

VARIATIONS OF LIVES IN NATURE

By NARET YAMAHARN

Rama IX Art Museum Foundation

April 27 - May 25, 2017

The Queen's Gallery

การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ
โดย นเรศ ชะมะการ

Rama IX Art Museum Foundation

ศิลปะคืออะไร? เป็นคำถามเบื้องต้นที่ผู้เริ่มสนใจงานศิลปะตั้งเป็นคำถามขึ้นในใจ แล้วเมื่อได้ชมผลงานไปหลายๆ ชิ้น หลายๆ ครั้ง ก็ค่อยๆ สัมเสียนิยามความหมาย แต่ค่อยๆ ลงลึกในรูปร่างศิลปะที่ได้ไปชมมา สนใจที่จะหาคำตอบว่าศิลปินนำเสนออะไร ในส่วนของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ก็ไม่ได้ตั้งประเด็นว่าตัวเองต้องการหาความหมายทางศิลปะว่าคืออะไร

สังเกตจากนักศึกษาศิลปะก็เช่นกัน เมื่อเริ่มต้นก็ไม่ค่อยตอบชัดเจนนักว่าศิลปะคืออะไร ได้แต่นิยามความหมายตามที่ใจคิดกว้างๆ เป็นภาพรวมๆ ว่าคือผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของตนเอง ที่มีความชัดเจนที่สุดก็คือ เมื่อจะสร้างสรรค์ผลงาน ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ตนเองชอบใช้ ไอ้มาทำ ไอ้มาประกอบ สร้างเป็นรูปผลงานขึ้น ในตอนแรกๆ ก็จะฝึกฝน ทำหลายๆ อย่าง ทั้งการใช้อุปกรณ์สร้างผลงานแบบ 2 มิติ และอุปกรณ์สร้างแบบ 3 มิติ จนถึงขั้นการหาวัสดุ สิ่งของ ที่ตนเองชอบ ไปสร้างงานศิลปะตามใจปรารถนา ดังนั้นคำว่าศิลปะจึงมีนิยามที่กว้างขวางได้ตามใจศิลปินและผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ซึ่งอาจจะมองภาพใหญ่ๆ ว่า “ศิลปะก็คือผลงานของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากทัศนคติ (Idea) มีแนวเรื่อง (Theme) ของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงความต้องการ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ตามความเชื่อของตนเอง การสร้างสรรค์ศิลปะนั้นมีรูปแบบ (Style) เทคนิควิธีการ (Technique) และกระบวนการ (Process) ในการทำแตกต่างกันไปหลากหลาย”

สิ่งสำคัญสำหรับผู้เป็นศิลปินนักสร้างสรรค์งานศิลปะ ก็คือการทำผลงานให้เกิดผลตามแนวความคิดของตนเอง ซึ่งผู้เป็นศิลปินต้องขยันหมั่นเพียรและทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงจะประสบความสำเร็จตามเจตนาที่มุ่งหวัง สิ่งสำคัญอีกประการที่ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ ก็คือการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่ทำ เพื่อไปสู่การสังเคราะห์ให้เกิดรูป (Image) อื่นๆ ต่อไป

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ทำงานมาพอสมควร ก็ได้นำผลงานที่กลั่นกรอง คัดสรรจำนวนหนึ่ง ออกนำเสนอต่อสังคม ให้ได้ชมและรับรู้อย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อปรากฏสู่สาธารณะ ก็จะมีทั้งคำชมและข้อวิจารณ์อย่างหลากหลาย และเมื่อนักสร้างสรรค์ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ก็จะเกิดมรรคผลในผลงานของตนเอง เมื่อทำต่อไปเรื่อยๆ ผู้คนในสังคมและวงการศิลปะก็จะเรียกนักสร้างสรรค์คนนั้นว่า “ศิลปิน” และกล่าวถึงผลงานที่ทำว่าเป็น “ศิลปะ” ที่น่าสนใจ มีสุนทรีย์แห่งความงามในที่สุด

What is art? This is the fundamental question arising in the mind of people who begin to develop interest in art. Having viewed a great deal of art for several times, many people may nally become unaware of its real concept. Instead, most of them turn their focus to the patterns of art and attend to nd answers to what artists try to convey through their pieces of art. As for the artists themselves, they may not give importance to discovering the meaning of art as well.

This reality can also be noticed from art students. At the beginning, it is like that they could not find a clear answer to what art is. Consequently, they arbitrarily dened a broad concept of art as the works developed by ones own creativity. Most importantly, during the process of creation, creators need to implement art tools and any materials of interest in making up, composing, and producing their works. At first, such creators may have explored numerous means of art creation, ranging from the implementation of various materials to produce two-dimensional and three dimensional pieces of art to the implementation of materials of interest in producing pieces of art based on their needs.

Therefore, the denition of art is quite broad, varying upon individual artists and people who are interested in it. As a result, it may be viewed as the overall concept stating that Art is the product of humans created from ideas and contains themes which express the need, emotion, and feeling based on the creators belief, whereas the creation and development of art may include various styles, techniques and processes.

The main focus for artists and art creators is the development of any works based on their thoughts. Therefore, the artists have to be industrious. That is to say, they have to devote themselves and work ceaselessly to fulll their intentions. Another main focus to be considered along with creativity is the analysis of what they do which further leads to the synthesis of other images.

Having worked thoroughly in this particular area, creators may scrutinize or select some of their works to publicize, so that other people are able to view and appreciate their reflected imagination. Once the works have been put on public display, there must be a variety of criticism or comments in both positive and negative ways arising. However, when such creators insist to continuously carry on what they do and devote themselves to working assiduously, there will be excellent results reflected in their works. If doing these continuously, people in the society and the area of art will eventually call such creators as artists and praise their works as the real art which is considered interesting and has aesthetic qualities.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี เกษรภักธา ปัจจุบันทำหน้าที่ในบทบาทอาจารย์ประจำ สอนศิลปะ ในหลักสูตรศิลปกรรมสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันอีกบทบาทคือศิลปินผู้ซึ่งมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลหนึ่งแห่งแวดวงศิลปะที่คลุกคลี เคลื่อนไหวสร้างสรรค์ศิลปะสม่ำเสมอตลอดมา

จากประวัติ จะเห็นได้ว่าการนำเสนอผลงานศิลปะจัดแสดงนิทรรศการทั้งเป็นกลุ่ม และเดี่ยวมามากมายหลายครั้ง โดยเฉพาะนิทรรศการผลงานศิลปะแสดงเดี่ยวมีมาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ก่อนหน้านี้นายเองสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมโดยตรง เช่น ผลงานชุดสภาวะการตื่นรับชีวิต แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรน การดำรงอยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิต เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมยุคปัจจุบัน แสดงออกในรูปแบบผลงานจิตรกรรมทั้งนามธรรม หรือผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัจธรรมความจริงเรื่องราวในธรรมชาติของแสงและเงา ที่ปรากฏขึ้นจากการสะท้อนส่องกระทบกับสิ่งต่างๆ และได้ปรากฏบนพื้นผิว อิทธิพลของแสงเงาที่ตกกระทบกับสิ่งต่างๆ เช่น พื้นดิน พื้นหญ้า คลื่นน้ำแสงเงา ศิลปินเปรียบได้กับแสงแห่งปัญญาที่ช่วยให้จิตคนสว่างขึ้น

นเรศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะแบบกึ่งนามธรรม(Semi Abstract) ที่ถ่ายทอดตัดทอนรูปทรงผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของความจริง แต่ยังคงดูออกว่ามีเค้าโครงมาจากสิ่งใด และแบบนามธรรม (Abstract) ถ่ายทอดตัดทอนรูปทรงจนกระทั่งไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลย ใช้จินตนาการ อารมณ์และความรู้สึกในการรับรู้ ให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์ จินตนาการว่าศิลปินประสงค์สื่อสารถึงความหมายอะไรมีความอิสระ

ผู้ชมเองสามารถคิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ได้มากมาย ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามไปด้วยว่าศิลปินสะท้อนแสดงออกถึงเรื่องอะไรกันแน่ ดังเช่นผลงานผลงานศิลปะของนเรศ และโดยเฉพาะในศิลปะชุดหลังของเขามิได้สร้างสรรค์ตามที่ตนถนัดคือด้านจิตรกรรมบนระนาบพื้นผิวใบเพียงอย่างเดียว แต่ ณ จุดพัฒนาการสร้างสรรค์ เขาแสดงความกล้าสร้างสรรค์พัฒนามาจากวิธีการรูปแบบเดิมๆ ที่เคยทำมาสู่การสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการวัสดุใหม่ๆ

กล่าวคือแบบผสมผสานระหว่างเทคนิคทางด้านจิตรกรรมกับรูปทรง 3 มิติ หรือที่เรียกว่า รูปทรงแห่งประติมากรรมได้อย่างดี การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ได้สร้างสรรค์พัฒนาแบบผสมผสานเทคนิคด้านจิตรกรรมโดยการระบายสีลงบนพื้นผิวรูปทรงประติมากรรมเทคนิคเซรามิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้ชื่อว่า “การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ” ศิลปินให้ความสนใจ ทดลอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแบบกึ่งนามธรรมอย่างเรียบง่าย

ผลงานศิลปะของนเรศในมุมมองของข้าพเจ้า คือการคิดค้น ทดลองทั้งรูปแบบและเทคนิค ท้ายสุดเพื่อต้องการให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ ที่เห็นได้ชัดคือ เทคนิค วิธีการ และวัสดุทางศิลปะในแนวทางใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อสะท้อนถึงการรับรู้ทางอารมณ์ และความรู้สึกได้สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักประการหนึ่งของการสร้างงานศิลปะที่ว่าศิลปินต้องมีความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกทางศิลปะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างจากเดิมที่เคยสร้างผ่านมา เพราะหากศิลปินไม่กล้าเปลี่ยนแปลงจากดังกล่าวยุทธการกลัวเพียงว่าไม่เป็นตัวตนเดิมก็เลยยึดติดกับรูปแบบเดิมแบบซ้ำๆ เหมือนเดิมตลอด แต่นเรศมิได้เป็นเช่นนั้นเขาพยายามนำเสนอในมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ดังเห็นได้จากผลงานชุดนี้ ประกอบด้วยการระบายสีวาดรูปบนรูปทรงเซรามิก 2 มิติ เสมือนรูปทรงหน้าปากใบในภาชนะที่ถูกเติมด้วยสีก่อให้เกิดเรื่องราวใหม่อย่างมีความหมาย ต่อมาระบายวาดรูปบนรูปทรงเซรามิก 3 มิติ เสมือนรูปทรงศีรษะคนอย่างเรียบง่ายสื่อสัญลักษณ์ที่ปรากฏเสมือนรูปปลาที่แหวกว่ายไปมาอย่างสนุกสนาน และอีกส่วนเป็นงานเซรามิกรูปทรงกลม ด้วยเทคนิคการระบายสีอย่างอิสระ

ผลงานชุดนี้ก็นเรศได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงผลงานศิลปะให้ก้าวต่อไป และเชื่อมั่นได้ว่าผลงานศิลปะของนเรศมิได้หยุดการพัฒนาหรือคิดค้นในสิ่งใหม่เพียงแค่นี้ และหลังจากสิ้นสุดการแสดงผลงานครั้งนี้คงได้เห็นผลงานศิลปะของเขามีมิติใหม่ๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

Associate Professor Sugree Gasornngatsara

Department of Visual Arts Faculty of Fine Arts, Chang Mai University, Chang Mai

Asst. Prof. Naret Yamaharn, being a lecturer in Visual Arts department, Fine arts Program, Valaya Alongkorn Rajabhat University, Pathumthani since 2004 to the present. Meanwhile, another important role of him is being an artist who focuses on creating art works continuously. He is a person of art circles that plays role in art creation all the time.

From his life story, it can be seen that there are art exhibitions had been taken place several times, both in solo and grouped works. In particular, the solo exhibition that have been 10 times shown to the public and this exhibition is the latest one, the 11th solo exhibition of him. He has formerly created painting works such as The Condition of Struggle, the contemporary semi-abstract painting series which reveals the struggling of lives that to be survived in present society, this series of work was inspired from the truth in nature, that light and shadow reflected on the object surface as ground, grass, and water wave. He thinks that light and shadow can be compare to the wisdom that allows mental ones light up.

Naret creates semi abstract artworks in which express the distorted forms that differ from the truth in nature, but still be recognized its figuration. And his abstract artworks, express contorted distortion that the audience may need to imagine and use their emotions and feelings in analytic, perceive and acknowledge what the artist try to convey.

It is freely thinking and linking up various things for the audiences, while they can question to find out the answer that what does the artist exactly think? including the art works of Naret. Especially, his recently works is not his style, painting on plane, on canvas, but it is the inapt for him in creative method, since he develops new style of creation to be new materials art work.

That is to say, it is a combination of technical aspects; painting technique and 3 dimensional form or sculpture as well. This creative creativity technique, is the integrated of painting and sculpture techniques by painting on ceramic sculptures texture, both in 2D and 3D under the title "Variations of lives in nature" which is what he is interested, has tried and created simple semi abstract artworks.

Naret's artwork in my view is, to invent, to trial both in forms and techniques to get new phenomenon, finally. Furthermore, new and unconventional artistic techniques processes and materials had been obviously invented. In order to reflect the emotional perception and feeling completely, this corresponds to one of the principles to create artwork that the artists have to be brave making change in their artistic expression one way or another. To achieve new things, that different from the original that had been ever created but because of such a fear of them for losing the original then, trying to keep to it repeatedly, but Naret does the difference things since he has attempted to present his aspect differently.

His series of work that compose of painting on 2D ceramic face mask-like was tinged with colors causing new meaningful story. Later, simply drawing and painting on 3D ceramic head-like, were held. Moreover, liveliness swimming fish-like drawing and another one are freely painting sphere shape ceramics, all become his series of art work which will be shown in his latest art exhibition. I believe that he will not stop his art development or creation and after the end of the exhibition, he will definitely create new dimensional art in the future.

รองศาสตราจารย์ธำนิกร์ ตันตระกูล

ศิลปะนามธรรม มีความหมายทางทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจิตใจความรู้สึกข้างในของศิลปินเองที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความประทับใจ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม พลายผสานเทคนิคกับงานเซรามิกส์ 2 มิติ 3 มิติ ภายใต้การแสดงศิลปะเดี่ยวชุด “การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ” ซึ่งไม่ได้แสดงออกมาในลักษณะผลงานที่เหมือนจริง แต่ นเรศ ได้สื่อสรรพสิ่งต่างก่อนความเหมือนจริง มีการลด การเพิ่มเติม นำสิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้น เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ มาผสมผสานเทคนิค วิธีการทางจิตรกรรม และจินตนาการ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ระหว่างสีแต่ละสีไม่มุ่งเน้นว่าจะเป็นรูปทรงที่มีอยู่จริง แต่เน้นการผสมผสานระหว่างน้ำหนักของสี เข้ม กลาง อ่อน เกิดการไหลระหว่างสี ด้วยจังหวะ ทิศทางที่แตกต่างกันเกิดความกลมกลืน องค์ประกอบภายในผลงานแต่ละชิ้นไม่มีข้อจำกัดตายตัวตามหลักวิชาการ แต่เกิดขึ้น จากการผสมของสี เส้น น้ำหนัก จังหวะ พื้นผิว ทำให้รูปทรงที่เกิดขึ้นเป็นรูปทรงอิสระอันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินเอง

ผลงานชุดนี้ศิลปินแสดงให้เห็นถึง ความเข้าใจถึงเลือกสรร จัดทอน เฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่โดดเด่นมาสร้างสรรค์ ให้เกิดภาพตามความรู้สึกของตน เพื่อให้เกิดภาพธรรมชาติตามมโนคติของตนเอง ผู้ชมจะเป็นผู้เลือกที่จะเสพความงามอย่างไรตาม ประสบการณ์ ที่ได้เห็นธรรมชาติมาแต่ละคนนี่คือจุดเด่นของศิลปะนามธรรม

Associate professor Tanin Tantrakul

Abstract art, the meaning of visual art that is associated with mind and feeling inside the artist's mind towards nature and the surrounded environments that impressed him, then he creates painting works that integrated with 2D and 3D ceramics techniques, becomes solo art work series exhibition under the title “Variations of lives in nature”. This art work series unrealistically appears since Naret has chosen to distort the realistic forms of nature by reducing and adding and bringing out something more distinctive and attractive in creating which focuses on variations of lives in nature. Moreover, his imagination causes movement between each color but not focus on a physical shape, but the combination weight of colors; dark, medium, and light. They flow between color to color with different directions, allow harmony. The composition inside is without restriction as the colors, line, weight, rhythm and surface. They are all integrating into free-forms, which is his individual technique.

This art work series demonstrates the understanding in selection, distortion especially in an outstanding of art work creativity that conveys his feeling and ideas. While, the audiences are allowed to consume as they prefer and depends on their perception experience toward nature as well. That is the distinctive point of abstract art.

Rama IX Art Museum Foundation

No.9-2016

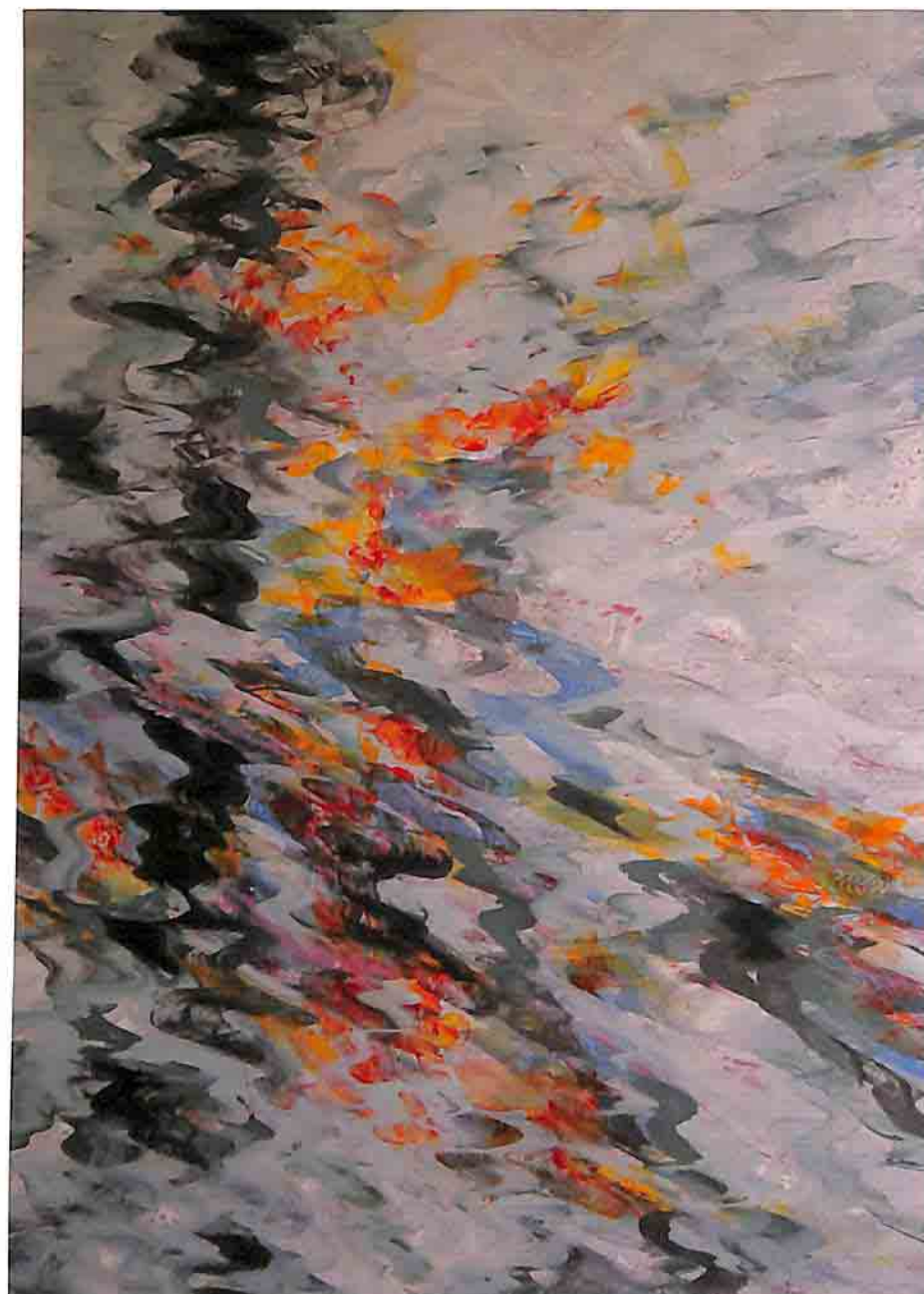
Ø 4/1x 5 cm. (3 Pcs.), Acrylic, Throwing & Running Glaze, 1250°C

INVITED ARTIST
Asst.Prof.Sekporn Tansripraparsiri

Rama IX Art Museum Foundation

KING BUMIBOL ADULYADEJ RAMA9,
180 x 180 cm. Acrylic, Hand on canvas 2016

NATURE no,1

100 x 150 cm. Acrylic on canvas 2016

Rama IX Art Museum Foundation

NATURE no,2

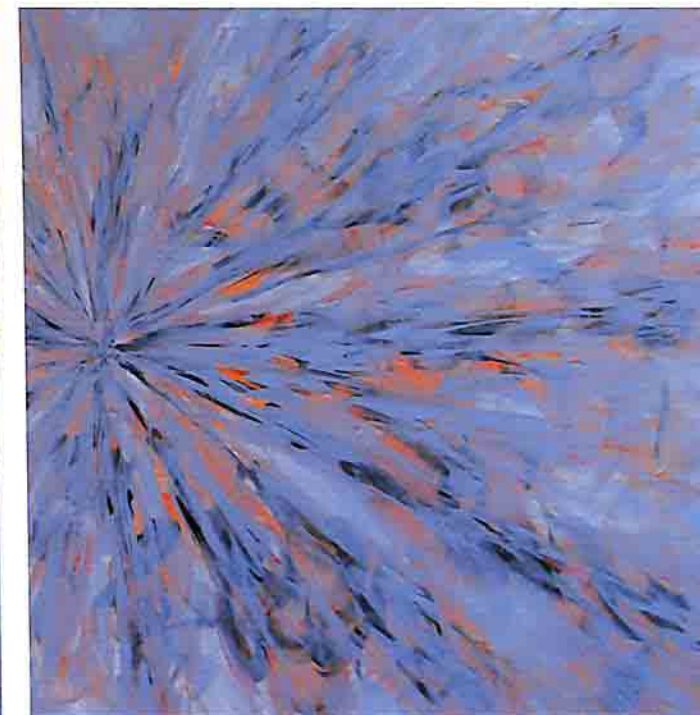
90 x 130 cm. Acrylic on canvas 2016

Rama IX Art Museum Foundation

NATURE no,3

100 x 200 cm. Acrylic on canvas 2016

NATURE no,4

100 x 200 cm. Acrylic on canvas 2016