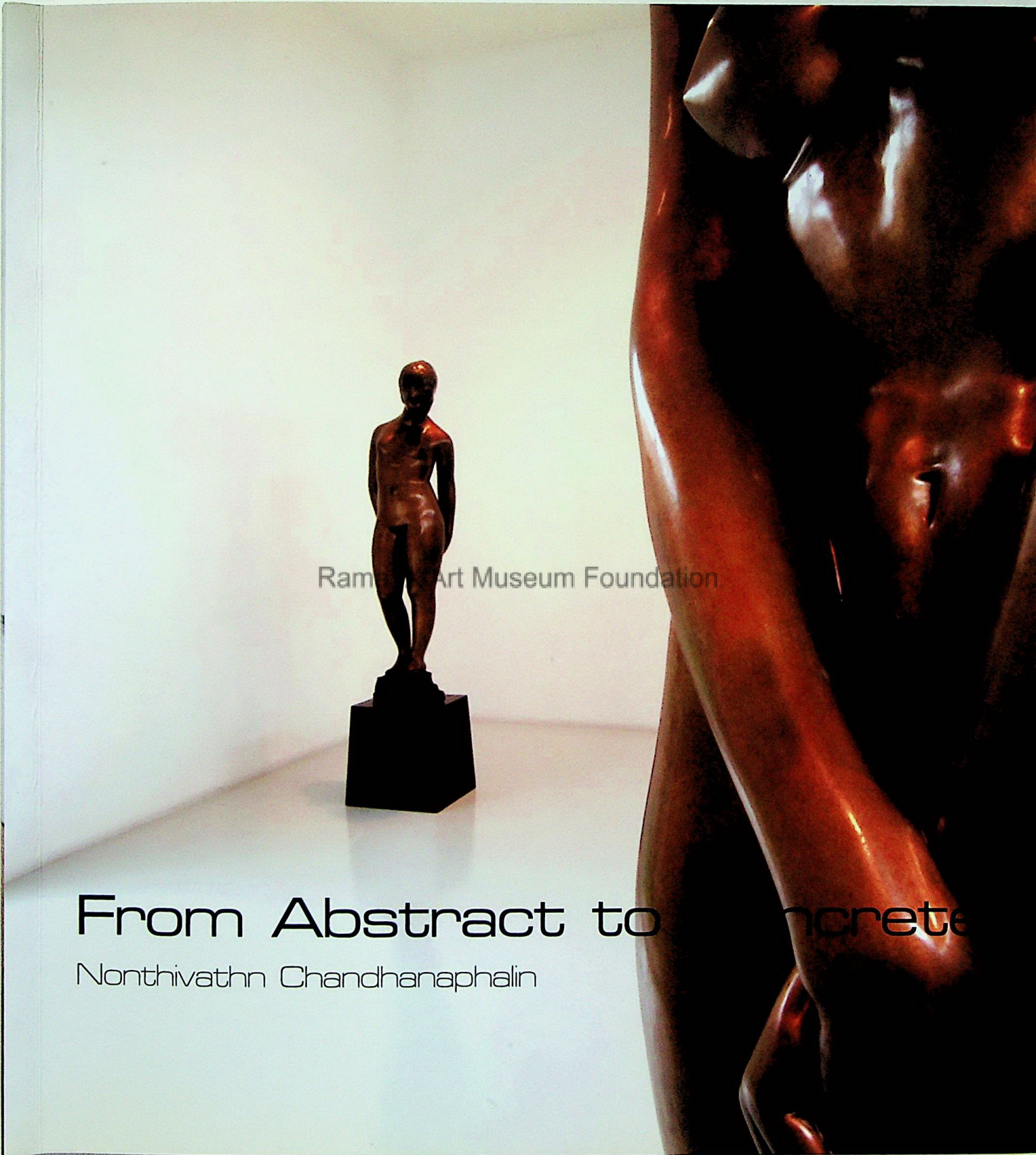

Ramkhamhaeng Art Museum Foundation

From Abstract to Concrete

Nonthivathn Chandhanaphalin

From Abstract to Concrete
Nonthivathn Chandhanaphalin

ama IX Art Museum Foundation

July 7 - Aug 7, 2008
ARDEL Gallery of Modern Art

July 7 - Aug 7, 2008
ARDEL Gallery of Modern Art

Manager: Vimomarn Khanthachavana
Assistant Manager: Lawan Meesang
Orawan Khonwittayayothin
Curator: Thavorn Ko-udomvit
Assistant Curator: Hassapop Tangmahamek
Bussaraporn Thongchai

Rama IX Art Museum Foundation

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition From Abstract to Concrete
- Designed and Produced by Thavorn Ko-udomvit, Autcharavadee Sudprasert
- Photography by Thavorn Ko-udomvit, Opas Chotiphantawanon
- Translated by Manita Srisitanont
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
65/16 Chaityaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170
Tel. +66 2882-1010, +66 2422-9000 Fax. +66 2433-2742
- 2008 Copyright, Ardel Gallery of Modern Art
- Printed and Bound in Thailand
- 1,000 Copies

จากนามสู่รูป...
บนเส้นทางแห่งการแสวงหาความงามและความรู้แท้
ในงานประติมากรรมแห่งโลกและธรรม

การแสวงหาความจริงบางอย่างในชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งนั้น ย่อมต้องอาศัยวิธีการต่างๆ มากมายในการที่จะค้นหาวาอะไรคือความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของตน และจะทำไมเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความต้องการนั้น คำตอบของคำถามดังกล่าวอาจไม่สามารถเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งได้ หากมนุษย์ผู้แสวงหาที่ยังขาดภาวะแห่งความระลึกได้ในตนเอง

การแสวงหาลัทธิธรรมของพระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนา ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้พบหลักฐานอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตเท่านั้น แต่ในนัยหนึ่งมันยังสะท้อนให้เราเห็นว่า ในช่วงเวลาแห่งการแสวงหาแม้แต่พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ย่อมต้องอาศัยวิถีทางและการลองผิดลองถูกมากมายก่อนที่จะค้นพบวิถีทางแห่งธรรมและตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง กระบวนการเรียนรู้และค้นหาความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ ภายใต้ความต้องการในชีวิตคนคนหนึ่งนั้นจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆ ทั้งการประจักษ์เห็นได้ด้วยตนเอง การอนุมานคาดเดา รวมถึงการอุปมาเทียบเคียง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาวาลิ่งที่เรากำลังค้นหานั้นมีคุณค่าต่อตัวเราและสิ่งอื่นหรือคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง

“นันทิวรรณ จันทนะผละลิน” คือหนึ่งในศิลปินที่ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการแสวงหาแก่นสาร

ในงานศิลปะของตนเองมาตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบกว่าปี นับตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้น รูปความคิดและอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลายได้ถูกถ่ายทอดลงบนรูปวัตถุทางศิลปะชิ้นแล้วชิ้นเล่าภายใต้พื้นฐานแห่ง ‘รูป’ และ ‘นาม’ ในงานประติมากรรม เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อวงการศิลปกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ ในปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา

ยุคแห่งการศึกษาค้นคว้า : บทแรกเริ่มของ
ประติมากรรมแห่งความพึงพอใจ

ช่วงเวลาแห่งการค้นคว้าทดลองรูปแบบและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเมื่อในทิวรรณอยู่ในวัย 22 ปี ในช่วงเวลานั้นนันทิวรรณได้สร้างผลงานประติมากรรมเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในหลายรูปแบบ โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากความรู้สึกซึ่งตนเองได้รับจากรูปทรงที่ก่อเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานนามธรรมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่า “เงาสะท้อน” ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับสอง เหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หลังจากความสำเร็จในครั้งนี้นันทิวรรณได้หันมาให้ความสนใจการสร้างผลงานประติมากรรมแบบนามธรรม

อย่างจริงจัง โดยจะเห็นได้จากผลงานในชุดที่มีชื่อว่า “สลักไม้” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงามในสรีระของสตรีเพศที่แสดงถึงความอวบอ้วนสมบูรณ์ ภายใน ปริมาตรและรูปทรงของแท่งไม้ที่ถูกขัดแต่งผิวจนเรียบมัน แต่งตั้งราวกับเลือดเนื้อของหญิงสาวในวัยแรกรุ่น

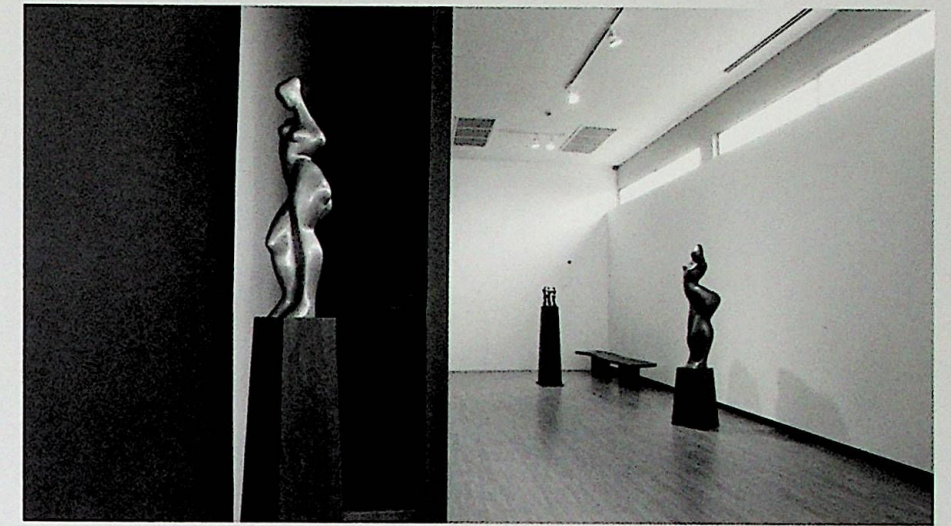
ในปี พ.ศ. 2516 นนทิวรอนยังคงสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในแนวนามธรรมอย่างต่อเนื่อง หากแต่ได้ทวนกลับไปหาเทคนิคการสร้างงานในลักษณะของการปั้นและถอดพิมพ์พลาสติก เช่นเดิม จากคุณลักษณะของแท่งไม้ที่ไม่สามารถตอบสนองสภาวะของความเจริญเติบโตเบ่งบานได้มากนัก การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการปั้นจึงเข้ามาสอดรับเอาแนวความคิดและตอบสนองการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แบบนามธรรมนี้ได้เป็นอย่างดี ผลงานในชุดนี้มีชื่อว่า “เติบโต” และ “สัมพันธ์ภาพ” ที่แสดงให้เห็นความอวบอ้วน สมบูรณ์ และการเกี่ยวกระหวัดรั้วรั้วของรูปทรงที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตที่เกี่ยวข้องกันในสังคมจากนามสู่รูป : เมื่อความพึงพอใจไม่เพียงพอแก่การสร้างสรรค์

ในปี พ.ศ. 2517 แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของนนทิวรอนก็ดำเนินมาถึงพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง เมื่อรูปลักษณะแห่งความพึงพอใจในผลงานประติมากรรมของเขาปรากฏให้เห็นความงาม

และความหมายแห่งความต้องการในการแสดงออกต่อผู้ชมได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อต้องตอบคำถามถึงที่มีมาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างงาน ความพึงพอใจในรูปลักษณะที่เคยมีกลับทำให้นนทิวรอนต้องกลับมาพิจารณาถึงกระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานของตนเองใหม่อีกครั้งว่า ภายใต้รูปลักษณะแห่งความพึงพอใจของเขานั้น แท้จริงแล้วกลับขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหาอันเป็นต้นเค้าแห่งแรงบันดาลใจในรูปทรงที่เขาได้อนุমানมันขึ้นมาทั้งสิ้น

คำถามที่มุ่งสอบทวนถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของนนทิวรอนได้ผ่านการไตร่ตรอง ทบทวน และหาคำตอบต่อตนเองตลอดเวลา จนกระทั่งได้ค้นพบว่าความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะในระยะแห่งการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนจะต้องอาศัยความเข้าใจจากรากฐานซึ่งมีที่มาจากการศึกษาธรรมชาติอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ลำดับขั้นแห่งการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การสร้างงานศิลปะที่สมบูรณ์จึงอาจต้องอาศัยทั้งความเป็นเหตุเป็นผลและอารมณ์ความรู้สึกควบคู่กันไป เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้รากฐานแห่งการสร้างสรรค์นั้นมั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาไปสู่แนวทางอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์และงดงาม

Rama IX Art Museum Foundation

ในช่วงเวลานี้เอง นนทิวรอนจึงตัดสินใจทวนกลับไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอีกครั้ง โดยอาศัยความประทับใจในสรีระของสตรีที่เปลือยเปลามาเป็นแม่แบบในการศึกษา จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานในชุด “ปริมาตร-รูปทรง” ซึ่งเกิดจากการลดทอนรายละเอียดในสรีระร่างกายของผู้หญิงภายในโครงสร้างของรูปทรงกลม เกิดเป็นปริมาตรและรูปทรงของเด็กสาวที่อวบอ้วนและงดงาม

ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2522 ปริมาตร โครงสร้าง และสัดส่วนของรูปทรงคนที่เคยชดอยู่ภายในโครงสร้างของทรงกลมซึ่งนนทิวรอนเคยยึดมั่นถือมั่น ก็ได้ยืดขยายออกไปกินพื้นที่ว่างในอากาศราวกับหญิงสาวในวัยแรกรุ่นที่กำลังเข้าสู่สภาวะแห่งการเติบโต ผลงานประติมากรรมช่วงหลังๆ ในชุด “ปริมาตร-รูปทรง” จึงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความคิดและความรู้สึกของศิลปินที่ค่อยๆ คลี่คลายสู่รูปทรงเชิงอุดมคติทางตะวันตก ซึ่งไม่ยึดติดในหลักความงามแบบสากลนิยมตะวันตก ลีลาความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรูปทรงหญิงสาวก่อนเป็นมวลปริมาตรทางความรู้สึกที่อวบอ้วนและให้สัมผัสเป็นธรรมชาติราวกับการผลิบานของดอกไม้แรกแย้ม นอกจากนั้น สาระสำคัญทางความคิดและการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในรูปร่างรูปทรงของเหล่านี้ ยังได้สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

นับตั้งแต่การรับรู้ การเกิดแนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงาน และท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผลงานประติมากรรมในชุดต่อๆ มา ดุจดั่งเด็กสาวในวัยบริสุทธิ์ที่พร้อมจะเติบโตและเบ่งบานขึ้นมาท่ามกลางความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์และมั่นคง

เมื่อรูปแผ่ขยายในสภาวะธรรม

นอกจากการให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานประติมากรรมที่แสดงความงามแห่งชีวิตในทางโลกแล้ว นนทิวรอนยังมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างงานประติมากรรมที่เกี่ยวข้องด้วยศาสนา หรือการถ่ายทอดความงามในทางธรรม ด้วยการนำตนเองเข้าไปสู่สภาวะแห่งการศึกษาปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆ เพื่อค้นหาความรู้และความงามโดยแท้ของชีวิตที่พึงปรารถนาของตนเอง การเข้าไปสัมผัสกับวิถีทางแห่งธรรมแม้เพียงในบางห้วงยามนั้นอาจดูไม่เพียงพอแก่การบรรลุธรรมขั้นสูง แต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างเรานั้น การได้เข้าไปใกล้ชิดและศึกษาพระธรรมในระดับที่ตนเองพึงกระทำได้อย่างเต็มที่ ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเกิดสมาธิขั้นพื้นฐานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆ โดยตั้งอยู่บนสติและการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา

เมื่อความดีในศาสนาบรรจบกับความงามในงานศิลปะ ประกอบกับความประจักษ์แจ้งในการค้นหาแก่นสารและสาระแห่งตัวตนถูกถ่ายทอดลงบนผลงานประติมากรรม ผลงานศิลปะของนนทิวรธรณ์จึงไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นความงามภายนอกที่ปรากฏผ่านโครงสร้างของเส้น สี รูปทรง พื้นผิวและปริมาตรอันอวบอ้อมสมบูรณ์ในมิติของงานประติมากรรมเพียงอย่างเดียว แต่ในมิติทางวัฒนธรรมมันยังได้สอดแทรกสาระแห่งชีวิตภายใต้วิถีแห่งการค้นหาและก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งธรรมโดยมีศิลปะเป็นเครื่องแปลความหมายแห่งพระธรรมนั้นผ่านรูปสัญลักษณ์ที่สงบสุข ทั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดแก่นสารสาระที่แฝงอยู่ในผลงานนั้นให้ผู้ที่ได้รับรู้และชื่นชมผลงานเกิดการตีความและเห็นแจ้งในธรรมนั้นต่อไป

จากนามสู่รูป : การค้นพบความงามและความรู้แท้ในงานประติมากรรมแห่งโลกและธรรม

เมื่อเส้นทางแห่งการแสวงหาความงามและความรู้แท้ในงานศิลปะได้ประจักษ์ขึ้นจากกระบวนการค้นคว้า ทดลอง และการตั้งคำถาม ผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการค้นหาความหมายและคำตอบนั้นก็ได้กลายมาเป็นบทบันทึกหน้าสำคัญในชีวิตการสร้างสรรคผลงานของศิลปิน แม้ผลงานบางชิ้นอาจยังไม่ใช่คำตอบแห่งการแสวงหา

แต่โดยเนื้อแท้แล้ว ผลงานเหล่านั้นต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง ทั้งในแง่ของความงามและการเป็นบทเรียนสำหรับก้าวไปสู่การค้นหาแก่นสารอันแท้จริงในเวลาต่อมา ผลงานทุกชิ้นของนนทิวรธรณ์นับตั้งแต่ได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างสรรคจึงควรค่าอย่างยิ่งที่จะทำการเก็บรักษาและจารึกลงในประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของไทย อันว่าด้วยชีวิตและการทำงานของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งซึ่งทั้งผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์ของเขาจะได้กลายมาเป็นแบบอย่างสำคัญในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเดินไปในวิถีทางเดียวกัน

นิทรรศการ “จากนาม...สู่รูป” คือนิทรรศการรวบรวมผลงานประติมากรรมย้อนหลังส่วนหนึ่งบนเส้นทางการสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม “นนทิวรธรณ์ จันทนะพะลิน” ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงระยะเวลา โดยในช่วงแรกคือการสร้างสรรค์ผลงานในยุคแสวงหาหรือยุคเริ่มต้นก่อนที่จะกลับไปศึกษาธรรมชาติดี ผลงานในช่วงที่สอง คือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างที่หวนกลับไปศึกษาธรรมชาติจากรูปทรงของมนุษย์หรือสตรีเพศ และผลงานในชุดที่สาม คือ ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาทางด้านการแกะสลักหินอ่อนในประเทศอิตาลี นอกจากนี้ บางส่วนของผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ยังประกอบ

Rama IX Art Museum Foundation

ไปด้วยผลงานที่เกิดจากการคลี่คลายทางความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงผลงานในยุคต่อมาที่มีรากฐานและแรงบันดาลใจแห่งการสร้างสรรคมาจากรูปทรงของมนุษย์และการศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาของศิลปิน

การนำเสนอผลงานย้อนหลังในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการนำเสนอผลงานที่เคยประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินให้ปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนอีกครั้งเท่านั้น หากแต่มันยังเป็นเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญให้กับวงการศิลปะร่วมสมัยไทยที่จะได้ชื่นชมกับผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งถูกนำมาบันทึกไว้ด้วยกระบวนการสร้างถาวรวัตถุจากผลงานประติมากรรมต้นแบบซึ่งเดิมเป็นเพียงปูนปลาสเตอร์ ให้แปรเปลี่ยนเป็นประติมากรรมบรอนซ์ที่มีความคงทน จากกระบวนการหล่อของโรงหล่อภายในประเทศที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน และสามารถถ่ายทอดความงามและเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในผลงานให้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติต่อไป

นิทรรศการ “จากนาม...สู่รูป” ในครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่บทสรุปของการแสวงหาตัวตนและ

แก่นสารในงานศิลปะของนนทิวรธรณ์ จันทนะพะลิน หากเป็นเสมือนบทบันทึกรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเพียงเสี้ยวหนึ่งในชีวิตการสร้างสรรคผลงานกว่าสี่สิบปีของศิลปิน ที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในเส้นทางการแสวงหาตัวตนและจิตวิญญาณของตนเองต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้สิ่งที่ตนเองได้ค้นพบแล้วเป็นที่ประจักษ์พร้อมแก่การปรากฏตัวของสาระคุณค่าและความงามที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สมดังคำกล่าวของศิลปินที่ว่า

“...ข้าพเจ้าพยายามศึกษาขัดเกลาแนวความคิดและสร้างงานมานานแล้วก็จริง แต่ไม่มีสิ่งใดดึงดูดใจของข้าพเจ้ามากไปกว่าเรื่องราวของชีวิต ข้าพเจ้าเป็นเพียงชีวิตหนึ่งในกระแสธารอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยระลอกคลื่นอันสลับซับซ้อนของชีวิตและสังคม ข้าพเจ้ามิได้สร้างประติมากรรมเพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการแสวงหาการสร้างรูปทรงใหม่ แต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะบรรยายทัศนคติใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าโดยอาศัยรูปทรงของประติมากรรมเป็นสื่อภาษา...”

ถาวร โกอุดมวิทย์
รวบรวมข้อมูลโดย บุษราพร ทองชัย

From Abstract to Concrete ...
The Searching of Beauty and Enlightenment in Art and Buddhism

Rama IX Art Museum Foundation

To seek the truth, man must take a lot of methods into account. What exactly is his need? How he can achieve that need? Somebody might not be able to answer these questions if he/she lacks of self-awareness.

The Buddha's pilgrimage does not only discover the great truth of life, it also reflects that even the great man has to learn by trial and error. Learning and exploring the meaning of objects and beings require many methods such as seeing, assumption and comparison. They are the tools used for determining the value of themselves and others.

"Nonthivathn Chandhanaphalin" is the artist who has been searching for the quintessence of his art for more than 40 years. His thoughts and emotions are articulated through many artworks under the conditions of "abstract" and "concrete". His sculptures have been

wildly acknowledged both in national and international levels. He was recognized as National Artist in Visual Art in 2007.

The Age of Exploring : The Prologue to Sculpture of Satisfaction

The experimentation of pattern and technique began when he was at the age of 22. At that time, he created many creative sculptures since he was inspired by the nature. The sculpture "Reflection", which was awarded 2nd prize (silver medal) from the 19th National Art Competition, was created as the consequence. After this success, he was seriously interested in creating abstract artwork. The "Wood Carving" was created with the inspiration of female figure.

In 1973, he still created the sculptures in the abstract approach. Nevertheless, molding was implemented since the form of the wood was not sufficient to present

his state of mature mind. His abstract artworks namely "Growth" and "Relationship", the flabby, richness and cuddling forms, represented the relation of lives in the society.

From Abstract to Concrete : When Satisfaction Does Not Serve Creation

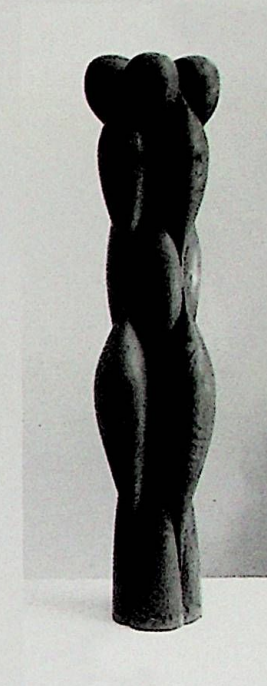
In 1974, his artistic path was enhanced. At that time, his artworks revealed beauty and meanings as expected. However, when being questioned about the inspiration and satisfaction, he had to reconsider his thinking and working process whether the artworks that he felt satisfied with lacked of comprehensive contents that were his initial inspiration.

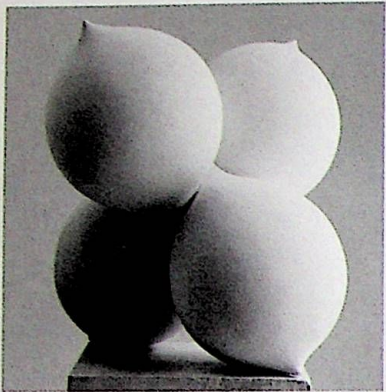
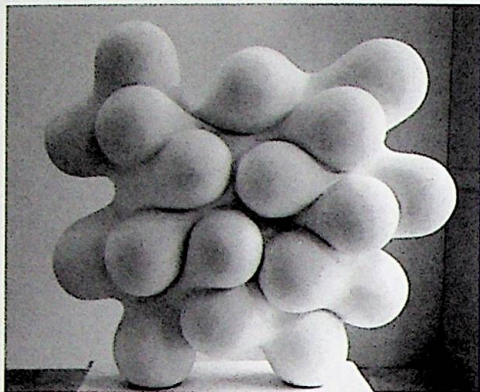
He tried to answer to this question all the time until he realized that only satisfaction was not sufficient for creating the perfect artwork. Especially, during the beginning stage of learning, learners must truly comprehend the nature, the foundation

of art, to be able to move forward to creation process. Therefore, to create the perfect artwork, it required rationales and emotions as these 2 elements shall strengthen the aesthetic foundation.

At that time, the artist decided to explore the nature again. The female figure was used as a model. The "Volume-Form", the beautiful figure of young female, was inspired by the female figure under the circular structure.

In 1977-1979, the human figure in circular form was extended to the empty space in the air just like the teenage girl reaching her maturity. His later artworks in "Volume-Form" collection reflected his thinking and emotional maturity. His approach was gradually changed to eastern perception towards ideal form. The artist did not hold onto the western concept of beauty. The movement of the female figure brought pleasure and the

touch of nature to him. In addition, the artist's thoughts and sentiments reflected through the figure made him feel confident and understand in the processes including sensing, thinking and creating. Consequently, they became the foundation for developing his later sculptures.

Forms to Mindfulness

Besides creating the sculptures reflecting the beauty of life, he is also interested in Buddhism. He studies the Buddha's teachings to gain knowledge about desired state of life. Such an approach might seem insufficient for achieving the enlightenment. However, for an ordinary man, this is the beginning step to mindfulness.

When religion is mingled with artistic aesthetics and the soul is articulated through the sculpture, his artwork does not only reveal the elaboration of forms, lines, colors and surface; it also reflects

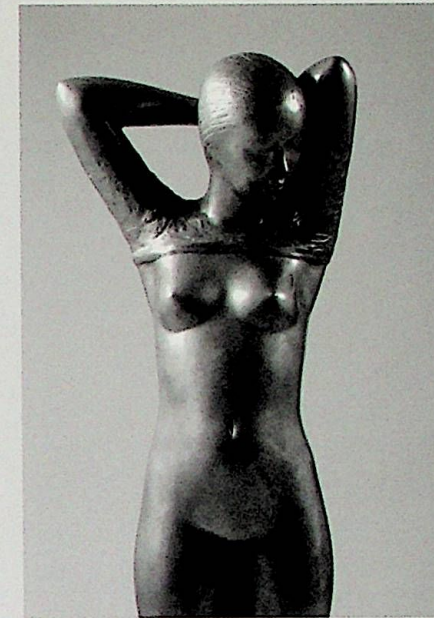
the fact of life. As for him, art is the tool for interpreting the Buddha's teachings that leads to understanding and enlightenment.

From Abstract to Concrete : Findings of Beauty and Enlightenment in Life and Religion

The artist reached aesthetic enlightenment by researching, questioning and experimenting. The artist's artworks created at the moment became the unforgettable record of his life. Even though some of them were not the answer to his searching, considering the aesthetic elements and the lessons learned, they are valuable. Every piece of his artworks is so precious that shall be collected and keep the record. Surely, his personal life and work will be extensively mentioned as the role model for young artists.

The art exhibition "From Abstract to

Rama IX Art Museum Foundation

Concrete" is the collection of his previous sculptures which are categorized into 3 periods: the age of exploring, the period of going back to the nature and the time after graduation from Italy (marble carving). In addition, there are also the artworks reflecting his analysis as well as his later artworks based on human figure and Buddha's teachings.

The works of art displayed in this exhibition will not only remind us of his success but they will be the memorable moment that shall be recorded in Thai contemporary art history. The valuable bronze sculptures that are produced in the casting studio in Thailand reflect the beauty and substance. These precious sculptures are the national cultural heritage that shall be cherished for always.

"From Abstract to Concrete" is not the summary of the artist's findings but the

story of creative change. The searching of life and soul does not reach its closing stage and his findings shall benefit others as he once said that:

"...I have tried to shape up my thoughts, as well as creating many pieces of arts. However, nothing is as interesting as the story of life. I am just a life floating in the ocean of perplexity. My intention in creating sculptures does not lay in the quest for novel forms; it is actually fresh attitudes that I would like to impart through those shapes..."

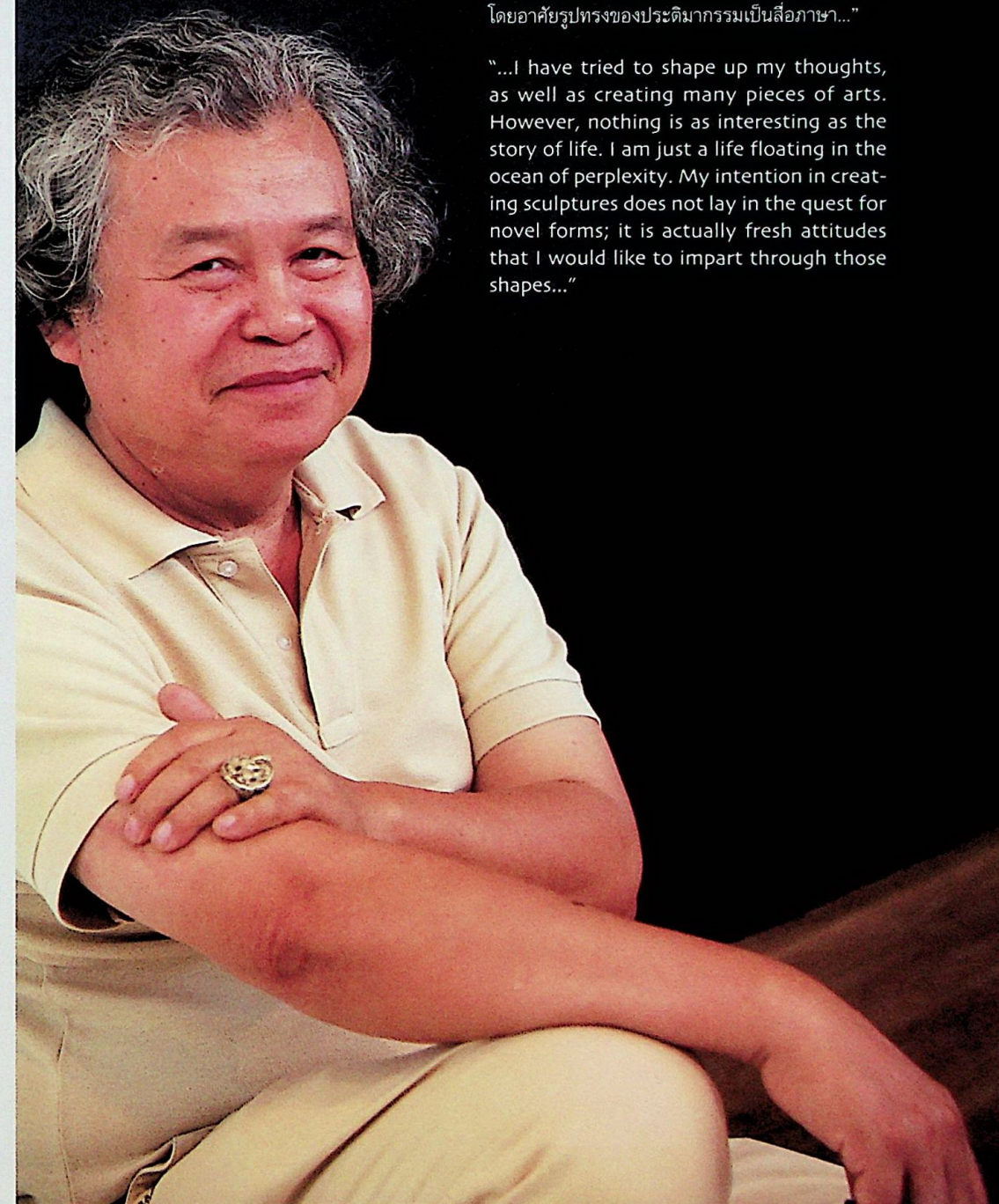
Thavorn Ko-udomvit
Translated by Manita Srisitanont

Nonthivathn Chandhanaphalin

Rama IX Art Museum Foundation

“...ข้าพเจ้าพยายามศึกษาขัดเกลาแนวความคิดและสร้างงานมานานแล้วก็จริง แต่ไม่มีสิ่งใดดึงดูดใจของข้าพเจ้ามากไปกว่าเรื่องราวของชีวิต ข้าพเจ้าเป็นเพียงชีวิตหนึ่งในกระแสน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้มไปด้วยระลอกคลื่นอันสลับสนของชีวิตและสังคม ข้าพเจ้ามิได้สร้างประติมากรรมเพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการแสวงหาการสร้างรูปทรงใหม่ แต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะบรรยายทัศนคติใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าโดยอาศัยรูปทรงของประติมากรรมเป็นสื่อภาษา...”

“...I have tried to shape up my thoughts, as well as creating many pieces of arts. However, nothing is as interesting as the story of life. I am just a life floating in the ocean of perplexity. My intention in creating sculptures does not lay in the quest for novel forms; it is actually fresh attitudes that I would like to impart through those shapes...”

เปลือย / Nude, Bronze, 95 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

Installation view of the exhibition

บาน / Mother, Bronze, 70 cm., 1969

Rama IX Art Museum Foundation

บาน / Growth, Bronze, 108 cm., 1972