

THAILAND

Rama IX Art Museum Foundation

Multimedia - Multivisions

Thaweesak Srithongdee
Bundith Phunsombatlert
Witaya Junma
Wacharawut Punlawan

Rama IX Art Museum Foundation

Multimedia - Multivisions

Thaweesak Srithongdee
Bundith Phunsombatlert
Witaya Junma
Wacharawut Punlawan

Curator: Somporn Rodboon
August 17 - September 26, 2010
at ARDEL Gallery of Modern Art

Director: Thavorn Ko-udomvit
Assistant Director: Hassapop Tangmahamek
Manager: Vimonmarn Khanthachavana
Assistant Manager: Lawan Meesang
Orawan Khonwittayayothin
Curator: Somporn Rodboon

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition
Multimedia - Multivisions (มัลติมีเดีย-มัลติวิชั่นส์)
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit, Pachara Piyasongsoot
- Photography by Thavorn Ko-udomvit
- Text by Somporn Rodboon
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2010
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

Rama IX Art Museum Foundation

มัลติมีเดีย-มัลติวิชั่นส์ (MULTIMEDIA-MULTIVISIONS)

นิทรรศการ “มัลติมีเดีย-มัลติวิชั่นส์” (MULTIMEDIA-MULTIVISIONS) เป็นนิทรรศการศิลปะที่รวมศิลปินผู้มีประสบการณ์ในการใช้สื่อทางเทคโนโลยีี่คนมาแสดงงานร่วมกัน ความจริงแล้ว ความคิดในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เน้นการใช้ สื่อและเทคนิคทางเทคโนโลยี นำเรื่องราวเนื้อหาสาระของงาน และได้เริ่มมีการวางแผนการแสดงผลงานเมื่อสองปีที่ผ่านมา ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ศิลปินแต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ที่ก่อให้เกิดความคิดในการทำงานศิลปะที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางส่วนของความคิดและประสบการณ์ของศิลปินได้ถูกนำมาถ่ายทอดในผลงานที่ร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ ศิลปินประกอบด้วย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี บัณฑิต พูนสมบัติเลิศ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการศิลปะร่วมสมัย และศิลปินหน้าใหม่ คือ วิทยา จันมา และ วัชรวุฒิ พัลวัน

บัณฑิต พูนสมบัติเลิศ ศิลปินซึ่งผลิตผลงานประเภท ดิจิตัล มีเดีย (DIGITAL MEDIA) เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานในรูปแบบของ INTERACTIVE INSTALLATION ที่ให้คนดูมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์กับงานของเขา ในผลงานชุด “WIND STUDY” เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ลม” ต่อเนื่องจากปี 2534 บัณฑิตต้องการให้ “ลม” ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของภาพเสมือน (METHAPHOR VIRTUAL) ผ่านทางแหล่งกำเนิดสำคัญ คือ ลมหายใจ และวงจรไฟฟ้าระบบดิจิทัล โดยศิลปินเปรียบเทียบให้เห็นว่าขณะที่ลมหายใจของคนที่มองไม่เห็นนั้นเป็นเพียงการอุปมาอุปไมยที่เตือนใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของโลกเสมือน ที่แปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ถูกควบคุมด้วยวงจรดิจิทัลอันเป็นหนึ่ง ในคุณลักษณะสำคัญทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความเสมือนจริง

บัณฑิตนำพัดลมขนาดเล็กที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งบนผนังเป็นแนวยาว และให้มีระยะห่างจากกันประมาณหนึ่งฟุตในระดับสายตา โดยมีกลุ่มสายไฟเชื่อมต่อพัดลมแต่ละเครื่องไว้ด้วยกัน สายไฟเหล่านั้นยังเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บนผนัง ผู้ดูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับงานด้วยการเป่าลมไปที่เซนเซอร์ ซึ่งมันจะทำงานร่วมกับแผงควบคุมขนาดเล็ก (MICROCONTROLLER) แปรคุณค่าของลมให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะควบคุมขับเคลื่อนให้พัดลมแต่ละตัวเปิดปิดทีละอันในลักษณะต่อเนื่องเหมือนโดมิโน (DOMINO EFFECT) ส่วนความเร็วและซ้ำของพัดลมแต่ละเครื่องจะขึ้นอยู่กับความแรงของลมที่เกิดจากการเป่าของผู้ชม บัณฑิตมีความรอบรู้ในการเลือกใช้วัสดุที่เขาสามารถจะนำมาสร้างเป็นงานได้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน การซ้ำของรูปทรงพัดลมเป็นการย้ำในเรื่องของการต่อเนื่องจากสิ่งที่เป็นต้นกำเนิด คือลมหายใจ การสร้างสรรค์งานของเขามักจะเป็นการเปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปไมยระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเจริญทางเทคโนโลยีและผลกระทบของมันที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ในกรณีของผลงานชุดนี้ บัณฑิตต้องการนำเสนอถึงข้อขัดแย้งของการขยายอาณาเขตของการรับรู้ผ่านทางเทคโนโลยีและภาวะที่ถูกควบคุมโดยสื่อและศักยภาพของสื่อในการกำหนดรูปแบบของโลกที่เราอาศัย และเส้นทางที่เรากำลังก้าวเดินต่อไปข้างหน้า แต่ในทำนองกลับกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้น เราสามารถใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ ควบคุมสื่อ ผลิตงานศิลปะที่มีคุณค่าแสดงความหมายเปรียบเทียบความเป็นเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปได้อย่างเช่นงานของบัณฑิต

ส่วนผลงานชุด “วิ่ง” (RUN) ของ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี นั้น มีความคิดในเชิงเปรียบเทียบพลังงาน การเคลื่อนไหวของมนุษย์และเทคโนโลยีของเครื่องจักรกล การนำเสนอผลงานของทวีศักดิ์มีความแตกต่างไปจากงานของบัณฑิต ที่มาของความคิดของทวีศักดิ์นั้นมาจากหลายแง่มุม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต ปัจจุบัน และความสนใจในเรื่องของเครื่องจักรกล ตลอดจนผลกระทบของสิ่งดังกล่าวที่มีต่อชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเหตุการณ์อันเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตส่วนตัว ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องราวของพื้นที่และมิติของเวลา (SPACE AND TIME) ที่ถูกนำมาถ่ายทอดในลักษณะของการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต คือมนุษย์กับสิ่งที่ปราศจากชีวิตเช่นวัตถุสิ่งของอันเป็นวัฏกรรมของมนุษย์ในเชิงเปรียบเทียบ จะเห็นได้จากภาพต่างๆ ที่ปรากฏพร้อมกันในวิดีโอของเขา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในพื้นที่และช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ศิลปินได้ให้ทัศนะว่าทราบใดที่หัวใจยังเด่นอยู่ นั่นก็หมายความว่าชีวิตยังไม่สิ้นสุด การวิ่งดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆ จวบจนกระทั่งการเริ่มต้น

Rama IX Art Museum Foundation

และการดำรงอยู่ของมนุษย์ไปถึงจุดจบ ศิลปินใช้ภาพของตนเองและผู้ใกล้ชิดในการวิ่งแสดงพลังงานของมนุษย์ควบคู่กันไปกับพลังงานของเครื่องจักรกล เสียงดนตรีจากจอทีวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมีจังหวะการเล่น ช้า เร็ว พร้อมกับเคลื่อนไหวของภาพที่ปรากฏในวิดีโอ ทุกสิ่งทุกอย่างในงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพในวิดีโอรวมทั้งภาพและเสียงจากจอทีวี ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย

ผลงานชุด “THAILAND” 2010 ของ วัชรวุฒิ พัลวัน ซึ่งเป็นประติมากรรมแนวอินสตอลเลชั่น (SCULPTURE INSTALLATION) นั้น เป็นผลงานที่ใช้หลอดไฟนีออนและตัวอักษรสีแดง ขาวและน้ำเงิน เป็นสื่อสำคัญในการแสดงออก ศิลปินต้องการสะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราที่ผ่านมาในช่วงแรกของปี 2553นี้ แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงได้ผ่านพ้นไปแล้ว มุมมองบางอย่างในเชิงบวกเกิดขึ้นในความคิดของศิลปิน วัชรวุฒิต้องการสื่อความคิดนี้ผ่านผลงานที่ให้ผู้ชมเกิดปฏิกิริยาได้ตอบทางสายตาเป็นอันดับแรกและเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับงานด้วยความรู้สึกจากจิตใจและด้วยสำนึกของความเป็นคนไทยที่มีต่อประเทศชาติของตนในขั้นต่อไป สื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟซึ่งเป็นสีของธงชาติไทย ประกอบกันขึ้นเป็นตัวอักษร “THAILAND” สุนัขซึ่งแบกรับถ่านไฟฉาย รวมทั้งสายไฟเป็นจำนวนมากต่างมีความหมาย ซึ่งมีนัยยะแฝงและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ ผลงานชุดนี้จะมีปุ่มสัาหรับกดไฟที่เชื่อมโยงจากสุนัขไปสู่ตัวอักษร ซึ่งบางตัวจะมีแสงไฟสว่างอยู่โดยตลอด ในขณะที่อักษรบางตัวจะไม่ไฟปรากฏให้เห็น ตัวอักษรทั้งหมดจะสว่างไสวขึ้นพร้อมกันจนเห็นคำว่า “THAILAND” อย่างสมบูรณ์และเด่นชัดได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้ชมกดปุ่มไฟ ทากกดแ้ไว่นานด้วยความรู้สึกที่ดีและมั่นคงไฟของตัวอักษรจะติดพร้อมกัน เมื่อเลิกกด ไฟบางส่วนก็จะดับ ศิลปินต้องการให้งานชุดนี้เล่นกับความรู้สึกและความคิดของผู้ดู สิ่งต่างๆ ในงานถูกนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ นอกเหนือจากจะต้องการให้ผู้ชมงานเล่นกับงานของเขาแล้ว วัชรวุฒิยังตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยให้ผู้ดูได้คิดกันต่อไปอีกด้วย ส่วนผลที่เป็นความหวังตามมานั้นคือ ประเทศไทยของเราจะก้าวเดินไปในทิศทางที่มีแสงสว่างมากขึ้นเพียงใดขึ้นอยู่กับใจและปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานโดยตรง

วิทยา จันมา ใช้คอมพิวเตอร์ ปุ่มควบคุม โปรเจคเตอร์และกล้องวงจรปิดในการสร้างผลงานชุด “เรื่องของเวลา” ศิลปินต้องการให้ผู้ชมงานและภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนของเวลาจริงกับเวลาที่สร้างขึ้นใหม่ ลักษณะของผลงานเป็นภาพและการเคลื่อนไหวที่ทับซ้อนกันบนสกรีน โดยช่วงเวลาทั้งสองต่างดำเนินไปพร้อมกันคือ เวลาที่เป็นจริงและเวลาที่ถูกรสร้างขึ้นใหม่ ภาพที่ทับซ้อนกันในแต่ละช่วงเวลา ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวผู้ชมและอยู่ในช่วงเวลาจริงและในผลงานจะเป็นเวลาที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวของมันเอง เวลาทั้งสองประเภทนี้จะสัมพันธ์กัน ดังนั้นผู้ชมที่กำลังชมผลงานอยู่ในขณะนั้นจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของงาน ตลอดจนเป็นตัวแปรในการสื่อความหมาย ซึ่งความหมายที่เกิด ณ ขณะนั้นจะขึ้นอยู่กับการตีความจากความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อผลงานในเวลานั้น ถึงแม้ว่าเวลาหรือเรื่องราวที่สร้างใหม่ จะไม่เคยเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับผู้ชมมาก่อนเลยก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานจะเกิดจากการกดปุ่มบนแผงควบคุม ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีภาพการเคลื่อนไหวที่เล่นกับผู้ชมบนสกรีนในลักษณะต่างๆ กัน ผู้ชมงานจะรู้สึกราวกับว่าอยู่ในระหว่างพื้นที่และเวลาที่มียู่จริงกับมิติของพื้นที่และเวลาที่เสมือนจริงในงาน ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานจะเป็นเรื่องของความสนุกสนาน ความท้าทาย การค้นพบประสบการณ์ใหม่และการใช้เวลาที่มีอยู่จริงในการค้นหาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในโลกของความเสมือนจริง

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลงานมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA) ของศิลปินในนิทรรศการนั้น แม้จะมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยี ในรูปแบบและวิธีการนำเสนอความคิดที่แตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในงานซึ่งมีความสอดคล้องกันนั้น คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมงานซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้งานของศิลปินสัมฤทธิ์ผล และสาระสำคัญของนิทรรศการในครั้งนี้ที่มีอาจมองข้ามไปได้นั้น คือเรื่องของพื้นที่ และเวลา (SPACE AND TIME) ที่เป็นจริง ของผู้ชมงานกับพื้นที่และเวลาที่ศิลปินสร้างขึ้นให้เสมือนจริง ในงานศิลปะของเขา

สมพร รอดบุญ

ภัณฑารักษ์

7 สิงหาคม 53

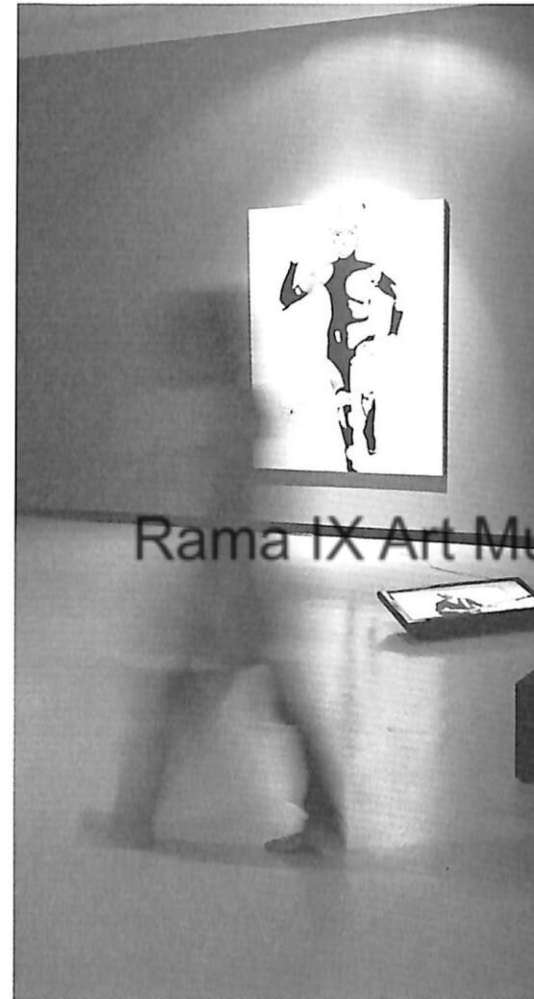
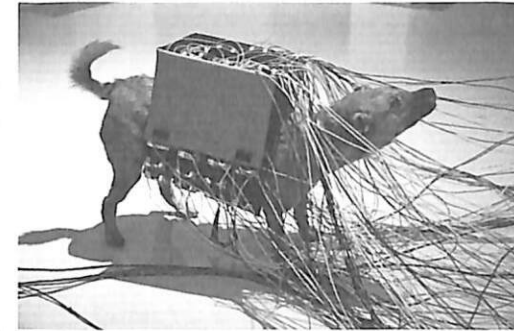
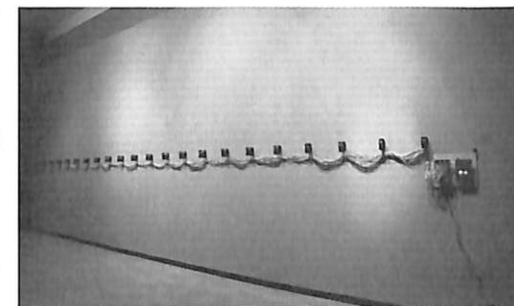
MULTIMEDIA – MULTIVISIONS

Multimedia-Multivisions is an exhibition that focuses on the use of high tech media in creating works of art. It took two years before the exhibition project could be materialized. This initiative has encouraged the four artists to explore and develop their ideas as well as to use experiences they have gained from the last two years for their artistic works. This group exhibition comprises of well known artists, Thaweesak Srithongdee, Bundith Phunsombatlert and emerging young artists, Witaya Junma and Wacharawut Punlawan.

The internally known as a digital media artist Bundith Phunsombatlert presents his work in the form of an interactive installation. The work "Wind Study" is a continuation of his research on wind since 2009. He has explored the notion of wind as a metaphor for the virtual. According to the artist, his work represents wind as it is generated by both human beings' breath and the power of electricity. On entering the gallery, the viewer finds computer fans attached on the wall about one foot apart in a line at eye level. A bunch of wires connects one to the next. Viewers are invited to participate in this work by blowing a sensor at the beginning of the line, which transforms their breath into the power of electricity, turning each fan on one by one, in a domino effect. The speed of the fans depends on how hard people blow. If the viewer blows very hard, the wind can go very fast. On the other hand, if the viewer blows softly, the wind will go forward slowly. The artist described further that "Wind Study" does not aim to show the wonders of technology, but to represent the dominance of mediated experiences in contemporary culture by reminding people about the meaning of time and space.

Although it is apparent that high technology has played an essential part in human's life and has created new values and new cultural forms, artists can always explore creative possibilities in using and controlling high tech media in creating their art works.

Thaweesak Srithongdee, known as Lolay, is the only artist in the group whose work does not involve interactive activity from the viewers. He uses multidiscipline media to convey his thoughts on comparing human energy and movement in contrast to machine and its effect on human life. The idea for the work "Run" derives from various sources such as political and historical incidents in the past and present, his personal experiences as well as his interest in human production and advancement of technological innovation. Everything in the artist's work presented in the exhibition involves space and time. The running starts from the image on the painting then move on to images on the video where four different images juxtaposing each other are moving simultaneously. The main moving images show the artist himself and his partner running while other reflecting different kinds of human motions, machines and objects. In addition, the speed of music played by the artist from the monitor on the floor interplays with images on the video effectively. Both keep running in a circle. Everything runs continuously from beginning to the end. According to Thaweesak, "as long as human's heart still functions properly, life still goes on."

The work "Thailand 2010" created by a young artist Wacharawut Punlawan. Initially, the artist was inspired by the political incident in Thailand which occurred in the first half of the 2010. This political turmoil has strong psychological impact on the artist. After such nightmare was over the artist began to have positive ideas towards his artistic creation. As a consequence, Wacharawut has a strong passion to produce an interactive sculpture installation for this exhibition.

The word Thailand are made from zinc plates painted in red, white and blue which is the color of Thai flag. The artist uses colors of the neon lights in the same manner of the letters to illuminate his work. A lot of electric wires from each letter are connected to a stuffed dog standing in front of the work. The dog carries a heavy belt full of batteries on his back while looking up at the letters. When entering the exhibition space the viewers will be attracted visually by the light in a dark room. The neon lights on some of the letters are on while on some of them is off. The viewers are invited to push a button placed near the dog to turn on all the light. The intensity and the brightness of the light depend upon how long the viewers push the button. This kind of interactive has a lot to do with the viewer's mind and how they think about Thailand. All objects in the work are used symbolically. The effect of light has a hidden meaning. The work plays with the reaction of how Thais see and feel for their country. It is expected that the outcome of the interaction would enable the direction of where Thailand is heading to. However, it is all depends on the viewers.

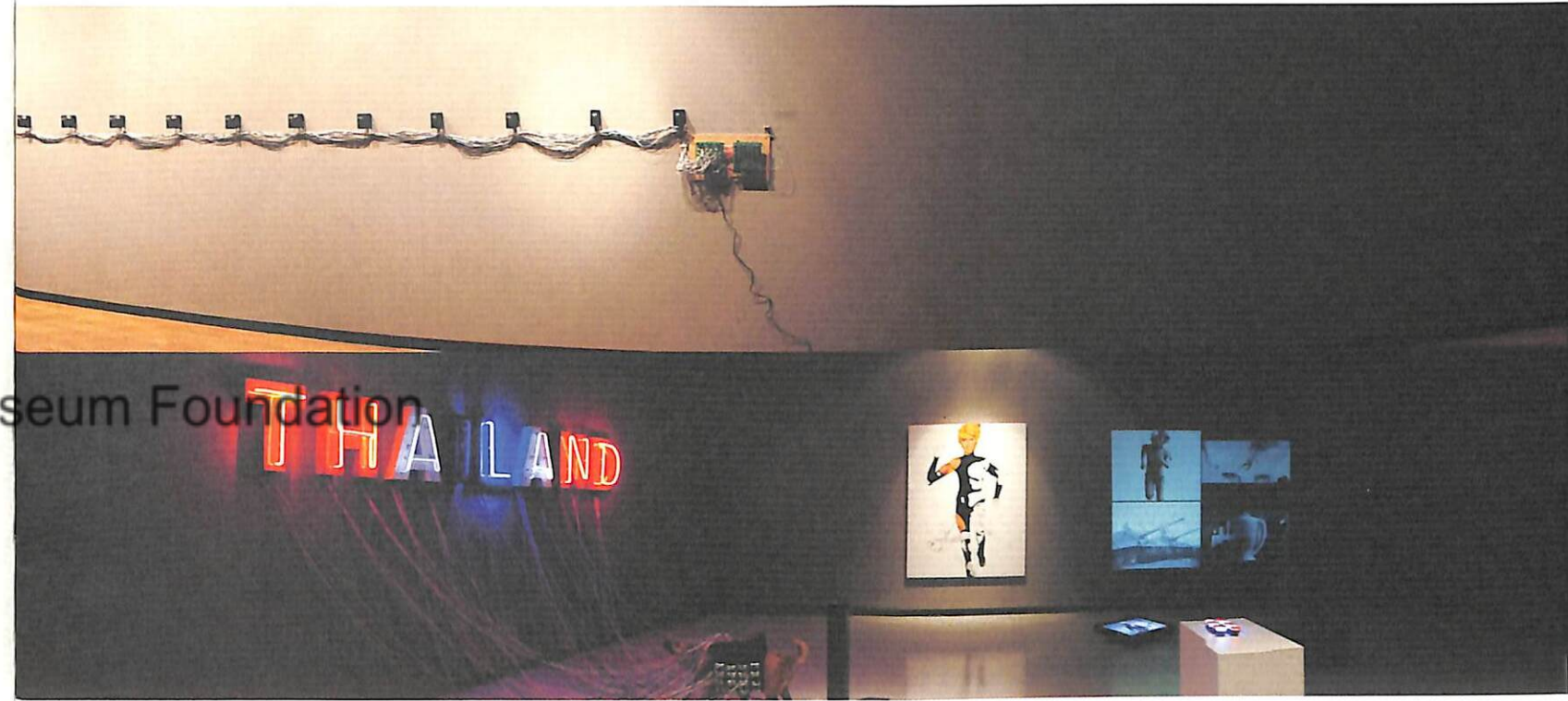
Witaya Junma, another young artist uses computer, controller projector and security camera to produce his interactive work. The artist intentionally uses the viewers and the moving images to represent real time and created time respectively. The viewers will be standing in front of the screen on the wall and the control panel in front of them. The viewers can participate in the work by select a button from the control panel and push it down for a while. The new image will appear on the screen overlapping the image of the viewers. The overlapping of different images creates a new space and new time. In this case the security camera will capture the interaction of the viewers and images of environment in the exhibition space on the screen. The viewers will automatically become an important part of the work and enhance new meaning. While interacting with the work, the viewers will feel as if they are in between the real and unreal space and time. It is exciting and challenging for them to discover new experience, new dimension of space and time existing only in the work created by the artist.

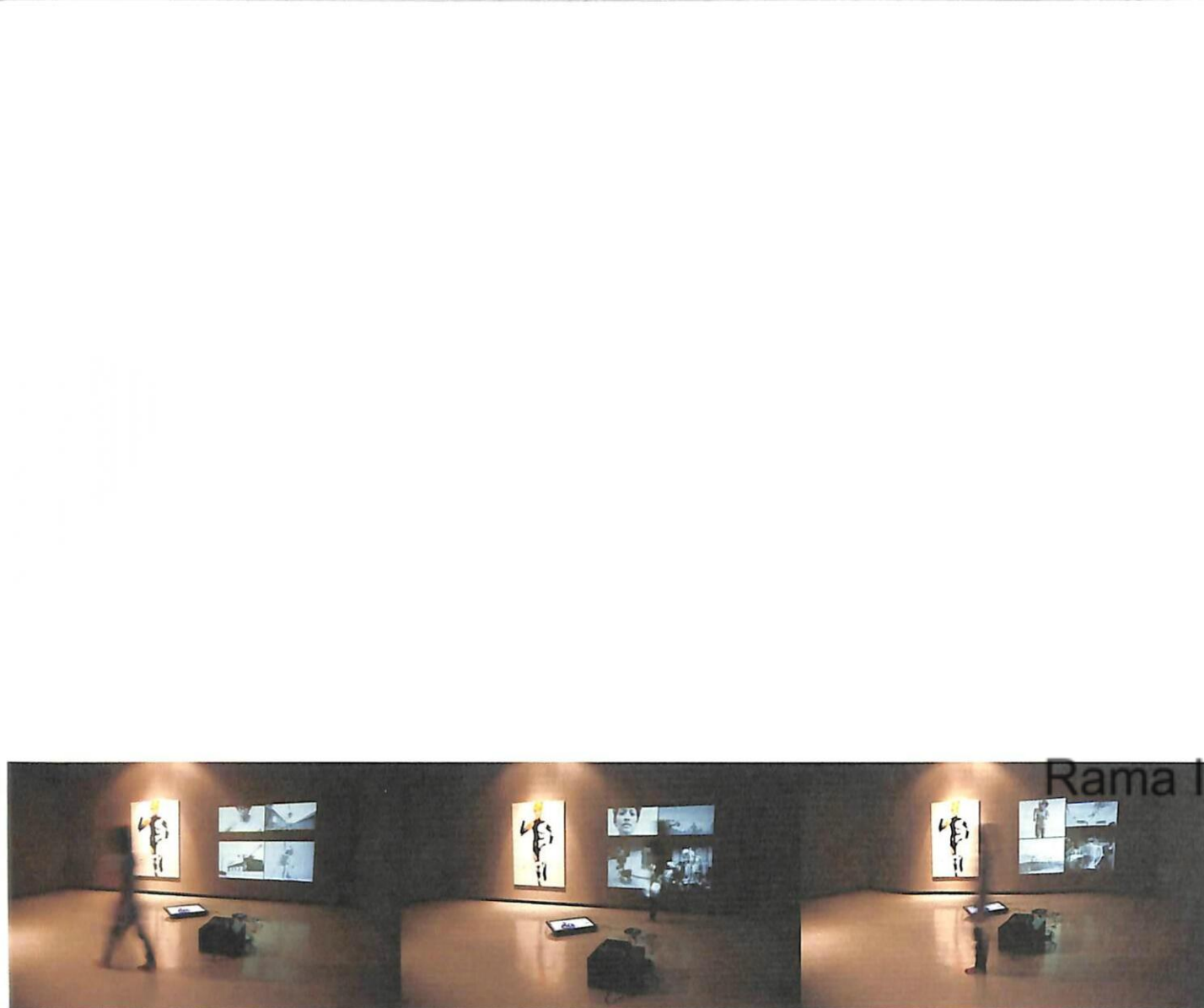
It is worth noting that the multimedia work created by the four artists in the exhibition, are differed in terms of visions, the manipulation of media and the expression of individual ideas. The same things they share and have in common are the interaction and participation from the viewers. Moreover, we can not over look the essential component of the work which is idea of the real and unreal of space and time presented in the artists' creative works.

Somporn Rodboon
Curator
7 August 2010

Installation view of the exhibition

Rama IX Art Museum Foundation

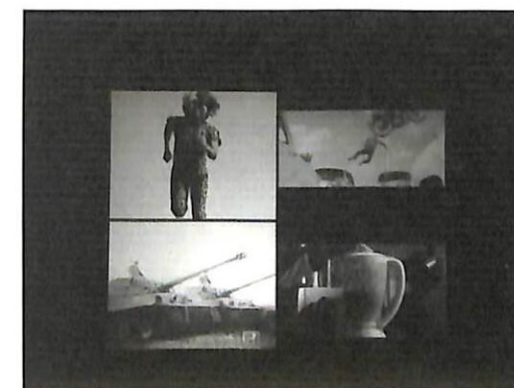

Rama IX Art Museum Foundation

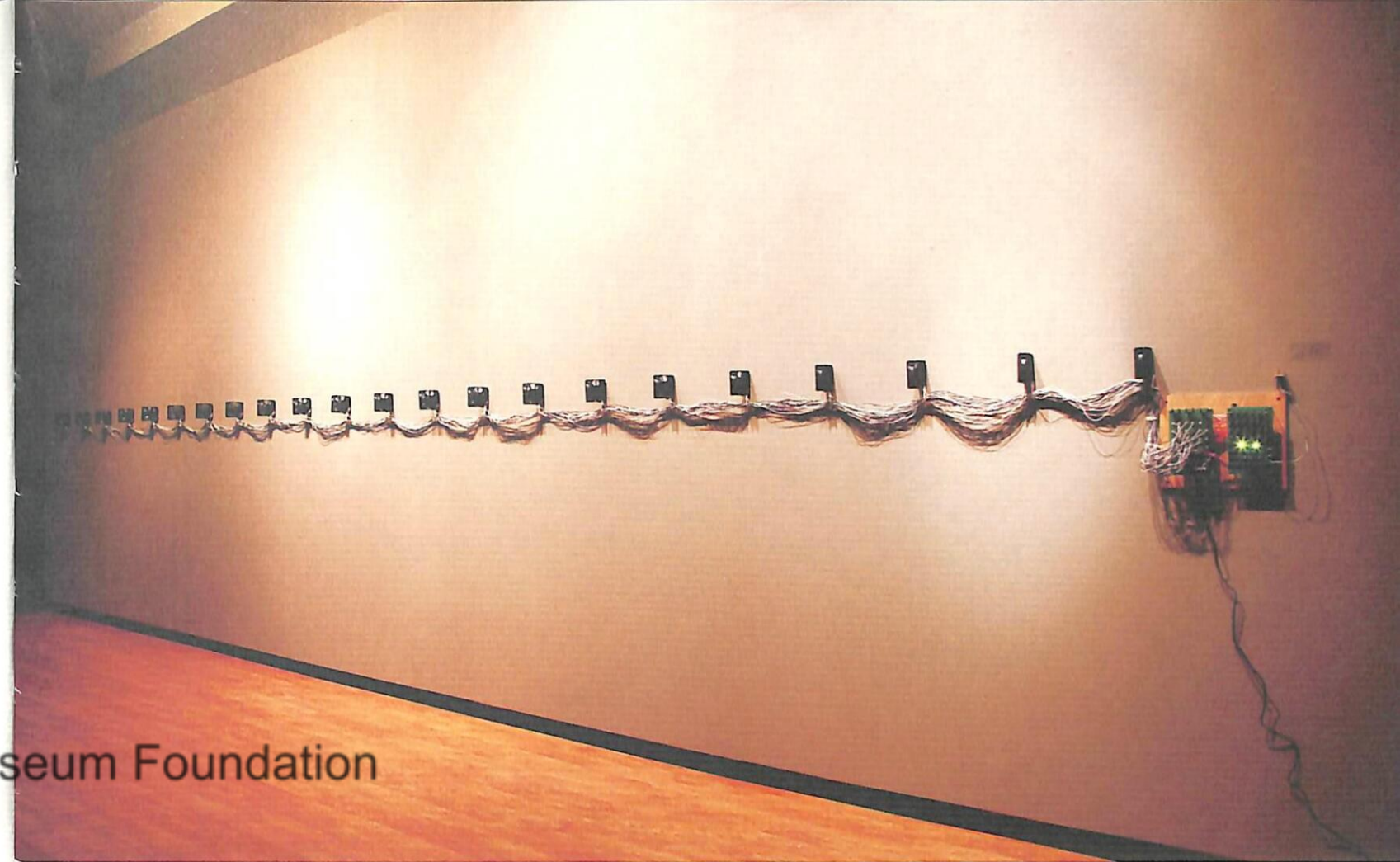

Thaweesak Srithongdee
Run, Painting, Video projector and monitor
dimensions variable, 2010
ทวิศักดิ์ ศรีทองดี
วิ่ง, จิตรกรรม วิดีโอโปรเจคเตอร์ จอมอนิเตอร์
ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 2553

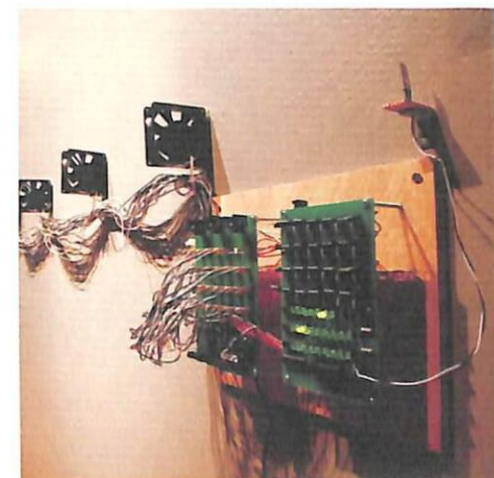

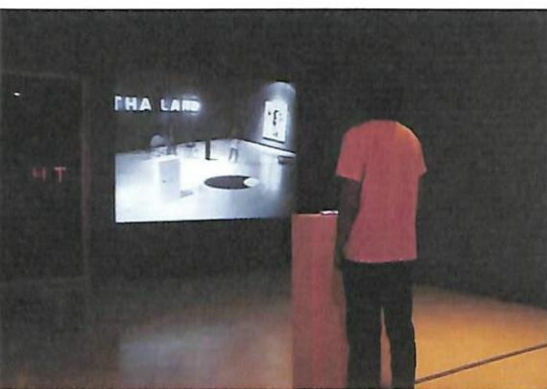
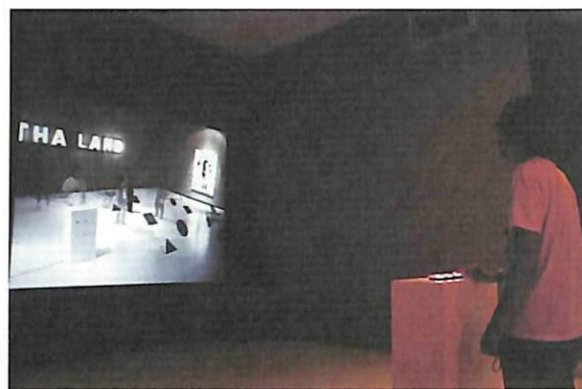

Bundith Phunsombatlert
Wind Study
 Computer fans, microcontroller, sensor and electric wires
 dimensions variable, 2009-2010
 บัณฑิต พุนสมบัติเลิศ
Wind Study
 พัดลมคอมพิวเตอร์ แผงควบคุมขนาดเล็ก เซ็นเซอร์ และสายไฟ
 ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 2552-2553

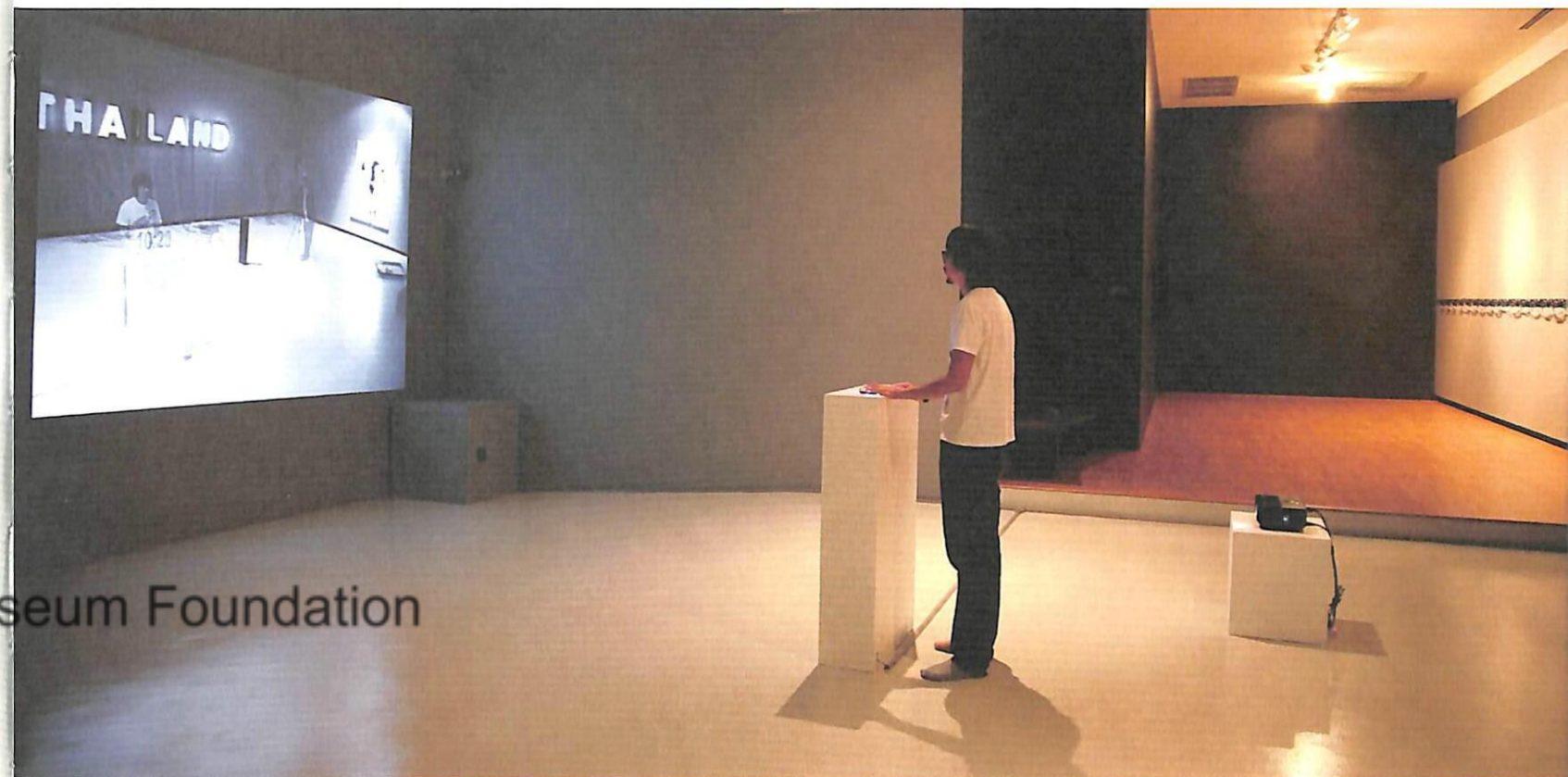
Rama IX Art Museum Foundation

Witaya Junma
Time
 Computer, controller, projector and
 security camera, dimensions variable, 2010
 วิทยา จันทมา
เวลา
 คอมพิวเตอร์ ปุ่มควบคุม โปรเจคเตอร์ และกล้องวงจรปิด
 ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 2553

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

Wacharawut Punlawan
 Thailand 2010
 Zinc plates, neon lights, batteries,
 electric wires and a stuffed dog,
 dimensions variable, 2010
 วัชรวุฒิ พูลวัน
 ไทยแลนด์ 2010
 ลังกะสี หลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉาย สายไฟ
 และสุนัขสตัฟฟ์ ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 2553

