

PONGSAK BUDDHACHAROEN

Rama IX Art Museum Foundation

002-0234-06-096
B-CF2-0709

พงษ์ศักดิ์ พุทธเจริญ

Rama IX Art Museum Foundation

PONGSAK BUDDHACHAROEN

Rama IX Art Museum Foundation
SELF - SPIRIT OF NATURE

ตัวตน - จิตวิญญาณของธรรมชาติ

Self - Spirit of Nature

by

Pongsak Buddhacharoen

Rama IX Art Museum Foundation

to be presided over by

General Prem Tinsulanonda Privy Councillor and Statesman

at the Gallery of The Faculty of Painting Sculpture and

Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

17 June 1996 - 8 July 1996

Rama IX Art Museum Foundation

Figure IX.1.1. Ammonite shell

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของ พงษ์ศักดิ์ พุทธเจริญ

2531 - 2539

ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีของข้าพเจ้านี้ เป็นผลงานที่มีแนวความคิดต่อเนื่องกันตั้งแต่ช่วงปลายของการศึกษาระดับปริญญาตรี และการพัฒนาในขณะศึกษาระดับปริญญาโทเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งรับราชการเป็นอาจารย์ประจำในภาควิชาภาพพิมพ์ นอกเหนือจากงานสอนแล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสดำรงงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอความคิดจินตนาการส่วนตัวโดยอาศัยสัญลักษณ์เป็นหลักสำคัญ การพัฒนาความคิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ในผลงานแต่ละชิ้นแต่ละชุดเกิดจากความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผลมาจากการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม และสภาพการดำรงอยู่ในสังคมเมือง เป็นการเพ่งพินิจเพื่อสำรวจหาความสมดุลภายในจิตใจหรือเป็นการแสดงออกของความคิดที่ได้พิจารณาเห็นความหมาย “วิญญาณของธรรมชาติที่เป็นสัจธรรม” มีการเกิดและการดับสูญ มีร่างกายจิตวิญญาณ อันอาจเปรียบได้กับรูปวัตถุและพื้นที่ว่าง ในความขัดแย้งและการประสานกลมกลืนที่ก่อให้เกิดความสมดุลนั้น มีความเป็นระเบียบกฎเกณฑ์กับความอิสระประกอบกันไป ซึ่งทำให้โลกและชีวิตดำรงอยู่ และดำเนินต่อไปตามวิถีแห่งธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่ง

การแสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรกของข้าพเจ้านี้ ได้รวบรวมผลงานเฉพาะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) แสดงการพัฒนาการทางความคิดและเสนอรูปแบบในลักษณะ **นามธรรม** ผลงานในช่วงปี 2531 - 2532 ชุด **“รูปทรงแห่งการแสดงออกแบบใหม่” Form of New Expression** เป็นการเสนอความคิดตามทัศนะที่มีต่อธรรมชาติ จากการสังเกตรูปร่างต่างๆ ในธรรมชาติ อันได้แก่ ภูเขา พื้นแผ่นดิน ต้นไม้ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก พายุฝน อากาศ กระแสน้ำ แสงแดด และการเคลื่อนตัวของแกนโลกซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวหรือแยกสลายออกจากกัน การรับรู้วิถีแห่งธรรมชาตินี้เอง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นแนวทางการค้นคว้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่อสาระนามธรรมในธรรมชาติกับภาวะความรู้สึกภายในที่เป็นเอกภาพเดียวกัน

“สาระนามธรรม” ตามทัศนะของข้าพเจ้าคือ ความรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในธรรมชาติ เช่น **“ลม”** รู้สึกได้ถึงความเยือกเย็น การผ่นคลาย ความอ่อนโยนและความเคลื่อนไหวอย่างมีระบบทิศทาง

“แสงแดด” รู้สึกได้ถึงความร้อน ความอบอุ่น ความปลอดโปร่งแจ่มใส กระจางขีดหรืออิสรภาพและความหวัง

“น้ำ” รู้สึกได้ถึงชีวิต ความสดชื่น ชุ่มฉ่ำ เยือกเย็นและความลึก

“พื้นแผ่นดิน - หิน” รู้สึกได้ถึงการประสานรวมตัว ความเป็นปึกแผ่นที่กว้างใหญ่ ความหนักแน่นมั่นคง รองรับน้ำหนักเป็นฐานฐานของสิ่งต่างๆ ความหมายเหล่านี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง 4 ซึ่งดำเนินไปตามวิถีแห่งสัจธรรมในธรรมชาติ มีการเริ่มต้น ภาวะดำรง และการแตกสลายดับสูญไป สาระทั้งมวลนี้ย่อมร่วมด้วย **“พลังและเวลา”**

ในช่วงปี 2534 - 2535 ผลงานชุด **“สาระนามธรรมของรูปทรง” (Significant Abstract of Form)** ข้าพเจ้ายังอาศัยแนวคิดเดิมจากความรู้สึกถึงสาระนามธรรมในธรรมชาติกับได้ศึกษาพิจารณาหลักพุทธปรัชญา ความเชื่อและพลังแฝงที่มีอยู่ในรูปทรงทางศาสนา เช่น พุทธดิน สถูป เจดีย์ มาเป็นแนวทางศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปทรงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเอกภาพภายในกับรูปทรงรอบนอก เป็นความสัมพันธ์ของความรู้สึกกับความคิดโดยการลดตัดทอนรูปทรงให้เรียบง่ายเท่าที่จำเป็นไม่แสดงรายละเอียด แต่เน้นการสร้างรูปที่อาศัยทัศนธาตุแสดงพลังความลึกลับ ความหนักแน่นมั่นคง ความสงบนิ่ง และความอึมเิบภายใน

ผลงานในชุด “สารนามธรรมของรูปทรง” นี้ ข้าพเจ้าอาศัยหลักพุทธปรัชญาเกี่ยวกับการรวมพลังจิตและสมาธิ เป็นการสำรวจเพ่งพินิจถึงภาวะความจำเป็นภายในที่ไม่แสดงรูปร่างหรือสิ่งที่เป็นจริง เพราะเห็นว่ารูปนามธรรมนั้นเต็มไปด้วยความหมายมากกว่ารูปลักษณะที่เป็นจริงใดๆ

การพิจารณาถึงวิถีแห่งสัจธรรมในธรรมชาติกับภาวะความรู้สึภายใน โดยยึดหลักพุทธปรัชญาที่ว่า “โลก - ที่เป็นอนิจจัง” และ “สังขาร - ที่เป็นของไม่เที่ยง” ปรากฏการณ์ในทุกสรรพสิ่งที่ดำเนินไปแห่ง “โลกและจักรวาล” ล้วนแสดง “พลังและเวลา” โดยสาระทั้งมวลเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงนำมาประมวลความคิดเพื่อแสดง “สารนามธรรมจากธรรมชาติ” ขึ้นในช่วงปี 2537 - 2539 โดยอาศัยแนวคิดที่ว่า “ความไม่หยุดนิ่งและการเปลี่ยนแปลงตามวิถีของกฎเกณฑ์แห่งพลังธรรมชาติอันมีเกิดและดับสูญไปเป็นความถ่วงดุลของพลังธรรมชาติที่เชื่อมโยงระหว่างโลกสองโลก คือโลกของสิ่งที่มองเห็นได้กับสิ่งที่มองไม่เห็น หรืออีกนัยหนึ่งคือโลกภายนอก (กายภาพ) กับโลกภายในซึ่งเป็นโลกของความคิดคำนึง (โลกแห่งจิตวิญญาณ) ที่สัมพันธ์กับ “พลังและเวลา” ใน 2 ลักษณะอันได้แก่ พลังธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพลังภายในจิตใจ”

พงษ์ศักดิ์ พุทธเจริญ

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีนาคม 2539

Rama IX Art Museum Foundation

CONCEPTUALLY CREATIVE WORK

BY

PONGSAK BUDDHACHAROEN

DURING 1988 - 1996

All of the nine - year experience in creating my work of fine arts has conceptually been contributed continuously since studying as an undergraduate student, B.F.A., and then Master's Degree level at the *Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University in Bangkok, Thailand* up till now working as a professor for this same faculty and university. Besides my teaching work, I also have the opportunities to regularly produce my artistic works, based on my personal inventive imagination mainly from naturally basic instinct. Each inventive and creative work had been developed and inspired by my own conceptual ideas and emotions, perceived from the changing environment and complicated daily lifestyle in the city. It is the personal observation and consideration to search for the balanced mind. Also, it is the expression of ideas and thoughtfulness on the meaning of spirits in nature of facts, such as *birth & extinction, body & spirit* which could be compared with an *object and space*. However, no matter how contradictory of harmonious it is, the equilibrium naturally happens appropriately and independently which makes this world alive, lively and always existed continuously as its nature.

This individually inventive work is aimed to gather and present my personally creative work of "LITHOGRAPHY", the step - by - step development of ideas, and "ABSTRACT" form. "*Form of New Expression*", one of the works during 1988 to 1989, was created to present the conceptual attitude towards the natural resources; for example, *mountain, earth, plant and natural phenomena from storm, weather, tide, sunlight and the movement of the earth axis*, which affects the integration or disintegration within this world. What is perceived from the natural movements influences me to learn new things and create more about the relationship between the attitude towards the natural abstract and the state of identically inside emotion.

"*Abstract*", in my opinion, is the natural perception. For example, *wind* produces senses of coolness, relaxation, tenderness and systematically natural motion.

"*Sunlight*" produces senses of heat, warmth, brightness, clearness or, on the other hand, independence and hope.

"*Water*" produces senses of life, freshness, fulfillment, coolness and depth.

"*Earth - Stone*" produces senses of homogeneity, unity, identity, firmness supported the basement of all objects. These meanings are made up from the four elements, earth water wind and

fire, carried out on unavoidable facts; **start, existence and extinction**. "*Power and time*" are also included in these messages.

Further to the above, "*Significant Abstract of Form*", my another piece of works during 1991 to 1992, was still applied from my personally conceptual perception in natural abstract and the study of *Buddhism philosophy* about the *belief and power* hidden in the "form" (or so-called "shape") of religious objects. For example, *molehill or a pile of earth, stupa, pagoda and etc.* were used as the guideline for studying and developing "*form*" (or "*shape*") so as to create the relationship between the inside identity and outlined form. It was related to the emotion and concept of altering the form as necessity without details but emphasizing on creating the work from all - element concept, presenting the power of mystery, firmness, peace and fulfillment.

Besides, my consensus on concentration and meditation in the Buddhism philosophy was also applied on the "*Significant Abstract of Form*" work. It was the inspection on the status of in - depth necessity of *uniform or reality* because the abstract form can imply various meanings rather than its own observed characteristics.

The way of considering and thinking of the natural paths of factual dhamma and the inner emotions, perceiving a Buddhism philosophy that "*world is versatile*" and "*sankhara* (or *sankhara* in Buddhism) *is unstable*", is the phenomena unavoids in this "*world and universe*", showing "*power and time*". All of these meanings were my conceptually condensed ideas for presenting this "*Significant Abstract From Nature*" work during 1994 to 1996. The main idea was "**unstillness and all changes by nature can be happened and extinct by themselves which are connected between two worlds - observed or physical world and unobserved or thoughtful world (spiritual world), related to "power and time" in two characteristics. They are power of nature which can cause alteration and power of mind**"

Pongsak Buddhacharoen

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University

March 1996

(Translated into English by Athikom Nalintragoon)