiyakut

นิทรรศการศิลปะ:ภาพพิมพ์และสื่อผสม
Art Exhibition Printmaking, Photo & Papermaking

“The Darkness of Bruegel”

โดย พงศิเดช ไชยคุตร
by Pongdej Chaiyakut

20 October - 7 November 2010

ณ หอศิลป์ จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
at Jamjune Art Gallery Chulalongkorn University, Bangkok

กิเลสมนุษย์ – ไร้ขอบเขตและกาลเวลา

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์และสื่อผสม "The Darkness of Bruegel" ของ พงศ์เดช ไชยคุตร เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นจริงของโลกในปัจจุบัน ที่หนีไม่พ้นปัญหาทางสังคมซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ อันได้แก่ความโลภ โกรธ หลง การเลวทรามอำนาจอ ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบและความเหี้ยมโหดล่าอาณานิคม ปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ ที่ขยายวงกว้างไปสู่ระดับโลกและระดับโลก พงศ์เดช มีความสนใจในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ เขา จึงได้ศึกษาค้นคว้างานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆ ของโลกหลายท่าน ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานจิตรกรรมของ บรูเกิล (Bruegel, 1525 - 1569) ศิลปินชั้น ในศตวรรษที่ 15 รวมถึงผลงานภาพพิมพ์และจิตรกรรมของ ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya, 1746 - 1828) ศิลปินชาวสเปนยุคโรแมนติก (Romanticism) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ศิลปินทั้งสองได้ใช้งานศิลปะของเขามานำเสนอเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อละทิ้งความจริงและความโหดร้าย การดูหมิ่นของสงคราม การเบียดเบียนของผู้นำ การไร้ซึ่งมนุษยธรรมและศีลธรรม ภาพเขียนของบรูเกิล และภาพพิมพ์ของโกยา มักจะแสดงให้เห็นชีวิตของสามัญชนในสถานการณ์และสถานการณ์ต่างๆ กับพลศึกษาเหล่านี้ได้รับจากการกระทำของผู้นำส่วนหนึ่งเป็นความรุนแรง ความกดขี่ ความทุกข์ ความยากลำบาก การสูญเสีย และการต่อสู้ ดังนั้น นอกจากนั้นยังมีภาพของการกระทำทารุณ อย่างโหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์เช่น คนชรา ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งไม่มีทางสู้ ส่วนภาพเขียนของบรูเกิลที่ให้ความบันเทิงใจแก่พวงศดเดชเป็นพิเศษนั้นคือภาพชีวิตของสามัญชน ชาวสลัมผู้ยากไร้ กรรมกรผู้ไร้แรงงาน รวมถึงภาพของคนพิการ ภาพเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ภาพเหล่านี้ถูกนำมาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์ อุปมาอุปไมยและเป็นเหมือนอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความละอายใจ และได้คำนึงถึง ความเลวร้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุคใด สมัยใด พงศ์เดช มีความประทับใจในงานศิลปะของศิลปินทั้งสองอย่างมากและได้แรงบันดาลใจจากผลงานที่มีความสอดคล้องกับความจริงที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น เขาจึงได้นำรูปแบบงานศิลปะของศิลปินทั้งสองมาใช้ในการสร้างสรรค์ของเขาผ่านภาษาของศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นเทคนิค Dry point ปิดเส้นเป็นร่องลึก ทนทาน ตามความรู้สึกของเขา ให้เป็นรูปทรง และเรื่องราวที่มีชีวิต งานของ พงศ์เดช ชุดนี้ใช้เส้นของเส้น นำหนักและการใช้สีดำเชื้อส่นำเป็น เครื่องสร้างและย้ำเน้นความรุนแรงให้สัมพันธ์กับบริบทของงาน ภาพพิมพ์ชุดนี้ของ พงศ์เดช จะมีลักษณะการพิมพ์ภาพที่กลับกัน กับภาพต้นฉบับของบรูเกิล และโกยา และมีความแตกต่างจากภาพพิมพ์ชุดอื่นๆ ที่ทำขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่ง เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและคำนิยาม ที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน แต่ในงานชุดนี้ เป็นการเสียดสี ประชดประชันสังคมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความละอายใจอารมณ์ ถิ่นแม้ว่าภาพเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ในงานจะไม่แสดงส่วนละเอียดมากมายนักก็ตาม ศึกษากำทาบ บุคลิกลักษณะของผู้คน ในภาพสามารถบ่งบอกความหมายให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ พงศ์เดช ต้องการจะสื่อได้เป็นอย่างดี

เป็นที่น่าสังเกตว่างานศิลปะของ พงศ์เดช เป็นการย้อนกลับของเวลาที่แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 จนกระทั่งปัจจุบันนั้นกิเลสของมนุษย์อันเป็นต้นเหตุของปัญหาในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแล้วก็ตาม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษา และพัฒนาการทางด้านกายภาพของมนุษย์ได้เจริญรุดหน้าไปไกล แต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้เจริญควบคู่กันไปกับความเจริญทางวัตถุได้ ส่วนภาพถ่าย และประติมากรรม ซึ่งเป็นศิลปะที่จับต้องได้ของบุคคลต่างๆ ในยุคคลาสสิกซึ่งกับร่องรอยของการหล่อขึ้นใหม่จากแม่พิมพ์เป็นจำนวน 60 ชิ้น พงศ์เดชนำมาจัดวางในพื้นที่ของหอศิลป์ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ ของกาลเวลาและมนุษย์ที่ต้องดับสูญของชีวิตในที่สุดเป็นงานที่ให้ผู้ชมทบทวนด้านจิตวิทยาได้ไม่น้อย พงศ์เดช ใช้ความเป็นอดีต ละห่อนความเป็นปัจจุบันในการสื่อสาร เชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก ระหว่างตัวศิลปิน งานศิลปะและผู้ที่ดูอย่างแบบเขียน อีกทั้งยังรวมความเป็นตะวันตกซึ่งเห็นได้จากรูปแบบศิลปะของศิลปินยุโรป ความเป็นตะวันออก อันเป็นจริยธรรม ศีลธรรม ความคิดและตัวตนของศิลปินเอง รวมถึงความเป็นสากล คือ มนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด ต่างก็มีกิเลส มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน

งานศิลปะกรรมของ พงศ์เดช ในนิทรรศการนี้ละห่อนให้เห็นถึงมุมมองและจุดบอดของชีวิต ที่ให้ข้อคิดอันมีค่า และเป็นการเตือนสติผู้คนในสังคมให้ตระหนักถึงผลของกิเลสและการกระทำของมนุษย์ซึ่งมีต่อกัน ด้วยการใช้องภาพที่แสดงถึงความรุนแรง นำกลิ้งในเชิงลบเพื่อนำไปสู่ความคิดและพฤติกรรมในเชิงบวกได้อย่างน่าสนใจ

Human Desire – Borderless and Timeless

"The Darkness of Bruegel" is the exhibition of Printing and Mixed Media by Phongdej Chaiyakut to present the reality of the world at present which unavoidably involves social problems caused by men, in particular greed, anger, self-indulgence, searching for power, selfishness, exploitation and social injustice. The problems may start very small and then expand to the national and global scale. Phongdej has constantly been interested in these problems while he also conducted research and study of the work of several of the world's masters, especially those of Bruegel (1525-1569), 15th Century Dutch painter and Spanish painter Francisco Goya (1746-1828) whose works are records of several upheavals and the cruelty of war and tyranny as well as the lack of humanity and morality. The paintings of Bruegel and Goya depict the life of the commoners in various circumstances and their plight caused by people who abused their power causing violence, abusiveness, torture, suffering, loss and struggle on part of the victims. Some of the pictures show the cruelty that soldiers perpetrated on the innocent and helpless people like old people, women and children. Bruegel's paintings were the greatest inspiration to Phongdej portraying the life of the common people, slum dwellers, laborers and disabled people who did not receive justice from society. These pictures have been used symbolically and figuratively to create responses from the viewers and to make them aware of social ills and images. Because of this impression of the works of the two artists, Phongdej has adopted some of their ideas and techniques to his creation through the dry point technique. The power and weight of the lines and the use of black and blue colors enhance the intensity that is related to the context of his work. Phongdej's printing in this set is a reverse of Bruegel and Goya as well as those of his earlier works, which contained criticism of society and the value in a humorous manner. But the works in this exhibition are full of social sarcasm and irony with a more intense and moving power. Although the events and people he depicts do not have much details, their gestures and characteristics can adequately convey the story and ideas the artist wants to communicate.

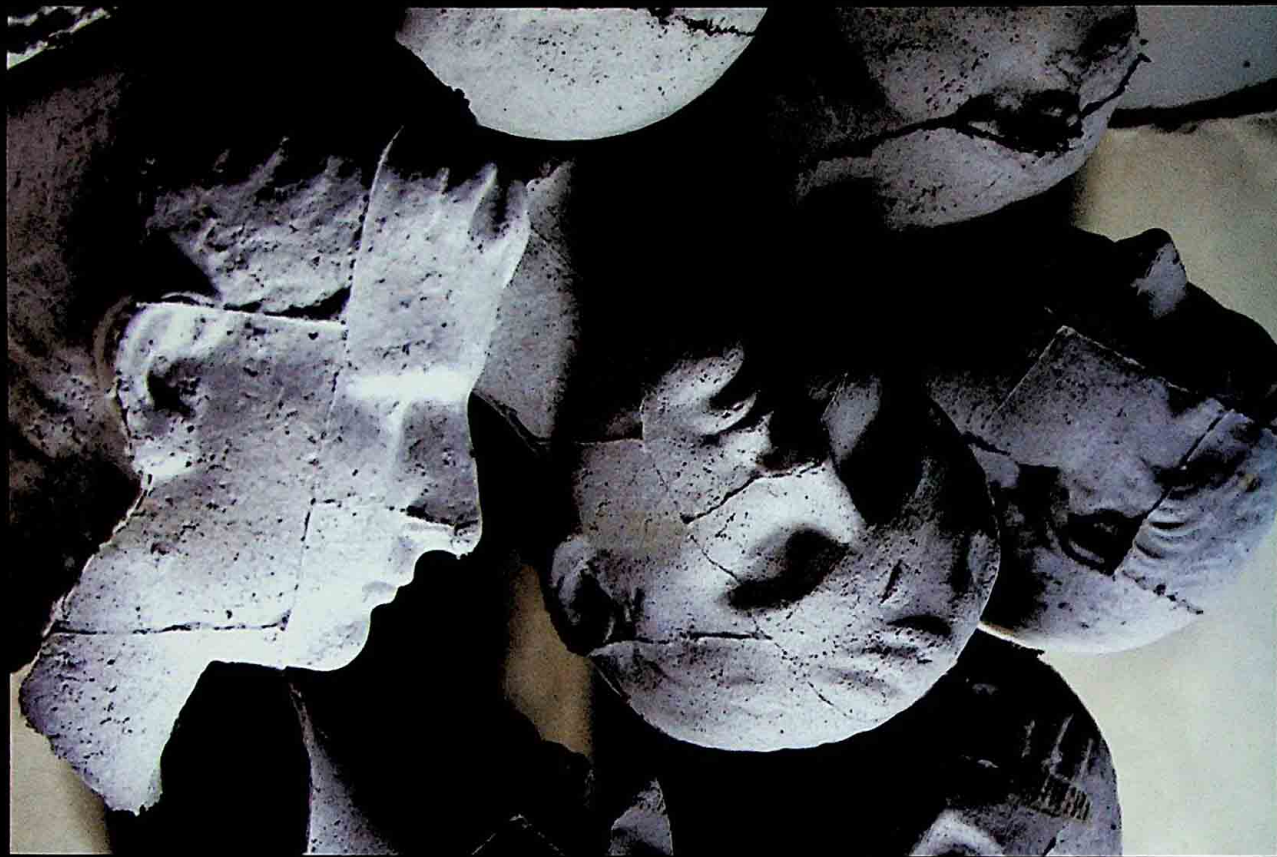
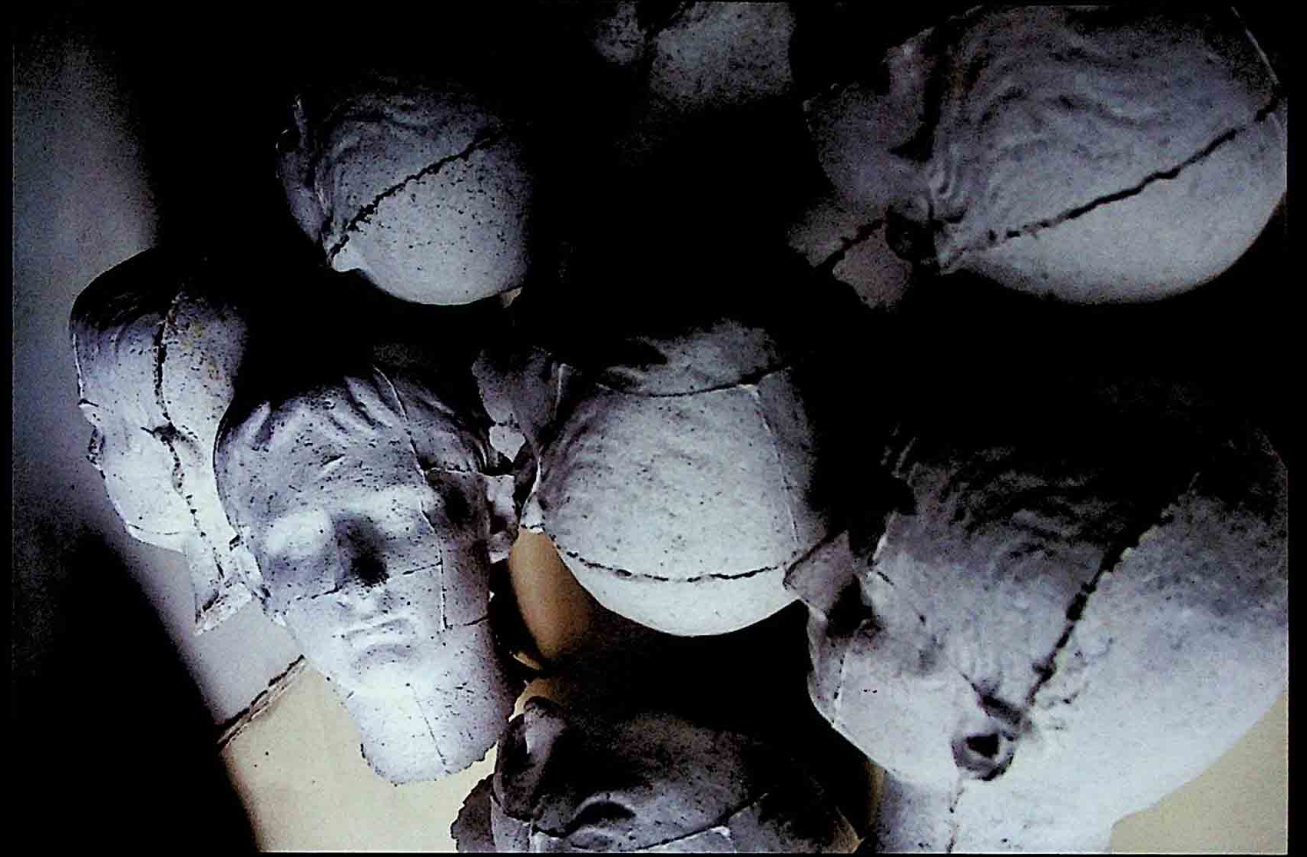
It is observed that Phongdej's work is a reversal of time from the 15th Century to the present to show that human behavior from the old time until now has caused many social problems, especially violence. No matter how many centuries have passed, how advanced the technology and education as well as how much human physical development have been achieved, man's spiritual nature has not been able to advance as much. The photographs and sculptures of lifeless human skulls of different figures since the classical time, about which 60 pieces have been newly cast in molds, which the artist has installed in the gallery serve as a symbol of time to indicate that man has to come to the end of life eventually. The works have created quite a strong psychological impact on the viewers. Phongdej makes use of the past to reflect the present and subtly communicate and connect the ideas and the feelings between the artist, the work and the viewers. His exhibition also includes both western art and artists and eastern ideas, ethics, morality and his own identity together with the universality of man regardless of race and language in that each has some kind of desire and their behavior is not different.

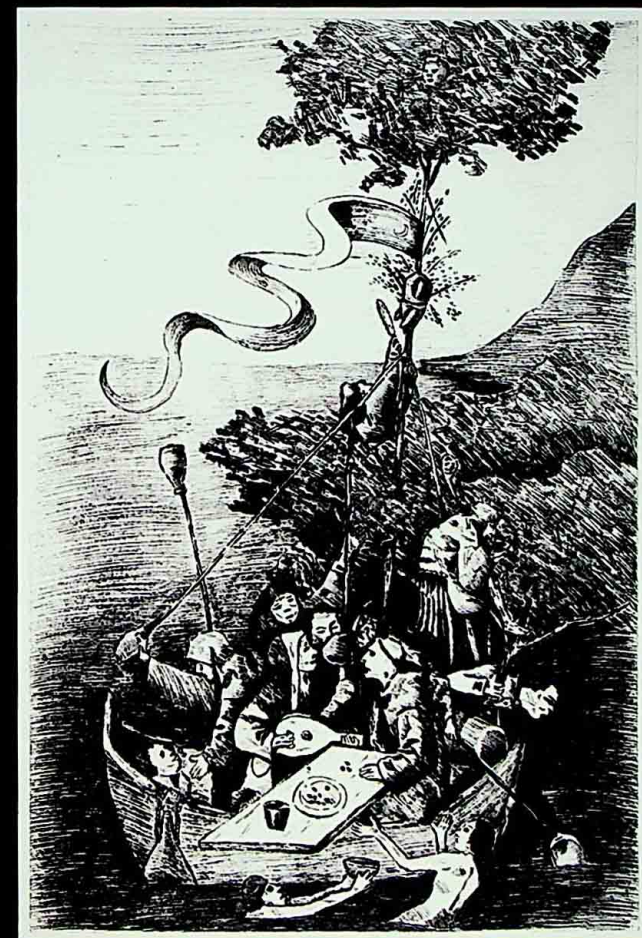
Phongdej's works in this exhibition reflect the dark corner and the dark spot in human life to remind people of the result of desire and human actions. The terrifying pictures of violence could interestingly lead to positive behavior.

ผลงานภาพพิมพ์ และ สื่อผสม
Printmaking, Photo & Papermaking

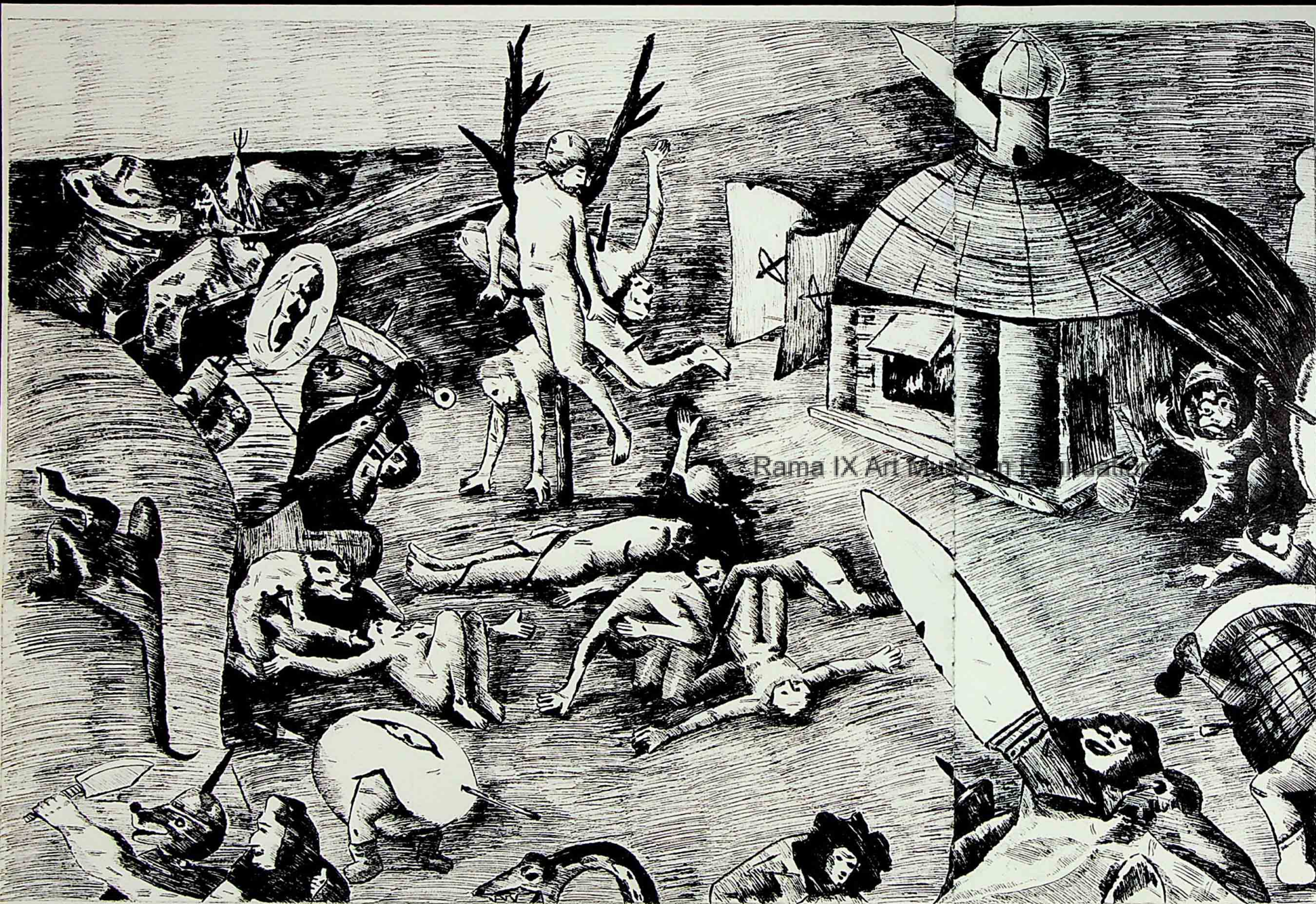
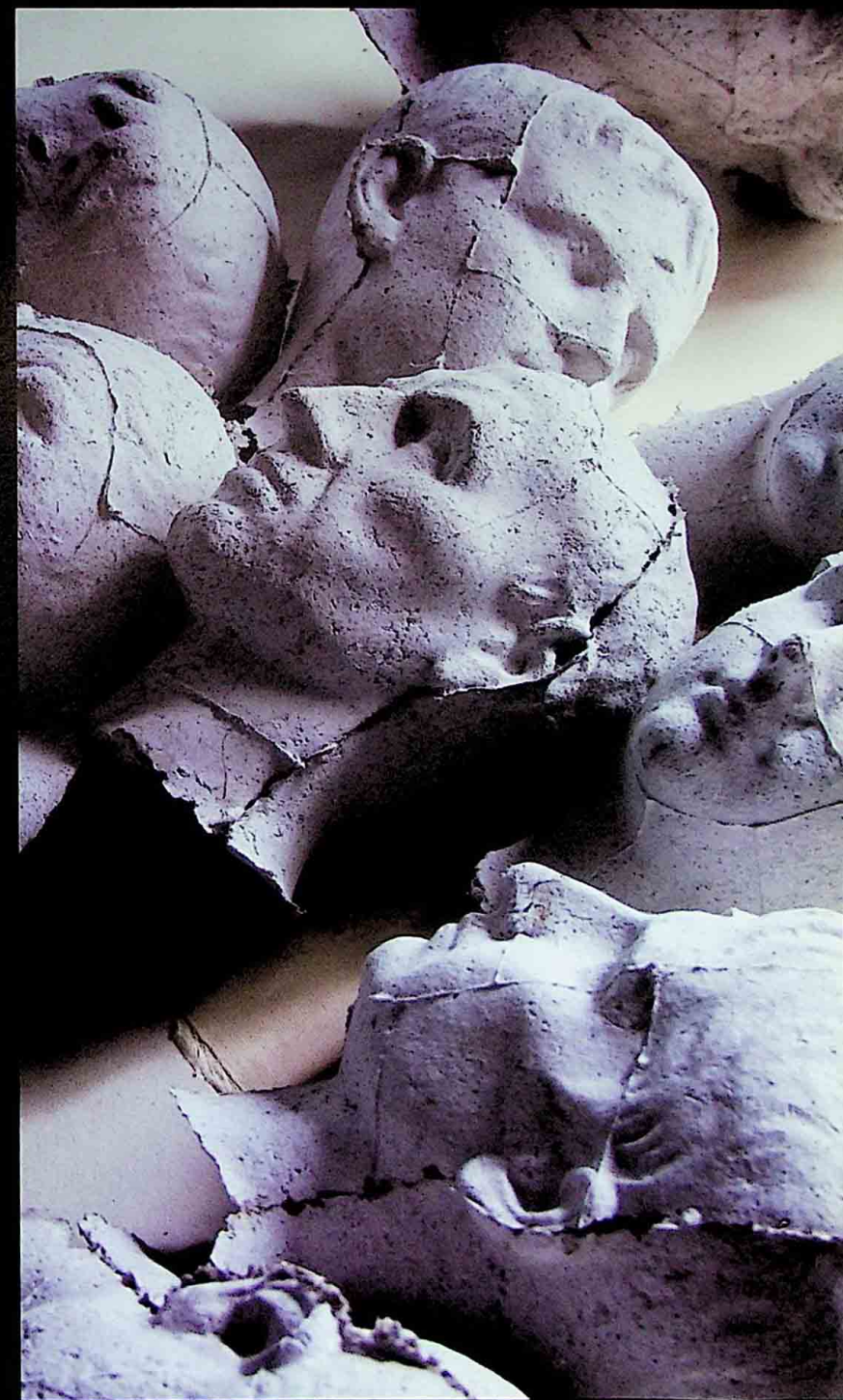
“The Darkness of Bruegel”

rt Museum Foundation

