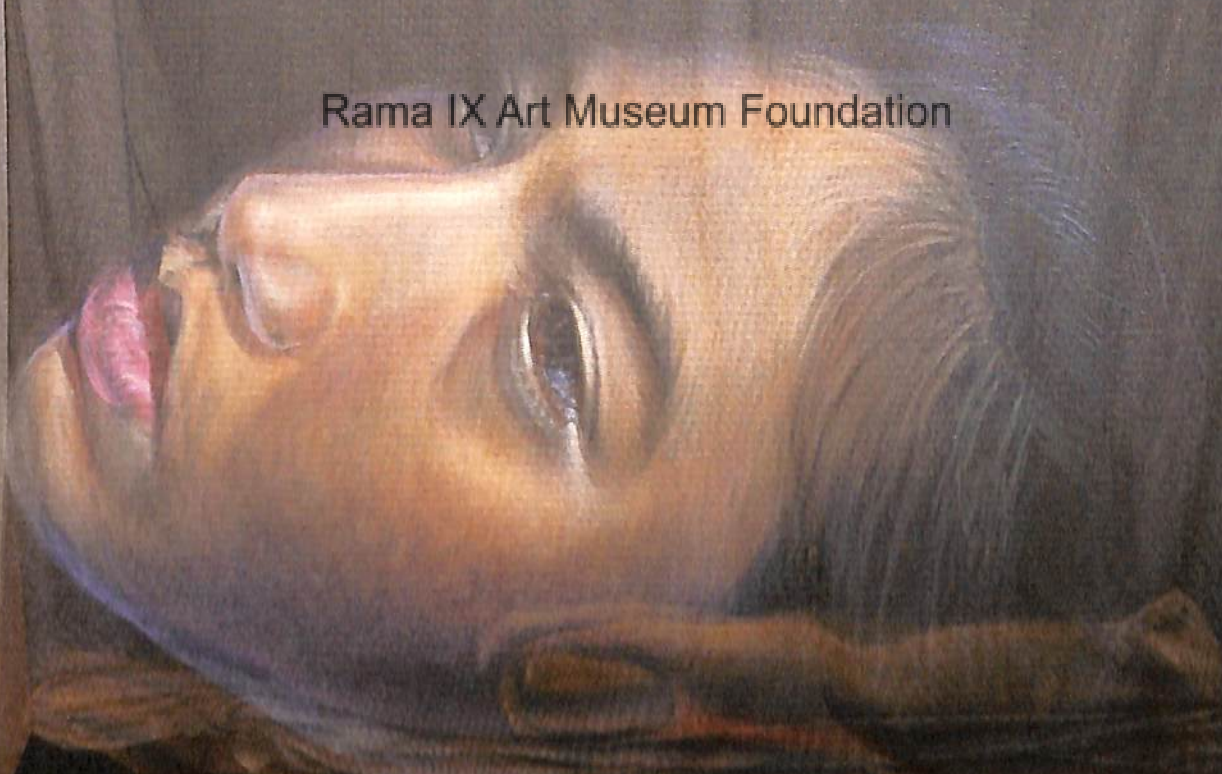

တာပာက

REALITY _____ AS IT _____ ISN'T

Rama IX Art Museum Foundation

SOLO EXHIBITION
BY UTTAPORN NIMMALAIKAEW

SUBHASHOK THE ARTS CENTRE
20.07 - 15.09 2019

Rama IX Art Museum

ตาฟาด

REALITY AS IT ISN'T

ชีวิตเป็นมากกว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ชีวิตเป็นเรื่องของการหาความสุขท่ามกลางความทุกข์ เป็นเรื่องของการสร้างความหมายจากสิ่งไร้แก่นสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในท้ายที่สุดจะผลัดผลให้เห็นจากเมล็ดพันธุ์ของกรรมที่เราได้เพาะไว้ด้วยการกระทำของเรา เรื่องเหล่านี้มีอยู่ในคำสอนทางพุทธศาสนา ในเรื่องของหลักกรรมวิบากและสังขาร เมื่อถึงเวลาที่วิบากกรรมต่างๆได้ผลิดอกออกผล...ประสบการณ์ตัวก่อเกิดเป็นโลกแห่งสมมติที่ความปรุงแต่งของเราสร้างขึ้นมา แต่โซคร้ายที่สมมติสิ่งจะที่มนุษย์เราได้ปรุงแต่งขึ้นมานั้น ได้นำพาเราหลงผิดไป

ในยุคปัจจุบัน ความแตกต่างทางสังคมระหว่างสังคมไทยในปัจจุบันกับในอดีตมีความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้มอบโลกแห่งความสะดวกสบายที่ไม่มีใดเทียมแก่เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเราเบาขึ้น อย่างไรก็ดี ทุกอย่างย่อมมีสิ่งแลกเปลี่ยน ได้อย่างก็เสียอย่าง เมื่อผู้คนพยายามที่จะมีทุกอย่าง แม้ว่าจะหมายถึง การเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพทางวิญญาณของพวกเขาในช่วงที่เสพความพึงพอใจต่อวัตถุเหล่านั้น และนี่คือจุดสำคัญยิ่ง

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นที่มาและสาระสำคัญในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน อัฐพร นิมมาลัยแก้ว เพื่อสะท้อนถึงความวุ่นวายทางจิตใจอันเกิดจากความทุกข์ ที่มีรากเหง้ามาจากความอยากหรือตัณหานั่นเอง

“ตาฟาด: Reality as it isn't” เป็นนิทรรศการเดี่ยว โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ณ ศูนย์ศิลปะ ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ซึ่งศิลปินใช้เวลาถึง 2 ปีในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของอัฐพรได้สำรวจธรรมชาติของจิตใจที่อ่อนไหวต่อการติดขัดจากตัณหาและโยนไปถึงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความสับสนของตัวตน รวมถึงการเกิดทุกข์และการปล่อยวาง

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต คนเรามักจะใส่อารมณ์ไปในการสื่อสารกับความคิดของเราเอง เราได้ประสบกับเรื่องเหล่านี้มาตลอดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลดทอนความอ่อนไหวที่มีผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ ความยึดมั่นถือมั่น ความอยากเจือปน ความยึดติดของเรา มันได้พาเราเผชิญต่อความทุกข์ สังคมสมัยใหม่นี้มีความอ่อนไหวอย่างมากและสัมพันธ์ไปกับความทุกข์ในชีวิตได้เผชิญอย่างท้าทายอยู่ในปัจจุบัน

จากความยึดติดกับสังคมภายนอกไปจนถึงความทะยานอยากที่อยู่ภายในของคนเรา ได้หยิบยื่นคุณลักษณะบางอย่างต่อการรับรู้สัมผัสที่แท้จริง ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุด มันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอน อีกทั้งยังทำให้เกิดการหลงผิด ความอยากอาจทวีความรุนแรงและนำไปให้เกิดการเห็นผิด คิดผิด และตีความผิดๆต่อสิ่งที่เห็น มันมักเกิดจากสภาวะอันเหมือนเมฆหมอกมาปกคลุมจิตและการตัดสินใจของเราต่อสิ่งต่างๆ แรงจูงใจของเราได้สร้างภาพมายาขึ้น อีกทั้งจิตใจของเราที่ปรุงแต่งโลกมายาที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบและปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบตัว ซึ่งโดยมากแล้ว จิตใจของเราพยายามที่จะเติมบางสิ่งลงในช่องว่าง เพื่อที่จะตีความหรือจัดการชุดข้อมูลหนึ่งในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปทุกครั้ง ที่จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นกับการจัดการกับจิตใจที่ฟุ้งซ่าน ในปัจจุบัน ผู้คนนั้นไวต่อมายาต่างๆ จากการที่เราได้ยอมตกเป็นทาสของเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ แม้วามายาต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถควบคุมได้ มนุษย์เรายังหลงใหลได้ปลื้มไปกับมายาเหล่านั้น เพราะเราได้ยึดมั่นกับการติดต่อกับโลกภายนอก

อย่างไรก็ดี ในผลงานชุดนี้เป็นเสมือนการทำสมาธิที่ทำให้เราได้หยุดพักจากสภาวะดังเครีดจากกิเลสตัณหา ให้เราได้เพ่งพิจารณาถึงเมฆหมอกของกิเลสต่างๆที่ปกคลุมจิตใจและชีวิตของเราได้ ในเมื่อมีทางที่เราสามารถบำบัดความทุกข์ในชีวิตลงได้ ควรหรือไม่ที่เราจะพัฒนาโลกภายในของเราให้สูงขึ้น

ผลงานของอัฐพร เกิดจากการผสมผสานผ้าเนื้อละเอียดและสิ่งทออันประณีตต่างๆหลากหลายชิ้น เพื่อให้เกิดสภาวะลงตาต่อประสาทการรับรู้ของเรา ด้วยการประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปสามมิติ โดยที่ผ้าแต่ละชิ้นได้ถูกวาดและพิมพ์ภาพลงไป อีกทั้งมีการวางรูปทรงและระดับชั้นของผ้าให้ซ้อนกันและมีระยะห่างอย่างพอเหมาะ เพื่อให้เกิดภาพมายาที่สื่อถึงจิตใจอันฟุ้งซ่านของคนเรา เมื่อมองย้อนไปในนิทรรศการที่ผ่านมาของศิลปิน ภาพคนในงานนั้นมาจากสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง แต่มาในงานชุดนี้ เนื้อหาได้ถูกขยายความไปถึงผู้คนร่วมโลกที่มีสภาวะและประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนกับโลกภายนอกจากความไม่แน่นอนของชีวิต การต่อสู้ดิ้นรนดังกล่าวที่มาพร้อมกับเรื่องของความสับสนและสาระสำคัญของการรับรู้สัมผัสต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิต ได้ถูกนำเสนอผ่านโครงสร้างที่มีการซ้อนเหลื่อมของผ้าแต่ละชิ้นในผลงานชุดนี้ ผลงานที่โปร่งเสมือนมีอากาศไหลเวียนด้วยธรรมชาติของวัสดุผ้าที่เบาบางและการจัดวางระยะห่างของชั้นผ้าอย่างพอเหมาะ โดยให้มีพื้นที่ว่างและอากาศที่ส่งผลต่อการกำหนดรู้ถึงสามัญสำนึกระหว่างคนดูกับศิลปิน ความสำนึกที่กระเจายตัวอยู่ในงานนั้น มีความเชื่อมโยงกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในแง่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมในปัจจุบัน ควรได้รับการตระหนักถึง เพื่อที่ผู้คนจะได้เสริมสร้างความสมดุลในจิตใจของพวกเขาได้ ทั้งนี้ คำสอนในทางพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชีวิตและงานสร้างสรรค์ของอัฐพรเป็นอย่างมาก

တာပာက

REALITY _____ AS IT _____ ISN'T

Rama IX Art Museum Foundation

Life is more than being born, decaying, and dying. Life is about finding happiness in the midst of the suffering; to make meaning from that which has no point. This can culminate in the form of a projection that can result from the fruits of the karmic seeds that we plant. In Buddhism this is referred to in the teachings of "vipaka" and "sankhara"; the maturation of that which has been brought together... the creation of our own reality. Unfortunately the creation of realities has led many of us astray.

In the modern era, the social difference between how our Thai society is now and how it was in the past is clear and obvious. A lot of this could be connected to the fast rise in technology that has been offering an unparalleled world of convenience for us all. Whether it is the car, air-conditioning, tv, phone, or any other tech in our daily lives, they are helpful and soften our complicated experience with life. But everything has a cost. Many people try to have it all, even if that means risking their spiritual freedom whilst promoting these material satisfactions. This is a major point.

What is being mentioned here is important when Uttaporn creates artwork; to reflect the mental turmoil that is caused from suffering from desire.

"တာပာက: Reality as it isn't" is the solo exhibition by Uttaporn Nimmalaikaew at Subhashok the Arts Centre which has taken the artist 2 years to complete. Uttaporn's art pieces explore the nature of vulnerability with the disconnection of desire, and draw a connection to this behavior which results in a confusing presence that emanates distress and detachment.

As problems arise in life, we tend to engage our emotions too often when attempting to communicate our thoughts. We experience this repeatedly year after year and we've yet to find the best way to minimize the vulnerability that is exposed by our feelings. Our attachments and our cravings, our conditions and our clinging; all of them lead to our suffering. Modern society is steadily vulnerable in relation to the suffering that life's challenges present.

Our social fidelity to our ambitions gives us something that offers qualities of real perception, though ultimately insubstantial and misleading. Desires can be intense and involve distorted, misinterpreted real perceptions that tend to cloud our mind and judgment. Our motives prioritize visual illusions and our mind constructs a world based on what it is inspecting from the surroundings. Quite often it will try to fill in the gaps, attempting to organize this information in the best way it can. But, it isn't always successfully grasped through the chaotic mind. Nowadays, People are especially susceptible to illusions as we surrender our daily lives to technology more and more. Though illusions cannot be touched, nor controlled, humans are fascinated by illusion, as they cling to stay ever connected to the external world.

There is meditation on these pieces that can pause the stress from these desires and to contemplate the delicate layers we possess in our own lives as well. Cannot all our suffering be minimized should we all promote a higher quality in our inner worlds instead?

Uttaporn's artwork is a hallucinating collection of various layers of fine, interwoven fabric that sit suspended in an exceptional 3-dimensional configuration. Each piece is painted and printed, shaped and layered to emanate an illusion of our mental chaos. As in previous exhibitions, the figures in his work are based around members of his family; in this case those who share his external struggle with life's uncertainty. This struggle with confusion and perceptual importance in life's situations is displayed through the structure of these works. The works' airy nature leaves space and gaps for contemplation on finding a common sense between the audience and the artist. These realizations disseminated through the work are connected to the teachings of the Lord Buddha. Should the various changes of society today be consciously understood, they could create a balance in the future mind. The teachings of Buddhism are very meaningful and important to the life of Uttaporn.

ในห้วงเวลาแห่งความไม่ชัดเจน In times of ambiguity 2019, mixed media, 100 x 95 x 25 cm
 ในบรรยากาศสีฟ้า (กำลังสลาย) In the blue atmosphere (being broken) 2019, mixed media, 120 x 100 x 25 cm
 ในบรรยากาศสีชมพู (กำลังจางหาย) In the blue atmosphere (being faded) 2019, mixed media, 120 x 100 x 25 cm
 Moment of noise No. 3 2019, mixed media, 100 x 95 x 25 cm
 พระตำหนักแตกหัก The palace of rupture 2019, mixed media, 120 x 100 x 25 cm
 Flowers in social 2019, mixed media, 180 x 150 x 55 cm

ABOUT ARTIST

UTTAPORN NIMMALAIKAEW

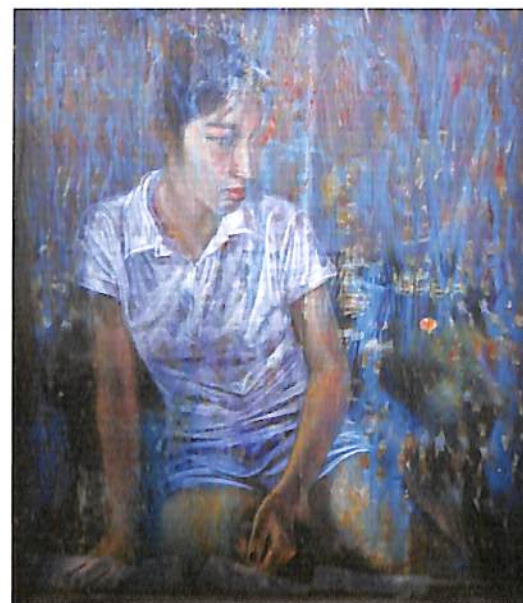
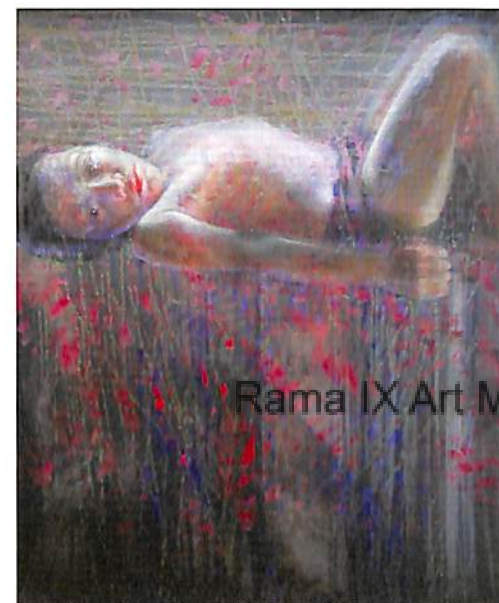
Uttaporn Nimmalaikaew (b. 1980) received his Bachelor of Fine Arts from King Mongkut's Institute of Technology and Master of Fine Arts from Silpakorn University. He is one of Thailand's most exciting and widely admired new-generation artists; winner of the Sovereign Asia Art Prize in 2006, with many solo exhibitions in Thailand, Canada, USA, and Singapore. His artwork had been collected by the Yuhsiu Museum of Art's collection in Taiwan and the Musée du quai Branly invited 1 artwork in this exhibition to be shown in Paris for 5 months. He currently lives and works in Bangkok, Thailand.

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

(เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523) จบการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาเป็นศิลปินไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองและได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากการได้รับรางวัลจากเวทีประกวดศิลปกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมอาเซียน The Sovereign Asian Art Prize 2006, Hong Kong ในปีพ.ศ. 2549 และ รางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ในปีพ.ศ. 2551 เป็นต้น อัฐพร มีนิทรรศการแสดงผลงานมาแล้วหลายครั้ง ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ อีกทั้งผลงานของเขาได้รับการสะสมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก เช่น Yuhsiu Museum of Art's collection ในไต้หวัน รวมถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานใน Museum ระดับโลกอย่าง Musée du quai Branly Jacques Chirac ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันศิลปินอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

AUCTION RECORD

2018	Los Angeles Modern Auction
2013	Christie's Asian 20 th Century & Contemporary Art
	- Future the Blank, 120 x 150 x 21 cm., oil and acrylic on fishing line in boxed installation
	- Mother & Daughter, 120 x 150 x 21 cm., oil and acrylic on fishing line in boxed installation
2013	Sotheby's Hong Kong
	- Area of Corporeality, 95 x 135 x 21 cm., oil and acrylic on fishing line in boxed installation

Rama IX Art Museum Foundation

Support by

The exhibition “ตลกดาว: Reality As It Isn't”
will be on display between 20 July - 15 Sep 2019
at Subhashok The Arts Centre
www.sac.gallery
<https://www.facebook.com/sacbangkok>
E-mail : Manager@sac.gallery
Tel: +66 2 2585580 Ext. 401, + 66 2 6620299
#realityasitisnt #SACBangkok #SACUttaporn

Managing Director	Sithikaj Angsuvarnsiri Jongsuwat Angsuvarnsiri
Curator	Linjie Zhou
Graphic Designer	Saruda Suansa-ard
Translator	Bancha Wongchotiwat
Coordinator	Bancha Wongchotiwat Suchada Klinchun Chuthamat Suwannasri Suphita Charoenwattanamongkhon chol janepraphaphan Ploy charoenpol
Production	Phansak Kaeosalapnil Pakin Khamkhantee