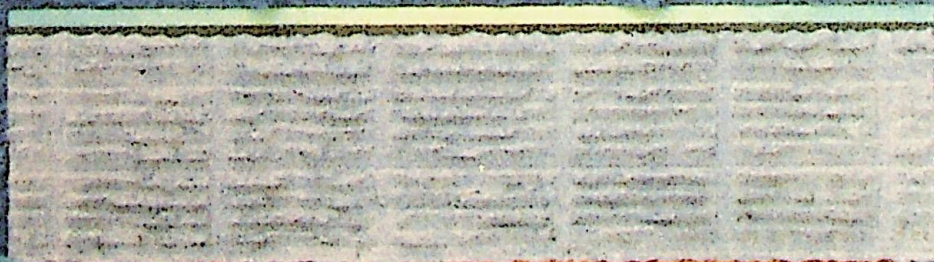

1st SOLO EXHIBITION OF PAPER MEDIA

CHAIYANANDHA CHA-UM NGARM

Rama IX Art Museum Foundation

PAPER MEDIA

CHAIYANANDHA CHA-UM NGARM

copy

Rama IX Art Museum Foundation

COVER : CLOSE-UP "PEACE - NO. 19"

The Artist's Gallery

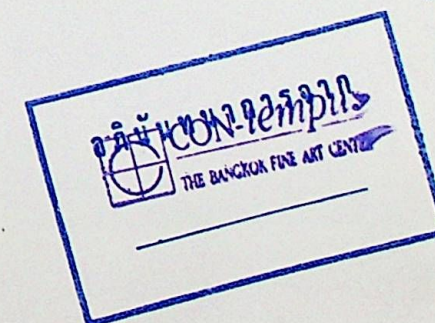
60 Pan Road, Silom, Bangkok

July 20th, 1988 - August 20th, 1988

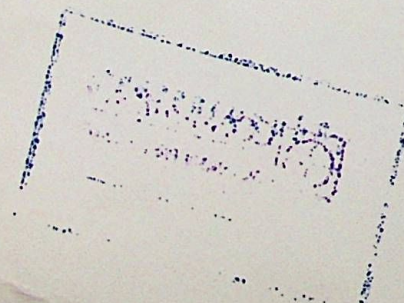
401-0147-09-1988

B-CAT-2-0081

มูลนิธิ
หอศิลป์แห่งชาติ
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

หอศิลป์แห่งชาติ
RAMA IX ART MUSEUM FOUNDATION

CHAIYANANDHA CHA-UM NGARM'S WORKS OF ART

Chaiyanandha Cha-um ngarm is a Thai artist whose paintings and graphic arts have been seen by the public continuously during the past 17 years. During all this time, the forms, means and techniques he uses have changed accordingly with his experiences and feelings.

Chaiyanandha is interested in abstract and modern Thai traditional art. He blended together concepts he obtained from producing different works of art and techniques he uses in each period. Then he expresses them with intellect and ideas showing his faith in development. He also searches for new forms based on his individual progressive concepts.

"Peacefulness" is what most people in our society are aspiring to. The peacefulness and atmosphere of the past, which impressed Chaiyanandha, hide in a corner of his mind. The "Peaceful Atmosphere" series originated from this. The artist worked on this project for two years. That is, he brought together knowledge and experiences from his study, experiments and practices in the past 15 years and put them in a number of his works of art with paper.

The wall forms or texture of high and low buildings represented in this series of his works form depth and space to create the sense of infinity and to avoid confinement. It is like we open a door or a window to see the light of life and hope which leads to peacefulness.

For Chaiyanandha, art is not only form. Art means more than that. It is concept, feeling, imagination, philosophy and technique. Chaiyanandha has experimented for many periods until he is stable in his own working philosophy and has reached the point where he can step forward "to create works of art by different means" so that he can free his concepts from limited dimensions by blending together several techniques, for example, dye-pulping, the sculptural technique to form bas-relief characteristics and collage into a single entity. These techniques can be taken as self-freeing from means and materials, while the form is abstract and expresses itself with reasons and order which relate to the characteristics and the peaceful mind of the artist himself.

Sometimes the creative motivations of each period are thoroughly different which can be seen both in form and technique. However, the artist has his own reasons in contacting the things he thinks are useful in creating his works of art in each period. He selected and picked up suitable values while still sticking to the "Peaceful atmosphere". This "First Solo Exhibition of Paper Media" might reflect more or less the creative ideas and developments in various aspects of a Thai artist who has a distinguished artistic background.

The Artist's Gallery

Director

Sooklek Chanyawongse

Committee Adviser

Damrong Wong-Uparaj

Pricha Arjunka

Ithi Kongkakul

Somsak Chowtadapong

Viboon Leesuwana

Jirapat Pitpreecha

บรรยากาศแห่งความสงบ

ของ

ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม

สภาพแวดล้อมในอดีตท่ามกลางธรรมชาติของเรือกสวนอันกว้างใหญ่ไพศาล ร่มเย็นและแสนสงบ.....แม้ว่าปัจจุบันจะสลายเปลี่ยนไปจนหมดสิ้น แต่ความประทับใจในขณะนั้นยังคงอยู่ตราตรึงทุกวันนี้

การแทนค่าความรู้สึกออกมาเป็นผลงานศิลปะด้วยใจรักและมุ่งมั่นของข้าพเจ้า เป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผล มีระเบียบและมีกฎเกณฑ์ในตัวเองผูกพันกับพื้นฐานความสุขทางด้านจิตใจ แต่จะถ่ายทอดออกมาได้สัมพันธ์สอดคล้องกันดังที่มุ่งหวังหรือไม่.....ผลงานคงแสดงคุณค่าในตัวเองให้รู้สึกได้

Rama IX Art Museum Foundation

PEACEFUL ATMOSPHERE

by

Chaiyanandha Cha-um ngarm

The environment of the bygone days with its spacious, calm and peaceful orchards, has been changed. Still, the impressions of those days exist.

The feeling I express in works of art are love, decisiveness, reason, order and discipline relating to prudence. However, whether it can express what I intend or not... my work may reveal its own value to the viewers.

ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ โดย : ศศ.กุลวดี มกรากิรมย์

ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา รูปแบบ การสื่อ และเทคนิคในการทำงานอาจมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ และอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา ประกอบด้วยเหตุผล ความคิด ความรู้สึกในสภาวะหนึ่ง ๆ และสาระอันสำคัญที่มีอยู่ในผลงานทุก ๆ ชิ้นนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน นั่นคือ "บรรยากาศแห่งความสงบเยียบ" อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า.....จะมีสิ่งใดมาสกัดกั้นความคิดในการแสดงออก เช่นนี้ได้

การพัฒนาความคิด รูปแบบศิลปะ และเทคนิคที่สร้างสรรค์

ระยะเวลาที่ 1 พ.ศ. 2514 - 2519

เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างงานจากอดีตถึงปัจจุบัน ว่าได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาอย่างไร การพัฒนาดังกล่าวสามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 ระยะเวลาดังนี้:-

ระยะเวลาที่ 1 พ.ศ. 2514 - 2519

ระยะเวลาที่ 2 พ.ศ. 2520 - 2528

ระยะเวลาที่ 3 พ.ศ. 2529 - 2531 (ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2514 - 2517

ความคิด : ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวที่ได้รับความบันเทิงใจจากธรรมชาติ ด้วยการสื่อความหมายคล้ายกับว่ากำลังมีสิ่งมีชีวิตอย่างก้าวอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งความเยียบสงบ

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ: พื้นแผ่นราบ (plane) เส้นระนาบ (line) พื้นที่ว่าง (space) รูปทรงอิสระ (free form) สี (Colour)

เทคนิค : ภาพพิมพ์ (printing)

พ.ศ. 2518 - 2519

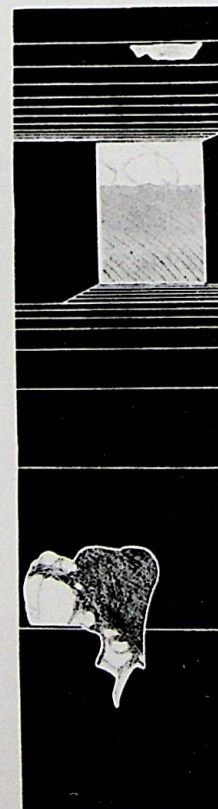
ความคิด : ด้วยแนวคิดที่จะแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และเสนอภาพของบรรยากาศที่กว้างไกล จึงสร้างผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรม (painting) ซึ่งเอื้อต่อการทำภาพขนาดใหญ่

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ: เช่นเดียวกับผลงานในระหว่างปี พ.ศ. 2514-2517

เทคนิค : จิตรกรรม (painting)

ความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ...MOVEMENT IN NATURE
Intaglio Printing. 15x50 cm. 2515 (1973)

ความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ...MOVEMENT IN NATURE
Intaglio Printing. 45x49 cm., 2517 (1975)

The form, medium and technique of the work I created during the past 17 years have been changed according to my experiences and emotions of each period. Nevertheless, the essential theme in every piece, from the past to the present, is "The peaceful atmosphere" which I aspire towards. And, though such an atmosphere is impossible to be found in the present environment, it does not mean that anything can prevent my imagination from expressing it.

THE DEVELOPMENT OF CONCEPTS, ART FORMS AND CREATIVE TECHNIQUES

Such development can be divided into three periods :

First period 1971-1976

Second period 1977-1985

Third period 1986-present

First Period : 1971-1976

1971-1974

Concept : To confer personal impressions inspired by nature by making the viewers feel like there is some form of life moving in solitude

Form : Abstract art

Composition : Plane, horizontal line, space, free form, colour

Technique : Printing

1975-1976

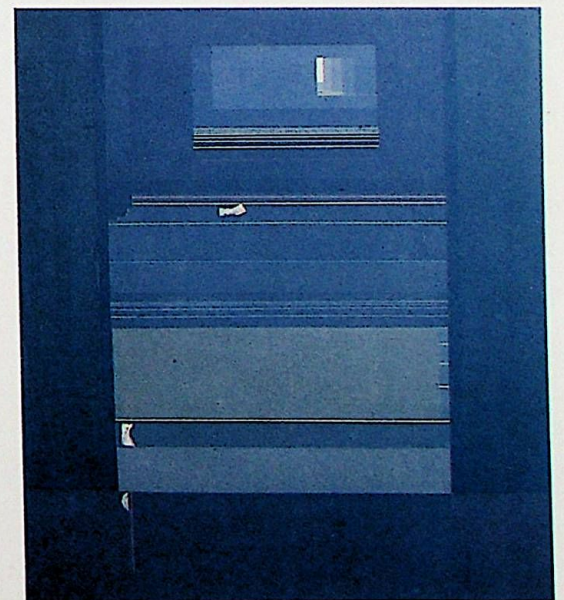
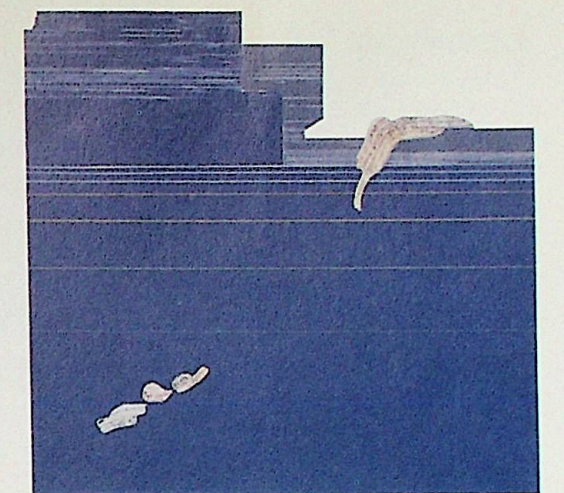
Concept : To express emotion and a spacious atmosphere using techniques which are suitable for large pieces of art.

Form : Abstract art

Composition : The same as those during 1971-1974

Technique : Painting

ชีวิตในความสงบ หมายเลข ๒
PEACEFUL LIFE NO. 2
Acrylic on Canvas, 60x80 cm., 2518 (1976)

ระยะเวลาที่ 2 พ.ศ. 2520 - 2528

เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบในหลายแนวทาง ผลงานในช่วงนี้ มี 2 ลักษณะ คือ- แบบนามธรรม และประเพณีไทยแบบใหม่

พ.ศ. 2520

แบบนามธรรม

ความคิด : ต้องการปรับองค์ประกอบศิลป์ (composition of art) ด้วยการตัดทอนส่วนประกอบ (element) บางส่วนออก

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ: เช่นเดียวกับผลงานในระหว่างปี พ.ศ. 2514 -2519 แต่ได้ตัดเอารูปทรงอิสระ (free form) ออกไป

เทคนิค : จิตรกรรม (painting)

ประเพณีไทยแบบใหม่

ความคิด : ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า และให้ผลทางความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย

รูปแบบ : ศิลปะประเพณีไทยแบบใหม่ (new traditional thai art)

ส่วนประกอบ: เป็นการนำเอาสัญลักษณ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง และสมุดข่อยไทย มาประยุกต์ใช้

เทคนิค : จิตรกรรม (painting)

พ.ศ. 2521

ความคิด : ต้องการหาสื่อ และเทคนิคใหม่ที่ต่างออกไปจากจิตรกรรมและภาพพิมพ์ (printing)

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ: เช่นเดียวกับผลงานในระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2519 แต่ได้ตัดเส้นระนาบ (horizontal line) ออกไป

เทคนิค : สื่อผสม (mixed media)

พ.ศ. 2522 - 2523

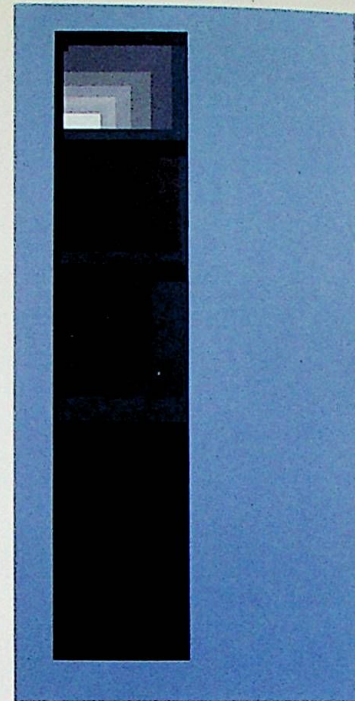
ความคิด : ต้องการเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบศิลป์ ให้แปลกแตกต่างไปจากที่ผ่านมา

รูปแบบ : จินตนาการจากภาพ (imaginative image)

ส่วนประกอบ: โดยการนำภาพถ่าย (photograph) จากแง่มุมในธรรมชาติความเป็นจริงมาใช้ เช่น ภาพคน ร้ว พื้น ครอบ บ้าน ฯลฯ แทนค่าลงบนพื้นระนาบ (plane) แต่ละแผ่น

เทคนิค : ภาพพิมพ์ (printing)

ความสงบ
PEACE
Acrylic on Canvas.
60.5x121.5 cm.
2520 (1977)

แดนสงบ...PEACE
Acrylic on Canvas, 95x105 cm., 2520 (1977)

ความสงบ...PEACE
Mixed Techniques, 53.3x79.4 cm., 2521 (1978)

พ.ศ. 2524 - 2528

ความคิด : ต้องการสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2522 - 2523 โดยนำภาพถ่าย (photograph) มาปรับ และ ประยุกต์ใหม่ให้องค์ประกอบส่วนรวมดูเรียบง่ายขึ้น

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ: พื้นแผ่นราบ (element) พื้นแผ่นราบที่มีร่องรอย (texture) ของภาพถ่ายที่ปรุงแต่ง พื้นที่ว่าง (space) สี (colour)

Second Period : 1977-1985

It is the period of change and Transformation. The work of this period can be divided into two types : abstract and modern thai traditional.

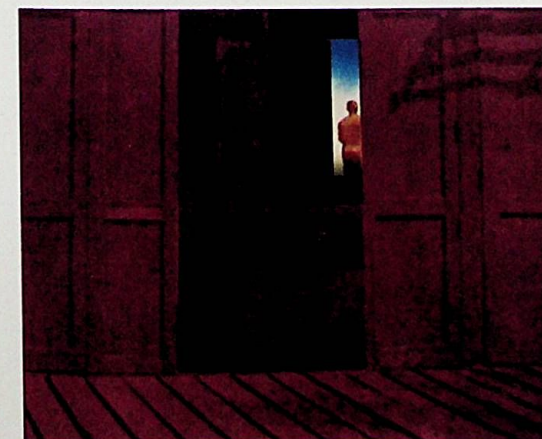
1977

Abstract Art

Concept : To Transform the composition by means of reducing some elements.
Form : Abstract art
Composition : Like those during 1971-1976 with no free forms.
Technique : Painting

Modern Thai Traditional Art

Concept : To create valuable works of art of typical Thai feeling.
Form : New Traditional Thai Art
Composition : To apply symbols seen in mural paintings and Thai manuscripts.
Technique : Painting

1978

Concept : To search for new medium and technique other than present painting and printing techniques
Form : Abstract art
Composition : Like those during 1971-1977 with no horizontal lines
Technique : Mixed media

1979-1980

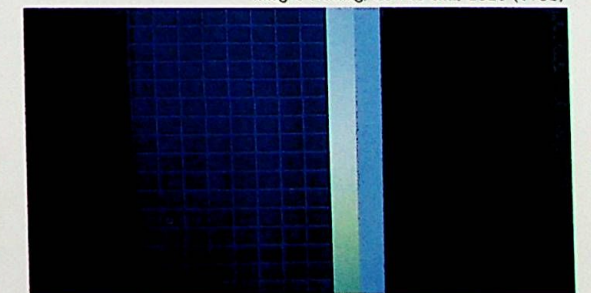
Concept : To change art composition and make a new piece of art which are different from former works of art.
Form : Imaginative image
Composition : Photos arrangement of men, fences, floors, lanes, houses etc. seen in nature on each plane.
Technique : Printing

1981-1985

Concept : To simplify the composition of some photos in order to create continuous works of art from 1979-1980.
Form : Abstract art
Composition : Textural elements of the simplified photos, space and colour.
Technique : Printing

ชีวิตในความสงบ...PEACEFUL LIFE
Silk Screen, 50x70 cm., 2522 (1979)

ความหวัง...HOPE
Intaglio Printing, 23x45 cm., 2525 (1982)

ระยะเวลาที่ 3 พ.ศ. 2529 - 2531 (ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2529

ความคิด : ต้องการใช้เทคนิคที่ต่างออกไปจาก จิตรกรรม (painting) ภาพพิมพ์ (printing) และสื่อผสม (mixed media)

รูปแบบ : เช่นเดียวกับผลงานในระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2519

เทคนิค : วาดเส้น (drawing)

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

ความคิด : การสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา จากระยะเวลาที่ 1 ถึงระยะเวลาที่ 2 ประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ มีส่วนให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปะมาเป็นลำดับ ในช่วงปี 2529 ถึงปัจจุบัน จึงเกิดความคิดว่า.....น่าที่จะสรรหาสื่อใหม่ ๆ ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีศิลปินไทยทำกันมากนักเช่น การสร้างสื่อด้วยกระดาษ (PAPER MEDIA) โดยมีความคิดต่อไปว่า.....จากอดีตที่เคยสัมผัสกับการใช้เทคนิคต่าง ๆ มาแล้วก็น่าที่จะนำความรู้ที่นำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลงานที่สื่อด้วย media ที่ต่างไปจากเดิม

การสร้างผลงานชุดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่ 2 พ.ศ. 2521 แตกต่างกันตรงที่มีได้เลือกสรรกระดาษที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้วมาสร้าง แต่เป็นการสร้างเยื่อกระดาษให้เกิดเป็นผลงานขึ้น

รูปแบบ : ศิลปะนามธรรม (abstract art)

ส่วนประกอบ : พื้นแผ่นราบที่ผิวมีร่องรอย (texture on plan) โครงสร้างส่วนรวมที่เป็นรูปทรง (Form) พื้นที่ว่าง (space) สี (colour)

เทคนิค : ประกอบด้วยการผสมผสานกันด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะทางเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่.-

1. ภาพพิมพ์ (printing) ด้วยแม่พิมพ์นูน (relief printing) หรือ (embossed printing)
2. จิตรกรรม (painting) กับการย้อมสีเยื่อกระดาษ (dyed pulp) ให้เกิดสีในตัวเอง
3. ประติมากรรมนูนต่ำ (bas-relief) ซึ่งมีความสูงต่ำตื้นลึกเหนือกว่าเทคนิคทางภาพพิมพ์ และร่องรอยของพื้นผิว (texture)
4. การเสริมแต่งตัดติดด้วยวัสดุต่าง ๆ (collage)

Third Period : 1986 - present

1986

Concept : To use techniques other than painting, printing and mixed media.
Form : Abstract art
Composition : Like those during 1971-1976
Technique : Drawing

1986-Present

Concept : I gained a lot of experiences from studying, research, experimenting and practicing when I created past works of art from the first to the second period. This experience transformed and developed my concept of Art. And will continue to influence my future works. Thus, from 1986 - present, I thought I should use new mediums which have not been widely used such as paper. Furthermore, I think I should mix different kinds of medium, which I used in the past to create works of art with different mediums.

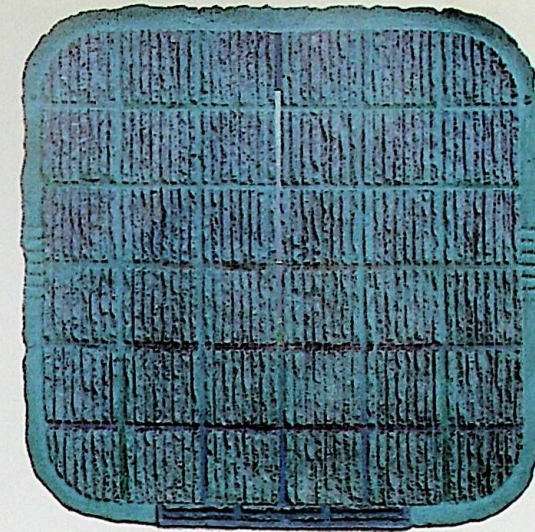
this series of work is the result of the transformation of form during the second period (1977). However, the former differ from the latter in that they are not created from waste paper but from paper pulp.

Form : Abstract art

Composition : Texture on plane, the whole structure has form, space and colour.

Technique : Composed of special characteristics of following techniques:
1. relief and embossed printing
2. painting and pulp dyeing to create colour.
3. texture and bas-relief which is deeper or shallower than printing.
4. Collage

ความประทับใจ... FAITH-C, Paper Media, 35x35 cm., 1987

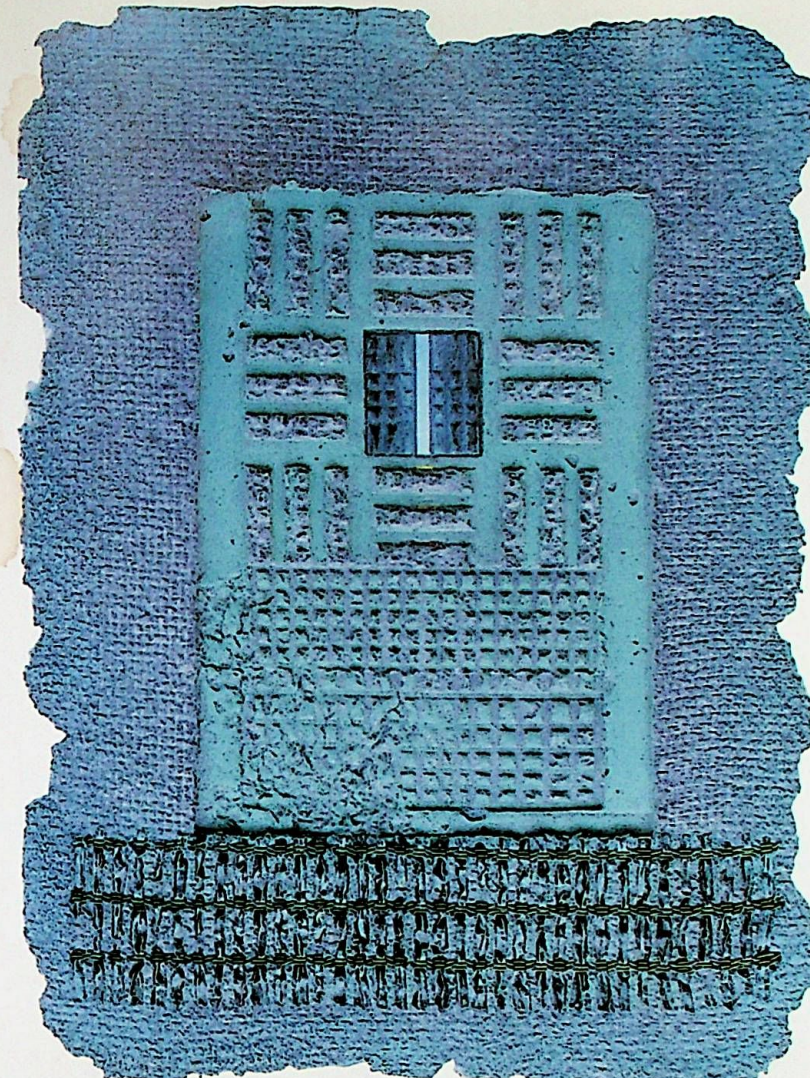
จากการพัฒนาความคิด รูปแบบ และเทคนิคต่างที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การหมุนเวียนสลับเปลี่ยนส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัดทอน หรือเพิ่มเติม ล้วนเป็นการปรุงแต่งให้เกิดความสละสลวยในภาษาทัศนศิลป์ ข้าพเจ้าค้นพบความจริงด้วยตนเองว่า การริเริ่ม ทดลองในหลายรูปแบบ หลากเทคนิควิธี และวัสดุ เปรียบเสมือนการสร้างสมพลังความคิด ภูมิปัญญาของศิลปิน

The development of concepts, forms and techniques from the past to present, as well as the inter-changing of each element of composition contribute beauty in aesthetics.

I have found that the initiation of new idea, the experiments involving various forms, techniques and materials are a means to sum up an artist's intellect.

Paper Media, 25x35 cm., 1987
PEACE - NO. 4

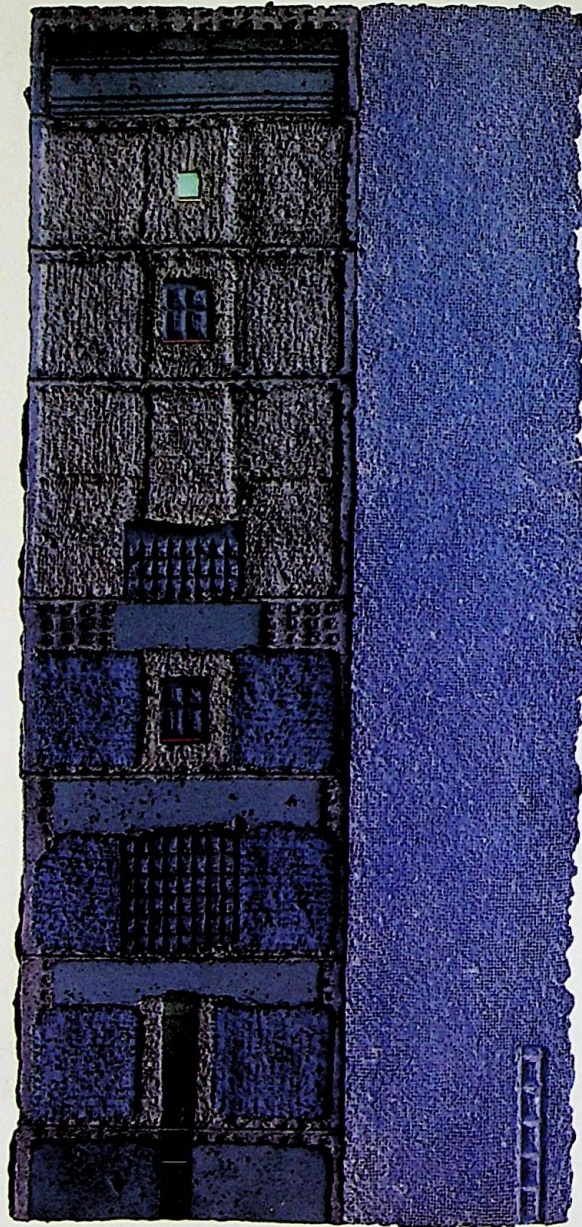

PEACE - NO. 6
Paper Media, 35x50 cm., 1988

Rama IX Art Museum Foundation

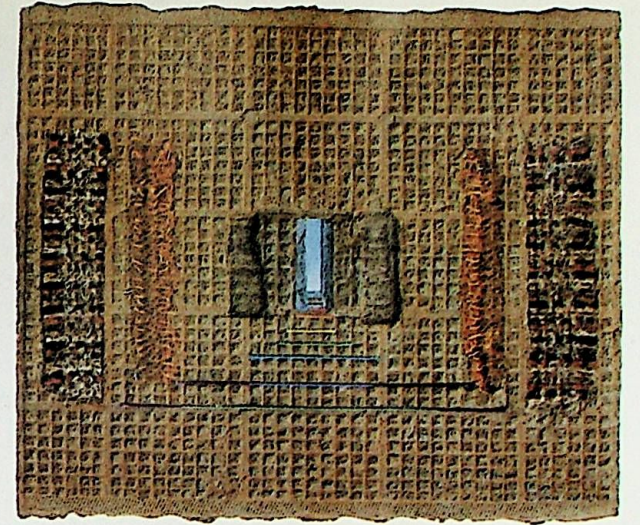
Paper Media, 50x70 cm., 1988
PEACE - NO. 11

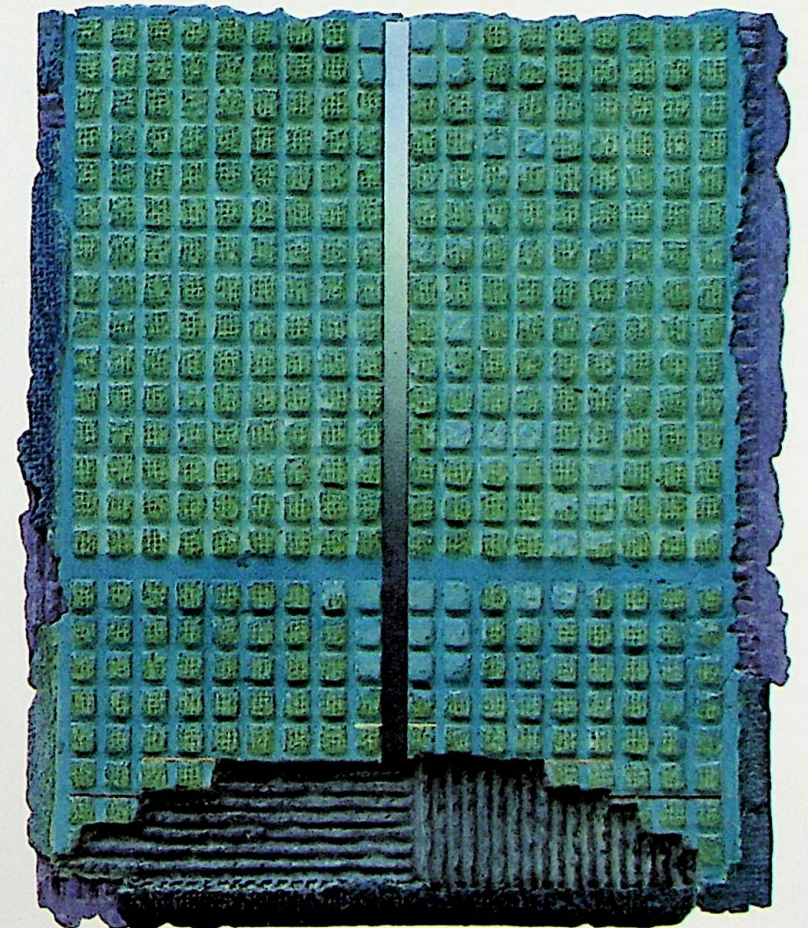
PEACE - NO. 16
Paper Media, 60.5x83 cm., 1988

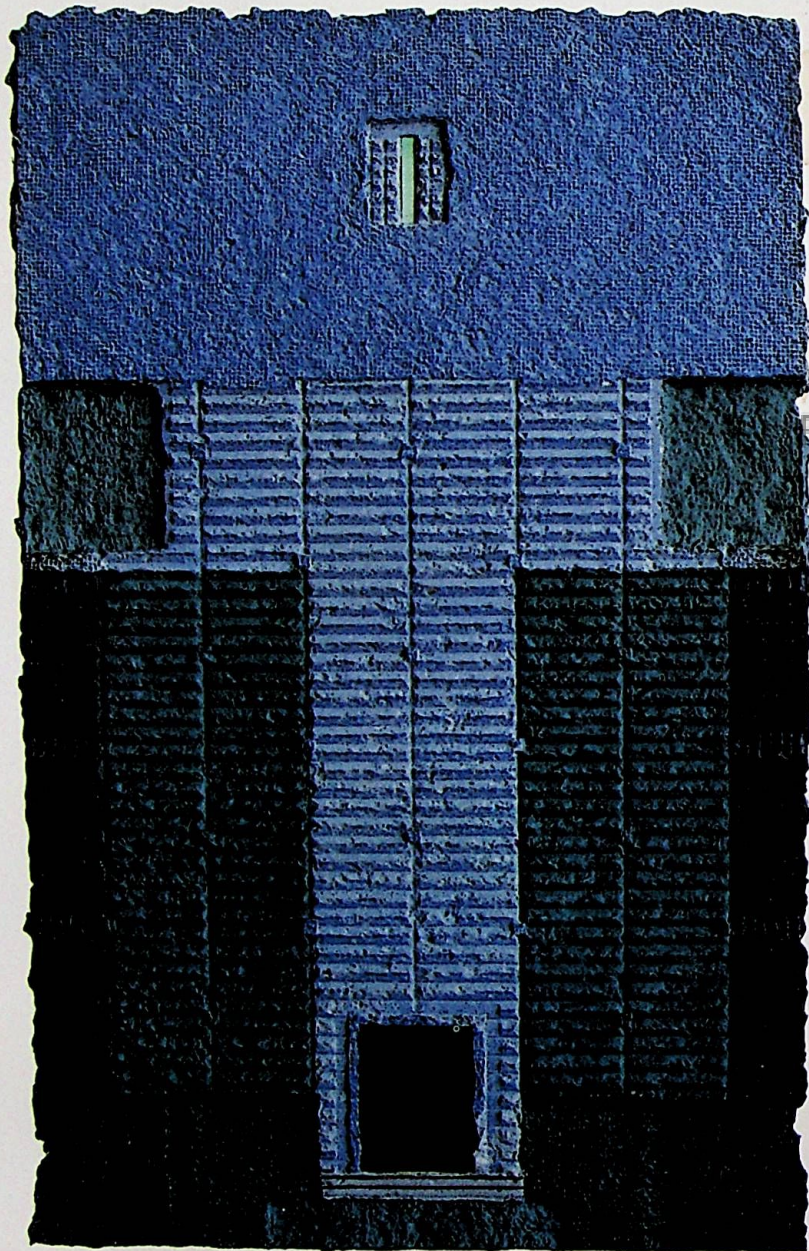
Rama IX Art Museum Foundation

Paper Media, 25x30 cm., 1987
PEACE - NO. 2

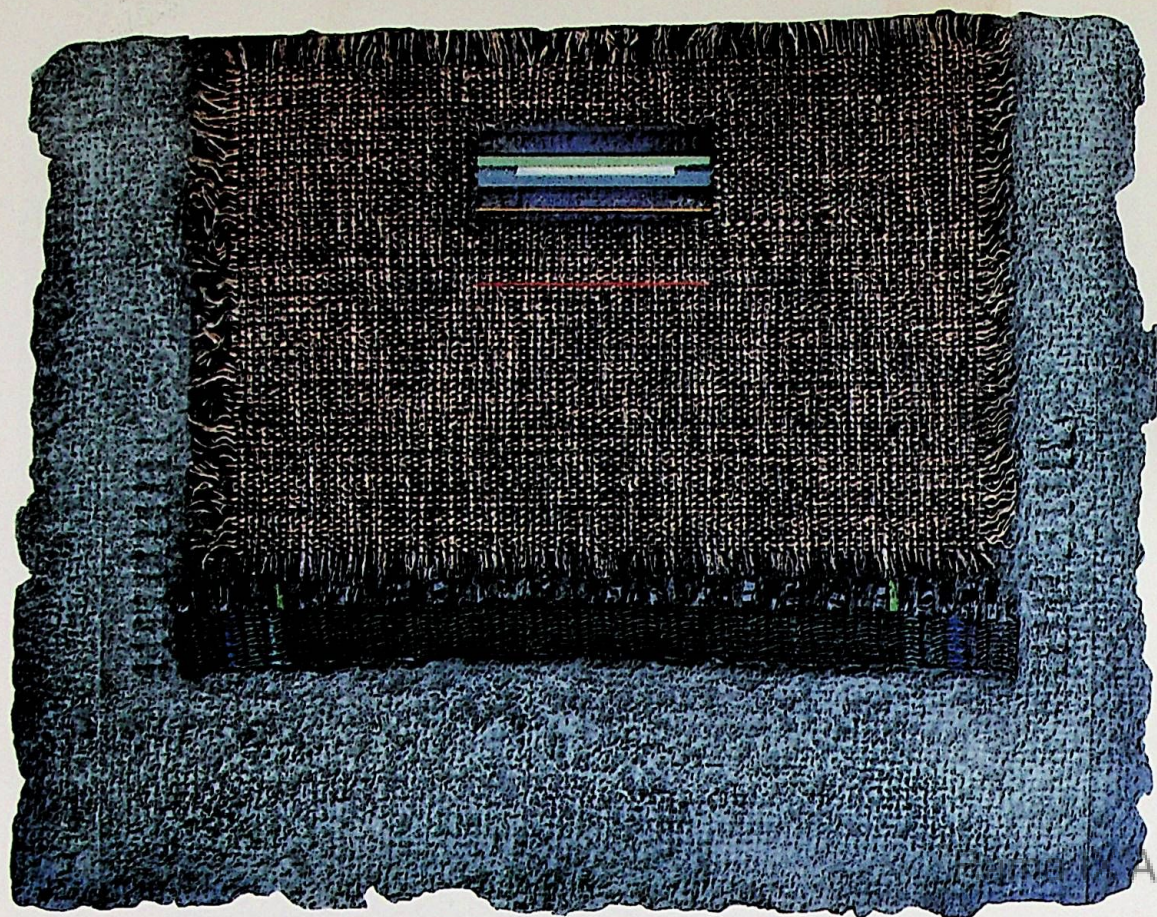
Paper Media, 50x50 cm., 1987
HOPE

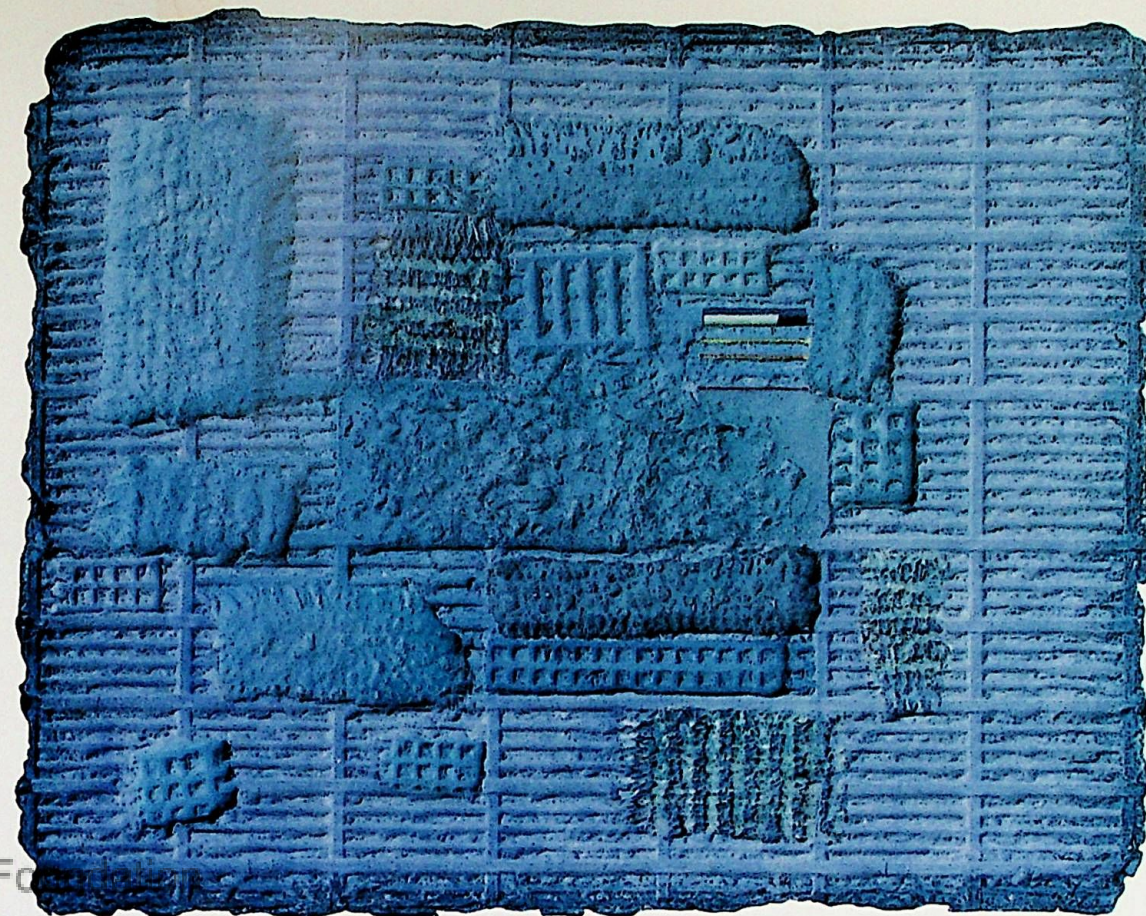

Rama IX Art Museum Foundation

FAITH - A
Paper media, 35x50 cm., 1987

PEACE - NO. 7
Paper Media, 35x50 cm., 1987