## BROWN AIR BROWN TREES BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE

Rama IX Art Museum Foundation



Rama IX Art Museum Foundation

เกศ ชวนะลิขิกร KADE JAVANALIKIKORN



กระต่ายกับเต่า เป็นสัตว์ 2 ชนิด ที่มีลักษณะเด่นแตกต่าง
กัน จากนิทานปรัมปรา สัตว์ 2 ชนิดนี้วึ่งแข่งขัน เพื่อให้ถึง
เส้นชัยแห่งความชนะ เต่าเข้าถึงเส้นชัยก่อน เพียงเสี้ยววินาที
ขณะที่กระต่ายนั้น ถึงแม้ว่าจะวึ่งได้เร็วกว่าแต่ก็มาถึงทีหลัง เพราะ
มวแต่แวะโน่นแวะนี่ ทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างระหว่างทาง
เต่ามีความพยายามที่จะเอาชนะ ตั้งหน้าตั้งตาเดินด้วยความ
อตทนไม่ได้หยุดแม้แต่เพื่อพักผ่อน เต่าไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็น ไม่ได้
รับอะไรเลยระหว่างทางที่มันเดินมา ท่านแน่ใจหรือว่า กระต่าย
เป็นผู้แพ้

ในทางคิลปะเราแน่ใจและสามารถตัดสินได้หรือว่าอะไรคือ สิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือสิ่งที่ผิด เราแน่ใจแล้วหรือว่าทฤษฎีที่เรารู้ที่ เราใช้ สามารถสร้างงานศิลปะที่ดีเลิศได้ ทฤษฎีคงอยู่ลึกใน ความรู้สึกของผู้ทำงานศิลปะทุกคนอยู่แล้ว ความเข้าใจในตัวเอง และสิ่งรอบๆ ตัวผู้สร้างงานต่างหากที่ควรจะเป็นตัวหลักในการ ใช้สร้างงาน ศิลปินจะต้องเป็นผู้ที่เปิดรับสิ่งรอบข้างได้ตลอดเวลา

ขาวคือต่ำ ต่ำคือขาว

สิ่งที่เคยเป็นเรื่องเหลวไหลกลายเป็นสิ่งปกติ

บางทีเข้าคือออก

เมื่อโลกมีสิ่งมีชีวิต ชีวิตแรกเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ชีวิต แรกที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นใช้เวลานานแสนนาน เปลี่ยนแปลงและ พัฒนาให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมจนเข้าสู่ สภาวะสมดุล ขยายพันธุ์เป็นสัตว์และพืชนานาชนิด ตัวของโลก เองก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่แยกตัวออกจากดวงอาทิตย์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงก็ไม่ สามารถดำรงชีพอยู่บนโลกได้ มันต่างสูญพันธุ์ไป ในขณะที่สิ่งมี ชีวิตพันธุ์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกในเวลาเดียวกัน การ เปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกปัจจุบันตัวของโลกเองมีการ เปลี่ยนแปลง ซ้าลง จะมีก็เพียงแผ่นดินใหวและภูเขาไฟระเบิด มนุษย์เองเป็นตัวการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเรื่องทั้งหมดตันไม้ สัตว์ ท้องฟ้า อากาศและน้ำ จะเปลี่ยนแปลงและถูกทำลายลง อย่างรวดเร็ว โดยการกระทำของมนุษย์ มนุษย์พยายามเอาสิ่งมี ชีวิตอย่างอื่นมารับใช้เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง พืชและ สัตว์ที่เคยมีอยู่เดิมในโลกเริ่มเสื่อมและสูญพันธุ์ไป สภาพอากาศ และน้ำในโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีโรคภัยใช้เจ็บใหม่ๆ เกิดขึ้น และอาจจะมีสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น

ไม่ว่าเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา เหล่านี้ได้หรือไม่ ต้นไม้ สัตว์ อากาศและน้ำ จะเปลี่ยนแปลงสูญ เสียไปอีกเท่าใด ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตโลกนี้จะมีสัตว์และ ต้นไม้พันธุ์ใหม่ มีน้ำและอากาศที่เหมาะสมกับมนุษย์พันธุ์ใหม่ มนุษย์ที่มีความคิด ความรู้สึก ความเป็นอยู่แตกต่างจากพวกเรา ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าเพียงหวังว่ามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทัน กับสิ่งที่มนุษย์เป็นตัวให้เกิดการเปลี่ยน ซึ่งถ้าไม่เช่นนั้นมนุษย์ เองก็อาจจะต้องสูญพันธุ์

งานชุดนี้เกี่ยวกับการขับรถเที่ยวชมอากาศ ภูเขา ต้นไม้ และน้ำ

> มองประวัติศาสตร์ ต้องมองว่าสมัยนั้นมันควรเป็นอย่างใร มองอนาคต ต้องมองว่าสมัยนั้นจะเป็นอย่างใร

> > เกศ ชวนะลิขิกร

The Turtle and the Rabbit are two animals that have different characteristics. From the old story, they receed each other to the finish line and the trutle won by a spit second. The rabbit who can run very fast but took his times making a stop everytime he saw something interesting. The turtle went very slow using up all his energy crossing the finish line without making any stops, he had not experienced anything on the way, so can we really say that the rabbit had lost?

In visual art, can we really say what is right and what is wrong? Are we really sure that all the theory we know and use can create great works of art. A good work of art cannot be created with only art theory. An artist needs to learn about himself and experience his surroundings. He must use his feelings and not just theories realising that there are many ways to solve the came problem.

Black is White, White is Black

What used to be Normal seems insene

Sometime in is out.

Art Museum F

For survival, the first living things spent a very long period of time to adapt and bred on earth. Reaching the balance of circumstances, several kinds of plants and animals inhabited along with the changing of an ancient world environment. Still, some extincted and some new breed of living things occured instead.

Presently, however there are still some slow changes of the earth itself both naturally like earthquakes or vocalno explosion and intentionally by we mankinds. We consumes other living things only to serve the individual facile. The existing plants and animals deteriorated and extincted consequentially. Air and water conditions are varied, the new kind of diseases, the new breed of animals and plants came to existence.

No matter what we accept about the changes and the fact that plants, animals, air and water continue to waste. I know that we will still have the specific world's inhabitants in the specific environment for the specific time. The new breed of human being will think, feel and live differently from us. I only hope that all of mankinds will be able to change and adapt themselves in time, in order not to extinct in the new environment, the result of their own exertions.

The work is about taking a drive via a dirty automobile to see a mountain range, trees, air and water. (BROWN AIR BROWN TREES BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE)

To know the history is to understand.

To know the future is to forecast

Kade Javanalikikorn

Rama IX Art Museum Foundation

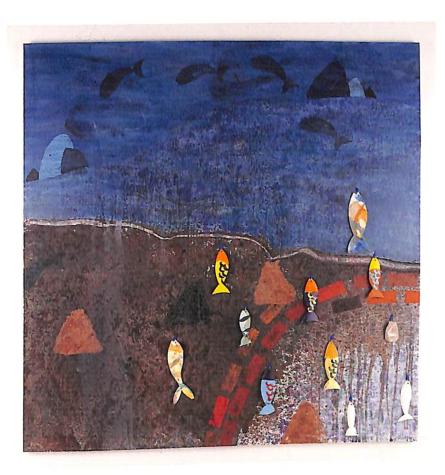


## Blue

A color that varies widely to depict the tones of a clear sky, the oceans and indigo







"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN" 1992

195 x 195 CM.

ARCYLIC, FISH HOOKS, SAWDUST, CANVAS FISH ON CANVAS

"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN" 1992

195 x 195 CM.

ARCYLIC, FISH HOOKS, SAWDUST, CANVAS FISH ON CANVAS



Rama IX Art Museum Foundation



"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN" 1993 135 x 155 CM. ARCYLIC, FISH HOOKS, CANVAS FISH ON CANVAS

"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN" 1993 130 x 150 CM. ARCYLIC, FISH HOOKS, CANVAS FISH ON CANVAS





Rama IX Art Museum Foundation

"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE" 1993 STRETCHER SIZE: 110 x 120 CM.

ARCYLIC, FISH HOOKS, CANVAS FISH, SHOCK ABSORBER ON CANVAS

"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE" 1993

STRETCHER SIZE: 110 x 120 CM.

ARCYLIC, FISH HOOKS, CANVAS FISH, SHOCK ABSORBER ON CANVAS



Rama IX Art Museum Foundation



"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE" 1993

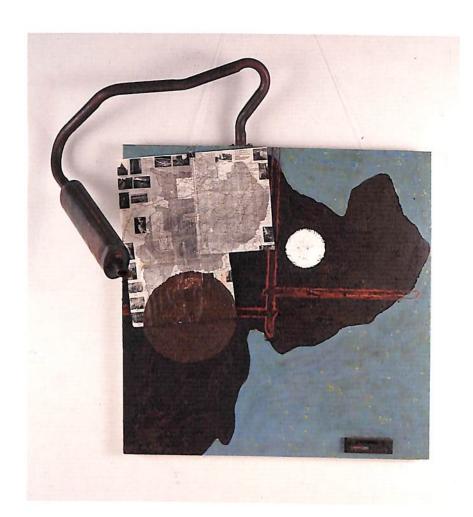
STRETCHER SIZE . 110 x 120 CM

ARCYLIC. FISH HOOKS, MUD-GUARD, EXHAUST PIPE, SIDE-VIEW MIRROR ON CANVAS

"BROWN AIR, BROWN TREES, BROWN OCEAN AND A DIRTY AUTOMOBILE" 1993

STRETCHER SIZE: 110 x 120 CM.

ARCYLIC, MUD-GUARD, EXHAUST PIPE ON CANVAS

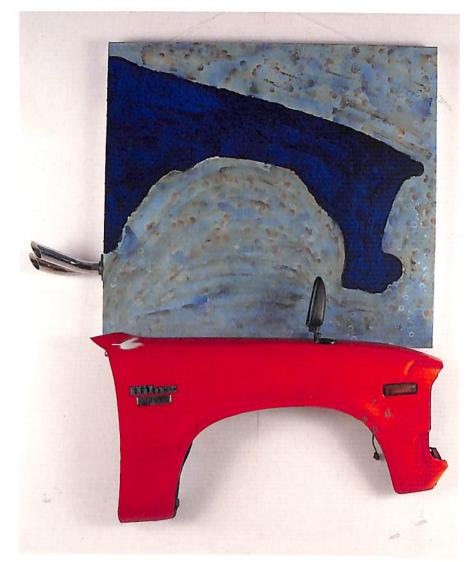


Rama IX Art Museum Foundation



STRETCHER SIZE : 110 x 120 CM.

ARCYLIC, MAP, EXHAUST PIPE ON CANVAS





Rama IX Art Museum Foundation



Rama IX Art Museum Foundation



"ผีสีเขียว" 1993 25 x 35 CM. ARCYLIC ON PAPER

"ผีสีเขียว" 1993 25 x 35 CM. ARCYLIC ON PAPER



Rama IX Art Museum Foundation

"ผีสีเขียว" 1993 25 x 35 CM. ARCYLIC ON PAPER เกศ ชวนะลิขิกร

Kade Javanalikikorn

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50002

Faculty of Fine Arts

Chiang Mai University

Chiang Mai 50002, Thailand

Tei. (053) 211724, 221699 Ext. 3461-3462

Fax. (053) 211724, 217143

## มิติใหม่ในผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ของ เกศ ชวนะลิขิกร

ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมานี้จนถึงขณะนี้ได้มีจิตรกรร่วมสมัยของ ไทยจำนวนไม่น้อย ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการสร้างภาพ งานจิตรกรรมทิวทัศน์บก (Landscape) และทิวทัศน์ทะเล (Seascape) กันเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้อาจจะเป็นได้ว่า ทั้งจิตรกรและประชาชนมีความรู้สึกและ สำนึกร่วมกันถึงปัญหาของสภาวะแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติที่เกิดขึ้น และมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในสังคมไทย ซึ่งอีกทั้งคงเป็นสำนึกของผู้คนร่วม สมัยทุกคนที่เรียกหาคุณค่าทางธรรมชาติที่นับวันที่ค่อย ๆจะสูญสลายหายไป

เกศ ชวนะลิขิกร เป็นหนึ่งในจิตรกรร่วมสมัยในปัจจุบันที่ตระหนัก ถึงความงดงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น และมีความ ชื่นชอบในการท่องเที่ยวไปในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ได้นำประสบการณ์ และความประทับใจมาสร้างเป็น ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ขึ้น นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นดันมาจนถึงปัจจุบัน

เขาได้แสดงทัศนะส่วนตัวว่า "...การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบน โลกปัจจุบันมนุษย์เองเป็นตัวการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมด..... สภาพอากาศและน้ำในโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง...." และเขาได้คาดหวังว่า "...มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับสิ่งที่มนุษย์เป็นตัวที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่เช่นนั้นมนุษย์เองก็อาจจะต้องสูญพันธุ์..."

สิ่งที่เขากล่าวนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ทุก ส่วนของโลก แนวความคิดของเขาที่มีต่อชีวิต และสภาพแวดล้อมนี้ได้เป็น สาระสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ของเขา ชดนี้

เกต ไม่ได้อาศัยสร้างผลงานของเขาในแบบอย่างของ สกุลช่าง
Naturalistic Painting ที่แสดงความลึก และลวงตาด้วยหลักทัศนียภาพ
(Perspective) ซึ่งก่อให้เกิดภาพลวงตาขึ้น Trompe l'Oeil และผลงาน
ของเขาไม่ได้เขียนขึ้นจากความประทับใจในบรรยากาศของแสงสีและเวลา
ด้วยการใช้ฝีแปรงแตะแต้มสีสร้างริ้วรอยทั่วแผ่นภาพ ดังเช่นศิลปินกลุ่ม
Impressionismหรือการค้นหาความสัมพันธ์ทางมวลและปริมาตรบนแผ่นราบ
3 มิติ ด้วยแรงบันดาลจากโครงสร้างธรรมชาติหรือถ่ายทอดด้วยสีและ
รปทรงเช่น ศิลปินกลุ่ม POST-IMPRESSIONISM หรือ EXPRESSIONISM

เขาได้แสดงทัศนคติต่อการสร้างผลงานศิลปะไว้ว่า "..... ในทาง ศิลปะ เราแน่ใจและสามารถตัดสินได้หรือว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือ สิ่งที่ผิด เราแน่ใจและสามารถตัดสินได้หรือว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือ สิ่งที่ผิด เราแน่ใจแล้วหรือว่าทฤษฎีที่เรารู้ ที่เราใช้สามารถสร้างงานศิลปะ ที่ดีเลิศได้...." กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของเขานั้นถูกจัดให้เปิดกว้าง ไม่มีกฎเกณฑ์ ที่แน่นอนตายตัว เขาสนใจในความค้นพบสิ่งใหม่ๆ และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ทางการสร้างผลงานศิลปะ ดังเช่น ".....ตัวผู้สร้างงาน ตางหากที่ควรจะเป็นตัวหลักในการใช้สร้างงาน ศิลปินจะต้องเป็นผู้ที่เปิด รับสิ่งรอบข้างได้ตลอดเวลา "

เกศ ได้รวบรวมซึมซับความประทับใจจากปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ ความชุ่มฉ่ำ ความแห้งแล้ง ความกว้างใกลของแผนดิน ท้องฟ้า ภูเขา ต้นไม้ และชีวิตผู้คนที่เขาใต้รับสะสมเพิ่มพูนอย่างสม่ำเสมอดลอด เวลาขณะท่องเที่ยวไป เขาไม่ใช้ การบันทึกด้วยภาพร่าง (Sketches) หรือการถ่ายภาพหากด้วยความทรงจำ และความประทับใจในประสบการณ์ ต่างๆ ซึ่งจะค่อยๆ ถูกนำออกมาให้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อเขาเริ่มสร้าง ผลงานขึ้น เกศสร้างผลงานจิตรกรรมเริ่มด้วยการหยด ราดโรย กรวด ทราย แกลบ และสือะครายลิคลงผืนผ้าใบอย่างอิสระ รูปทรงและพื้นผิวในช่วง แรกนี้เป็นลักษณะนามธรรมซึ่งรูปรอยเหล่านี้จะกระดุ้นเตือนเรื่องราวที่เขา ประทับใจ และความทรงจำ ที่ได้สะสมไว้ให้กลับปรากฏขึ้นมา และเมื่อนั้น ภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ก็จะค่อยๆ เด่นชัดแก่เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเขา วาดเป็นรูปทรงอย่างง่ายของต้นไม้ ภูเขา บ้าน และท้องฟ้า อากาศ

ผลงานระหว่างปี 1990 -1992 เกศได้น้ำชิ้นส่วนของผ้าใบ และ วัสดุสำเร็จรูป (Ready made) เช่น ตะขอ เบ็ด ถ้วยพลาสติก น้ำมาปะติด (Collage) ลงบนภาพ ซึ่งก่อให้เกิดมิติของความเป็นจริงและความทรงจำ ให้มาปรากฏพบกันอีกครั้งวัสดุสำเร็จรูปเหล่านี้สำคัญมากอย่างยิ่งในผลงาน ของเขา โดยเป็นสื่อกลางเป็นพาหนะ (Vehicle) ที่เชื่อมจินตนาการของผู้ ดูและความทรงจำของเกศมาพบและสื่อสารกัน

ดังนั้นเศษวัสดุ เช่น แผ่นพลาสติกหรือแผ่นฟิล์ม ถ่ายภาพบนภาพ
วาดเส้นของเกศจึงเป็นเหมือนพาหนะ (Vehicle) ที่นำชักจูงจินดนาการของ
เราให้เคลื่อนคล้อยเข้าสู่ความทรงจำและประสบการณ์ของเขา ในผลงาน
ชุดล่าสุด เกศได้นำชิ้นส่วนของท่อไอเสีย ตัวถัง ประดูรถยนด์ โซ็คอัพ และ
บังโคลนรถยนต์นำมาประกอบเข้ากับรูปเขียนของเขา ซึ่งทำให้รูปนอกของ
ภาพจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ทำหน้าที่เหมือนเป็นวัสดุสำเร็จรูป
(ที่สร้างโดยศิลปิน) อีกชนิดหนึ่ง ศิลปินได้เน้น ความสำคัญเท่าเทียมกัน
เป็นภาพจิตรกรรมและวัสดุชิ้นส่วนของรถยนต์นี้ให้มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ชิ้นส่วนของรถยนด์และภาพเขียนที่ประกอบกันขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่ ท้าทายอันใหม่ต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ร่วมสมัยของไทย ในปัจจุบัน ภาพของเขาแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการ สร้างสรรค์ทางศิลปะและอีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เป็นจริง ระหว่างโลกวัตถุทางสังคมอุตสาหกรรมที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งต่อสภาวะ ความเป็นไปของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมเรา

ผลงานของเกศ ชวนะลิขิกร นี้เป็นผลงานที่แสดงให้เราประจักษ์ถึง ช่องว่างระหว่างความจริงทางธรรมชาติ และความเป็นจริงทางโลกวัตถุ และเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างความจริงที่เป็นรูปวัตถุธรรมกับอารมณ์ความ รู้สึกที่เป็นนามธรรม ซึ่งช่องว่างนี้เป็นส่วนที่กระดุ้นเร้าจินตนาการ ความ คิด และการวิพากษ์ได้ตอบของผู้ชมให้เกิดขึ้นในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่าง กัน ผลงานของเกศไม่เพียงแต่น้ำเสนอจินตนาการอย่างใหม่ให้เกิดขึ้นใน ผลงานจิตรกรรมที่วทัศน์เท่านั้น หากยังเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ ได้บุกเบิกและเปลี่ยนแปลงแบบอย่างของ "ความเป็นแผ่นภาพจิตรกรรม" ที่ได้เคยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรองรับและล้อมรอบจินตนาการของจิตรกรไว้ให้ หมดความหมายสิ้นสุดลง เกศ เป็นจิตรกรร่วมสมัยของไทยที่สำคัญท่าน หนึ่งที่เสนอมิติของความเป็นไปได้อย่างใหม่ให้เกิดขึ้นแก่แนวทางการ สร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน

มณเทียร บุญมา

## New Visions in Landscape Painting By Kade Javanalikikorn

In the past 4 - 5 years, there has been a certain amount of Thai contemporary painters who are interested and intend to increasingly create the Landscape and Seascape Paintings. May be it is because of the feeling and awareness of both the painters and the people towards the condition of natural and social problems in Thailand. Moreover, it is also the conciousness of Thai people who are crying for the value on nature in Thailand which is deteriorating.

Kade Javanalikikorn is one of the contemporary painters who is aware and appreciate the beauty of local natural environment from travelling through the provincial parts of Thailand. Consequently, he has brought out his impression and experience and put them into the Landscape Paintings since 1989 until now.

He gives his opinion that "...there were a lot of changes in the world which were mainly caused by human beings ... the air and water are unceasingly changed..." and he hopes that "... all human beings are able to change and adapt themselves exactly in specific

The things he said are the phenomena which actually happen in every part of the world. His concept towards life and environment is the main issue which initiates the artistic work of these Landscape Paintings.

Kade does not work in the way of Naturalistic Painters which show depth and create the illusion of perspective or in the way of Impressionists who created the impression of light, time and colors of finding the relation of mass and volume through the inspiration from nature or express with forms and colors like the Post-Impressionists or Expressionsts.

His opinion about creating the art work is "... In visual art, can we really say what is right and what is wrong? Are we really sure that all the theories we know and use can create great works of art ..." His process in creating the artistic work is widely open - no constant rules or criteria. He is interested in searching for news things and new experiences in creating the art work as "...an artist needs to learn more about himself and experience his surroundings..."

Kade collects all of his impression in the form of the refreshing nature, dryness, wideness of land, sky, mountains, trees and lives from travelling. He does not sketch or take photos to record these things. But these aspects continuously appear in his work. Kade drops, spreads and powders the grits, sand, chaff husks and acrylics on the stretched canvases freely.

The abstract forms and texture recollect his to impression which obviously appears more and more to him and transform into simple shape of trees, mountains, sky and air.

Kade's work between 1990-1992 involved the use of ready made objects such as fishhook and plastic sheet in collage technique on painting which together creates the dimension of reality and memory. Those objects are very essential in his work since they are the vehicles which combine other people's imagination and Kade's memory into communication.

Thus, the waste materials like plastic sheet and films on his drawing are the vehicles leading us to his memories and experiences. His latest works portray the part of exhaust pipe, coachwork, door, shock-absorber and mudguard attached to his paintings which transform the outer space of the canvas into another ready made (created by the artist). The artist emphasizes the equally importance between painting and ready made.

The combination of paintings and automobile parts is the new challenge towards the creation of Thai Contemporary Landscape Paintings. His paintings reveal the new possibility of creating artwork and reflect the realistic society and the changing condition of nature which occurs in our present social state.

Kade Javanalikikorn's works represent the gap between condition of nature and material world and the gap between reality and imagination the meanings of which artists have in and will continue to search in the form of variety of art works presented to the current art world.

Montien Boonma

Rama IX Art Museum Foundation





Artworks Photographed by : Pairoj Toewiwat

Ekkaphop Phatthawong

