

จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชูลุด และผลงานย้อนหลัง

วันที่ : 31 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

นิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชูลุด นิมเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครุคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ชุดลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ "จิตรกรรมฝาผนัง"

ศาสตราจารย์ชูลุด นิมเสมอ ศิลปินอาวุโสหนึ่งในศิษย์เอกคนสำคัญของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ในฐานะศิลปินนักค้นคว้าทดลอง ศาสตราจารย์ชูลุดได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ในปี พ.ศ.2502 และศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม ในปี พ.ศ.2541 ในฐานะครูผู้ยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์ชูลุดได้สร้างศิลปินมากมายให้กับวงการศิลปะ และเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอน ด้วยการจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ (พ.ศ.2508) และภาควิชาศิลปะไทย (พ.ศ. 2519) ในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการศิลปะผู้สร้างสรรค์ตำราวิชาองค์ประกอบศิลป์ รวมไปถึงหนังสือ และบทความทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษามากมาย

แต่ทว่าสำหรับศาสตราจารย์ชูลุดแล้ว ท่านกล่าวเสมอว่า ตนเป็นเพียง “ศิลปินชนบท” คนหนึ่งที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาในฐานะ “ครู” นิทรรศการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องหรือเชิดชูเกียรติท่านเนื่องในวาระพิเศษใด หากว่าต้องการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าตลอดเส้นทางการสร้างสรรค์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสสุนทรียภาพ และเรียนรู้ผลงานศิลปะของศิลปินคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยไทย

โดยแบ่งการจัดแสดงผลงานออกเป็น 6 ชุดด้วยกัน คือ

ผลงานชุดจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นผลงานชุดปัจจุบัน ที่ศาสตราจารย์ชูลุดสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2553-2556 เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสัมพันธ์ไปกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์รอบตัว ผ่านรูปทรงหลักคือ ภาพผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์ อ่อนโยน ปรากฏอยู่ร่วมกับรูปทรงซึ่งมีที่มาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคที่เรียบง่ายอย่างการวาดเส้นด้วยหมึก และการระบายสีอะคริลิกลงบนกระดาษสา ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติ ผลงานทั้งหมดถูกจัดวางเรียงรายต่อเนื่องกันจนเต็มฝาผนัง เพื่อโอบล้อมผู้ชมให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของผลงานโดยรวม เป็นจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยที่ได้บอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา แต่ทว่ากำลังบอกเล่าเรื่องราวทางศิลปะจากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน

ผลงานชุดธรรมศิลป์ เป็นผลงานที่ศาสตราจารย์ชูลุดสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ.2530-2539 โดยมีได้มีเจตนาสื่อแสดงความหมายธรรมะในพุทธศาสนา แต่ถ่ายทอดออกมาจากสภาวะจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องล้อมกล่อมเกล้าด้วยรูปแบบผลงานที่เรียบง่าย รูปทรงอันสงบนิ่ง และสีสันทันนุมนวลสะอาดตา สะท้อนความบริสุทธิ์ของจิตใจที่สงบนิ่งและปล่อยวาง อันเป็นผลมาจากภาวะของสมาธิ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะทำงาน และจากการศึกษาปฏิบัติธรรม

ผลงานวาดเส้น เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ที่ศาสตราจารย์ชูลุดมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ และได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคนี้ไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เรียบง่าย แต่สามารถถ่ายทอดและแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ผลงานวาดเส้นที่นำมาจัดแสดงมี 4 ชุดด้วยกัน คือ ผลงานชุด “บทกวี” (พ.ศ.2525-2526) ผลงานชุด “ลูกสาว” (พ.ศ.2528) ผลงานชุด “ประติมากรรมในทิวทัศน์” (พ.ศ.2550) และผลงานชุด “วาดเส้นภาวนา” (พ.ศ.2554)

ผลงานชุดประติมากรรมชนบท เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2525 ศาสตราจารย์ชูลุดนำแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชนบทไทย มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความก้าวหน้าล้ำสมัย ทั้งในด้านรูปแบบและลักษณะการแสดงออก ด้วยการหยิบจับวัตถุและวัสดุจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาเป็นสื่อในการแสดงออก เริ่มจากการนำวัสดุมาห้อยแขวนวางพาดบนตอไม้ พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงการนำวัสดุมาห้อยแขวนบนร่างกายตนเอง เพื่อเป็นสื่อแสดงความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตชนบทไทย ซึ่งนับได้ว่าศาสตราจารย์ชูลูดเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวทางการทำงานศิลปะเชิงความคิด (conceptual art) ในหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยไทย

ผลงานวาดเส้นจากโรมและภาพพิมพ์นามธรรม ในช่วงเวลาที่เดินทางไปศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์กลวิธีร่องลึก (intaglio) ที่ประเทศอิตาลี ประมาณปี พ.ศ.2499-2501 และศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์หิน (lithograph) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2507 นั้น ศาสตราจารย์ชูลูดได้เดินทางไปวาดภาพทิวทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลงานที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพพิมพ์นามธรรม ซึ่งมีเทคนิคที่น่าสนใจอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ผลงานยุคแรก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2498-2505 ศาสตราจารย์ชูลูดสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตชนบทไทย ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แบบแกะลายเส้น (engraving) โดยทดลองนำเมโซไนท์ (mesonite) หรือกระดาษอัดแข็งมาใช้แทนไม้เป็นคนแรกของไทย ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (wood cut) ซึ่งมีทั้งภาพพิมพ์ขาวดำและภาพพิมพ์สี เป็นการค้นพบเทคนิคที่มีความกลมกลืนกับอารมณ์การแสดงออก ด้วยเรื่องราวและรูปทรงที่เรียบง่าย แสดงออกถึงความ เป็นไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานจิตรกรรมชุด “ชีวิตชนบทปิดทอง” (พ.ศ.2499) ซึ่งศาสตราจารย์ชูลูดได้ทดลองติดทองคำเปลวลงบนจิตรกรรมร่วมสมัยเป็นคนแรก นับเป็นก้าวสำคัญในการนำลักษณะของศิลปะไทยแบบประเพณีมาปรับใช้ เสนอภาพเรื่องราววิถีชีวิตไทย ทำให้เกิดลักษณะใหม่ของศิลปะร่วมสมัยที่แสดงลักษณะไทยได้อย่างลงตัว

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทร. 02-2146630 ต่อ 501

www.bacc.or.th / www.facebook.com/baccpage

Chalood's Mural Painting - Retrospective

Date : 31 May - 18 August 2013

Location: Main Gallery, 9th floor

By BACC Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre

The retrospective exhibition of Professor Chalood Nimsamuer, the national artist and the master who creates the artwork for five decades, presents his artworks from past to present. For example, installation arts in 'Rural Artist' concept, drawings of 'Poem', 'Daughter' and paintings of 'Dhammasilpa'. This exhibition will also feature his latest collection, 'Mural Paintings'.

Chalood Nimsamer, a senior artist and one of Silpa Bhirasri's star student, is an influential figure in Thailand's contemporary art. As an experimental artist, Chalood has created many valuable works of art earning him the honor of being titled the "Distinguished Artist" (Painting) in 1959 and "National Artist" (Sculpture) in 1998. Being a great teacher, Chalood has fostered plenty of artists in the art scene. He also pioneered Silpakorn University's education by establishing the Department of Graphic Arts (1965) and the Department of Thai Arts (1976) in the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts. Apart from that, he is also an art scholar who has written textbook "Composition of Art" together with various books and articles on arts that have proven to be very beneficial to Thai art world.

However, Chalood has always addressed himself a "rural artist" who still continuously produces artworks in order to pass on his experiences to his students considering himself as their "teacher". This exhibition is thus not being held just to honor Chalood Nimsamer on any particular occasion but rather do so from realizing the value of his creations throughout 60 years and hoping to showcase his valuable art to the public. It creates an opportunity for people to appreciate and be acknowledged about the thoughts and creativity of one of the most important figures in Thai contemporary art history.

The exhibition is displayed in six series of artworks including:

"Mural Painting" series is the latest artworks created during 2010-2013 to express his emotions, thoughts, and imaginations that happened during different periods of life in relation to surroundings and situations. These are reflected through main figures which are a woman and a child. It symbolizes the pure and gentle feelings seen alongside figures which are inspired by nature and cultural surroundings through simple techniques such as ink drawing and acrylic-painted on Sa papers, which are all natural materials. All of the artworks are fully displayed on the walls as a way of embracing visitors to come and experience the atmosphere of the mural painting as a whole. It is a contemporary mural painting that does not tell a story of Buddhism but instead a story told through life experiences of the artist.

"Dharma Silpa" series is the work that Chalood started around 1987-1996 with no intention to express any Buddhism meaning but rather as a tool to convey his mindset that was nurtured by dharma. The artwork has a simplistic form with serene structure and its soft color tone pleases the eye. The series reflects the purity of mind that is calm and free which is a result of a meditational state that occurred while working and studying Buddhism.

"Drawing" series represents the technique that Chalood especially adores and had a chance to create many artworks with such technique as it is a simple technique yet a great way of expressing emotions and feelings. The series consists of four drawings which are "Visual Poetry" (1982-1983), "Daughters" (1985), "Sculpture in Landscape" (2007), and "Meditative Drawing" (2011).

"Rural Environmental Sculpture" series emerged in 1982. Chalood drew his inspiration from the way of life of Thais in a rural area to create artworks with styles and expressions that are ahead of its time. He used objects and materials around him, both natural and artificial that he could find in daily life, as a medium of his expression. He began by hanging and placing the objects on a tree stump then moving towards hanging the objects on his own body as a means of

expressing his idea and a relationship between human and nature in Thai rural way of life. From the historical view of Thai contemporary art, Chalood is considered one of the early pioneer in Thai conceptual art.

“Rome Drawings and Abstract Prints” series represents his study of intaglio technique in Rome around 1956-1958 and lithograph in the United States of America in 1964. Chalood went around drawing landscape at various locations in Rome, Italy and Paris, France. These artworks including several abstract graphic arts using an interesting technique have never been presented to public.

“Early Works” series represents his works during 1955-1962. Chalood created artwork which reflected Thai rural life with the printmaking technique of wood engraving and he is the first person in Thailand who experiment with Masonite or hardboard replacing the use of real wood. He then moved on to work with woodcut technique. His works during this period consisted of monochrome as well as color woodcuts. It is a discovery of technique that is one with artist’s emotional expression telling a simple story with simple shapes and reflecting true essence of being Thai. Moreover, there was also the "Rural Life, Tempera and gold leaf" series (1956) which Chalood was the first person to experiment with gold leaf on contemporary art pieces. It was an important step to harmoniously incorporate traditional Thai art with contemporary art in order to convey the stories of Thai way of life, leading to an emergence of Thai contemporary art.

An exhibition by BACC Exhibition Dept.

Media and Public Relations Department, Bangkok Art and Culture Centre

Tel. 02 214 6630 # 501 Fax. 02 214 6639

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE