

My World My Names ©

Rama IX Art Museum Foundation

Suwan Methapisit

D-CA7-2-0323

SL 0460-09-2541

My World
My Names®

Rama IX Art Museum Foundation

Suwan Methapisit

5 September - 10 October 1998
Bangkok University Art Gallery

My World
My Names ©

ในนวนิยายเกี่ยวกับหนังสือและการมาดกรรมในสมัยกลาง สมัญญาแห่งดอกกุหลาบ อุมแบร์โต เอโด ผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิชาการชาวอิตาลีได้อ้างอิงข้อเขียนจากพระนิยายเบเนดิกตินในศตวรรษที่ 12 เป็นภาษาละตินว่า stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ซึ่งความหมายของมันก็คือ นามแห่งดอกกุหลาบนั้นประทานมาโดยพระเจ้า, ดอกกุหลาบของเรานั้นเป็นดอกกุหลาบที่เราให้นามนัยยะของวลีนี้และนวนิยายทั้งเรื่องก็คือพลังอำนาจของถ้อยคำ คำว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความต่างของดอกกุหลาบทั้งหลายในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสีใด, พันธุ์ไหน, ขนาดใด ให้เกิดมโนทัศน์เพียงหนึ่งเดียว นามแห่งดอกกุหลาบจึงมีความหมายยิ่งใหญ่ มันเป็นตัวเชื่อมต่อดอกกุหลาบที่เคยปรากฏจริงและเหี่ยวสลายไปแล้ว, ที่ปรากฏมาแล้ว (เมื่อเร็ว ๆ นี้) และยังคงบานอยู่และที่กำลังจะปรากฏขึ้นมาทั้งหมดเข้ากับความคิดที่ว่าด้วยดอกกุหลาบอันเป็นแบบสากล

เช่นเดียวกันกับงานศิลปะของ สุวรรณ เมธาพิสิฐ ภายใต้ชื่อ My World, My Names ครั้งนี้ สุวรรณนำเสนองานศิลปะทั้งในแบบสองมิติและการจัดวาง บนพื้นฐานของการตั้งคำถามที่ว่านามนั้นสำคัญไฉน

ในสถานะการณ์ของวงการศิลปะในปัจจุบันนี้ เราคงเห็นพ้องต้องกันว่านามของศิลปินมีความสำคัญมากกว่างานศิลปะ(แม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็คงพอพูดได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น) ลายเซ็นของศิลปินจึงเป็นตัวยืนยันภาพพิมพ์จำนวนมหาศาลและยากจะจำแนกแยกแยะของเขว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า ผู้เชี่ยวชาญต้องช่วยกันตรวจสอบความแท้ของภาพเหล่านั้น เพราะความเป็นภาพของศิลปินช่วยให้งานศิลปะ มากกว่าที่ตัวมันเองจะสามารถพิสูจน์ออกมาได้ ผู้ดูก็สามารถปรับทัศนคติของตนเองให้สอดคล้องกับการยืนยันด้วยนามของศิลปิน

นามของศิลปินจึงกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดแห่งแบบสากล (ความเป็นสากล) ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นหนึ่ง, คงที่, สมบูรณ์, อมตะ, เข้าใจได้ด้วยจิตเข้ากับงานศิลปะจริงทั้งหลาย (ภาพเขียน, ภาพพิมพ์, สื่อต่าง ๆ) ที่การรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะนั้นๆ เป็นเพียงความคิดเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง, จึงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นนามของศิลปินจึงมีความจำเป็นต่อการรับรู้มากกว่าตัวงานจริงเสียอีก ศิลปินที่ถือใหม่จึงเป็นเพียงศิลปินไร้นาม งานศิลปะของเขาจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเขาได้สร้างชื่อจนเป็นที่ยอมรับขึ้นในการแสดงงานของศิลปินในแต่ละครั้ง จึงมีความหมายเพื่อให้นามของตัวเองได้รับการบันทึกมากกว่าที่จะเพื่อนำผลงานออกมาวัดกันเฉยๆ

แต่นามของสุวรรณจะถูกรวมเข้าไปในชิ้นงานศิลปะและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพประทับชื่อของเขาในภาษาต่างๆ ในแง่การตั้งคำถามของสุวรรณทำให้ขอบเขตระหว่างนามกับตัวงานเลือนไป คำว่า สุวรรณ ในระบบภาษา เป็นแบบสากลแน่หรือในเมื่อมันได้เข้าไปรวมอยู่กับชิ้นงานเสียแล้ว มโนทัศน์ของผู้ชมเกี่ยวกับความเป็นสุวรรณที่สลายความหลากหลายของคุณลักษณะของงานศิลปะของเขาให้เป็นหนึ่งเดียว (ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเกือбыี่สิบปีที่แล้วที่เป็นงานแอร์บริช จนปัจจุบันที่เป็นภาพพิมพ์และสื่อผสม, ตั้งแต่การนำเสนอความคิดที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมภายใต้รูปแบบนามธรรมจนถึงความคิดที่ผสมผสานภายใต้รูปแบบผสมผสาน) ถูกสั่นคลอนด้วยองค์ประกอบภายในโครงสร้าง ของตัวงานศิลปะเอง มันไม่ใช่ว่าการเซ็นชื่อได้ภาพเพื่อการยืนยันความเป็นงานของ สุวรรณ อีกต่อไป แต่มันเป็นการนำเอานามสุวรรณ เข้าไปเป็นองค์ประกอบภาพเสียเอง ดังนั้นเราจึงเห็นว่านามของสุวรรณซึ่งเป็นระบบภาษาจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นงานศิลปะของสุวรรณเข้ากับ

งานศิลปะจริง และภาษาเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่นี้ได้

ในแง่การออกเสียงว่าสุวรรณ จึงสามารถสลับความต่างทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับเสียงว่า ดอกกุหลาบ

อย่างไรก็ดีเป็นเพียงการตั้งคำถามในระดับต้น สิ่งที่สุวรรณถามเกี่ยวกับอำนาจของคำ(นาม)นั้นยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอีก ในงานชุดนี้เราจะเห็นการประทับตราของตัวอักษรทั้งที่เราสามารถอ่านออก (เช่น สุวรรณ.SUWAN) และที่เราอ่านไม่ออก (เช่น 序汪, 수완 메타피시트)

ร่องรอยของตัวอักษรที่ประทับอยู่บนงานชุดนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนหรือจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้ขึ้นมาในงานศิลปะ ในทางหนึ่งเราทราบว่าเป็นตัวอักษรแน่ๆ ดังนั้นหน้าที่หรือความหมายของมันต่อภาพจึงต้องแตกต่างจากองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพโดยทั่วไปเช่น จุด, เส้น, แถบ, น้ำหนัก, สีหรือแถบสี เพราะตัวอักษรที่ประกอบขึ้นมาเป็นคำนั้น โดยประเพณีนิยมแล้วมันจะเป็นการเซ็นชื่อเพื่อให้นามของศิลปินติดอยู่บนงาน เพื่อยืนยันสภาพความเป็นเจ้าของผู้สร้างสรรค์ หรือเพื่อให้ข้อความนั้นส่งความหมายผ่านระบบภาษาไม่ว่าจะเป็นข้อความใดก็ตามที่ซึ่งในกรณีนี้เราต้องรับรู้ความหมายนั้นผ่านโครงสร้างของภาษา แต่สุวรรณนำเสนอตัวอักษรหรือร่องรอยประทับชุดนี้เพื่อให้มันนำเสนอเสียงของคำว่า สุ-วัน การออกเสียงเท่านั้นที่จะทำให้อักษรชุดนี้เกิดความหมายต่อภาพในฐานะนามของศิลปิน

แต่อย่างไรก็ตามนามของศิลปินในงานแสดงครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานแต่อย่างใด มันกลับกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพเช่นเดียวกับคำในภาษาไทยว่า ยา ที่อาจหมายถึงทั้งยาพิษและยารักษาโรคได้ในตัวเอง ซึ่งความหมายทั้งสองนี้อยู่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงในการใช้คำคำนี้ทุกครั้งผู้ใช้จะ

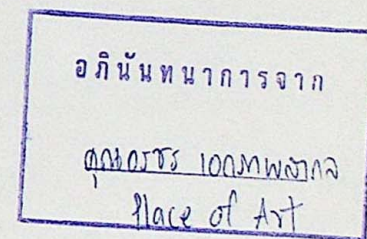
ต้องตัดสินใจเลือกความหมายด้านใดด้านหนึ่งของมันขึ้นมา ทำให้ความหมายอีกด้านหนึ่งของมันถูกกด-ปิดเอาไว้และแทนที่ด้วยอีกความหมายหนึ่งเสมอ

ตัวอักษรต่างๆ จึงเป็นเช่นเดียวกับคำว่ายานี้ ไม่ว่าเราจะมองมันในทางใดก็เท่ากับว่าเราเลือกที่จะให้ความหมายของมันในแบบนั้น เมื่อเรามองมันเป็นตัวอักษรเราก็ต้องกด-ปิดปิด ความหมายเสียงของมันเอาไว้

ทั้งนี้ด้านที่ถูกกดเอาไว้ก็ไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงอยู่ การนำเสนอของสุวรรณครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนออีกด้านหนึ่งของความหมายของตัวอักษรและองค์ประกอบของภาพในเวลาเดียวกัน

โดยอาศัยมุมมองของศิลปินผู้ชมจึงตระหนักได้ว่าเพียงแต่เราเลื่อนความหมายที่ลอยอยู่บนผิวหน้าออกไป สิ่งที่ถูกปกปิดไว้ข้างใต้ก็จะเผยออกมาทำให้เราได้รับรู้อีกแง่มุมของความหมายของศิลปะ โดยผ่านการตั้งคำถามเกี่ยวกับนามนี้

ชัยศ อิชฎีวรพันธุ์
สิงหาคม 2541

My World
My Names ©

In the illustrious novel set in the Middle Ages, "The Name of the Rose" by Umberto Eco, the Italian author and scholar quoted a famous Latin saying by a Benedictine monk- "stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus" meaning the name of the rose was given by God; our roses are roses without name.

If you read between the lines, this statement and, indeed the whole novel, deals with the power of names. The name of the rose, and also conveys the poetic power of this, the queen of flowers. The Name alone brings to life the dead wilted flowers of the past under the form of this rose.

Embracing this concept, Suwan Methapisit has created a collection of art under the name "My World, My Names" with a two-dimension perspective that also looks at the importance of names. In today's world of art, an artist's name means more than the work of art itself. Picasso's signature obviously, gives one of his art work its meaning and value. And this precept, in turn, informs much of art appreciation these days.

An artist's name serves to bridge the appearance of a work itself and the way people perceive its form. Our perspective of art, in this way, is limited to time and space and therefore subject to change, while the name of the artist helps us appreciate the work. For a novice artist, his or her name will not mean anything until they have won a measure of fame. And so each exhibition helps to increase their "name value" a little.

The artist Suwan has integrated his name in the works by using signature seals in different languages. This is meant to eliminate discrimination between the artist's name and his works, and yet, leads to a further question about whether the name "Suwan" is considered the form now that it is such an integral part of the art works.

By using his literal name in the pieces, Suwan seems to be asking us a question of whether his actual name is universal or not. As a result, the border between art and the artist's name is blurred. Thus it is no longer the signature under the picture that confirms Suwan's work, but the artist also becomes a part of the painting.

The viewer may also add their perception of the name Suwan, which signifies a twenty-year history of creating art, with air - brush work and printed and mixed media, from abstract thoughts made manifest in abstract forms to mixed thoughts and shapes.

Thus we come to realize that the literal Suwan becomes the linkage between Suwan's art and real art, and that only language has the potential to do this job.

In this case, just pronouncing the name "Suwan" can conjure up a whole wealth of associations just as "rose" did.

But this is only a starting point, however. The way that he repeats characters in several different languages in this exhibition also suggests many other meanings and metaphors.

The traces of characters found in these works also create a certain amount of uncertainty and ambiguity about art in general. On one hand, we know that they are characters, so they are supposed to mean more than ordinary dots, lines and strokes. On the other hand, the signature traditionally identifies the status of the creator or gives off associations via a language system. In the latter, we have to perceive meanings through the structure of language. In the case of the former, Suwan presents these characters or traces to suggest the sound "Su-wan". And it is only the sound, as in the artist's name, that makes these characters meaningful to the picture.

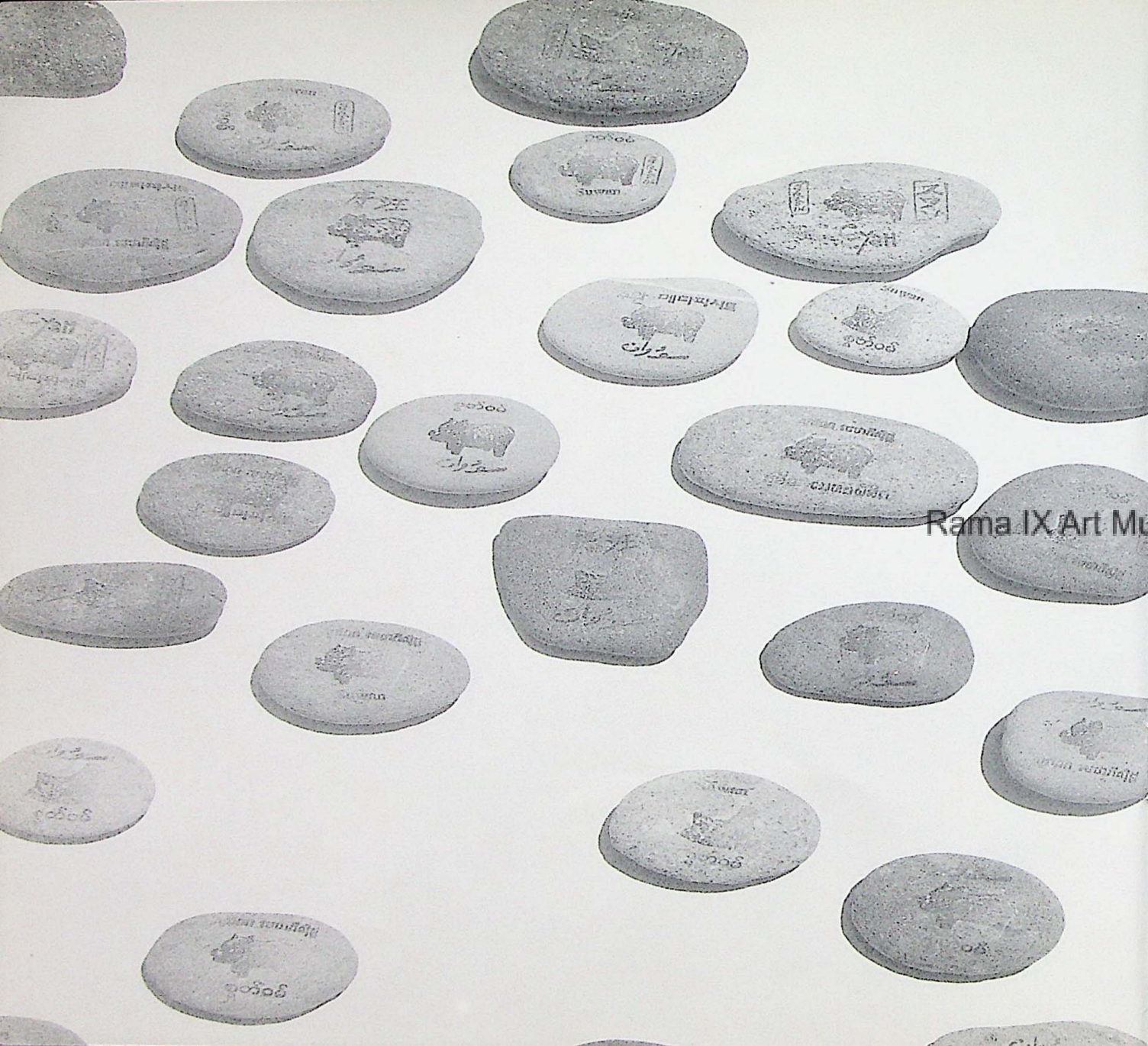
This time the artist's name is primarily meant to be a component of the art rather than to identify the artist himself. Since many names in a language like Thai can imply double meanings, for example, "Yar" may refer to both "Yar- Pit" [poison] and "Yar Rak Sar Rok" [medicine] which are antonyms, you must choose one side of them and conceal the other one. The hidden side, however, still remains. In his presentation, Suwan reveals that side of the character's meaning along with the component of the picture.

Through the eyes of the artist, the viewer will realize that when we shift the surface meaning, the hidden one will rise and make us see the other meaning of art through these questions about names.

Chaiyosh Isavorapant
August 1998

Plates

Prasanna Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

My World, River Stone, My Names
Mixed - Media
37.5 x 14.2 x 4.5 cm.
1998

My World, My Names, My Piggy Banks II
Serigraphy & Stamping
100 x 70 cm.
1998

Rama IX Art Museum Found

My World, My Names, My Piggy Banks I
Serigraphy & Stamping
100 x 70 cm.
1998

Sunflower Sung Blue [Yellow Version]
Etching, Stamping & CD Cases
51.5 x 59 x 5.8 cm.
1997

My World, My Names, My Lyric I
Etching, Stamping & CD Cases
51.5 x 59 x 5.8 cm.
1998

Installation View
Hong Kong Culture Centre
Kowloon Hong Kong
1996

Rama IX Art Museum Foundation

My World, My Names, My Edition [Copyright] II
Etching, Stamping & CD Cases
51.5 x 59 x 5.8 cm.
1997

Rama IX Art Museum Foundation

My World, My Names, My Lyric II
Etching, Stamping & CD Cases
51.5 x 59 x 5.8 cm.
1998

Three -Two - Three, My World , My Names I
Serigraphy & Stamping
16.5 x 23.5 cm.
1998

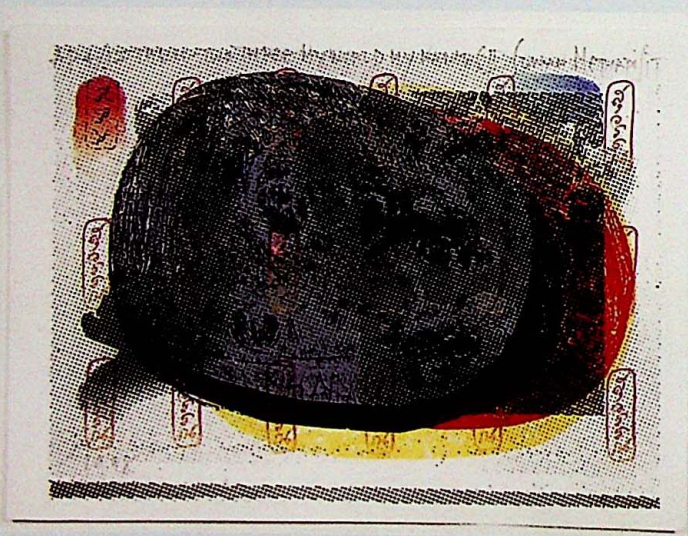

My World, My Dream, My Names I
Etching & Stamping
31 x 35.4 cm.
1998

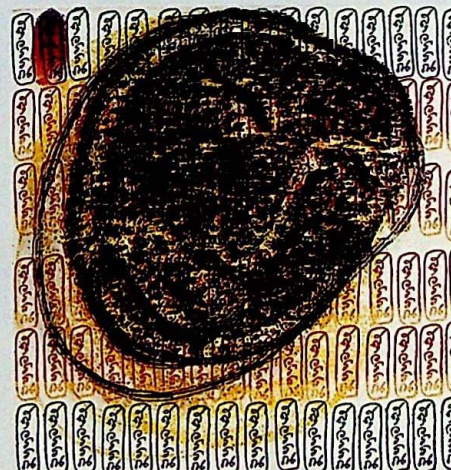

My World, My Voice , My Names I
Etching & Stamping
23 x 23.3 cm.
1998

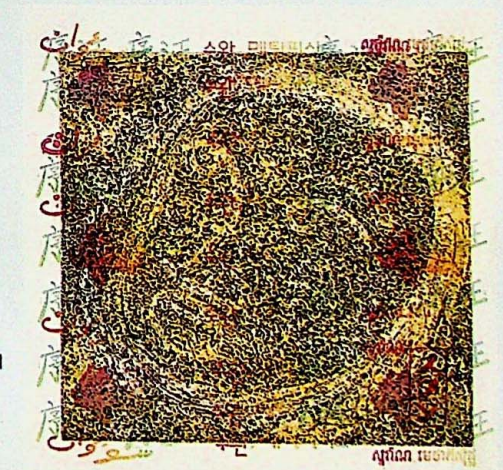
Rama IX Art Museum Foundation

Three -Two - Three, My World , My Names II
Serigraphy & Stamping
17x 23.5 cm.
1998

My World, My Dream, My Names II
Etching & Stamping
31 x 35.4 cm.
1998

My World, My Voice , My Names II
Etching & Stamping
23 x 23.3 cm.
1998