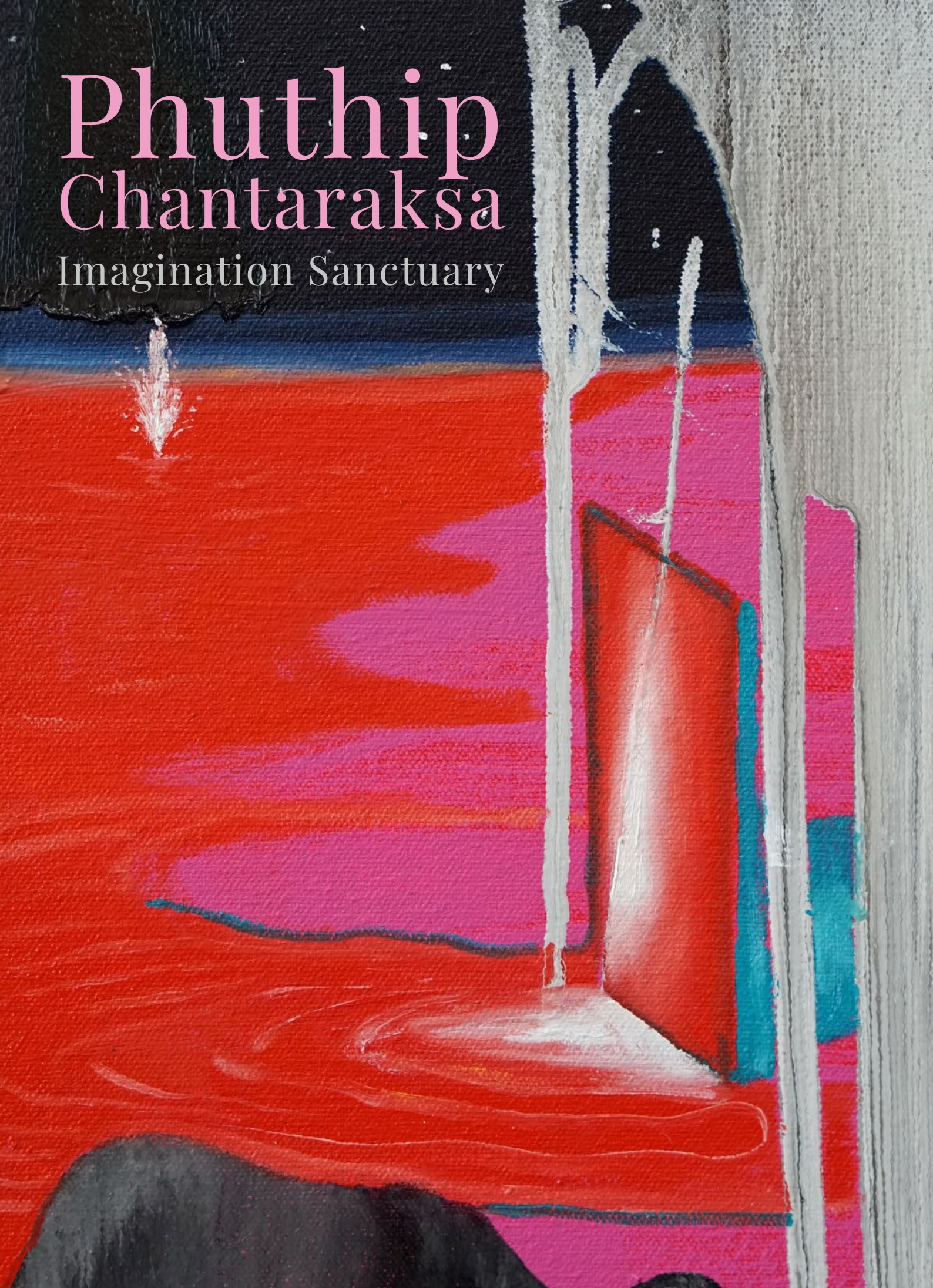

Phuthip Chantaraksa

Imagination Sanctuary

Copyright © 2019
Richard Koh Fine Art Sdn. Bhd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without the prior consent from the artist and gallery.

Publication © 2019
Richard Koh Fine Art Sdn. Bhd., Kuala Lumpur

All images courtesy of Richard Koh Fine Art and the artist.

A digital catalogue for "Imagination Sanctuary", a solo exhibition by Phuthip Chantaraksa at Richard Koh Projects, Unit A, 3rd Floor, N22 Art Warehouse, 2198/10-11, Narathiwat Rajanakarin Rd soi 22, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

from 7 - 21 September 2019

Imagination Sanctuary

A Solo Exhibition by
Phuthip Chantaraksa

7 - 21 September 2019

Content

- 06 Imagination Sanctuary by Kampanat Kotkaew
- 11 Artist Statement
- 12 Works
- 24 Artist Profile

Imagination Sanctuary

by Kampanat Kotkaew, 2019

นิทรรศการ “ที่พำนักของจินตนาการ” โดยนายภูทิว จันทรักษา เป็นการพูดถึงคำกล่าวที่ว่า ที่พำนักของจินตนาการ คือ “ชายขอบของความจริง” จากหนังสือ “ศิลปะแฟนตาซติก” โดย วอลเตอร์ ชูเรียน โดยคำว่า “ชายขอบ” นั้นเป็นคำที่ใช้ในเชิงความหมายอันไม่เป็นที่ยอมรับ ถูกเพิกเฉย ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงคำว่า “ชายขอบของความจริง” จึงสื่อความหมายได้มากมาย เช่น ความจริงอันไม่เป็นที่ยอมรับหรืออยากที่จะยอมรับ ความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจ ความจริงที่ไม่ได้รับการใส่ใจ หรือความจริงที่ถูกเลือกปฏิบัติ หากมองในมุมของโลกศิลปะ ที่ศิลปินส่วนหนึ่งต้องการนำเสนอ รวมทั้งตีแผ่ความเหมือนจริงในธรรมชาติ ซึ่งคือภาพ มนุษย์ และภาพทิวทัศน์ แต่ภูทิวกลับตัดแปลง และทำให้ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ นั้นบิดเบี้ยวไปจากเดิม ซึ่งเปรียบเสมือนชายขอบของความจริง โดยภูทิวปลดทอนความเหมือนจริงลงให้เหลือเพียงรูปร่าง รูปทรง โดยการใช้ฝีแปรงที่ฉับพลันในการปลดทอน ความเหมือนจริงของวัตถุนั้นลง แต่ฝีแปรงยังสร้างอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลายให้เกิดขึ้นในงานศิลปะของเขาด้วย นอกจากนี้ภูทิวได้ใช้สีที่จัดจ้านในการแทนค่าความเหมือนจริง ซึ่งเป็นการปลดทอนความจริงลงเช่นกัน และการใช้สีที่จัดจ้านนี้แสดงถึงจินตนาการของศิลปิน ที่นำเสนอออกมาเป็นผลงานศิลปะ และยังทำให้ผู้ชมเกิดจินตนาการอีกด้วย ดังนั้นการปลดทอนความเหมือนจริงของภูทิวเทียบเท่ากับการใช้จินตนาการของตัวศิลปินผ่านการนำเสนอในรูปแบบงานศิลปะกึ่งนามธรรม และเกิดเป็นนิทรรศการ “ที่พำนักของจินตนาการ” ขึ้น

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ที่พำนักของจินตนาการ” อาจสื่อได้ว่าในจินตนาการมีความจริงหลักเป็น พื้นฐานความคิดอยู่ แต่ก็มีความจริงชายขอบ ที่มักถูกมองข้ามหรือถูกหลงลืมไป ศิลปินจึงต้องการนำเสนอจินตนาการที่เป็นชายขอบของความจริงออกมาในรูปแบบงานศิลปะ เพื่อให้เป็นที่อยู่ของความจริงชายขอบดังกล่าว หากเปรียบเทียบในเชิงศิลปะอาจจะกล่าวได้ว่าความจริงหลักคืองานศิลปะแนวเหมือนจริง และชายขอบของความจริงคือ งานศิลปะที่ไม่เหมือนจริง ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างงานของศิลปิน ดังนั้นนิทรรศการนี้จึงเป็นการถามถึงที่พำนักสำหรับจินตนาการ คือพื้นที่ใด อาจจะเป็นเฟรมผ้าใบที่ศิลปินถ่ายทอด จินตนาการลงไป หรือผู้ชมที่ใช้จินตนาการเพื่อรับชมงานศิลปะในนิทรรศการนี้

นิทรรศการ “ที่พำนักของจินตนาการ” เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม โดยใช้เทคนิคอันหลากหลาย และการใช้สีหลายชนิด เช่น ใช้สีอะคริลิก ผสมสีน้ำมัน นอกจากนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลกทั้ง Francis Bacon , Jackson Pollock ซึ่งศิลปินทั้ง 2 มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ Francis Bacon สร้างสรรค์งานในรูปแบบExpressionism และได้คิดค้นวิธีการเคลื่อนไหวในภาพวาด โดยหยิบยืมการเคลื่อนไหวของบุคคลจากภาพยนตร์และเรียนรู้ลักษณะท่าทางของมนุษย์

จากภาพถ่ายมาสร้างเป็นงานศิลปะโดยใช้ฝีแปรงที่รวดเร็วเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหว ซึ่งส่วนมากผลงานของเขามักจะเป็นรูปบุคคลเพียงคนเดียวอยู่ในห้องที่ว่างเปล่า ในกรง หรือมีพื้นหลังสีดำ ในส่วนของ Jackson Pollock สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ Abstract Expressionism โดยเอกลักษณ์ของเขาเทคนิคการหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบ(Action Painting) และปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้น ซึ่งเทคนิคดังกล่าวแสดงถึงความเคลื่อนไหวว่องไวและมีพลัง ด้วยการสร้างงานศิลปะของศิลปินทั้ง 2 ที่โดดเด่น ผนวกกับการศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะ ทำให้ภูทิวได้รับอิทธิพลการสร้างงานศิลปะจากศิลปินทั้ง 2 และพัฒนาผลงานของตนเองให้มีความเฉพาะตัว จนก่อให้เกิดเป็นเทคนิคและรูปแบบผลงานศิลปะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

สิ่งที่โดดเด่นและเป็นเสน่ห์หลักในผลงานศิลปะของภูทิวคือการใช้สีที่สด จัดจ้านและ งดงาม สามารถดึงดูดสายตาของผู้ชมได้จากระยะไกล โดยตัวงานมีลักษณะเฉพาะและ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ Expressionism นอกจากนี้มีการใช้ฝีแปรงที่รุนแรง และรูปทรงที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรงธรรมชาติ อีกทั้งยังใช้เทคนิคในการสร้างงานศิลปะอันหลากหลาย เช่น การสร้างพื้นผิวของสี (Texture) การปล่อยให้สีเคลื่อนไหวอย่างอิสระ การสลับพู่กัน การทำให้สีมีร่องรอยการยับย่นของสี การหยดสี และสิ่งที่ที่ชัดเจนในงานของภูทิวอีกอย่างหนึ่งคือ การทับซ้อนของชั้นสี โดยจงใจให้สีทับกันหลายชั้นเกิดความหลากหลายของสีใน ระยะเวลาเดียวกัน และเกิดความลึก-ตื้นของภาพ จากการทับซ้อนดังกล่าว ทั้งพื้นผิวที่ราบเรียบ ตีบตันและพื้นผิวที่ขรุขระของเนื้อสีที่มีมวลหนาแน่น ผสมกันอย่างกระจัดกระจาย ทำให้ภาพออกมามีความรู้สึกที่หลากหลาย และศิลปินเปิดโอกาสให้ผู้ชมจินตนาการอย่างอิสระไปกับบรรยากาศภายในภาพ ซึ่งผู้ชมแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ทางสุนทรีย์แตกต่างกันออกไป จึงเปรียบนิทรรศการศิลปะนี้เป็นที่พำนักของจินตนา การอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าหากพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะพบว่าภาพที่ภูทิวสร้างขึ้นนั้น ทำให้รับรู้ถึงความสร้างสรรค์ ทั้งการใช้องค์ประกอบของเส้นและสี เทคนิคและรูปแบบการสร้างงาน อีกทั้งยังทำให้รู้สึกว่าการสร้างงานของภูทิวมาความเป็น Fantasy semi-abstract art เนื่องด้วยสีสันทันจัดจ้าน งดงาม ชวนให้ผู้ชมจินตนาการและเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีอิสระในการตีความ จากภาพ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของศิลปิน ดังนั้นภาพ 1 ภาพ สามารถตีความได้หลากหลาย ไม่จำเป็นที่จะมีแนวความคิดเหมือนกัน โดยงานของภูทิวมีลักษณะของการรวมกันของความมีระเบียบและไร้ระเบียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ แบบทั้งหมด และในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นก็ยังคงมีความงามความสมบูรณ์แบบที่ลงตัว

.....

The stylistic nuances of Phuthip's practice is encapsulated within the traditions of Fantasy semi-abstract art which is renowned for its multiple entry points of interpretation. Phuthip works are steep in binaries; discipline and chaos, perfection and imperfection, etc., and located in-between these binaries is Phuthip's primary artistic concern of balance.

Imagination Sanctuary is Phuthip Chantaraksa latest series of works in which is framed within art writer, Walter Schurian's emphatic declaration, "A place of imagination is at the edge of truth", published in his 2005 book entitled; Fantastic Art. It passionately discusses the notions of 'truth' in art and its various levels of acceptance. In this body of works, Phuthip pursues this notion through his reinterpretation of 'reality' via his visual constructs, pushing through the comfort zones of psychological familiarity within the human mind. Forms in his pictorial plane are at times both familiar and foreign, derived from his immediacy of varied brush stroke techniques, capturing the mental state of his execution. Color also plays an important role in his artmaking and is employed to depict certain notions of 'truth' and in particular, bold and bright colors are utilized to activate the 'imaginative nerves' of viewers. These conceptual underpinnings manifest itself into a stylistic form of semi-abstraction that is unique to Phuthip's art practice.

If the concept of truth is regarded as a human construct, then what is deemed as truth? Are there social perimeters that dictate truth?

In Imagination Sanctuary, Phuthip investigates the boundaries of this debate via the mechanics of imagination in artmaking. By extension, the works in this exhibition invites viewers to ponder if 'truth' lies within the canvas or in the recesses of the human mind.

Stylistically, Phuthip is much informed by the artistic characteristics of American Abstract Expressionism, and in particular, Jackson Pollock's canonized action paintings. Phuthip is strongly drawn to the manner in which the works are spontaneously produced and seemingly derived from a point of the unconscious. In tandem, Phuthip is also influenced by the Irish born figurative painter, Francis Bacon, emotionally charged raw imagery and pursuit of 'movement' in painting. Both artists highly influential in Phuthip formative years as an emerging artist developing his own voice.

Imagination Sanctuary is materialized by six new paintings and will mark Phuthip's recent exploration of semi-abstraction in painting. Despite his youth, he has carved himself a niche as a painter who uniquely invokes the multitudes of emotions entangled in the human mind. While some are released and others manage to escape, there are many that lingers on in the subconscious. Through his choice of bold colors and expressive brushstrokes, Phuthip has tapped into these buried emotions, expelling them into creative energy. The works come together as a representation of this act of expulsion and limitless potential of human imagination.

Artist Statement

by Phuthip Chantaraksa, 2019

ที่พำนักของจินตนาการคือ “ชายขอบของความเป็นจริง” จากถ้อยความหนึ่งจากหนังสือชื่อ “ศิลปะแฟนตาซติก” โดย วอลเตอร์ ชูเรียน ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการส่งต่อความคิด และจินตนาการในผลงานที่ปรากฏทั้งก่อนและในปัจจุบัน ณ นิทรรศการนี้

จิตรกรรมที่ปรากฏอยู่นั้น ล้วนมีที่มาจากการหยิบยืมภาพลักษณ์จากหลายๆ ที่มา ผสมกับภาพลักษณ์ที่สอง ซึ่งเป็นส่วนของแม่แบบในจินตนาการ ผ่านการคลุกเคล้ายารวมด้วยกระบวนการทางจิตรกรรม เพื่อให้ภาพลักษณ์ที่สามปรากฏรูป และผลปรากฏของภาพลักษณ์นั้นจะไม่ซ้ำเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ด้วยเพราะตำแหน่งแห่งหนในรูปแบบที่ทรงพลังล้วนปรากฏทั้งมีความเชื่อมโยงกันบ้างและไม่เชื่อมโยงกันบ้าง เกิดความบิดเบือนกระจัดกระจาย มีระเบียบ ไร้ระเบียบ มีที่มาจากการสมมุติขึ้นเป็นปัจจุัย เพื่อสร้างต้นทางแห่งการชวนคิดชวนฝันและน้อมนำไปสู่สาระอันไร้สาระ ไปสู่พื้นผิวที่ราบเรียบที่ลวงระยะเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏความตึบตันเป็นแผ่นผิวขึ้นมาจนดูย่นแย้ง บั่นป่วนความนิ่งสงบที่กำลังถูกพรากไปจนแทนที่ด้วยความกระจัดกระจายรวดเร็ว เส้นสีที่วิ่งไปอย่างอิสระ หรือวิ่งไปด้วยความรุนแรง อาจกำลังพยายามกระชากผ่านเสียงของความเงียบบง่า พร่าเพื่อละเมอถึงสถานที่ที่นิทรานั้นโดนกล่อมเกลียดด้วยราตรีกาลอย่างอ่อนโยนหรือจะเป็นฝันร้ายจากความสนุกจากผีสงบบรรพกาลแกล้งให้จำยอมข่มตา อาจมีสายลมที่รวดเร็วปะปนอย่างอันธพาล คอยตัดเปลวเทียนทุกบ้านให้ดับสิ้นและตกในความเป็นไปบังอดโดยมีเจ้าเป็นราตรีกาลกำกับ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดำเนินไปเช่นนั้น ตรานที่ชายขอบของความเป็นจริงยังคงเป็นวิหารให้จินตนาการได้พำนัก

.....

“A place of imagination is at the edge of the truth” is a phrase from Walter Schurian’s 2005 book, *Arte Fantastico*, in which has set me on a path of exploring the notion of ‘truth’ via the act of creation and imagination in this exhibition.

These series of artworks were borned from the idea of borrowing images from things, living creatures and the environment to create new ones using my imagination. My intention is not to be biased but to allow viewers to understand that everything is interconnected within imagination and dreamscape. Nature is meant to be balanced and when there is imbalance, chaos arises. But despite this, there is a sense of serenity that is whispered through the silence or perhaps it could merely be a spectre lurking in the shadows, waiting to blind us from the natural order of things, in a place known as ‘the edge of the truth’ where our imagination lies.

Works

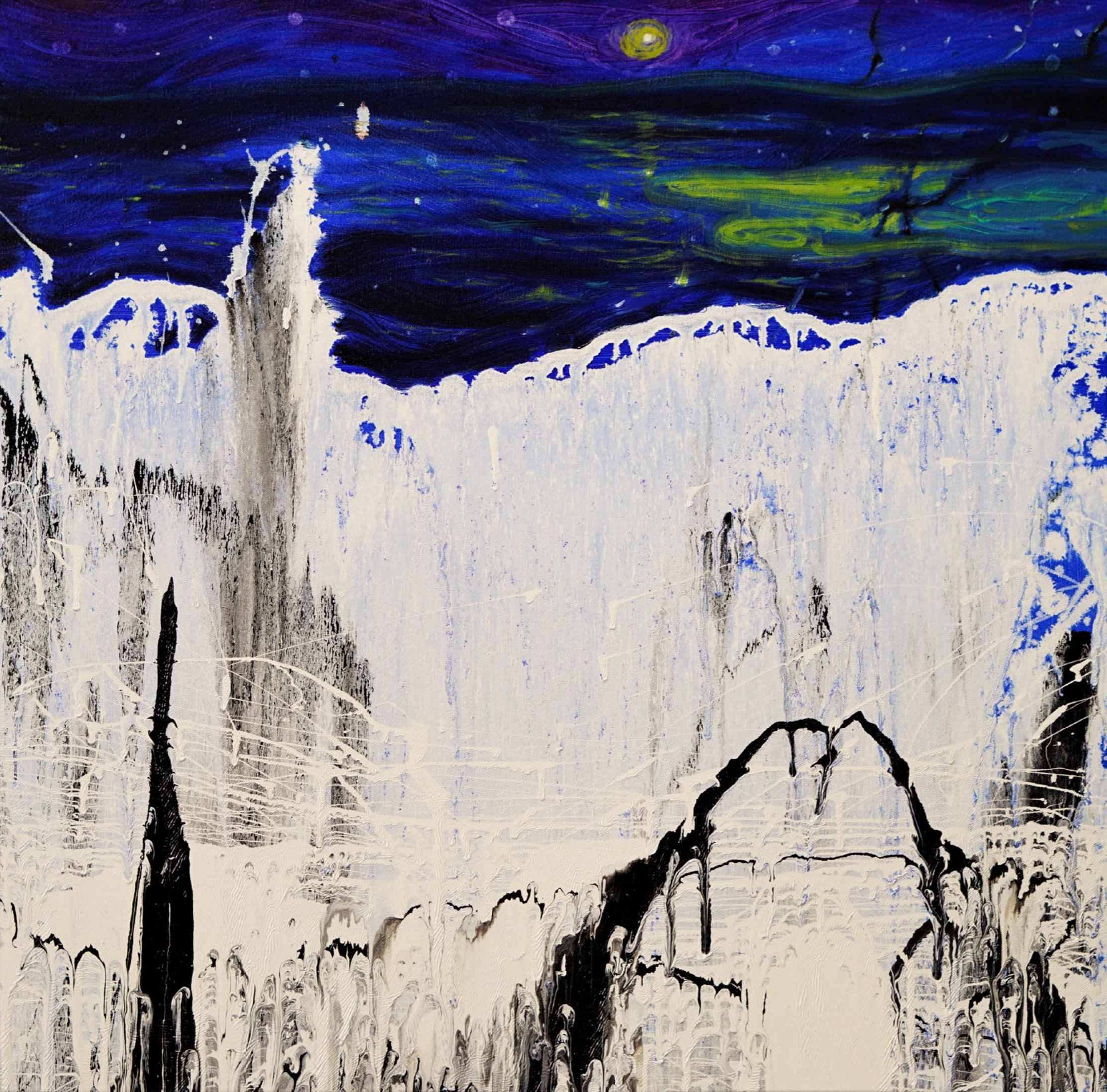
Pinky Island, 2019, Oil on canvas, 50 x 90 cm

Blurry, 2019, Oil on canvas, 68 x 42 cm

After Sunrise, 2019, Oil on canvas, 70 x 54 cm

After Sunset, 2019, Oil on canvas, 65 x 65 cm

In The Living Room, 2019, Oil on canvas, 70 x 150 cm (triptych)

Artist Profile

Phuthip Chantaraksa

(b. 1995) Nakhon Si Thammarat

Educations

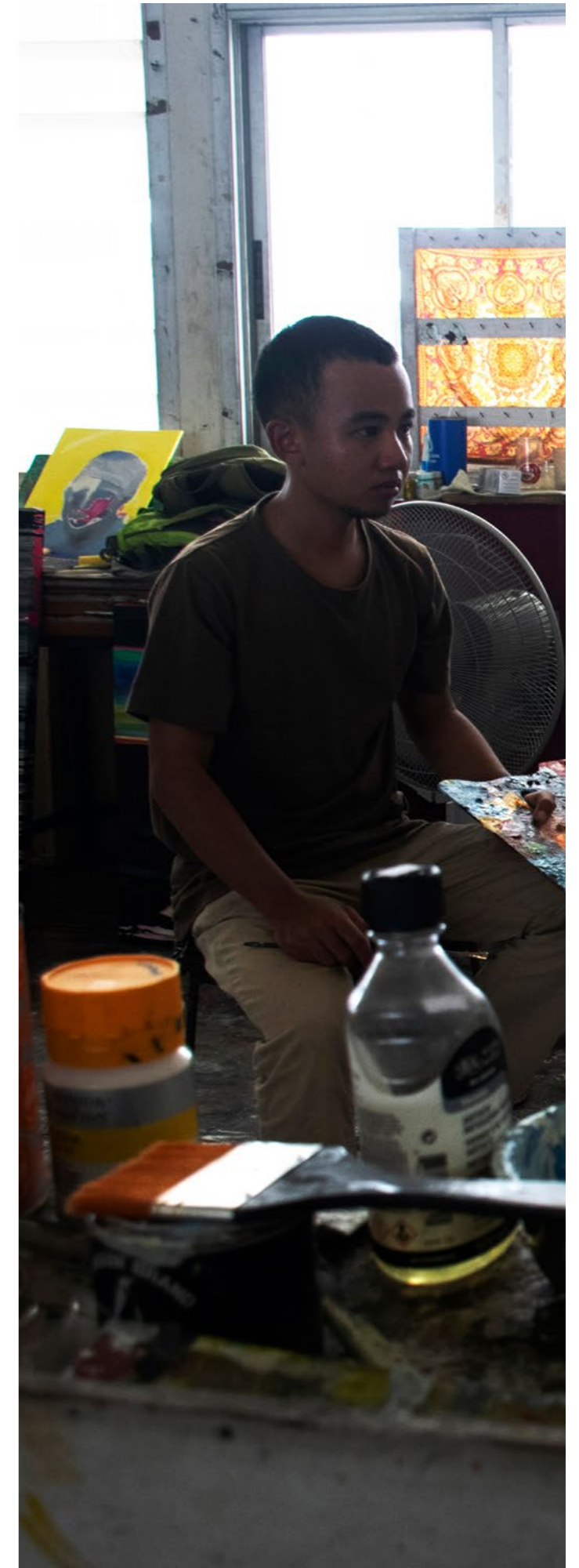
- 2015-present Bachelor of Fine Arts (Paintings), Silpakorn University
- 2014 Nakhon Si Thammarat College of Fine Arts

Solo Exhibitions

- 2019 *Imagination Sanctuary*, Richard Koh Projects, Bangkok
- 2017 *About Time*, Favour Café, Bangkok

Selected Group Exhibitions

- 2018 *Hak-Mum Group Exhibition*, I-box, Nakhon Pathom
- 2017 *Magnificent Wonders of the Silk Road*, Sunlove Resort & Spa, Nakhon Pathom
- 2015 *Water Color Exhibition to Celebrate Rattanakosin 234 Years*, 333Gallery, Bangkok

www.rkfineart.com
info@rkfineart.com

RICHARD KOH FINE ART

KUALA LUMPUR

229 Jalan Maarof
Bukit Bandaraya, Bangsar
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Open Tuesday – Saturday: 10 am – 7 pm

Tel: +6 (03) 2095 3300

SINGAPORE

Blk 47 Malan Road,
#01-26 Gillman Barracks,
Singapore 109444

Open Tuesday – Saturday: 11 am – 7 pm

Tel: +65 6513 2640

RICHARD KOH PROJECTS

Unit A, 3rd Floor,
N22 Art Warehouse, 2198/10-11,
Narathiwas Road soi 22,
Chong Nonsi, Yannawa,
10120 Bangkok, Thailand

Open Tuesday – Saturday: 11 am – 7 pm

Tel: +66 2037 6944

Richard Koh Projects is pop-up travelling artspace designed to reflect new and innovative developments within South East Asian.

Programmed to bring a unique voice to the region, this pop-up space is committed to present diverse emerging practices in hope to illustrate the region's fast-evolving art scene.

