

Rama IX Art Museum Foundation

Secret Natural

By Ariya Kitticharoenwiwat

Curated by Thavorn Ko-udomvit

Rama IX Art Museum Foundation

Secret Natural

By Ariya Kitticharoenwiwat

Rama IX Art Museum Foundation

January 21 - March 2, 2014
ARDEL Gallery of Modern Art

 ARDEL
WWW.ARDELGALLERY.COM

มูลนิธิ
รามายักษ์
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

Rama IX Art Museum Foundation

Director Thavorn Ko-udomvit
Advisor Vimonmarn Khanthachavana
Manager Lawan Meesang
Assistant Director Hassapop Tangmahamek

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition "Secret Natural"
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit, Pinploy Promduang
- Photography by Thavorn Ko-udomvit
- Translation by Manita Srisitanont
- Proofreading by Orawan Khonwittayayothin
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2014
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

ความลับแห่งธรรมชาติ

ในสิ่งแวดล้อมรอบกายที่ผู้คนส่วนใหญ่มองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชิ้อวัน ไซ้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงองค์ประกอบน้อยนิดจากความยิ่งใหญ่และซับซ้อนของธรรมชาติ เราเรียนรู้และรู้จักพืชพรรณสรรพสัตว์ รวมถึงระบบนิเวศวิทยาเพียงเลี้ยวส่วนหนึ่งในอาณาจักรอันไพศาลของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน กระทั่งในยุคสมัยที่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจนรุกคืบออกไปถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาล หากแต่เรากียังคงจ่อมจมอยู่ในความสงสัยและความไม่รู้มากมายในกลไกของธรรมชาติ

ความซับซ้อนอันมีระเบียบแบบแผนและความซับซ้อนที่คาดเดาไม่ได้ของธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ในมวลมนุษย์ เราเคยสงสัยว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เคยสงสัยว่านกบินได้อย่างไร และเคยสงสัยอะไรต่างๆ อีกมากมายที่วิเคราะห้วิจัยเพื่อหาคำตอบได้จนชัดเจนแล้ว หากแต่ในอีกแง่หนึ่ง เรากียังเต็มไปด้วยความไม่รู้ในอีกหลากหลายเรื่องราว กระทั่งเพียงว่า กลไกในดวงตาและเซลล์สมองของมนุษย์ มีวิวัฒนาการในการทำงานอย่างไร วงการแพทย์ในปัจจุบันก็ให้คำตอบที่แน่ชัดมิได้

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้ง ความไม่รู้ก็เอื้อพื้นที่อิสระให้กับจินตนาการและการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ เฉกเช่นเดียวกับที่นักวิจัยทดลองทั้งหลายได้ค้นพบทฤษฎีสำคัญจากความบังเอิญหรือความคิดนอกกรอบ และเฉกเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานประติมากรรมในนิทรรศการ “Secret Natural” โดย อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามอันแฝงเร้นด้วยความลึกลับน่าอัศจรรย์ใจในธรรมชาติ

อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาประติมากรรมจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศมากมาย อาทิ รางวัลเกียรติคุณอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รางวัลเกียรติคุณอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46, 55 และ 59 รางวัลเกียรติคุณอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43, 44, 45, 48, 52, 53 และ 58 และรางวัลจากเวทีอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานของอริยะ ในนิทรรศการ “Secret Natural” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้างขึ้นด้วยวัสดุประเภทโลหะสแตนเลสและสแตนเลสชุบไทเทเนียม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความงดงามของรูปร่างรูปทรงพืชพรรณในธรรมชาติ ทั้งชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปและชนิดที่หาดูได้ยาก เส้นสายกลีบดอกใบของพืชหลากหลายชนิดถูกตัดทอนและผสมผสานรูปทรงให้เกิดเป็นองค์ประกอบที่แปลกเปลี่ยนไปจากเดิม และแฝงเร้นไว้ด้วยมิติของความน่าหลงใหล ความลึกลับล่อลวง กระทั่งความน่าหวาดสะพรึง อาทิ ผลงาน “ธรรมชาติอันเร้นลับ” ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเป็นรูปทรงคล้ายใบบัวที่กำลังห่อหุ้มฝักบัวไว้ในภายใน ใบบัวที่มีพื้นผิวขรุขระสมจริงเชื่อมประสานกับเส้นสายคล้ายรากใยที่รวมกลุ่มกันพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนและสะท้อนเงาเสมือนจริงจากแผ่นสแตนเลสแบบกระจกรูปทรงวงรีคล้ายใบบัวที่ทอดรับอยู่เบื้องล่าง ใจกลางของงานประติมากรรมที่มีรูปทรงของฝักบัวสร้างขึ้นด้วยสแตนเลสชุบไทเทเนียมจนให้สีเหลือบรุ้งเป็นประกาย ความหมายของเส้นสิรูปทรงราวกับจะแย้มบอกถึงความลับบางอย่างในสิ่งมีชีวิต

ผลงาน “โน้มน้าว” ก่อรูปขึ้นจากแผ่นสแตนเลสผิวทรงแท่งทรงกรวย ลักษณะเหมือนใบบัวที่กำลังห่อหุ้มดอกบัวไว้ใน โครงสร้างของแผ่นผิวและเส้นสายที่เชื่อมประสานกันให้ความรู้สึกของกลุ่มกอพืชพรรณที่เกาะเกี่ยวเติบโตมาด้วยกันในธรรมชาติ รองรับด้วยแผ่นสแตนเลสแบบกระจกเงาที่สะท้อนภาพจากพื้นล่างอย่างไ้ก็ตาม ความเงางามจากสีล้นเหลือรุ้งที่เกิดขึ้นจากสแตนเลสชุบไทเทเนียม ก็สร้างความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจราวกับต้นไม้ที่สามารถเคลื่อนไหวและกลืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นได้ เช่นเดียวกับผลงาน “บานฉ่ำ” ซึ่งประกอบขึ้นจากแผ่นสแตนเลสขรุขระทรงกรวยแนวตั้งสามชิ้น ดอกบัวสีเหลือบรุ้งชุกช่อนอยู่ใจกลาง ล้อมกรอบด้วยเส้นโลหะแวววาวซึ่งห่อหุ้มคัมครองและทอดเส้นใยสู่ก้านดอกเบื้องบน องค์ประกอบของงานประติมากรรมที่ผูกกรรมรูปทรง สีล้น และเส้นสายเกี่ยวพัน คล้ายจะสื่อแสดงถึงการดำรงอยู่ของพืชพรรณที่มีวิวัฒนาการอันลึกลับ

ความงามที่น่าสนใจประการหนึ่งในงานประติมากรรมของอริยะ คือ การเลือกใช้รูปทรงจากธรรมชาติซึ่งทำให้ศิลปินสามารถบดพิลพันเกี่ยวตัววัสดุได้อย่างอิสระ เส้นสายและสีล้นของรูปทรงที่ผสมผสานจินตนาการประสานรวมจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ องค์ประกอบหลายส่วนของผลงานชวนให้

นึกถึงพืชกินสัตว์แบบกับดักแมลงประเภทต้นกาบหอยแครงหรือหม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งมีนัยยะของพืชที่แฝงเร้นไว้ด้วยพิษสงแนบเนียน มีกระเปาะกรวยหล่อเลี้ยงด้วยน้ำหวานเพื่อดึงดูดล่อลวงหมู่แมลงมาสู่มรณกรรมอันชานเย็น

ผลงาน “งอกงาม” เป็นงานประติมากรรมทรงกลมมนคล้ายเมล็ดพืช และมีความโดดเด่นจากพื้นผิวขรุขระของแผ่นสแตนเลส รูปทรงเรียวแหลมคล้ายกาบมะพร้าวทอดยาวออกมาจากส่วนหนึ่งของรูปทรงกลมมน โลหะทรงกลมแวววาวเรียงรายคล้ายเมล็ดถั่วลันเตาในฝักเรียวยาว ความหมายของชิ้นงานสื่อแสดงถึงเมล็ดพืชพรรณที่กำลังรอคอยการผลิอกเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นใบ ขณะที่ผลงาน “แจ่มแจ้ง” กลับแสดงให้เห็นถึงรูปทรงของใบพืชแผ่กว้างกับก้านกรวยยาวที่เกี่ยวข้องครอบคลุม รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ทรงกลมขนาดเล็กกระจายตัวเกาะกลุ่มบนเส้นโลหะแวววาว ส่วนสีล้นของดอกใบเหลือบรุ้งเป็นประกายที่คว่ำงุ้มในตอนล่างและแบ่งบานในตอนบนก็ให้ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา มีทั้งความงดงามและน่าหวาดผวาชุกช่อนอยู่ภายใน

กลไกในธรรมชาติ บรรจไว้ด้วยข้อมูลมหาศาสตร์จากหน่วยทางพันธุกรรมทุกสิ่งอย่างของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กจ้อยเพียงใด องค์ประกอบในธรรมชาติทั้งหลายก็ล้วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อพลังงานแห่งการดำรงชีพสู่กันและกันเสมอ ความงดงาม ความหอมหวาน ความน่ากลัว กระทั่งศักยภาพในการล่อลวงกลืนกินล้วนเป็นวิวัฒนาการที่สืบเนื่องเพื่อการดำรงชีพิต เมื่อธรรมชาติเต็มไปด้วยความหลากหลาย และเมื่อความหลากหลายเป็นหัวใจของธรรมชาติ สรรพสิ่งจึงมีเสี้ยวมุมที่ลึกลับซึ่งซับซ้อนไม่แตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้นานัปการ

ความลับของธรรมชาติ แฝงซ่อนลึกรึ้นเพื่อความอยู่รอด หากเมื่อศิลปินผู้หนึ่งได้นำแรงบันดาลใจจากความลึบนี้นำมาตีแผ่ผ่านบทบาทของงานศิลปะ ความลับของธรรมชาติจึงแปรเปลี่ยนเป็นความงามอันผสมผสานทั้งความจริงและจินตนาการ เต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรีย์ที่ลึกลับชวนคิด ในฐานะประจักษ์พยานแห่งการสร้างสรรค์จากมนุษย์ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นเอง

หัสสพ ตั้งมหาเมฆ

The Secret of Nature

The surroundings that we perceive in everyday life are just the small part of the great nature. We learn and know plants, animals and ecological systems just from part of the gigantic realms of nature. Even though we are in the age of science and technology, large parts of nature are still left unknown.

The complex system of the nature arouses curiosity among man. In the past, we wondered how the lightning occurred, how the bird flew and many other things. These mysteries are now answered. Nevertheless, there are many things that we still cannot discover the truth such as the evolution of the eyes mechanism and the human brain. The secrets are left unanswered.

Nevertheless, there are many times that knowledge impedes imagination and unusual creativity. This is why many researchers discover their critical theories by thinking-out-of-the-box or a coincidence. Similarly, the sculptural works exhibited in the "Secret Natural" by Ariya Kitticharoenwiwat are created with the inspiration from the beauty and the mystery of nature.

Ariya Kitticharoenwiwat was born on July 25th, 1968. With a Bachelor and Master Degree of Fine Arts (Sculpture) from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, he has received many honorary awards from national art contests including the 1st Prize: Gold Medal, Sculpture Section from the 42nd National Exhibition of Art; the 2nd Prize: Silver Medal, Sculpture Section from the 46th, 55th and 59th National Exhibition of Art; the 3rd Prize: Bronze Medal, Sculpture

Section from the 43rd, 44th, 45th, 48th, 52nd, 53rd and 58th National Exhibition of Art. At present, he is the Associate Professor of Fine Arts Department, Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang.

Ariya's works presented in the "Secret Natural" exhibition include sculptures created by stainless steel and stainless steel coated with titanium under the concept of the beauty of natural plants. The shapes and patterns of the plant are recreated based on the artist's imagination rendering the sense of deception, beauty and revulsion. For example, the work entitled "Secret Natural" is the sculpture of lotus leaves holding its torus. The rough surface of the leaves is connected with its roots. The oval mirror-liked metal sheet is found under the lotus. The torus of lotus is made of the titanium coated metal sheet. The work is revealing the secret of living creatures.

The "Bowing Down" sculpture is made of the rough metal sheet in the shape of lotus leaves covering its flower. The connecting lines and surface give a sense of natural harmony. The work is placed on the mirror-liked metal sheet. The colors of the work render doubt and unreliability as if it is the carnivorous plant that traps and consumes other creatures. Similarly, the "Blossoming" is made of three rough metal cones with the colorful lotus placed in the middle. The work is covered by the metal strips connecting the flowers with its base. The sculpture depicts the secret survival of the plant.

One interesting aspect of Ariya's work is the fact that he refers to the characteristics of nature. When integrated with his imagination, it results in a unique creativity. Parts of the work remind us of the carnivorous plants which trap and consume animals deceived by the pitfall trap.

The work entitled "Impressions of Growth" is the circular seed-liked sculptures made of rough metal sheet. They are placed inside the oval shape sculpture that looks like the green pea. The work implies the condition of the growing seeds. The "Crystal Clear" presents the sculpture of seeds covered by the leaves and branches. The bright colors of the leaves and the flowers render mysterious feeling despite of its beauty.

Nature houses genetic data of all living creatures. Regardless of their size, their natural constituents are interrelated and interdependent. Beauty, sweet odor, danger and even the potential to deceive others are part of the survival. Nature is full of diversity. Diversity is the heart of nature. Everything is complicated and changeable. So as the human mind.

The secret of nature exists for survival reason. Nevertheless, the mystery is depicted through the art reflecting reality, imagination, aesthetic and insight. Since the work of art is created by man, it is also part of the nature.

Hassapop Tangmahamek

การดำรงอยู่ในธรรมชาติ - Survival Growth, 2013, stainless steel, 290 x 220 x 140 cm

Rama IX Art Museum Fou

Rama IX Art Museum Foundation

Installation view of the exhibition

แม่กลีบ - Revealing, 2012, stainless steel and titanium, 102 x 55 x 60 cm

Rama IX Art Museum Foundation

RATCHAPORN Art Museum Foundation

ถ้ำเกิด - Bearing, 2012, stainless steel and titanium, 85 x 95 x 65 cm

กรรไกร - Concise, 2012, stainless steel and titanium, 85 x 55 x 40 cm