

Death Before Dying : The Return of Montien Boonma

ตายก่อนดับ

การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา

Rama IX Art Museum Foundation

Renowned Thai Artist
and His Contemporary Art for Mental Peace

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2548

P-ETC-0-0259

SOL-0552-02-2005

ดังก่อนดับ

มณฑิเรศ เป็นศิลปินไทยคนแรกๆ ที่โด่งดังในระดับนานาชาติ ผลงานของเขาได้รับการสะสมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง อาทิเช่น อาร์ต แกลเลอรี ออฟ นิวเซาธ์เวลส์, เนชั่นแนล แกลเลอรี ออฟ ออสเตรเลีย, ควีนส์แลนด์ อาร์ต แกลเลอรี ในประเทศออสเตรเลีย ฟุคุโอกะ เอเชียน อาร์ต มิวเซียม และอิริซิม่า คอนเทมโพรารี อาร์ต มิวเซียม ในประเทศญี่ปุ่น และเขายังได้รับเชิญไปร่วมแสดง ในนิทรรศการ และมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกหลายครั้ง เช่น งาน "เบียนนาเล่" การแสดงศิลปะ แบบสองปีครั้งทีซิดนีย์ ออสเตรเลีย, โยฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้, เซี่ยงไฮ้ จีน และลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร

นิทรรศการ *ตายก่อนดับ* ในครั้งนี้จะจัดแสดง ผลงานย้อนหลังชิ้นสำคัญรวมทั้งสิ้นกว่า 70 ชิ้น ทั้งชุด *เรื่องราวจากท้องทุ่ง* เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ทำจาก ส้มไม้และหญ้าฟาง, เจดีย์ที่ทำจากโคลนตมในชุด *ไทยไทย, โลดิส ชาวดี* ระฆังนับร้อยใบก่อตัวเป็นกำแพงเสียง, ชามกระเบื้อง ตะเกียบ ผ้าแดง และพื้นปloom ที่รวมตัวกัน เป็นชุด *โต๊ะจีน* และชุดตมกลืนสมุนไพรรุ่น *ชุดอโรคยาศาล* ที่ช่วยบำบัดกาย และใจ รวมทั้งผลงานหลายชิ้น ที่ไม่เคยแสดงในเมืองไทยมาก่อนเลย เช่น *เฮาส์ ออฟ โฮป* ที่เป็นบ้านทำจากลูกบิด สมุนไพรร และ *โซดาคัด* *เฮาส์* ยอดโบลต์คริสต์ ที่คนดูต้องมุดเข้าไปดูหุ่ดาว

▲ **House of Hope,**
1996-97, steel grill, herbs,
herbal medicine,
mixed media, 400 x 300 x
600 cm. Collection of
Estate of Montien Boonma,
Bangkok. (Photograph
courtesy Deltch Projects,
New York).

▲ **Untitled,** 2000, metal
plates, bowls, tables, 200
x 450 x 150 cm. Collection
of Estate of Montien
Boonma, Bangkok.

◀ **Stupa,** 1990, cement, flat
prints, metal, 150 x 30 x 60 cm.
Collection of Acacia
Fine Art, Bangkok.

▲ **Melting Void: Molds for the Mind,**
1999, metal, plaster, gold, 270 x 150 x 155 cm.
Collection of Estate of Montien Boonma, Bangkok.
(photograph courtesy of ART for the world, Geneva).

Famous Before Death

Montien Boonma is among the first few Thai artists to become internationally known. His works are in the collection of a number of leading museums including the Art Gallery of New South Wales, the National Gallery of Australia, the Queensland Art Gallery, Australia and the Fukuoka Asian Art Museum and Hiroshima Contemporary Art Museum in Japan. Boonma had participated in many international projects and Biennales including those in Sydney, Australia, Johannesburg, South Africa, Shanghai, China and Liverpool, U.K.

The exhibition *Death Before Dying*, is a retrospective of the artist's achievement. It features over 70 pieces of Boonma's key works since the exhibition, *Story from the Farm*, that seen his acute mix of chicken-bamboo-cages and dried grass, to the muddled Chedi paintings from the exhibition *THAIAHT*. Also included in the show are works like *Lotus Sound* of which hundreds of ceramic bells are piled up on top of one another to become a wall of sound as well as *A pleasure of Being, Crying, Dying and Eating*, an installation comprises of stacked eating bowls, chopsticks, red table cloth and fake teeth. Viewers are also invited to experience Thai herbal scents in an installation entitled *Arokhayasala*, an architectural structure reminiscent of the ancient Khmer hospital for mental and physical healing.

In additions, there are also works that have never been shown in Thailand before but were commissioned by European museums. They are *House of Hope* which features a house made of threads of herbal beads and *Zodiac House*, a group of architectural structures modeled after Christian Church-tops of which viewers are encouraged to enthrust their heads inside to view galaxy stars.

Nature's Breath: Arokhayasala, ▶
1995, metal, herbs, 256x215cm. Collection of Acacia Fine Art Limited, Bangkok.

Drawing by 1
Mr. Chongrux Chanthaworrasul

ตายก่อนดับ

มณฑิร บุญมา (พ.ศ.2496-2543) เริ่มทำศิลปะครั้งแรกๆ ในพุทธทศวรรษ 2520 มณฑิรจับประเด็นสังคมและสภาพแวดล้อม โดยแสดงออกผ่านป้ายจราจร ธงชาติไทย และรูปสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่ถูกมนุษย์รุกราน ผลงานชุดต่อมา ที่เริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการศิลปะของไทย คือชุดที่มณฑิรบุกเบิกการใช้วัตถุดิบและวัสดุสำเร็จรูปจากชนบทไทย เช่น ในผลงานชุด *เรื่องราวจากท้องทุ่ง* ในปี 2532 และชุด *ไทยไทย* ในปี 2533

เมื่อมณฑิรประสบปัญหาชีวิตส่วนตัวในเรื่องสุขภาพและความตาย มณฑิรหันไปสนใจพุทธปรัชญา โดยเฉพาะเรื่องของสังขารและความเป็นอนิจจัง ผลงานตั้งแต่ปี 2538 จะมีขนาดใหญ่ขึ้น บางชิ้นมีขนาดเท่ากับสถาปัตยกรรมขนาดย่อมๆ มีการผสมสื่อหลากหลายและมีลักษณะที่คนดูสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับการชมงานได้ เช่น คนดูสามารถมุดตัวและศีรษะเข้าไปในประติมากรรมทรงสถูปเพื่อฟังเสียงสวดมนต์ หรือการมุดเข้าไปภายในเศียรพระพุทธรูปหรือชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมเพื่อเพ่งพิจารณาความมืด ความว่างและดวงดาว

คำว่า "ตายก่อนดับ" ที่เป็นชื่อโครงการนี้มีที่มาจากคำสอนทางพุทธศาสนา ที่สอนให้ "ตายก่อนตาย" สิ่งที่เขาให้ "ตายก่อน" คือ การตายจากกิเลสและความยึดมั่นถือมั่น เป็นการสอนให้รู้จักปล่อยวาง งานศิลปะที่มณฑิร บุญมาทำคือการบำบัด เยียวยา รักษาจิตใจ เป็นการพยายามที่จะสร้างวัตถุทางศิลปะเพื่อให้หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการ "ตายก่อนดับ" ก่อนที่มณฑิรจะดับไปจริงๆ ในปี 2543

การศึกษา กัลยาณมิตรและงานสอน

สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่าง ระหว่างปี 2514-2516 มณฑิร มี ชาติ กอนจิตต์ และโชคชัย ตักโพร้ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ระหว่างปี 2517-2521 เรียนปริญญาตรี ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาเรียนรุ่นเดียวกับเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ปี 2524-2529 ทำงานสอนศิลปะครั้งแรกที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ร่วมรุ่นกับ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ปี 2529-2531 ได้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนจิตรศิลป์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยปารีส 8 ที่ฝรั่งเศส กลับมาไปสอนที่คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงปี 2538 มีลูกศิษย์อย่าง นาวัน ลาวัลย์ชัยกุล และรัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ที่นับมณฑิรเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในเชียงใหม่ จนโด่งดังไปถึงนานาชาติ

ปี 2539 มณฑิรย้ายมาสอนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมงานของเขา คือ อภินันท์ โปษยานนท์ และกมล เผ่าสวัสดิ์ จนกระทั่งปี 2540 ถึงวาระสุดท้าย มณฑิรย้ายไปสอนสาขาวิชาจิตรกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ที่เขาสอนร่วมกับเพื่อนรุ่นน้องอย่าง อามฤทัย ชูสุวรรณ กับเพื่อนจากกลุ่มไวท์อย่าง วิโชค มุกดามณี และ พิชิต ตั้งเจริญ และครูอาจารย์สมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอย่าง รุ่ง ชีวะพิจิตร และอิทธิพล ตั้งโฉลก มณฑิรจัดได้ว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ไฟแรง เขกระตุ้นให้นักศึกษาได้ขบคิดอย่างลึกซึ้ง ให้แรงบันดาลใจแก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้นมณฑิรยังมีบทบาทในการสนับสนุนพื้นที่ศิลปะแบบทางเลือก ศิลปินและภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ให้ได้รับโอกาสในการทำงานและนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

Death Before Dying

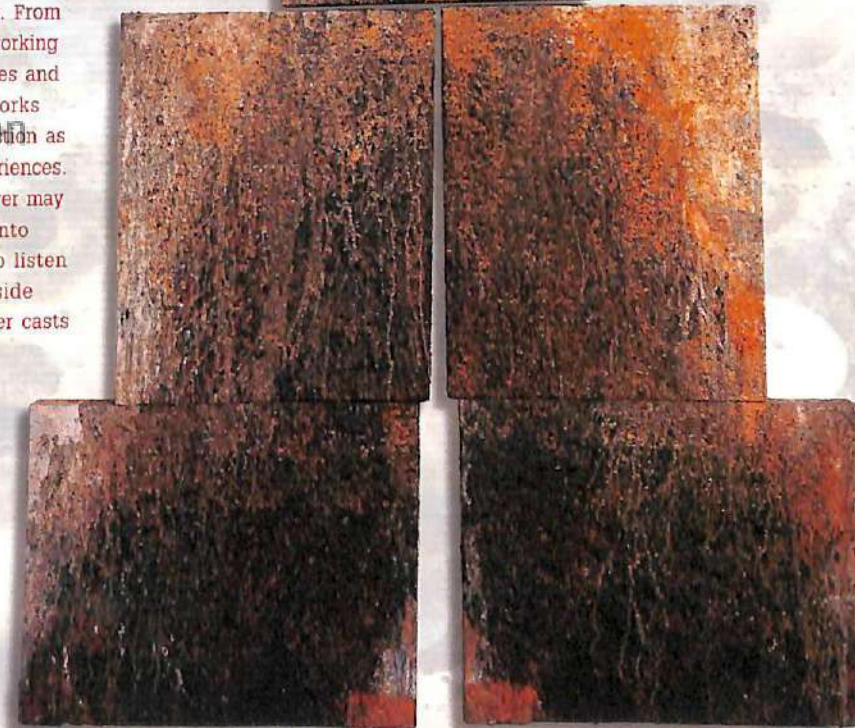
Montien Boonma (1953-2000) started his artist career in the late 70s. His early works revolved around social and environmental issues. These were conveyed through the use of traffic signs, Thai flags and images of human exploitations of nature. He became recognised by the Thai art world when he started to corporate raw and ready-made materials found in rural areas in his painting and sculptural work series, *Story from the Farm* in 1989 and *THAIAHT* (Thai-Thai) in 1990.

of Buddha images or some architectural forms to contemplate on darkness, void or even star-like features

The exhibition title, *Death Before Dying* is drawn from a Buddhist teaching that people 'die before their actual death'. That is to say, to die from all desires and attachments. The teaching guides that we should learn to let go. Therefore, Boonma's artworks are simply mental cureness. The creation of art objects represent the artist's attempt to be wordly detached. In other words, they are his acts of dying before he subsequently passed way in 2000.

Faced with his wife's illness and personal difficulties, Boonma turned to study Buddhist philosophy, especially in aspects of decay and uncertainty. From 1995, Boonma began working on large-scale sculptures and installations. Some works invited viewers interaction as to complete their experiences. For example, each viewer may be invited to thrust into stupa-like structure to listen to a prayer or get inside different narrow plaster casts

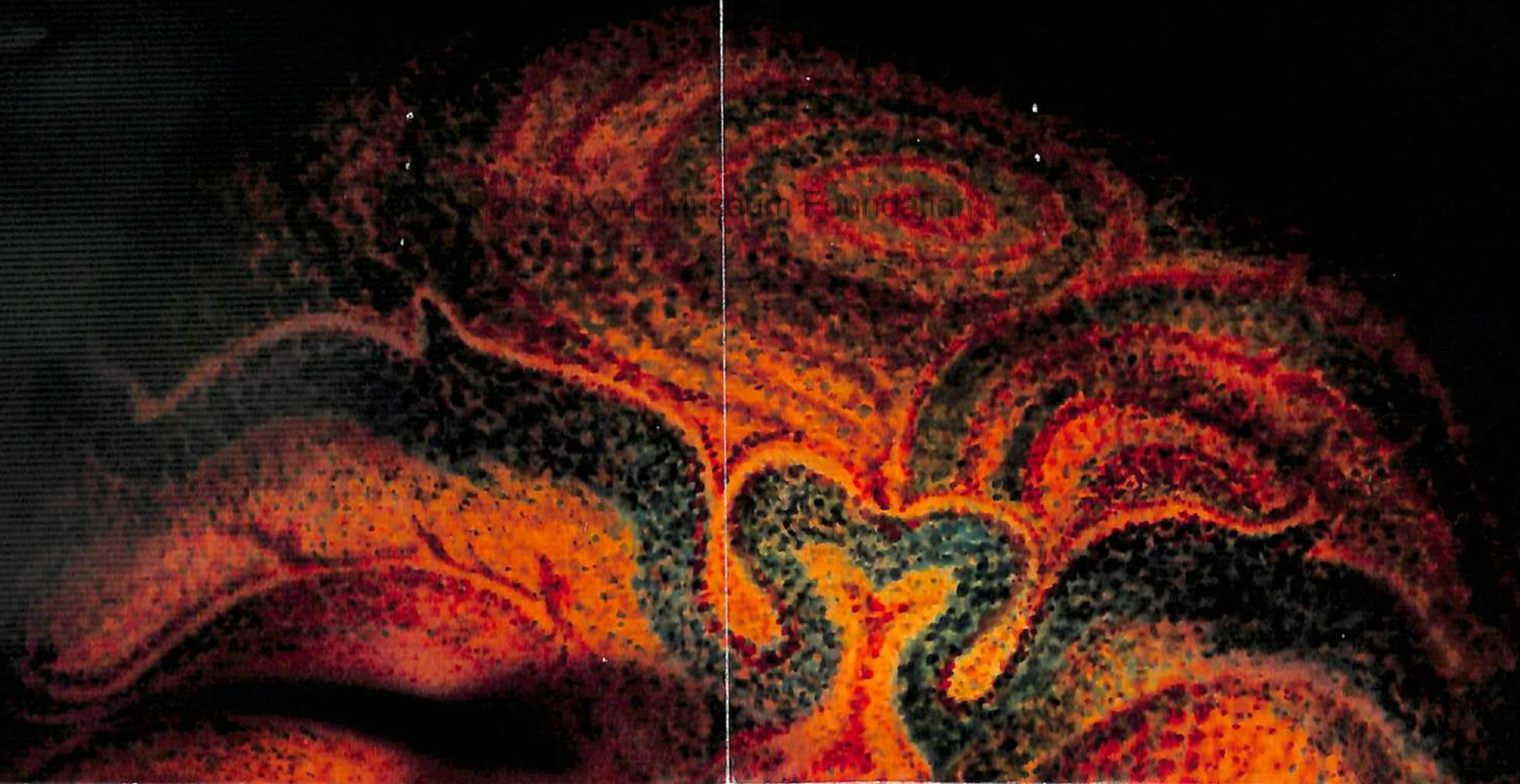

▲ Stupa with One Brick, 1998, soil, sand, white cement brick on canvas, 230 x 173 cm. Collection of Surind Limpanonda, Bangkok.

ตายก่อนดับ: การกลับมาของ มณฑิเยร บุญมา

Montien Boonma

Roma IX Art Museum Foundation

Living : The Return of N

Rama IX Art Museum Foundation

ศิลปินไทยระดับโลก

Death Before D

Rama IX Art Museum Foundation

กับการเยียวยาจิตใจด้วยศิลปะร่วมสมัย
Renowned Thai Artist
and His Contemporary Art for Mental Peace

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2548
at The National Gallery,
Chaofah Road, Bangkok
February 17–April 20, 2005

09.00-19.00 วันพุธ-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
09.00-19.00 Wednesday-Sunday, except holidays

ผู้อำนวยการ : ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โพษยานนท์
Director : Prof. Dr. Apinan Poshyananda

ภัณฑารักษ์ : จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, ไพศาลธีรพงษ์วิษณุพร,
อภิสิทธิ์ หนองบัว, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และ อุทิศ อติมานะ
Curators : Jakapan Vilasineekul, Paisal Theerapongvisanuporn,
Apisit Nongbua, Tawatchai Puntusawasdi, Uthit Atimana

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture
www.ocac.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : 02 422 8841-2
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ : 02 282 2639-40, 02 282 0637, 02 281 2224 ต่อ 14, 17

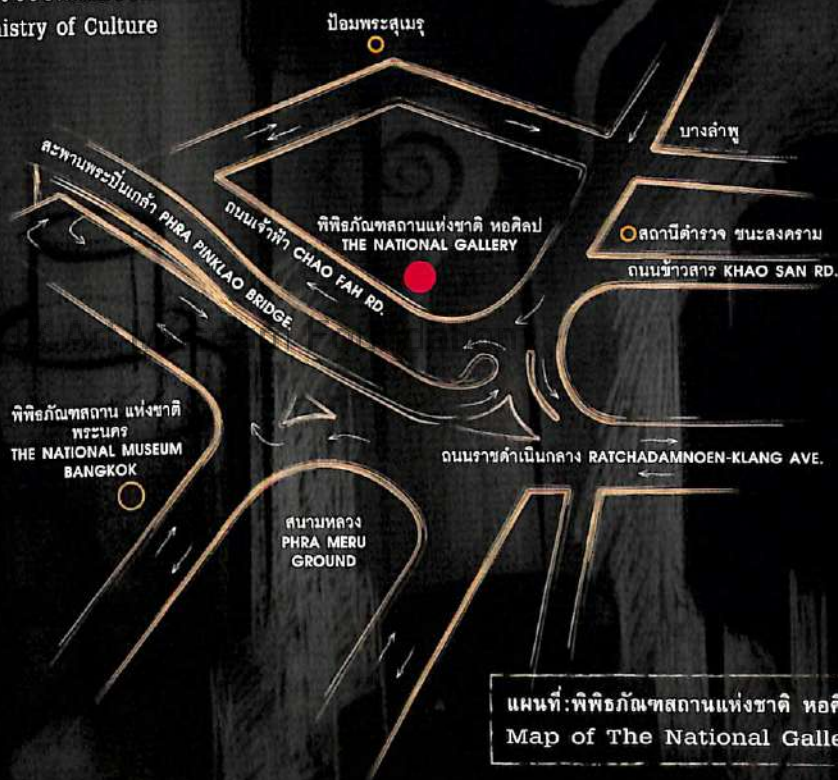
สุจิตต์ประกอบนิทรรศการพิมพ์ภาพสีจำนวนกว่า 200 หน้า พร้อมข้อเขียนเกี่ยวกับ มนต์יעร บุญมา โดย ส.ศิวลักษณ์, ถวัลย์ ดัชนี, ท่านชยสาร, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, แมชีตันสนีย์, ประหยัด พงษ์ดำ, ชชาติ กอบจิตติ, สมพร รอดบุญ, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, อภินันท์ โปษยานนท์, จอห์น คลาค และ ฮอลแลนด์ คอทเทอร์ ชลข ในภาษาไทยและอังกฤษ

พร้อมกิจกรรมเสวนาในศาสตร์หลายสาขา ทั้งศิลปะร่วมสมัยและแพทย์ทางเลือก

The exhibition catalogue comprises of over 200 full-colour pages accompanying with Thai and English texts about Montien Boonma by S. Sivalaks, Thawan Duchanee, Jayasaro Bhikku, Chalermchai Kositpipat, Maechee Sansanee, Prayad Pongdam, Chart Kobchitti, Somporn Rodboon, Araya Rasjanroensuk, Apinan Poshyananda, John Clark, and Holland Cotter.

During the exhibition period, there will be talks and seminars on contemporary arts and alternative medical treatment.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture
www.ocac.go.th

TOSHIBA

ผู้อำนวยการ: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
Director: Prof. Dr. Apinan Poshyananda

ภัณฑารักษ์: จักรพันธ์ วิลาสินกุล, ไพศาล วีระพงษ์วิเศษ, อภิสัท หนองบัว, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และ อูทิต อติมานะ
Curators: Jakapan Vilasineekul, Paisal Theerapongvisanuporn, Apisit Nongbua, Tawatchai Puntusawasdi, Uthit Atimana
Designed: DNA Communications
e-mail: info@dnathailand.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : 02 422 8841-2 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ : 02 282 2639-40, 02 282 0637, 02 281 2224 ต่อ 14, 17
More information: Office of Contemporary Art and Culture : 02 422 8841-2 The National Gallery : 02 282 2639-40, 02 282 0637, 02 281 2224 ext. 14, 17