

LIFE

JAKKEE
KONGKAEW

27.8.2024 - 28.9.2024

At ARDEL's Third Place Gallery

ครึ่งหนึ่งของชีวิต

“กว่าจะเข้าใจถึงความหมายของชีวิต ก็ผ่านมาแล้วครึ่งชีวิต”

อายุขัยของคนเรา คิดเฉลี่ยแล้วเพียงแค่ 70 ปี ต่างคนต่างต้อง
ดิ้นรนสั่งสมประสบการณ์ ก็เพื่อหาความหมายคุณค่าของชีวิต
ในนิทรรศการ "ครึ่งหนึ่งของชีวิต" จึงเป็นการเดินทางที่มาถึงจุดหนึ่ง
ที่บอกถึงเรื่องราวความมีชีวิตตนของ จักรี คงแก้ว ที่มุ่งอุทิศตน
ให้กับงานภาพพิมพ์แกะไม้ ผ่านร่างกายที่สร้างร่องรอยลายเส้น
บนแผ่นไม้ ผ่านริ้วลายที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ของตนเอง
ที่สั่งสมมา

ชีวิตของตนเองที่ต้องต่อสู้อย่างหนัก โดยเริ่มต้นจากความรัก
ในศิลปะ ชีวิตที่ต้องดิ้นรนแม้จะต้องทำงานศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ให้ชีวิตรอด จนได้ดูแลพ่อแม่และครอบครัว 40 ปีที่ผ่านมา มีทั้งสิ่ง
ดีและไม่ดี แต่ก็ทำให้เราแข็งแกร่ง และเก่งขึ้นในระดับหนึ่ง

ผลงานที่จัดแสดงในชุดนี้ได้ถ่ายทอดปะทุอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ผ่านมุมมองของความแกร่งกร้าว เรื่องราวของเนื้อหนังมังสาของ
ชีวิต หมู ปลา และอื่นๆ ที่อุทิศตนอย่างไม่รู้ตัว มีคำถามอยู่ว่า
เมื่อสัตว์ทั้งหลายมอบประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้หมดตัว แต่มนุษย์
อย่างเรา ทำคุณกับโลกได้แค่ไหน อย่างไร?

พิชญ ศุภ.

L I F E

“Half of life has already passed before one can understand its meaning.”

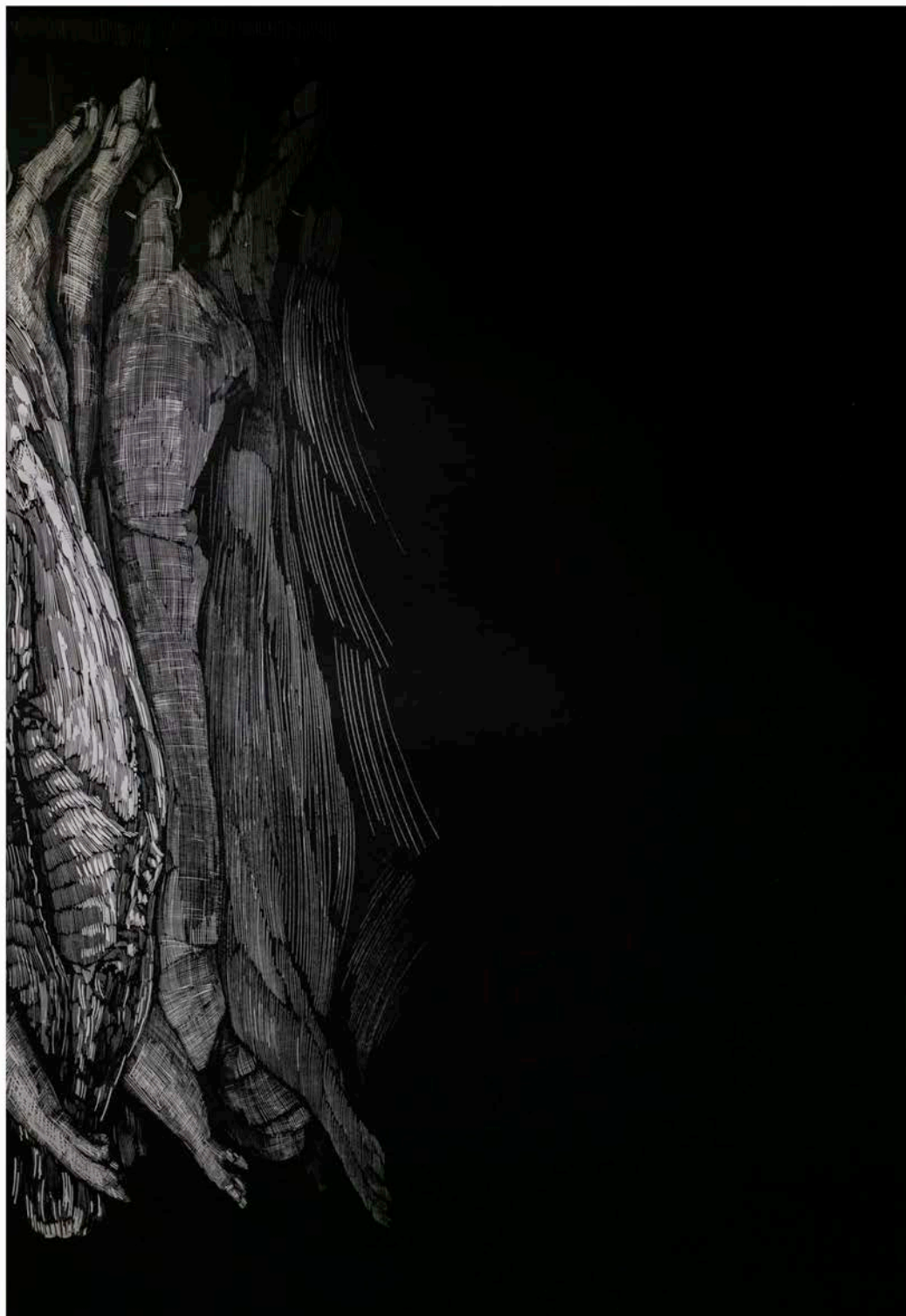
The average lifespan of a person is only 70 years. Each of us has to struggle and gain experiences to find the meaning and value of life. The exhibition "Life" is a journey that treks into the existence of Jakkee Kongkaew, the artist who devoted himself to woodcut printmaking through physical strength that creates lines on wooden boards and through the lines that tell the stories of his own accumulated experiences.

He fought relentlessly, fueled by his love for art, to create and exchange art for survival, until he could support his parents and family. The past 40 years gave him challenges and triumphs, shaping him into a stronger and more capable individual to a certain extent.

The artworks in this series express an explosion of emotions, feelings, and thoughts, depicting the resilience and vulnerability of animals like pigs, fish, and other creatures that unknowingly give themselves for human use. The underlying question is: when animals contribute so much to humans, what can humans give back to the world, and in what way?

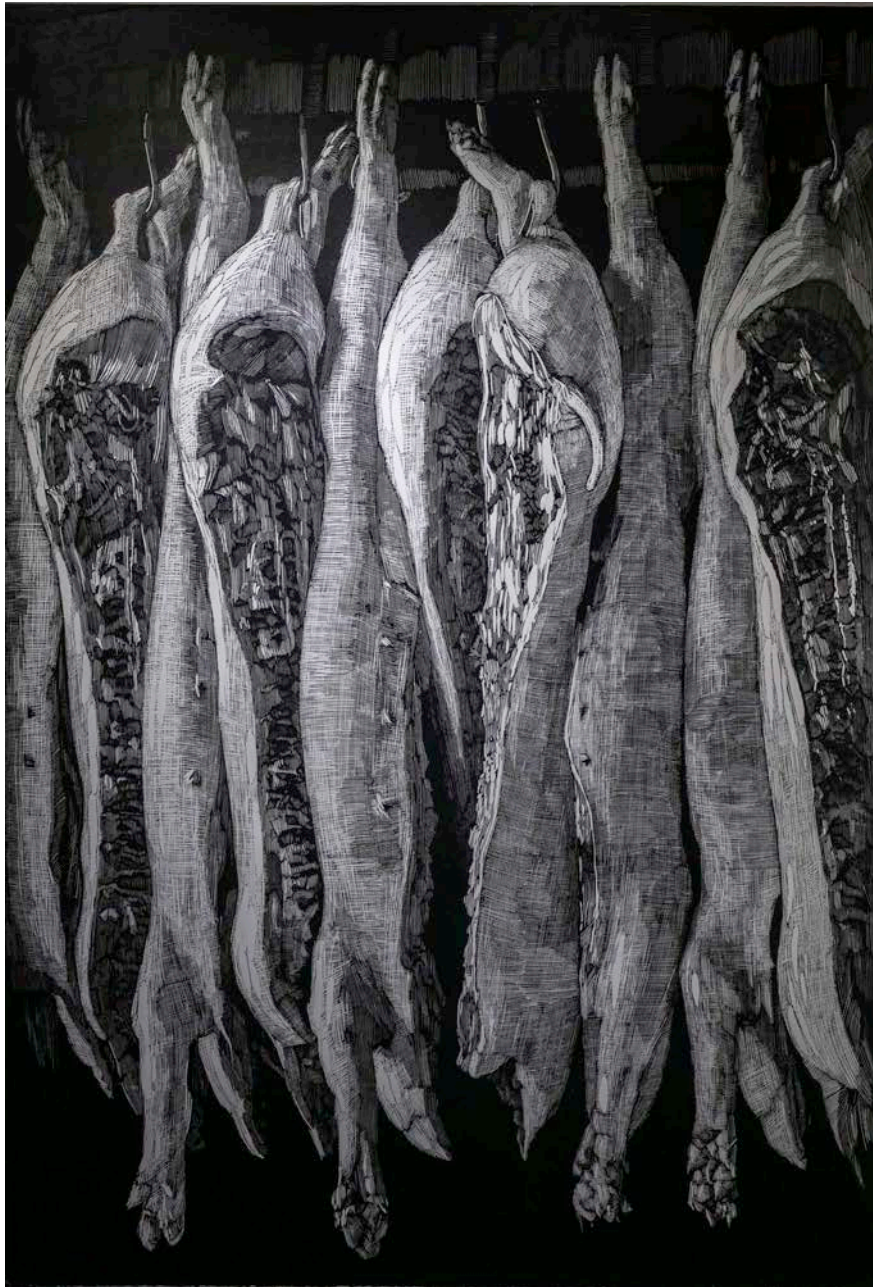
Pishnu Sup.

Brought to Life No.1
2024, woodcut, 123 x 180 cm, Edition of 10

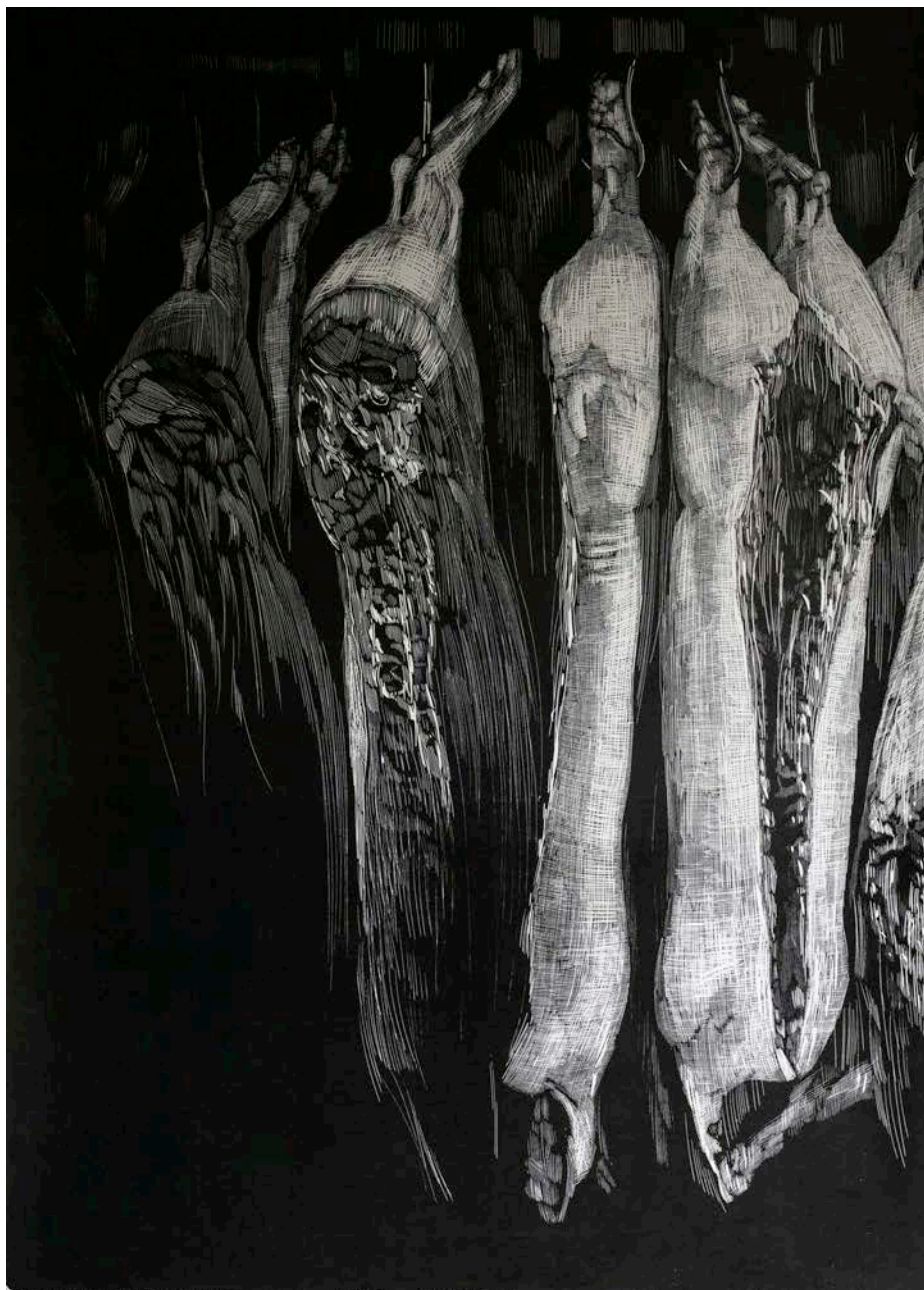

Brought to Life No.2
2024, woodcut, 123 x 180 cm, Edition of 10

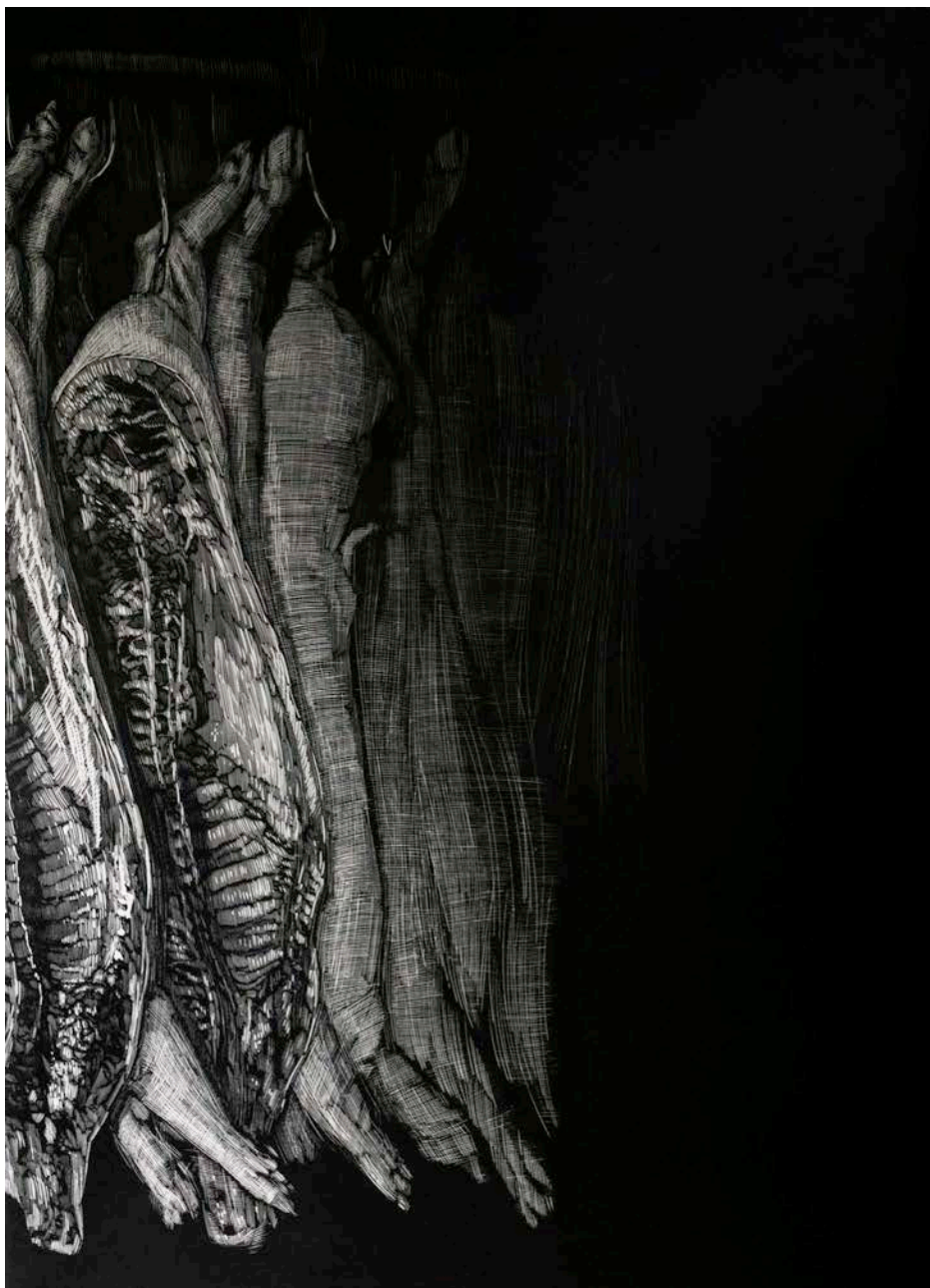

Brought to Life No.3
2024, woodcut, 123 x 180 cm, Edition of 10

Brought to Life No.4
2024, woodcut, 123 x 180 cm, Edition of 10

Brought to Life No.5
2024, woodcut, 123 x 180 cm, Edition of 10

Mackerel

2023, woodcut, 123 x 245 cm, Edition of 10

Shimmering Heads
2024, woodcut, 123 x 170 cm, Edition of 10

Carcass Bouquet
2024, woodcut, 123 x 170 cm, Edition of 10

Installation view of the exhibition

ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นงานศิลปะเทคนิคดั้งเดิมแต่โบราณ ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน โดยเริ่มต้นจากการแกะแม่พิมพ์เป็นตัวอักษรเพื่อเผยแพร่บทสวดมนต์และหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ต่อมาหนังสือเหล่านี้ได้แพร่หลายเข้าไปในหลายประเทศ และทำให้เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์แกะไม้ได้รับการศึกษาและสร้างขึ้นในหลายประเทศ

ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผิวเรียบ ศิลปินหรือผู้สร้างแม่พิมพ์จะเตรียมแผ่นไม้ชนิดที่ต้องการมาร่างภาพต้นแบบลงไป โดยต้องคำนึงถึงการกลับซ้ายเป็นขวาแบบกระจกเงาอยู่เสมอ เพื่อให้ภาพต้นแบบกับภาพที่พิมพ์ออกมามีทิศทางเดียวกัน ภายหลังจากร่างภาพแล้วเสร็จจึงใช้เครื่องมือแกะไม้ในส่วนที่ต้องการให้เป็นน้ำหนัก แสงสว่างออกในระดับที่ลึกที่สุด ส่วนที่ต้องการให้เป็นสีเทาหรือน้ำหนักกลางก็แกะออกปานกลาง ส่วนที่ต้องการให้เป็นสีดำหรือน้ำหนักเข้มสุดก็จะไม่แกะผิวไม้เลย เมื่อแกะแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์จึงใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึกพิมพ์ให้เสมอกันทั้งแม่พิมพ์ จากนั้นจึงนำกระดาษที่เตรียมไว้มาวางบนแม่พิมพ์แล้วใช้เครื่องมือที่เรียกว่า บาเรง ฝนูให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์ หรือจะนำแม่พิมพ์ไปพิมพ์บนแท่นพิมพ์ก็ได้

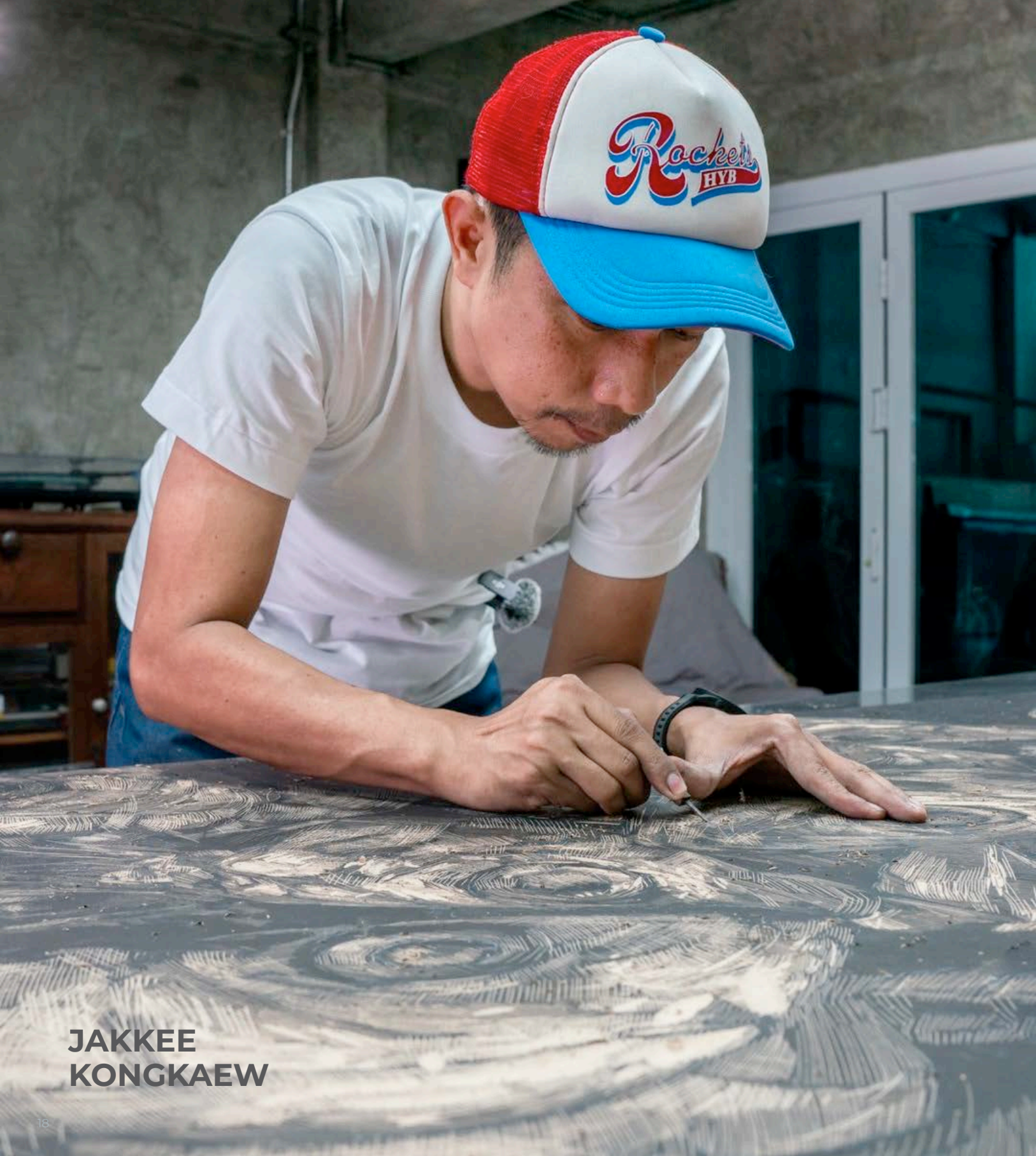
การแกะแม่พิมพ์ไม้ต้นแบบจำเป็นต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญ ส่วนตนของศิลปิน อีกทั้งยังมีรูปแบบการแกะหลากหลายรูปแบบให้สร้างสรรค์ได้ตามอัตลักษณ์ส่วนตัวของศิลปินแต่ละสกุลช่างหรือแต่ละคน นอกเหนือจากนั้น ในส่วนของการพิมพ์ภาพลงบนกระดาษนั้นยังมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการสืบทอด และสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานในประวัติศาสตร์ศิลปะระดับสากล

Woodcut is a traditional technique originating in China. It was invented to help reproduce prayers and books about Buddhism by carving letters on wooden blocks. Later, these books became known extensively in many countries, making the technique more popular as people studied about it and created artworks using this method.

Woodcut is one of many relief printing techniques in which an artist or block maker sketches desired patterns on a wooden board. They always have to keep in mind the reverse or mirror images on the block in order to copy the original images. Afterwards, carving tools will be used to get rid of the area that is intended to be white. The darker part or grey area will also be carved off, however, not as much as the white part, whereas the darkest part will be left untouched. Once the block is complete, it will be inked thoroughly with a brayer, then covered with a sheet of paper before rubbing it with a baren all over the whole block or printing it out using a printing press.

To create an original wood block, the artist's skill is very important as it can be variously developed depending on their individual characters and expertise. Moreover, printing it out on paper is also a very delicate and detailed process where elaboration is needed to perfect the task. Considered another type of artistic creation that has been passed on from generation to generation, woodcut has proudly owned its place in the world history of art.

**JAKKEE
KONGKAEW**

จักรี คงแก้ว เป็นศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ที่สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้มาอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. 2541 จักรีสร้างสรรค์ผลงานแกะไม้ด้วยเทคนิคการทำงานที่มีความหลากหลายผ่านกระบวนการแกะไม้เป็นลายริ้วใหญ่เน้น สานเส้นเน้นแสงเงา สร้างมวลปริมาตรและพื้นผิวอันเหมือนจริงได้อย่างงดงาม ผลงานของเขาเคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัล นอกจากนั้น ยังเคยจัดแสดงผลงานในนิทรรศการเดี่ยวและนิทรรศการกลุ่มมาแล้วอีกหลายครั้ง

Jakkee Kongkaew is a printer who has worked in the woodcut discipline for a long period of time. He was also close to his teacher and 1998 National Artist in visual art (printmaking), Professor Emeritus Prayat Pongdam. Jakkee creates his woodcut by using several techniques throughout the process of his carving, weaving various lines to form light and shadows resulting in a beautiful reproduction of realistic volumes and textures. His works of art have won several awards at national art contests. He has also exhibited his work in several solo and group exhibitions.

