

สัญญาณสิ่งแวดล้อม

SIGNAL IN ENVIRONMENT

1993

Rama IX Art Museum Foundation

สัญญาณสิ่งแวดล้อม

SIGNAL IN ENVIRONMENT

1993

Rama IX Art Museum Foundation

การแสดงศิลปกรรมของ วิโชค มุกดามณี
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
1-30 ตุลาคม 2536

SOLO ART EXHIBITION BY VICHOK MUKDAMANE

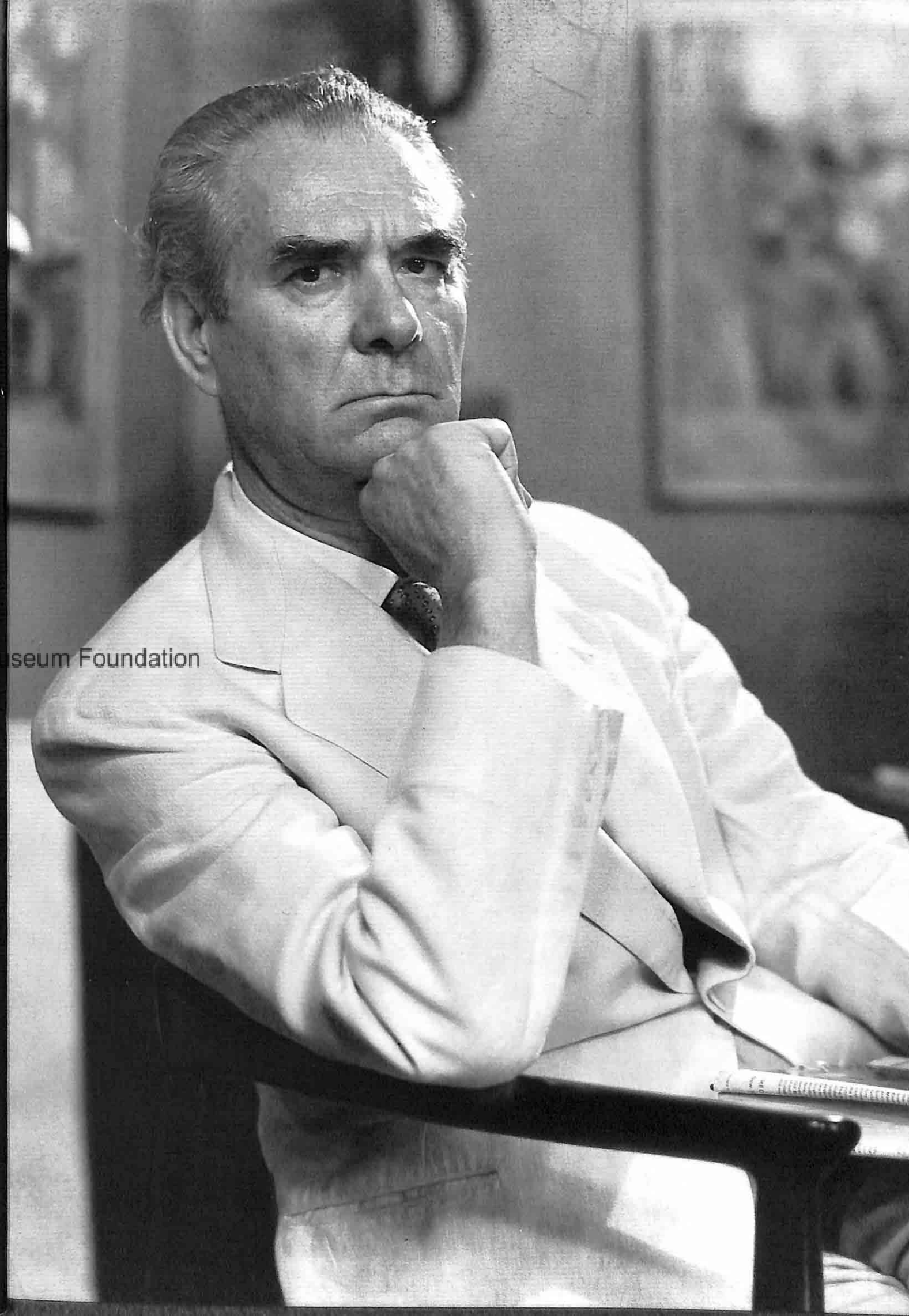
AT THE NATIONAL GALLERY, CHAO-FA ROAD, BANGKOK.

1-30 OCTOBER 1993

พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว

Roma IX Art Museum Foundation

ผลงานปี 2535

สู่สภาวะการใหม่, รูปวัตถุและสัญลักษณ์ในสิ่งแวดล้อม และสภาวะการปัจจุบัน 2535 ก.

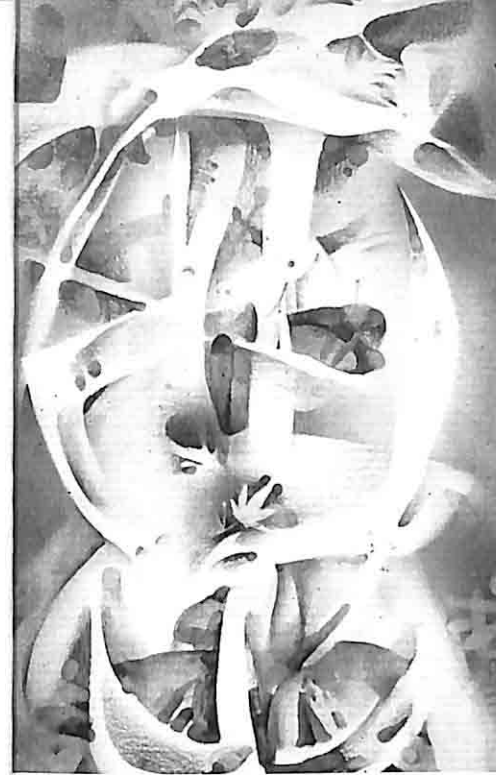
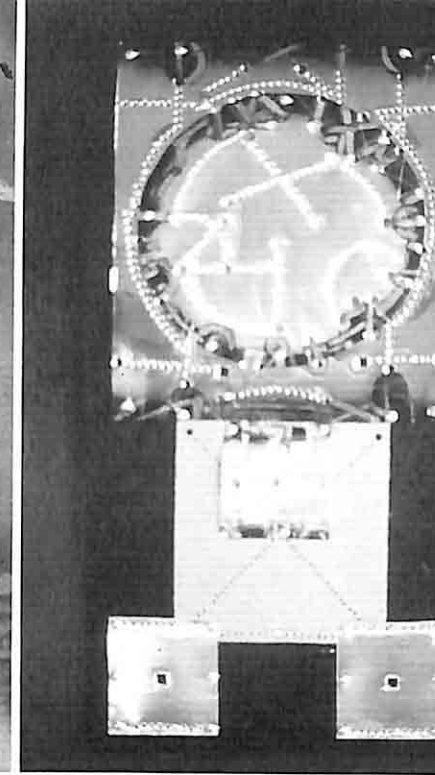
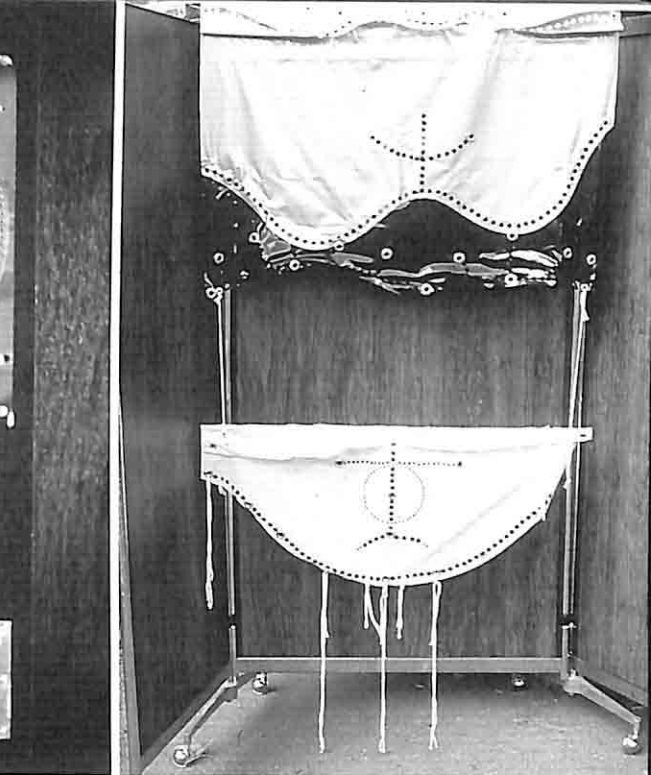
ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงปลายปี 1991 และในปี 1992 นั้น ผมได้กำหนดแนวความคิดที่จะเสนอภาพและสัญลักษณ์ที่ผมครุ่นคิดจากภาพรวมของสิ่งแวดล้อมในสังคมขึ้น ซึ่งผมนำเอาผลสะท้อนจากหลาย ๆ สิ่งที่ผมได้พบเห็นทั้งจากข้อเท็จจริง ประสบการณ์ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นรูป (Image) ตามที่ตนเองต้องการ การสร้างสรรค์ในช่วงดังกล่าวนี้มีข้อมูล การสัมภาษณ์จากสมาชิกกลุ่มไวท์ (Individual Project 1992) โดยอาจารย์มณฑิรา บุญมา ดังต่อไปนี้คือ

อะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้หันกลับมาใช้วัสดุผูกมัดเป็นพวกยางพลาสติก ในการสร้างงานแทนที่จะสร้างงานบนระนาบ 2 มิติ แบบเดิม

มันมาจากการทดลองทำศิลปะกับสิ่งแวดล้อม นึกถึงเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรอบ ๆ ตัว

หลังจากที่ได้ไป Teacher Training Programme ที่ญี่ปุ่นอยู่ปีครึ่ง ผลงานตอนนั้นเริ่มเอาวัสดุที่มีผิวมันมาใช้ในผลงาน ไม่ทราบว่ามีแรงบันดาลใจอะไร?

จากสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ผมไม่ได้ผูกพันกับเครื่องมือ แค่ใช้สร้างความเคลื่อนไหว และสร้างร่องรอยให้กับรูปทรง ผมจะสร้างอะไรในแต่ละช่วงนั้น... ผมจะคิดว่าอะไรจะสื่อถึงอะไร... โครงสร้างให้มีชีวิต เกิดการเคลื่อนไหวไปตามเนื้อหาและลักษณะของมัน เช่น เอาสปีดเพอร์ลงไปบนฟอรัมก้าในผลงานชุดใบไม้ ใช้การขูดขีดเข้าไปให้มีร่องรอย มีลึกลับตามลักษณะของใบไม้ เพราะการทำงานบนฟอรัมก้าและไม้กระดานนั้น ในการขูดขีดก็ให้ผลของความมีชีวิต มีความเคลื่อนไหวได้ แต่เมื่อผมใช้โลหะในการสร้างงาน ต้องเจาะ เพราะว่าแค่ขีดมันไม่พอ... วัสดุมีกำลังเยอะมันต้องเจาะ และถ้าเป็นวัสดุอื่นก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการไปอีก ถ้าเป็นไม้ก็ต้องทุบต้องบากหรือแกะเข้าไป ถึงจะทำให้มีอากาศและความรู้สึกที่ต้องการเข้าไปรวม ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีคิดของตัวศิลปินที่จะเข้าไปจัดการกับเนื้อหาและวิธีการแสดงออก ซึ่งจะทำให้เข้ากับตัวเราให้ได้ บางทีก็ผิด บางทีก็ถูก แต่ก็ต้องลองดู สมมุติว่าถ้าผมไปเจอใบกล้วยเป็นแผ่นบาง ถ้าผมจะเอามาสร้างงานผมจะไม่ได้ ต้องใช้วิธีฉีกใช้มีด มันจึงจะรู้สึกว่ามีอากาศเข้าไป ถ้าไปเจอใบบัว ดอกบัว ผมคงจะปลิดมันมา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นแบบไหน คงต้องรอให้เกิดขึ้น วิธีการที่ผมทำต่อรูปทรงให้เกิดร่องรอยนั้นทำให้ผมรู้สึกว่ารูปร่างนี้เป็นส่วนหนึ่งในจิตใจของผม มันเป็นวิธีที่เราหาอากาศหาการหายใจให้กับรูปร่างที่เรา Image ขึ้น

สนใจเกี่ยวกับรูปทรงไข่มุกครับ ทำไมถึงคิดเรื่อง Form ชอบรูปร่างและรูปทรงไข่มุก?

รูปทรงมันเหมือนกับเป็นเพื่อน เพื่อนในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนที่มีตัวตน แต่เป็นรูปร่างที่เราจำลองขึ้น จำลองรูปให้มันมีชีวิตเหมือนคนหรือเหมือนเครื่องจักรหรือเหมือนสิ่งที่เราครุ่นคิดอยู่ในใจ แต่ไม่ใช่รูปที่เราพบเห็นชัดเจนหรือเป็นข้อเท็จจริง

ในผลงานของอาจารย์วิโชค รูปทรงวงกลมมีบทบาทมากในผลงาน ไม่ทราบว่ามีทัศนคติอะไรเกี่ยวกับความหมายของวงกลม

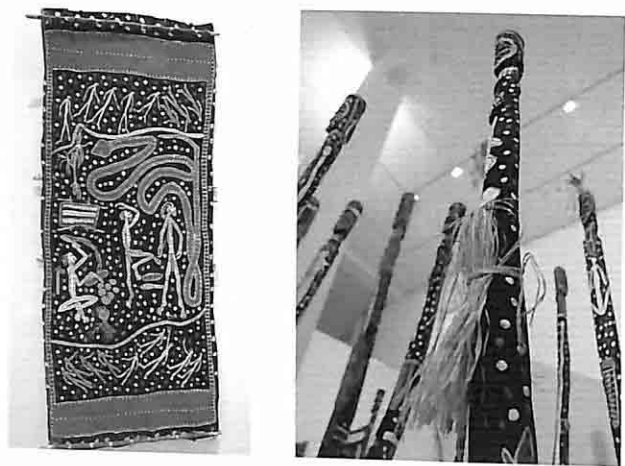
ผมคิดว่ารูปทรงทุกรูปทรงมันมีโครงสร้างมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตัวเราทั่ว ๆ ไป ผมสนใจรูปทรงไปตามเนื้อหาที่ได้พบเห็น เช่น สนใจในหน้าของคน เพราะมีริ้วรอยและเนื้อหาที่ต้องพบเห็นก่อนส่วนอื่นเมื่อจะรู้จักกัน ในความเห็นของผมมันโครงสร้างของรูปทรงทุกรูปทรงน่าจะมีเหตุผลที่จะขึ้นให้เรา รู้สึกถึงโครงสร้างเดิม รวมทั้งหน้าที่และผลต่อความรู้สึกของเราได้

ในยุคที่เริ่มทดลองวัสดุเป็นพลาสติก เป็นผ้าใบหรือเป็นเชือก และองค์ประกอบที่ขาดเสียไม่ได้ จนมาถึงงานยุคปัจจุบันของอาจารย์วิโชคก็คือ การใช้ตุ้มน้ำหรือตาไก่ตอกยึด ไม่ทราบว่ามีแรงผูกพันอะไรกับตาไก่ตอก?

คือต้องการที่จะเปลี่ยนวัสดุให้เหมือนมีชีวิต แต่จะให้เป็ชีวิตของอะไรมันน่าคิดตรงนี้ เราจะให้มันมีชีวิตอย่างไร ตรงนี้ที่ผมพิจารณาแล้วจึงทำให้มันสอดคล้องกับวิธีคิด เช่นเอากระดามาวางและผมนำมันไปสร้างงานให้มีส่วนร่วมกับผมได้ แล้วจะร่วมกับผมอย่างไร เมื่อเป็นพลาสติกหรือโลหะ ผมใช้เครื่องมือและวัสดุจะให้เป็นไปตามเนื้อหาของเรื่องที่ผมรู้สึก

แสดงว่าไม่มีโครงเรื่องเฉพาะงานแต่ละชิ้น "Title" ของงานที่ตั้งขึ้นแต่ละชิ้นเป็นตัวกำหนด Subject ของเรื่องให้ต่างกัน และอาจารย์วิโชคเข้าไปจัดการวัสดุแต่ละชิ้นไปตามสัญชาตญาณของตนเองซึ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุได้เท่านั้น

ผมคิดว่าโครงเรื่องเป็นตัวกำหนดให้ใจเรารู้สึกหรือตระหนักถึงอะไร จากนั้นโครงสร้างของ Element ในการสร้างผลงานจะก่อตัวขึ้นตามอารมณ์และความรู้สึกของเรา การจัดการกับวัสดุแต่ละชิ้นจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับความต้องการของเรา และจากประสบการณ์ที่ผมสร้างงานมานั้น วิธีการและการจัดการกับวัสดุนั้นก่อให้เกิดการส่งเสริมต่อโครงการ โครงเรื่องและการพัฒนาความคิดได้ด้วยเช่นกัน

ผลงานชุด “Aboriginal Dancers at old Custom House” และผลงานชุด “Festival by Deck-Chair Theatre and Bi-Zurcus” เป็นผลงาน Installation ที่ผมทำขึ้นที่ออสเตรเลียในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2535 เมื่อผมได้รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียโดย Australia council ให้ไปแสดงผลงานในงาน Artist Regional Exchange ครั้งที่ 3 (ARX3) ณ เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย การแสดงครั้งนี้จัดแสดงที่ Perth Institute of Contemporary Art, Lawrence Wilson Art Gallery และ Art Gallery of Western Australia มีศิลปินไปร่วมโครงการประมาณ 36 คน จาก 8 ประเทศ คือประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวคาลิโดเนีย และกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

Aboriginal Dancers at old Custom House นั้นผมได้ความบันดาลใจจากเรื่องราวของพวกอะบอริจิน ซึ่งผมได้เห็นตามพิพิธภัณฑ์ในเมือง Perth ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนมักจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนพื้นเมืองเหล่านี้ หนังสือเกี่ยวกับอะบอริจินมีอยู่มากมาย ภาพผลงานศิลปะ งานสลักไม้ งานหัตถกรรมมีแสดงอยู่มากมายตามพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีในออสเตรเลีย

ความแตกต่างของพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียกับกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเกิดแนวความคิดในการสร้างผลงานขึ้น

สภาพความเป็นอยู่ที่ Old Custom House ซึ่งเป็น Studio ที่ผมพักและสร้างสรรค์ผลงานนั้น เจียบสบจนแทบจะไม่พบผู้คนอยู่อาศัย พื้นที่ของห้องต่าง ๆ ใน Old Custom House ซึ่งเป็นอาคารเก่าถูกแบ่งให้ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละกิจกรรมปิดห้องแบ่งพื้นที่อยู่กันอย่างสงบ

ในใจผมคิดถึงกลุ่มคนพื้นเมืองอะบอริจินต้นระบำในอาคารเก่าที่เจียบสบภายใต้ความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ล้อมรอบด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี การปรับตัวเองให้เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดำรงอยู่ ดังนั้นผมจึงใช้โครงสร้างของงานศิลปะของพวกอะบอริจินเป็นสัญลักษณ์ถึงกลุ่มคนพื้นเมืองและใช้วัสดุสำเร็จและวัสดุเหลือใช้จากสภาพแวดล้อมในสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนปัจจุบันมาก่อตัวผูกมัดประสานให้เกิดการเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกในใจของผมขึ้น

ผมต้องการสร้างสัญลักษณ์ในผลงานตามทัศนะตัวเองที่ได้เห็นสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเมือง Perth ออสเตรเลียที่ผมได้ไปเกี่ยวข้องและสัมผัส ให้เกิดรูปร่างและความหมายเสนอกลับไปให้ผู้คนในสังคมออสเตรเลียตระหนักถึงความจริงที่กำลังดำเนินอยู่

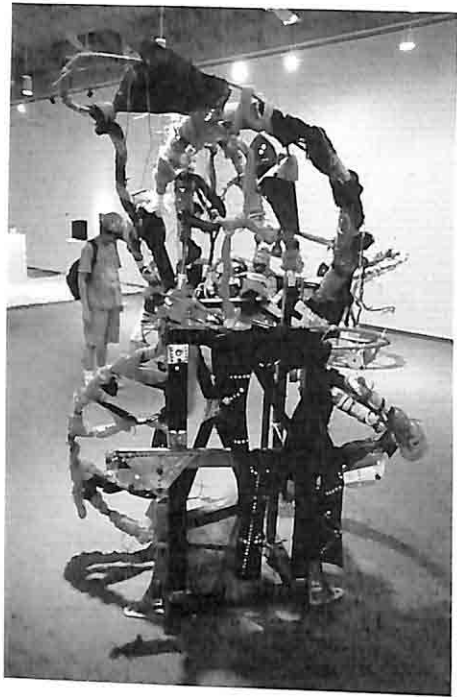
ผลงานมีทั้งสิ้น 11 ชิ้น เป็นท่อนสูง 250 ซม. 10 ชิ้น และรูปร่างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 ซม. 1 วง วัสดุที่ใช้เป็นกระดาช โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม เชือก พลาสติก ผ้าบางชิ้นเป็นวัสดุสำเร็จและบางชิ้นเป็นเศษวัสดุที่ทิ้งแล้ว ประกอบและติดตั้งโดยพึ่งอยู่กับผนัง 9 ชิ้น แขนงอยู่บนผนัง 2 ชิ้น

Rama IX Art Museum Foundation

Festival in Fremental by Deck-Chair Theatre and Bi-Zurcus เป็นผลงานลอยตัว 3 มิติจำนวน 2 ชิ้น ซึ่งผมได้รับความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในตึก Old Custom House เมือง Fremental จากคณะละคร Deck-Chair Theater และคณะละครสัตว์ Bi-Zurcus ซึ่งซ้อมเตรียมการแสดงอยู่ในอาคาร ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูการซ้อมบ่อย ๆ เพราะอยู่ในอาคารเดียวกัน ได้เห็นการเคลื่อนไหวต่อตัวของคณะละครสัตว์ซึ่งมีความสามารถต่อโครงสร้างของร่างกายหมุนเวียนไปมาโดยการใช้ศูนย์ถ่วงที่สมดุลย์

ผมจึงเกิดความบันดาลใจในการสร้างผลงานชุดที่ 2 ขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับ Aboriginal Dancers โดยกำหนดโครงเรื่องจากงานเทศกาลในเมือง Fremental ที่กำลังมีขึ้นในขณะนั้น และผมนำอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และฉากบางส่วนจากคณะละคร Deck-Chair Theatre มาเป็นโครงสร้างในการสร้างผลงานพร้อมกับสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปมาในโครงสร้างตามความรู้สึกที่ผมได้รับ เหมือนหนึ่งการละเล่นในเทศกาลประจำปีที่จะเป็นขบวนของคณะละครสัตว์แห่แหนขยับเคลื่อนไหวออกไปพร้อมกับการร่ายรำของอะบอริจิน 10 คน

ผมสร้างโครงสร้างเคลื่อนไหวไปทางสูง 1 ชั้นและโครงสร้างที่เคลื่อนไหวไปในทางราบ 1 ชั้น โดยใช้วัสดุสำเร็จ และวัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้ ผ้า หวาย เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม และเชือก ผลงาน 2 ชิ้นนี้วางต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

สภาวะสิ่งแวดล้อมใหม่ 1992

ผมสร้างงานโดยอาศัยโครงสร้างที่ได้รับความนิยมบันดาลใจจากศิลปะบอร์จินอีกชุด คือ งานชื่อสภาวะสิ่งแวดล้อมใหม่ 1992 โดยผมคิดถึงการเดินทางของพืชและสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติ และออกดอกออกผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยผมเอาโครงสร้างของกลีบดอกไม้ที่ค่อย ๆ แผ่ขยายบานออกไป มาร่วมกับโครงสร้างของท่อนไม้ สร้างกลีบโค้ง 2 กลีบซ้อนขึ้น และใช้วัสดุสมัยใหม่เข้าร่วมในการประกอบ ผลงานชิ้นนี้ผมต้องการสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามทัศนะของผมเองที่มองเห็นการพัฒนาจากลักษณะเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Aboriginal Dancers : Bangkok

ผลงานซึ่งผมทำต่อเนื่อง ต่อมาจากความบันดาลใจในการสร้างงานในโครงการ ARX3 ที่ออสเตรเลีย ผมยังสนใจความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรม พิธีกรรมในอดีต ความรักความห่วงใยในวิถีทางเดิมของบรรพบุรุษกับการรุกคืบเข้ามาของอารยธรรมใหม่ พัฒนาการของโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งใหม่ดังกล่าวนี้เข้ามาผูกพันเกี่ยวข้องกับพวกเราในทุก ๆ ทาง ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ ซึ่งเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันอยู่ทุกวัน

วิถีทางของเราที่มีทั้งอารยธรรมเดิมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่กำลังต่อสู้และสมยอมกัน ผมจึงสนใจที่จะสร้างงานชุด Aboriginal Dancers : Bangkok ขึ้นเพื่อสะท้อนความคิดที่ผมรู้สึกดังกล่าว

สัญญาสิ่งแวดล้อมปี 2536

ความคิดในการสร้างผลงานนั้นต้องการเสนอสัญญาณขึ้นเพื่อบอกถึงความจำเป็นไปของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งทำให้กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาพต่าง ๆ เช่น การดำรงชีวิตของผู้คนที่ต้องหันเหไปตามพลังอำนาจของเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ถูกความเจริญทางอุตสาหกรรมเข้ามาคุกคามเกี่ยวข้อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้ามาทำลายธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลภาวะมากมายทั้งในดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งชีวิตคน สัตว์ พืช และสิ่งต่าง ๆ ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลง ในการดำรงชีวิตจากสภาพเดิมไปสู่สภาวะใหม่ที่มีอันตรายไม่น้อยวางใจ

ผมรับทราบปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการอ่าน ฟัง และได้พบเห็นด้วยตนเองเกี่ยวกับปัญหาพืชและดิน อาชีพเกษตรกรที่ต้องปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ รวมทั้งอาชีพชาวประมงที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำ สัตว์ และอากาศที่เราหายใจเข้าไป ในอาชีพความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของชาวบ้าน การตัดไม้ทำลายป่าที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิตผุดผื่นไปจากเดิม สิ่งที่ผมกล่าวมานั้นเป็นเนื้อหาและข้อมูลในการสร้างสรรค์งานศิลปะชุด “สัญญาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งผมสะท้อนความคิดและทัศนะออกมาตามเรื่องที่ผมกำหนดขึ้น เช่น เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่า เรื่องราวของเกษตรกร

เรื่องของป่าไม้กับมนุษย์ เรื่องอากาศที่ชีวิตแก่เรา รวมไปถึงทัศนคติที่มองเห็นจากความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของสังคมไทย

ผมเสนอผลงานด้วยวิธีการทางทัศนศิลป์ในวิธีการที่ผมสนใจ และสามารถแสดงออกได้ โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งให้ความรู้สึกมีชีวิต มีความอบอุ่น สามารถเติบโตงอกงามได้ เช่น ดิน ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ ผสมผสานกับวัสดุที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งรู้สึกไม่มีชีวิต มีความกระด้างเย็นชา เช่น เหล็ก โลหะ ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม วัสดุจากพลาสติก เอสเตอร์ พลาสติก และสารเคมีที่ดูเรื่องแสง ฯลฯ

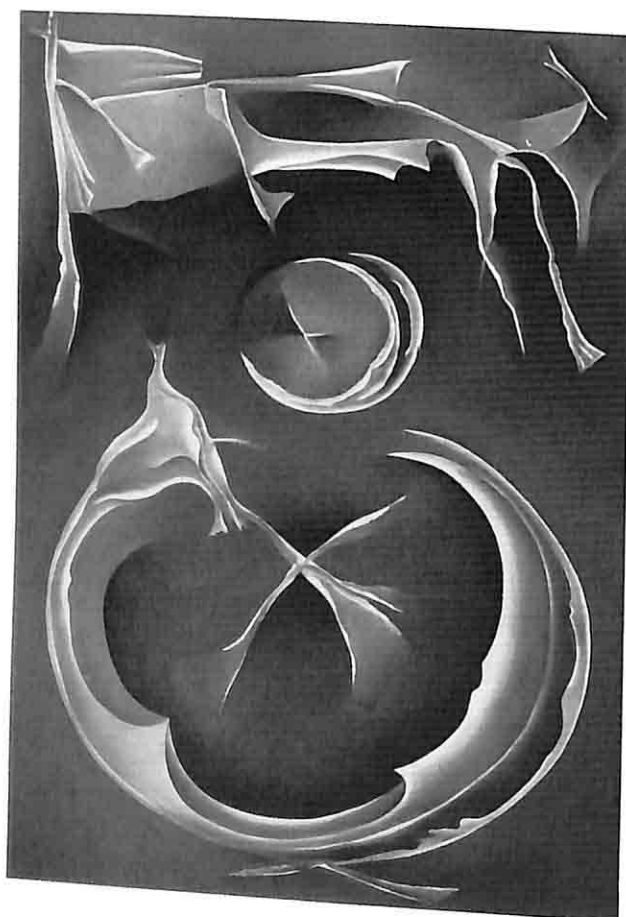
ผมสร้างผลงานด้วยวิธีการผสมสื่อวัสดุต่าง ๆ เข้าไป และมีการติดตั้งผลงานบางส่วนในลักษณะ “งานศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับพื้นที่” (Installation) โดยยึดถือเอาแนวความคิดในแต่ละเรื่องเป็นตัวกำหนด สัญญาณที่ผมสร้างขึ้นจากทัศนศึกษาดังกล่าว มาไม่ใช่เสียงสัญญาณที่ได้ยินด้วยหู แต่เป็นสัญญาณภาพบอกเหตุบอกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนไทย ในปัจจุบันและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติ ในงานศิลปกรรมชุดนี้คงเป็นข้อคิดที่นำเสนอปัญหา ความขัดแย้งและการสมยอมกันของธรรมชาติกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มนุษย์เป็นผู้เกี่ยวข้องได้รับทั้งพลังดีและผลเสีย ทั้งนี้เพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและมีทัศนะใหม่ที่ถูกต้องกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา

CONCEPT

1974-1991 : Structure, Nature and Technology

1992 : Modern Existence

1993 : Signal in Environment

Modern technology causes many changes to our lives as well as to our surrounding either the essential ones or the destruction ones. Everything i.e. mankind, creatures even the nature itself is under the power of the modern technology, and we can touch such power, such a modern existence. The environment and the atmosphere of being under the power of the modern technology cause me to work on a series of art that aim to create the subjects that the media gotten mainly from:-

1. the materials of the technology and to day environment,
2. the materials being affected by the influence of modern technology.

These media are combined in the abstract forms as I wants to express the power of the technology through the volum and the texture of such media.

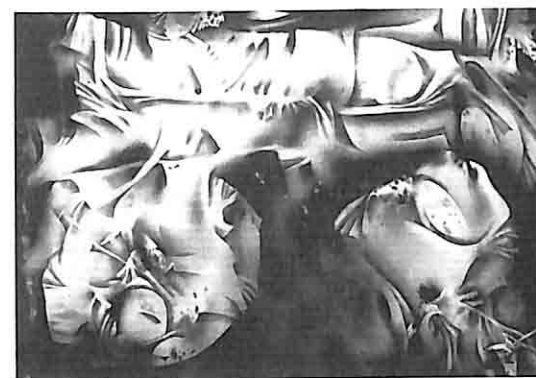
Content. The impression upon the modern technology, which means the cause the natural environment changes, is the content of my work.

Form. To depict the today surrounding, the form of my works was categorized into 3 types:-

1. form occurred naturally
2. form acquired from synthesis material
- and 3. form occurred by modern technology

Symbol. The structures substitute the power of the technology upon the our way of living

Techniques and media. The mixing of various kinds of materials is used to create this art series. I combines materials such as plastic, cloth, paper, wood, and metals i.e. iron, aluminum, bronze, copper and stainless steel together and let all materials expand freely according to each material's character. It can be horizontally, vertically, inwardly expanded or it can even be freely relifted.

The Definite Form (1974 -1983)

At the beginning of my painting, I created the works with 3 kinds of definite form depicted the nature -:

1. Skeleton structure or Linear structure i.e. human body, animals, leaves, trees, achitectural structure.

2. Planar structure i.e. flat form appearing in living things, and in achitectures which having the definitely continous movement.

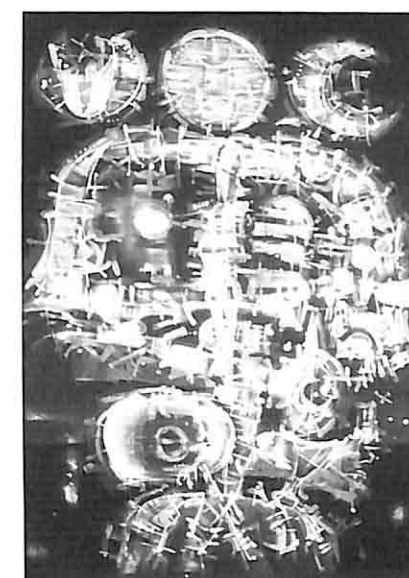
3. Shell structure. The protective parts of things such as skull, or shells of crabs, sea shells or eggs.

I utilized the combination of achitectural structures and human structure to create pieces of art. The movement was directed by the motor of human being under the influence of the definete volume of achitectural theory. Using light and shadow to supervise their expansion inwardly outwardly, horizontally, or vertically. The difinite form or these works gives the impression or placidity, stability and strenght.

The Indefinite Form from Natural Materials

Later, I got ideas from natural creatures and materials which had been changed from one to another state. I believed that nature have power in nuturing and giving fulfillment to lives. On the contary, nature can completely destroy everything.

The natural materials which had been changed such as old clothes, plant fossils and leaves, were the origination of the ideas that had inspired my works at the time. The impression upon the indefinite natural structures whose figures and texture had been changed by the time as well as by the human's destruction, mostly affected the creation of "The Conciousness" and "The

Modern Existence". Forgetting the surrounding, I let my mind, my hands, my body and all painting elements be guided by the emotion and ideas and completly dissolve into my works.

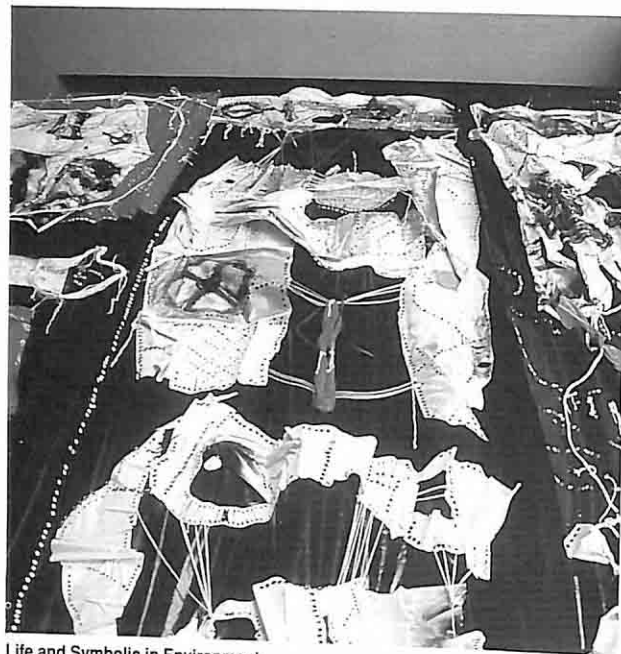
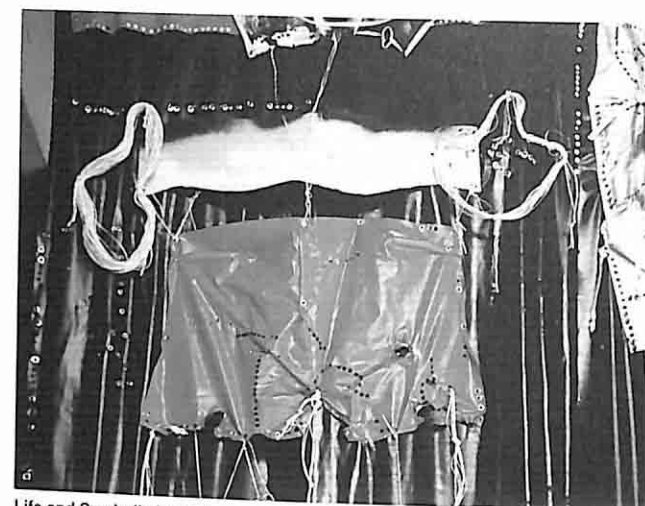
Therefore my works of this period were abstract and their movement were ferocious, as I was fully aware of the power of the nature; the power of changing that nothing could escape. I was very pleased with the dynamic and marks of changes engraved on my works.

The Indefinite Form and the Synthesis Materials (1982)

I had worked with the series of "The Conciousness" for awhile, then in 1982, I began to introduce the synthesis materials and some industrial productions to my works. These material represented the industrial progress, the invention, the influence of social movement and the changes of the environment I did accept that I could not avoid the technology which was creeping into my daily life, but deeply in my mind I was frightened of the new changes that were not caused by the mighty nature. I was so frightened of the non-stop industrial progressing.

New State

Life and Symbolic in Environment

Ideas, Structures and Objectives

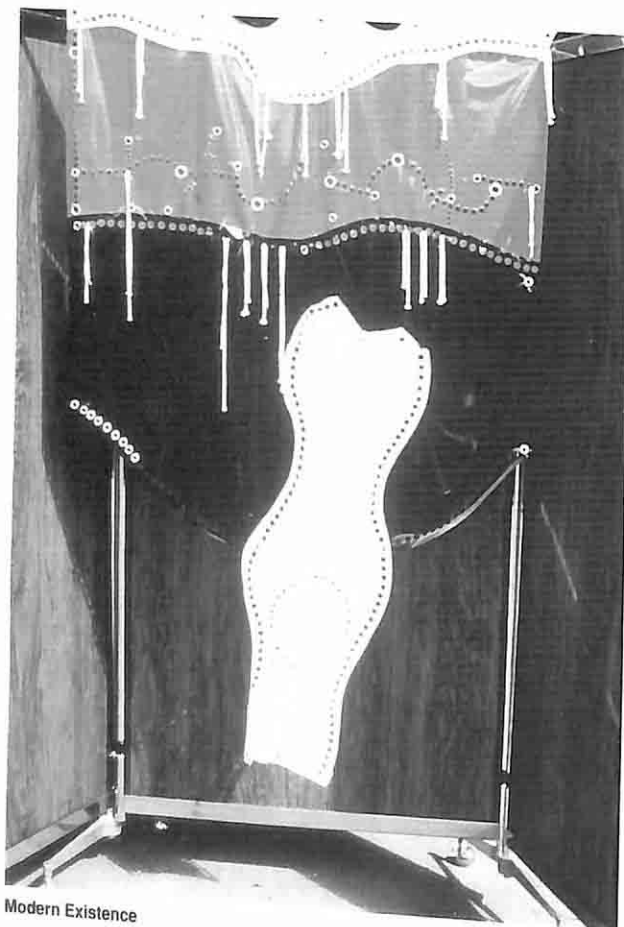
The ideas were originated from the experiment project of **"Painting Environment"** which was inspired by the living conditions of people in the apartments of the National Housing Authority at Klong Chan. I managed the project by photographing or sketching the pictures of people and the community that I had encountered at Klong Chan. The work was entitled **"Life and Symbolic in Environment"**

The picture of clothes hung out from the apartments was transferred to the abstract form. The materials were industrial products to demonstrate the concept of daily living. Plastic, metals, and clothing were torn, burned or punched in order to express my emotion toward the society. I found some difficulties in arranging the materials to the abstract pictures of what had been sketched. The materials were very different in form and in color. So I let the materials fly freely without framing. I also enlarged my works of which were very affected by the exhibition area, since I needed my works to be in unison of their surrounding.

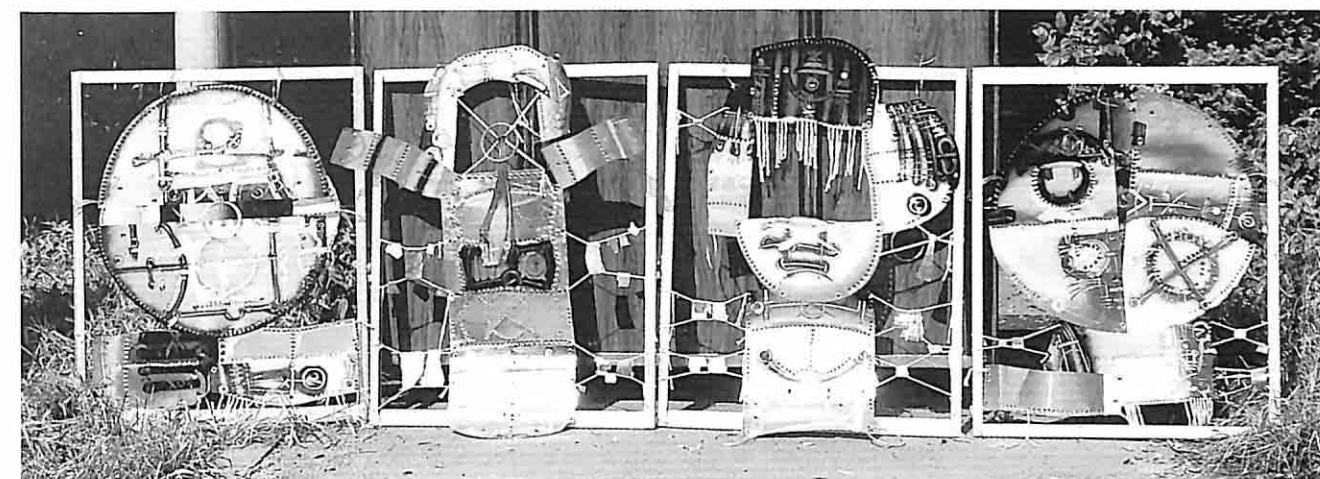
Structures and Synthesis Materials : the Second Period (1984-1986)

In October 1984, under the Japanese Government's in-service teacher training scholarship, I had the opportunity to study art in Tokyo. While I was living there, I found that people in Japan were surrounded by the advantage of technology and the convenience of modern living which were exceeded the need and the necessity. My profound belief was strengthened with this experience. Then the series of **"Modern Existence"** was created.

While I was travelling extensively in Japan, the way of living, the beliefs, attitudes, the beauty of nature, the weather, the people, the children, the cities and the architectures which changed from the accustomed ones I met in Thailand, inspired me to work.

Modern Existence

"Face"

Still, I was contented with materials used in the series **"Life and Symbolic in Environments"**, created in the early of 1984, I again used plastic, metals and string. Still, my private feeling toward the materialism and technology was the content of my work, but the techniques were differed. I utilized more of simple forms instead of the aggressiveness of tearing, punching, distorting of forms. I put small elements together to create the large structure. However, there still was the awareness of technological progress and its power, still there was the inclusion of fear.

My later works of this series were developed by using reflective materials such as stainless steel, aluminum, wire, metal, as well as cloth and other colorful materials. The contents of **"Modern Existence"** included -:

1. Lives of people and children
2. Signs and symbols
3. Inspirations from the environments.

Their out lines came from faces of Japanese friends and children, I filled these out lines with lines dots and colors as I pleased. I created forms with movement as if those forms were alive, they could breath. This series of works was entitled **"Children's Faces"**, **"Face"**, and **"Childhood"**.

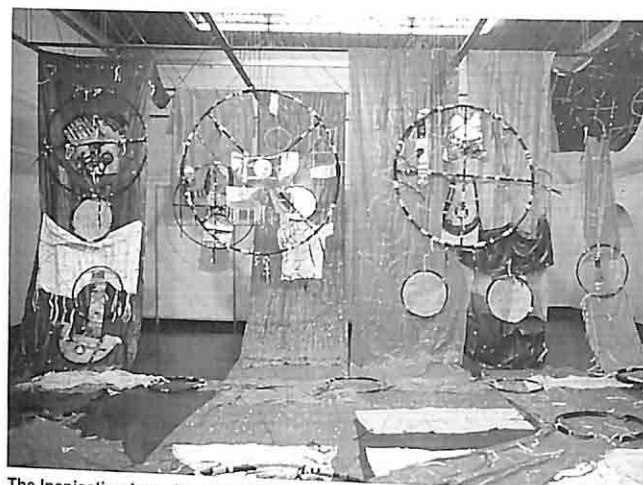
As the concepts toward life and the contemporary technology were deeper, I was inspired to work with the symbols of life, peace and the idea of the modern society, which were appeared in **"The Kite of Peace"** and **"Nippon"**, then **"Mechanical View 1"** and **"Mechanical View 2"** were followed as the fruit of inspiration from surroundings.

TAKO : The Kite of Peace

Mechanical View I

The Inspiration from Japan Exhibition

Work from 1987 - Present

Through the period of successive working, I am ensured with the ideas toward the society which drives me to express them more in my works.

I do aware of the technology that fully blooms and has power upon the environment, the human beings, and upon everything on earth. Cultures, the ways of living, are changed by the materialized society. People are pleased with synthesis products and industrial progress. I do aware that day by day technology has deeply associated with our lives, I have developed an idea that technology and its productions should be agreeable to human beings, they could be our friends. So I have concluded such concepts in the paintings, representing the affects of technology to the environment, the human lives and the nature. These paintings are indefinite forms made of synthesis materials or productions of technology. They have manifested my philosophy toward the modern surroundings, life and society. They are the expression of offending and defending to the new power which has relationship with everything.

The First Phase and The Operation

The abstract forms of nature were used to show the concept of industrial progress. These works were entitled "Life and Modern Existence" and "New Symbolic in Modern Existence"

Structures Forms and Materials

Mixed media technique was adopted to create my art. Productions of technology were utilized not for the purpose of asesthetic beauty but for the demonstration of relationship between the society and "the modern existence" or the power of technology.

Pieces of plastic structure were hung to move freely in the wind. Within these plastic structures, I put in small

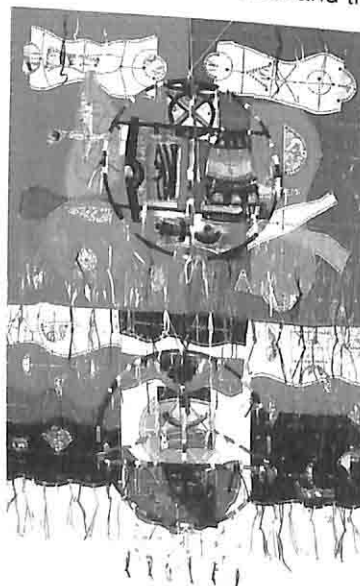
abstract elements which move along with the bigger structure. Besides using plastic, I also used other reflective materials such as aluminum and metal loops. Lines of punched holes gave the connection between the plastic structures, moreover they enabled the structure to have more movement ; to be alive, to be more relax. I presented this series in "The Inspiration from Japan Exhibition" at the National Museum in 1989.

Area and Color

The large area was the necessity for my painting exhibition as the audience would be able to touch the power of technology. The concepts were emphasized by the colors of materials combining in the work and the natural colors that were reflected by the materials. All colors were fresh and strong.

Symbols

Symbols appeared in small elements within the large structures meant new cultures in our lives. They were the language that communicated with their own structure, their audience and their surroundings.

New Symbolic in Modern Existence

Structure and Symbolic in Modern Existence

The Second Phase and the Operation

I belived that there was communication between the modern existence and man, so I began to integrate my paintings with their surroundings. The structures were not limited, I let them expand in every direction to make them associate with their surroundings which I considered as a part of my work. This technique stimulated the relation between the work and the environment.

Art and Environment 1991

Late of 1990, a lot of people were killed either by natural disasters or by high technology weapons during the Middle East War. News, pictures and eyewitness evidences brought me the content of global society and mankind conflicts. Within 60 days, from December to January of the following year, I created records of those events from mass media and my own imagination. These series of art record emphasized the chaos, the lost, the change, occured by natural diasters and the war.

Print Installation 1991

Since the records of diasters and the war, I wanted to record what had happened to the environment, nature and society. I made pieces of ceramic engraved with forms or pictures and I used these ceramic pieces as small parts of my work to tell the meaning of nature and what was going to change. These works were entitled "Records of Natural and Environment Truths" and "Sign and Symbolic from Environment Truths"

Conclusion

During the time spand of my research and working, mixed media and abstract forms have been the major thechniques of my works.

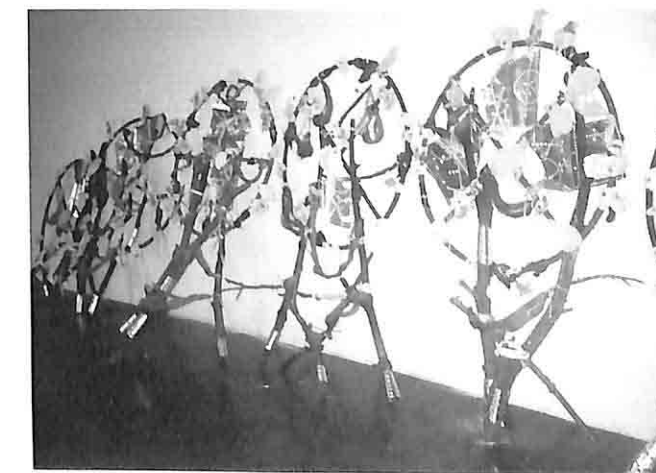
The inspiration has been originated from the way of daily living which I want to introduce to the audience. Our surroundings have been expressed in the abstract

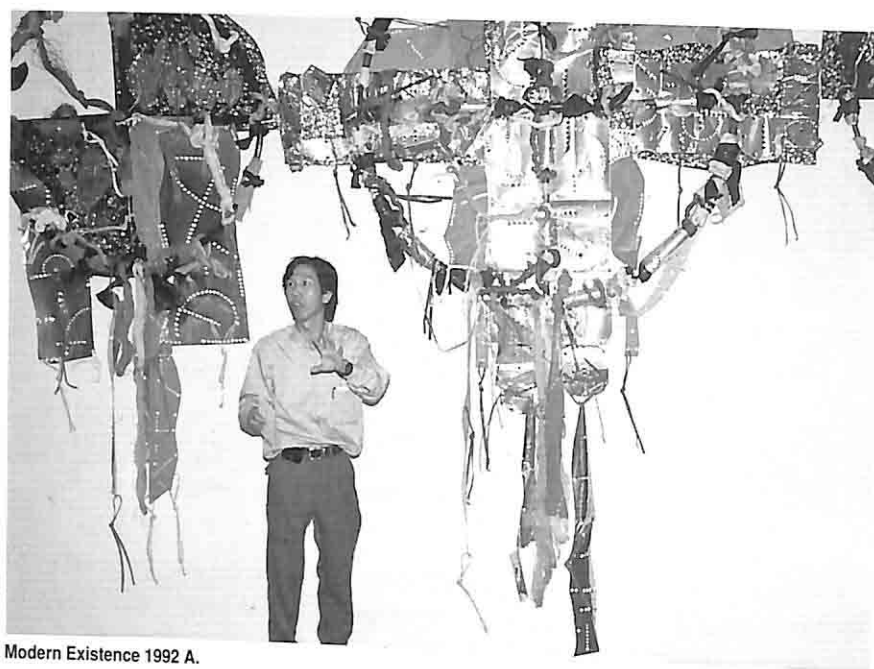
Art and Environment, 1991 Event : Dec. 15, 1990 - Jan. 1, 1991

forms of art that intend to stimulate the audience with my concepts, but I do not want them to follow what I think.

As doing more research, solving more problems, I believe that I still have to develop my creations. There still are never ending of changes. I do aware that our surrounding is a part of us and I need to integrate more of this surrounding to my following creations.

Sign and Symbolic from Environment Truths

Modern Existence 1992 A.

Modern Existence, Mechanical Form and Symbolic in Environment and Modern Existence 1992 A.

The late three pieces of my works of art are the whole picture of the present society which I have collected the elements from facts and from my own experiences.

As Mr. Montien Boonma had interviewed me about the creation of those works which appeared in the brochure distributed in the White Group's annual exhibition Individual Project 1992', I would like to code the interview as following:-

What is the inspiration of using plastic or elastic binding materials in your work instead of painting on usual flat plate?

It's based on the art experiment about the environment. I think of man, man and his changing surroundings.

After spending one and a half years in Japan under the Teacher Training Program, you have started to use some reflective materials, what is the origination of such an idea?

Our surroundings. I want to give movement and traces on structures that I have created, so I use any materials that are able to accomodate my requirement. In each session of my project, I always aim to create the alive and movable structures. When I worked with formica and wood in "The Leaves Series", I engraved shallow and deep traces of leaves on the materials. Then I worked with metals. engraving was not enough, I had to drilled those materials. I do anything to make the structure move and

being alive. Perhaps I have to cut, to crack up, to tear to break etc. the materials whose I want to give the breath ways.

You are interested in forms. They have enchanted you, haven't they?

They are like my friends. They are the impression of human beings or machines that I have seen in my mind.

The sphere shape always plays important role in your works, what is the reason of this?

I think that any structures have originated from nature or from their surroundings. I am interested in human faces because there are traces and content that we can notice when we firstly meet. Every structure should remind us of its origin and also should touch our emotion.

One of the element never missing from your works; no matter they are plastic, canvas, or rope, is the linkage of eyelets. Why?

Since I want to make all materials be alive, I have to ask myself what they should be and how I can make them alive. So I work according to my thought. I use elements that can answer my thought.

It means that there is no theme in individual piece of your work, the title of each work guides the idea, doesn't it? Then you manage the materials according to your instinct, don't you?

Theme guides me to the goal. Elements will be formed according to my emotion and feeling. At the

same time I manage the materials as I please. From my experience, I find that while I am working, my project or theme are also developed.

In February 1992, I was invited by the Australian Government to participate the 3rd Artist Regional Exchange (ARX3) where took place at the Perth Institute of Contemporary Art, Lawrence Wilson Art Gallery and The Art Gallery of Western Australia. The participants were 36 artists from 8 countries i.e. Australia, New Zealand, New Caladonia, Indonesia, Malaysia, The Philippines and Thailand. In this occasion I had organized 2 sets of installation art entitled "Aboriginal Dancers at Old Custom House" and "Festival in Fremental by Deck-Chair Theatre and Bi-Zurcus."

For the first set, I was inspired by the story of the aborigines which I always had seen in museums at Perth. Everywhere I was exposed to the subjects of these people. Many galleries and museums there exhibited their art and craft. Besides, the environment in Australia which was different from Bangkok made me develop an idea to create the work.

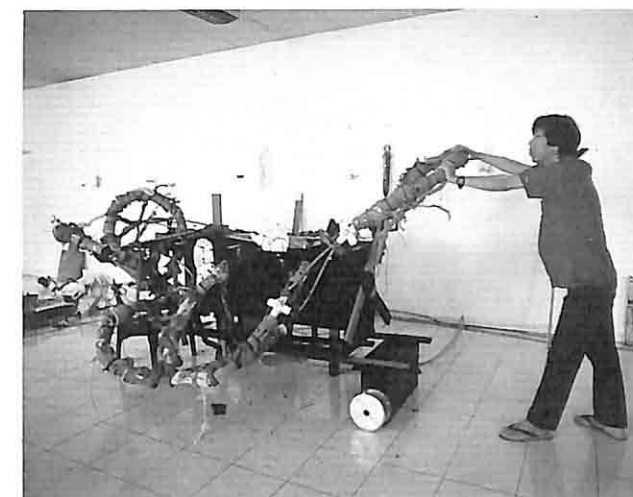
Living at Old Custom House where was my studio was so quiet. I seldom met other artists who lived in the same building. The house was devided into small rooms where each artist could work peacefully.

I thought of the aborigines dancing in this quiet building. They were surrounded by modern technology. They had to adjust themselves to the new environment. There for the aboriginal art was used as the structure of my work, it was the symbol of the native people. Then readymade materials or some throw aways found around us, were combined and made to move as I imagined.

I wanted to make the symbol of social conditions and the way of living in Perth as I met. I wanted to make the Australians be awared of what was going around them. The project consisted of eleven pieces of work, ten pieces were 2.5 meters high tubes and another piece was 2 meters circle. Papers, metal, iron, aluminum, rope, plastic, cloth were utilized, some were ready made objects, some were throwaways. Nine pieces of these works were laid against the wals while the others two were hung on the walls.

"Festival in Fremental by Deck-Chair Theatre and Bi-Zurcus" was a series of two pieces of three dimensional work. I was inspired by the people in the Deck-Chair Theatre and the Bi-Zurcus. Both groups of people also stayed at the Old Custom House, in the town of Fremental. As we lived under the same roof, I had often seen their rehearsal. I had seen the balance of the acrobats.

The creation of this series, I tried to make them relate to the first series on "Aboriginal Dancers". At that

Festival in Fremental by Deck-Chair Theatre and Bi-Zurcus

time, there was a festival in Fremental that became the theme of my second series. I brought some furnitures from the setting of the Deck-Chair Theatre to be the main structures, then I created movement within these structures as if it was the performance of the circus as well as the dance of ten aborigines.

Among these structures, one piece was horizontal expansion and another was vertical expansion. They were the combination or ready made material and some throw away i.e. wood, cloth, iron, plastic, aluminum and rope. In the exhibition they were placed side by side.

Environment 1992

The aborigines art has guided me to do another set of art called "Environment 1992". I thought of plants and natural creatures which had changed their forms as time going. I constructed a blooming flower from industrial products and some wood. I wanted to demonstrate the change of natural environment to the modern society.

Aboriginal Dancers : Bangkok

After working at ARX3 in Australia, I still have continued working of the theme of the integration of nature, belief, culture, ritual of the old civilization with the modern technology which has come along with the new civilization. Therefore we have to adjust ourselves to the new environment. "The Aboriginal Dancers: Bangkok" reflects my idea toward the old and new civilization which have to fight as well as to compliment each other.