

The background is a vibrant, abstract artwork. It features a central, stylized face in shades of blue and purple, with large, expressive eyes and a wide, open mouth. The face is surrounded by a dense, swirling pattern of colorful lines in red, orange, yellow, green, and blue, creating a sense of movement and energy. The overall style is reminiscent of mid-20th-century abstract art.

SYMBIOSIS

Rama IX Art Museum Foundation

Alongkorn Lauwatthana

Rama IX Art Museum Foundation

SYMBIOSIS

Alongkorn Lauwatthana

22 JUNE - 24 JULY 2010

ความสัมพันธ์ที่ขาดกันไม่ได้

กฎซึ่งถูกสร้างขึ้นพร้อมกับความพิเศษที่มนุษย์มีมาตั้งแต่กำเนิดมีหลายประการ แต่ที่สุดแล้วยังถูกจำกัดให้อยู่ภายใต้กรอบของธรรมชาติภายในตัวเราทั้งความงามและสติปัญญาคือพรอันวิเศษสว่างขึ้น ในขณะที่ความนึกคิดเราเริ่มต้นพิจารณาตามรายละเอียดของสรรพชีวิตบนพื้นฐานเดียวกันจวบจนแจ่มชัดมันใจกับสัญญาบางอย่างที่เรารับรู้แล้วมนุษย์จะยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตนเองคิดและเคยชิน นั่นแหละคือเงามืดและแสงอันสว่างไสว บางครั้งทำให้จิตใจห่อเหี่ยวอ่อนล้าหรือเปลี่ยนแปลงปลาบปลืมและไม่ยอมแยกแยะอะไรเลยแม้แต่ก้าวเดียว ในที่สุดก็นำไปสู่ความผิดพลาดและหาหนทางแก้ไขควบคู่กันไป

สาระของคำว่าคู่ คือการนำเอาสองสิ่งมารวมกัน คู่ในไม่ได้อ้างอิงว่าเหมือนหรือแตกต่าง วิธีการจัดคู่เป็นกลยุทธเพื่อให้เห็นผลชัดเจนของความต่างและจุดร่วมในธรรมชาติ แสงคู่เงา ขาวคู่ดำ ถ้าแทนสีขาวเป็นความร้าย สีดำเป็นแง่บวกเห็นได้ว่าจะขัดต่อความรู้สึกของคนส่วนมาก

พฤติกรรมของการจับคู่สมัยนิยมมีวิธีการจับคู่แบบลักษณะลูกโซ่ ติดต่อกันเป็นทอดๆ หรือการมีกิก รูปแบบการมีกิกเป็นสิ่งที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย เมื่อมนุษย์เริ่มมีจิตใจอันไม่มั่นคงและหวัดไหวต่อสิ่งเรามากยิ่งขึ้น

ยอมรับว่าคู่... ในความหมายตามวิญญูธรรมนั้นจะมองคนละแง่มุม แต่คนมีครอบครัวแล้วความหมายของคำว่าคู่เป็นชีวิตที่ขยับเข้าๆ ถอยออกในแต่ละวันจะมีโครงสร้างไม่ไกลจากเดิมสักเท่าไร เมื่อคู่หรือเห็นฝ่ายตรงข้ามที่ตนเองไม่ชอบ หำดีสักเพียงไหนก็ยังนับว่าแย่ ในสายตาเช่นนี้เรียกว่าคู่แค้น ความเป็นคู่ชายหญิงจะมีอารมณ์แบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่แค้น หรือคู่การหาคู่จะมีข้อบ่งชี้ของหมองใจกันก็จริง ที่สุดแล้วต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายขอลา

งานศิลปะที่ถูกจับคู่กับศิลปินจะขัดเกลาหรือพอกพูนประสบการณ์และสารภาพแง่มุมของตนออกมา ความงามจะชะล้างความเกินจำเป็นนั้นออกด้วยความคิดรวบยอดที่จะยึดประเพณีตลกลดลงที่ความจริง งานศิลปะจึงเป็นการจับคู่ระหว่างความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างผลงานกับความรู้สึกของสังคมที่ได้รับรู้ ในวันที่ศิลปะการแพทย์แผนปัจจุบันและวิทยาศาสตร์จับมือกันสามารถพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงามของสตรีสร้างกาย เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงกายภาพมากกว่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วต้องการที่จะสวยงามขึ้นพิเศษยังสามารถพึ่งพาล้ำยุคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ในช่วงที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายสิ่งตามใจชอบได้จริงแต่เราทำลายธรรมชาติบางอย่างที่คู่กับโลกนี้ไปไม่น้อย เมื่อมนุษย์ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วต้องยอมรับผลกระทบที่จะตามมาควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงขึ้นเหนือวิสัย ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดที่มนุษย์จะรับรู้ได้เพราะความหลากหลายเชิงพันธุกรรมในโลกมีอยู่มากมาย โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแต่มนุษย์อาศัยอยู่ สสารชีวิตหลายอย่างต่างดูละเอียดกัน เมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสัมพันธ์ภาพจึงเกิดขึ้นกับหลายชีวิต ในเวลาหนึ่งมนุษย์คิดค้นแม้ว่าจะอยู่ได้มีทั้งผู้อนุรักษ์และผู้ทำลายทรัพยากร ทุกสิ่งไม่ดีหรือแย่มาก ธรรมชาติจับคู่ให้กับมนุษย์และเทคโนโลยีและอีกหลายๆ สิ่งให้คู่กัน ฉะนั้นการนอนหลับสามารถทำให้เราฝันเห็นดวงตาอีกหลายคู่ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกัน แต่ถ้าตื่นเราก็จะได้พบกับคนที่เราฝันถึง โลกจึงมีเส้นทางฝันอยู่เส้นทางหนึ่ง ทางฝันที่เอื่อยถ่วงนั้นคือ “ให้เพศชายได้เกิดมาเพื่อเป็นเกียรติกับเพศหญิง และเพศหญิงดำรงอยู่เพื่อเป็นเกียรติกับเพศชาย” ถ้าใครมีเหตุผลเกินเลยมากกว่าที่กล่าวก็เป็นความต้องการระหว่างเธอและเขาก็แล้วกัน เพราะสิ่งสิ่งนั้นคือความสัมพันธ์ที่ขาดกันไม่ได้

มนตรี มุงคุน

The Indispensable Bond

The scope of the rules that define our lives and all the many things that make us, as human beings, special is ultimately defined by our inner nature. Both beauty and intelligence are great blessings as we begin to examine the details of life from a common perspective. This is what accounts for the shadow and light that make our hearts alternate unavoidably between despair and joy. Our inability to separate these feelings one from the other leads us into error and a subsequent search for solutions. The word khoo (pair, or couple) implies the joining of two people or things, whether they are essentially similar or different. Forming pairs is a strategy for highlighting the differences between the items joined as well as their point of union. In nature, light is paired with darkness, white with black. If white is used as a symbol of evil, black necessarily represents good, a duality which contradicts most of our most common assumptions.

These days the way people pair up resembles the links in a never-ending chain. These hook-ups (kik) can change us. Our hearts become subject to all the wavering uncertainty of desire.

I admit that for most adults, the word khoo has different associations, but when you have a family, the word brings to mind a life of routine – one that follows the same old script. One day pretty much resembles the next. When enemies (khoo lari) meet, there is little they can do to change their feelings of dislike for one another. When a man and a woman are in a relationship, they become one another's safety net (khoo kid mitr) – they rely on one another for support, but when they fight, they are sure to harbor certain resentments, and in the end, someone eventually has to give in and apologize.

When a work of art is paired with the artist who created it, it becomes a refinement or a culmination of the artist's experiences, and exposes something basic about him or her. Beauty washes away the excess as the removal of detail is a necessary prelude to revealing the truth. A work of art is, therefore, a pairing of the artist's feelings and the feelings of the society that perceives it. In a time when modern medicine and science have joined hands to develop technologies that satisfy our desire for physical beauty, we feel increasingly dissatisfied with what nature has given us. We can turn to medical science to endow us with “supernatural” beauty. But when we make any change, we are inevitably changing nature. When we decide to change, we must also be prepared for the consequences of the changes we make, many of which may be beyond our wildest imaginings. The world's genetic diversity is so vast that it is impossible for us to perceive it all. We are not the planet's only inhabitants; we share the world with an almost infinite number of other life forms that exist in a delicate balance. Changing any one part of the environment may have an impact on an unimagined number of other interconnected lives. When we look for ways to protect ourselves, others who are linked to us become a dark shadow that hovers over us and follows us wherever we go. There are those who conserve and those who destroy. Nothing is always good or always bad. Nature pairs us with technology and many other things. Therefore, when we go to sleep, we may dream of many other pairs of eyes that share our fate, but when we wake, we may meet those people we dreamed of. The world has a place for dreaming, and this dream is: “May the man be born to honor the woman, and may the woman be born to honor the man.” Should anyone have a reason beyond this, it is a matter between that woman and that man because that is the indispensable bond.

Montree Mungkun

SYMBIOSIS
Thinking and Doing Together
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

SYMBIOSIS
Knowledge Brings Vigor
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

Gallery Z
67

Rama IX Art Museum Foundation

SYMBIOSIS

The Evolution of the Enlightened One

Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

Galerie N
89

SYMBIOSIS

You Are Light, I Am Shadow

Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

SYMBIOSIS

Harmony of Body, Mind, and Dharma

Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

Rama IX Art Museum Foundation

SYMBIOSIS
The Perfect Pair
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

SYMBIOSIS
Life's Mask
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

Goerie N
12 13

Rama IX Art Museum Foundation

SYMBIOSIS
Green Relationship
Oil on linen, 110 x 90 cm, 2010

SYMBIOSIS
Seeing Nothing,
Saying Nothing Because We Already Know
Oil on linen, 110 x 90 cm, 2010

SYMBIOSIS
The Only One
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

The Same Crisis
Oil on linen, 110 x 90 cm, 2010

Because We Were Meant for Each Other
Oil on linen, 110 x 90 cm, 2010

The Indispensable Bond
Oil on linen, 170 x 140 cm, 2009

161
Galerie N

