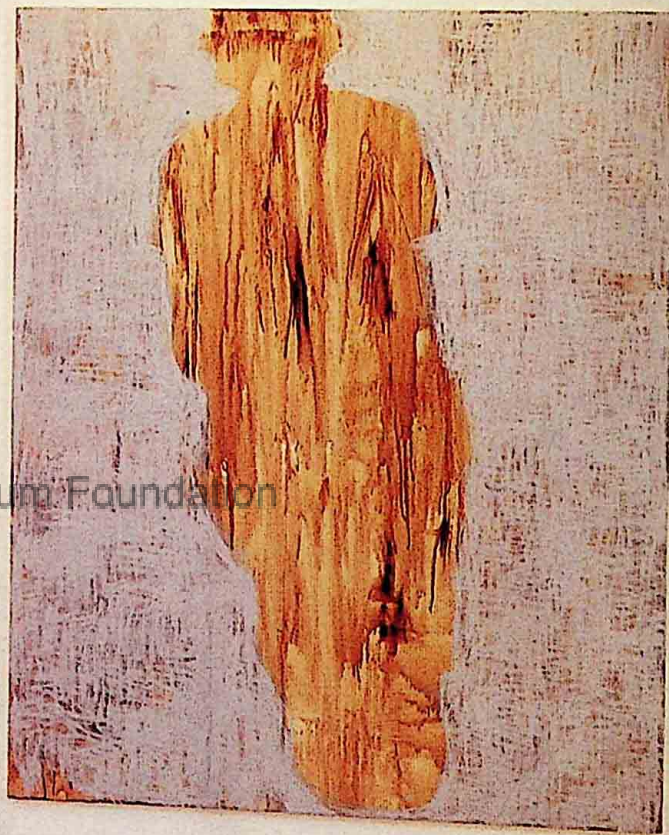

Natee Utarit / Mother Figure

Rama IX Art Museum Foundation

P-ETC-0-0082

SOL-0050-10-2540

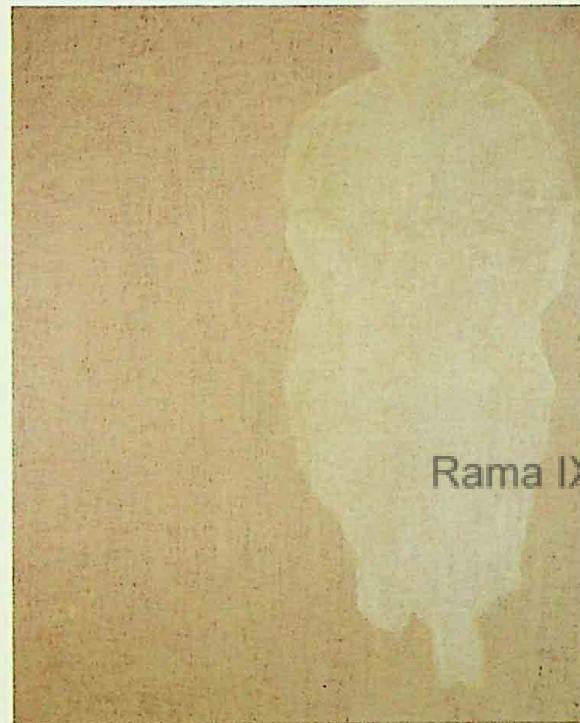
Numthong Gallery
October 4-30, 1997.

Natee Utarit
 Born in Bangkok, 1970.
 Faculty of Painting, Sculpture
 and Graphic Arts,
 Silpakorn University ; B.F.A. 1992.
 Lives and Works in Bangkok

CHECKLIST OF THE EXHIBITION

ALL DIMENTIONS : H x W x D

1. *Mother Figure / Silver*, 1995.
Oil on canvas ;
170 x 140 cm.
2. *Mother Figure*, 1995.
Oil on canvas ;
150 x 120 cm.
3. *Mother Figure / White*, 1995.
Oil on canvas ;
190 x 140 cm.
4. *Mother Figure / White and Black /*
Composite / 2 Parts, 1995.
Oil on canvas ;
120 x 150 cm. each ;
overall dimention , 120 x 300 cm.
5. *Two Mother Figure /*
Composite / 2 Parts, 1995.
Oil on canvas ;
170 x 140 cm. each ;
overall dimentions , 280 x 170 cm.
6. *Mother Figure / Green*, 1995.
Oil on canvas ;
170 x 140 cm.
7. *Mother Figure*, 1995.
Oil on canvas ;
190 x 140 cm.
8. *Mother Figure*, 1995.
Acrylic on canvas ;
150 x 120 cm.
9. *Untitled*, 1995.
Charcoal on paper ;
paper size , 47 x 38 cm. ;
image size , 39 x 30 cm.
10. *Untitled*, 1995.
Charcoal on paper ;
paper size , 47 x 38 cm. ;
image size , 39 x 30 cm.

Mother Figure, 1995.
Oil on canvas ;
150 x 120 cm.

Two Mother Figure, 1995.
Oil on canvas ;
2 Part : 170 x 280 cm.

Mother Figure / Silver, 1995.
Oil on canvas ;
170 x 140 cm.

... from Experience

I often think about freedom and its boundaries in Art. Most of the times I find that a discussion usually ends up in freedom-itself and the obligation of releasing the fetters. We use the word freedom when we try to move to the next stage in which we think it relates more to what we want. I wonder why we always run away in order to present that we are looking for freedom. On the other angle, the real freedom could be by accepting the fact that we are confronting.

Possibly, it's hard to find the freedom or proof its because of our behavior and moral of its existence paradigm. Sartre mentioned that "the choice" in which we choose to do or not to do things is the greatest freedom for mankind. But then this thought is often concealed by the shadows of confusion and our habitual being.

I respect my choice and my decision for what I see and feel because it is the only piece of tangible evidence that placates my decisions. Thus, I choose to give importance to what I'm confronting and study it without restraint or be a slave of the continuity. That makes me realize that even the new methodology of the analysis could destroy the whole meaning of freedom. But it's not important anymore cause only my experience will choose the real meaning of freedom for me.

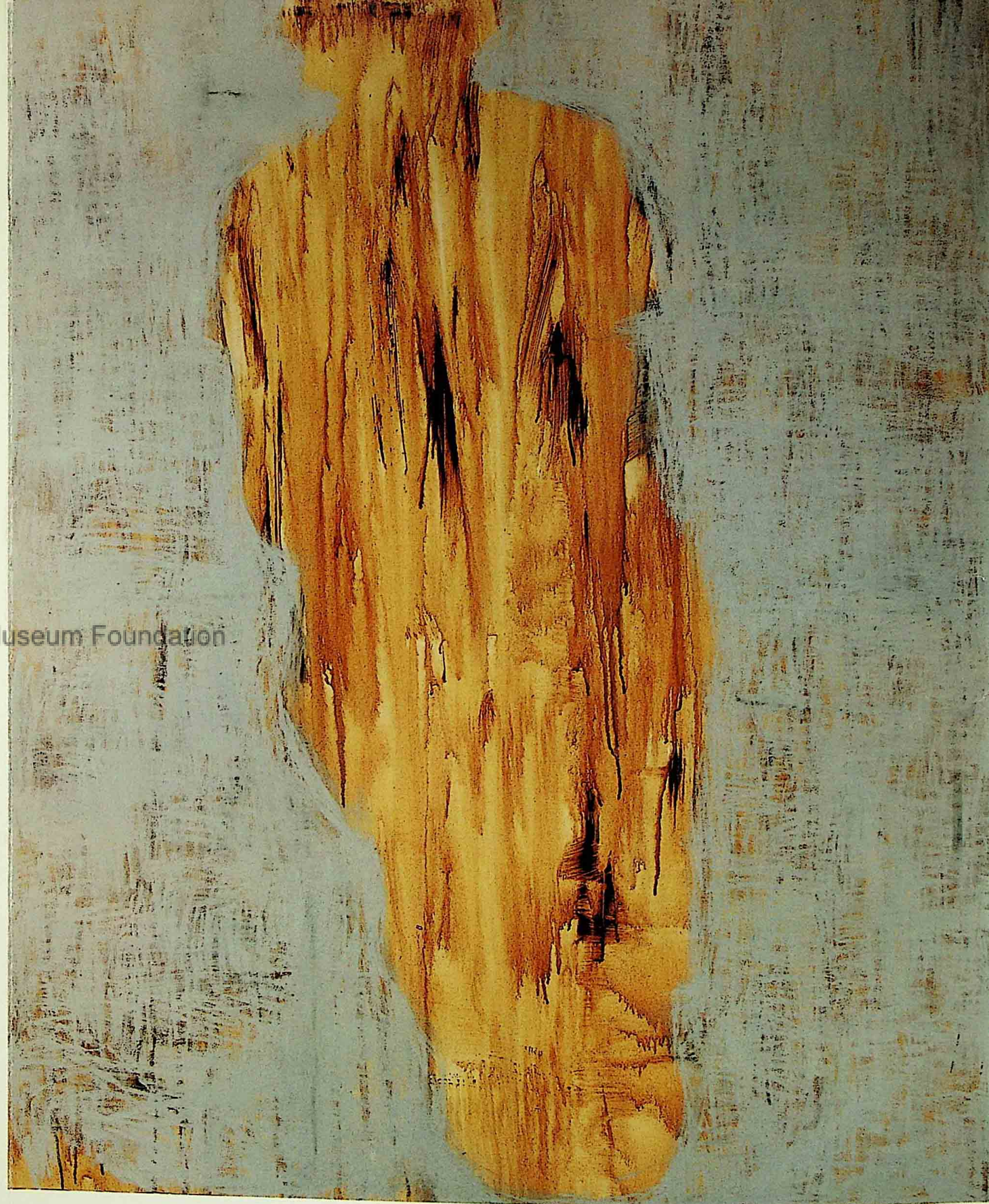
All these things may sound humorous for the period that the interesting things become uninteresting under certain conditions and alterability. We might think, create or even make decisions while forgetting that all of these reflect and

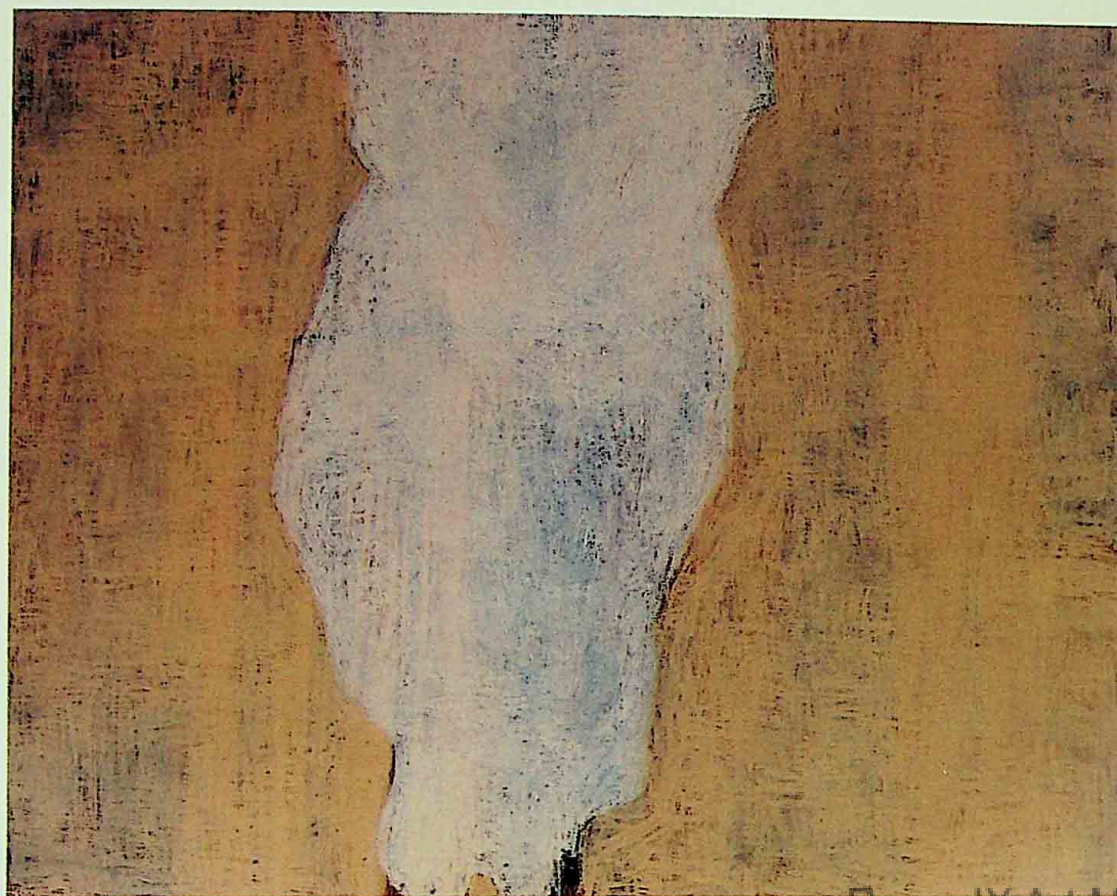
mold into our experience. I realize that it's not right to part one from the others. But at the same time we cannot use them all for each step of creativity. The fact is it's not important to work with an experience directly, but its qualifications are always appreciated. The rational and explanation become easy to present the benefit that we receive concretely from experiences. We use experience without understanding its value - this represented clearly by our behavior. Our thoughts, our feelings come from experiences that we collect in our learning treasury. Then, it's possible that I can infer that everything I think comes from experience. All my behaviors must come from experience also. Then what's the use to part and control experience in creativity from other experience.

I'm interested in these experiences even though it shows unclear attributes. But I feel that it has enough value for me. I'm satisfied by only just observing these delicate things. By that, it evokes the thoughts and feelings. It's the necessity for the perfect concept. Experience makes me realize that we cannot truly know or understand things if we just look at it superficially. Thus, my working process relates to the existing of my experiences.

I let go and give freedom to myself in order to observe its movement, in which, sometimes, it has no more reason than just to observe without explanation.

Natee Utair / June 1997

Rama IX Art Museum Foundation

ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอ ถึงอิสรภาพและขอบเขตของมัน ในการทำงานศิลปะ บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าพบว่า การถกเถียงในเรื่องราวต่าง ๆ มักมาลงเอยอยู่ที่ อิสรภาพกับการะแห่งการปลดปล่อย พันธนาการต่าง ๆ อยู่เสมอ เรามักจะเฝ้าอ้างถึงอิสรภาพทุกครั้งที่เราพยายามจะไปสู่อีกสถานะหนึ่ง ที่เราคิดว่าสัมพันธ์ กับความต้องการของเรามากกว่า ข้าพเจ้าสงสัยว่า ทำไมเรามากจะต้องหลีกเลี่ยงอยู่เสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาอิสรภาพ เพราะในอีกแง่หนึ่ง อิสรภาพที่แท้จริง ก็เกิดจากการเข้าไปเผชิญกับความจริงที่เรายอมรับต่างหาก

เป็นไปได้ที่เราจะคิดว่าเป็นการยากที่เราจะพบกับอิสรภาพ หรือพิสูจน์ในความมีอยู่จริงของมันเนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมได้สร้างให้เราเห็นถึงภาพลักษณ์อันจำกัดของตัวมันอยู่เสมอ ซาร์ตรเคยกล่าวถึง ‘การเลือก’ อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเหตุผล ที่เราจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดว่า เป็นอิสรภาพยิ่งใหญ่เท่าที่มนุษย์จะมีได้ แต่ถึงกระนั้น ความจริงในข้อนี้ ก็มักจะถูกบดบังโดยเงาแห่ง ความสับสนและความเคยชินอยู่ตลอดเวลา

ข้าพเจ้าเคารพในการเลือก และการตัดสินใจต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นและรู้สึก เพราะสิ่งนี้ เป็นประจักษ์พยานเดียว ที่ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความมีอยู่ของสิ่งที่ ข้าพเจ้าปรารถนาได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเผชิญและเรียนรู้กับมัน โดยปราศจากการควบคุมหรือการตกเป็นทาส ของ

ความต่อเนื่องและนั่นทำให้ข้าพเจ้าพบว่าแม้วิธีวิเคราะห์อิสรภาพแบบใหม่ อาจจะทำลายอิสรภาพในความหมายอื่น ๆ ไป แต่นั่นก็ไม่ใช่อะไรที่สำคัญ อีกต่อไปแล้ว เพราะประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองต่างหาก ที่จะเป็นผู้เลือก ความหมายของอิสรภาพ สำหรับตัวข้าพเจ้าเอง

การที่ข้าพเจ้ายังกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ อยู่ อาจดูเป็นเรื่องน่าขันสำหรับยุคสมัยที่สิ่งที่ควรสนใจกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจไปได้เสมอ ด้วยเงื่อนไขและตัวแปรต่าง ๆ เราอาจจะคิดและสร้างสรรค์ตลอดจนตัดสินใจกับทุก ๆ สิ่งได้ โดยลืมไปว่า ทั้งหมดนั้นได้ถูกประมวลและหล่อหลอมอยู่ในประสบการณ์ของเราอย่างแยกไม่ออก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นการไม่ถูกต้องเลย ถ้าเราจะแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในนั้นออกมาแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่เดียวกัน ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์เราก็ไม่สามารถใช้มันทั้งหมดพร้อม ๆ กันได้จริงๆ แล้วมันจึงไม่ใช่ เรื่องสำคัญอะไรที่เราจะต้องใช้งานกับประสบการณ์ของเราโดยตรงเช่นนั้น แต่ คุณสมบัติแห่งประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ชื่นชมอยู่เสมอ การหาเหตุผลรองรับและการอธิบายจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะแสดงถึง ประโยชน์ที่เราได้รับจากการใช้ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม เราใช้งานกับ ประสบการณ์แบบที่ไม่ได้ทำความเข้าใจกับมันว่า คุณค่าแห่งตัวมันได้แสดงออกอย่างเด่นชัดทางพฤติกรรมของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเสาะหาแต่อย่างใด ทุกสิ่งที่เราคิด และทุกสิ่งที่เราสัมผัส ย่อมมีผลสืบเนื่อง ต่อการเคลื่อนไหวของประสบการณ์ของ

เรา ที่สะสมไว้ในคลัง แห่งการเรียนรู้ของเราทั้งสิ้น ดังนั้น ย่อมเป็นไปได้ถ้าข้าพเจ้าจะอนุমানให้เห็นถึงความจริงอย่างง่าย ๆ ว่า ถ้าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าคิด เกิดจากประสบการณ์ พฤติกรรมทุกชนิดที่ข้าพเจ้าทำ ก็ย่อมเกิดมาจากประสบการณ์ด้วยเช่นกัน แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ที่เราจะแยกและควบคุมประสบการณ์ในการคิดสร้างสรรค์ออกจากประสบการณ์ในส่วนอื่นๆ

ข้าพเจ้าสนใจสิ่งต่างๆ ในประสบการณ์เหล่านี้ แม้ว่าบางอย่างมันจะไม่มีคุณสมบัติแห่งประโยชน์อย่างชัดเจน แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพียงพอแล้วสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพึงพอใจกับการที่ได้เฝ้าดูสิ่งละเอียดอ่อนเหล่านี้ อย่างพิถีพิถันเพราะหลายสิ่งหลายอย่างในนั้น ก่อให้เกิดการถ่ายทอด ความคิดและความรู้สึก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมโนภาพที่สมบูรณ์ ประสบการณ์ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่า เราไม่สามารถรู้จักสิ่งใดๆ ได้อย่างถ่องแท้ และเข้าใจเลย ถ้าเรามองสิ่งเหล่านั้นอย่างหยาบๆ และผิวเผิน ดังนั้นใน กระบวนการทำงานของข้าพเจ้า จึงมีส่วนสัมพันธ์กับการปรากฏตัวของมันเสมอ ข้าพเจ้าปล่อยและให้อิสรภาพเท่าที่ข้าพเจ้ามี กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมัน ซึ่งในบางทีก็อาจไม่มีเหตุผลอะไรมาเกินไปกว่า การเฝ้าดูที่ปราศจากคำอธิบายเท่านั้น

นที อุตุฤทธิ์ / มิถุนายน 2540

Mother Figure / White and Black, 1995.
Oil on canvas ;
2 Parts ; 120 x 300 cm.

Natee Utarit : Mother Figure

from 4 October, 1997 to 30 October, 1997.

at Numthong Gallery

1129/29 CO-OP Housing Bldg.

#109, Thoetdamri, Dusit, Bangkok 10300

Thailand Tel/Fax (66-2) 243-4326

© 1997 Natee Utarit

All rights reserved.

Printed in Bangkok, Thailand

Edition limited to 1,000 copies

Rama IX Art Museum Foundation

Photographed : Somboon Subrekchaikul

Text : Natee Utarit

English Translated : Mijana S.

K. Areekul

Designed : Natee Utarit

Weera Chuenmana