

ธรรมชาติตาย
Nature is dying

Photo : Jamkorn Sangsiri

วสันต์ สิทธิเขตต์
Vasan Sitthiket

501-0588-10-1994
P-CAT-3-024

ธรรมชาติตาย
Nature is Dying

Rama IX Art Museum Foundation

ผลงานโดย
Works by

วสันต์ สิทธิเขตต์
VASAN SITTHIKET

๒๙ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ บางกอก อาร์ต แกลเลอรี
29 October - 19 November 1994, At Bangkok Art Gallery

ธรรมชาติตาย Nature is dying

จิตรกรรมและสื่อผสม

โดย วสันต์ สิทธิเขตต์

Painting and Mixed media

by Vasan Sitthiket

พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม ๒๕๓๗

First Published : October 1994

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ ฉบับ

Published 1,000 copies

ภาษาอังกฤษ : พีระ-แอนนาเบล ดิษฐบรรจง

Translated by : Peera-Annabelle Ditbunjong

แบบปก : วสันต์ สิทธิเขตต์

Cover design : Vasan Sitthiket

ถ่ายภาพปก : จามิกร แสงศิริ

Cover photo : Jamikorn Sangsiri

ถ่ายภาพ : จามิกร แสงศิริ, อדם ออสเวลล์, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ

Photos : Jamikorn Sangsiri, Adam Oswell,

Hongjohn Sanengamcharoen

Front cover : Please kill me now! Acrylic on canvas

Size : 122 x 134 cm.

ปกหน้า : กรุณามำผมด้วย! อะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด : ๑๒๒ x ๑๓๔ ซม.

Back cover : We will make nature, HAHA! Acrylic on canvas

Size : 62 x 62 cm. (twin)

ปกหลัง : เราจะสร้างป่าเอง, ฮ่า ฮ่า! อะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาด : ๖๒ x ๖๒ ซม.

ราคาเล่มละ ๕๐ บาท

Rama IX Art Museum Foundation

แด่ แม่ธรณี
For Mother earth

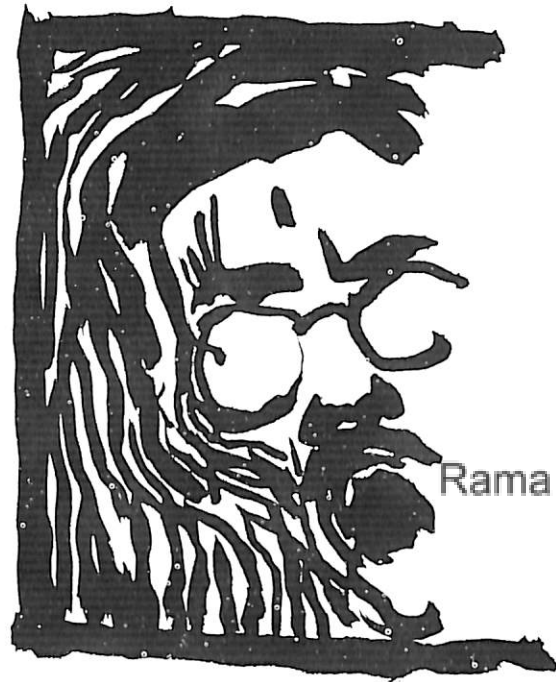
วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินผู้สับสนศิลปะแนว EXPRESSIONISM

ถนอม ช่างดี

เรามักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอถึงความหมาย นัย ของศิลปะแนว EXPRESSIONISM ที่เราหลงตีความตามคำแปลทางภาษาที่ว่าหมายถึง ศิลปะที่แสดงออกทางอารมณ์ โดยเน้นอารมณ์ฉับพลันที่แทนคำ ด้วยสีเส้นและปลายพู่กัน ซึ่งไม่มีการต่อเติมนัยความหมายให้มากไปกว่านี้ ด้วยเหตุนี้คำแห่ง EXPRESSIONISM ในบ้านเราจึงอุปมา ไปพร้อมกับความเข้าใจผิดอย่างน่าเสียดาย

โดยแก่นของ EXPRESSIONISM นั้น เป็นศิลปะที่รองรับการ สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความจริง จากอารมณ์รากเหง้าที่ผุดพื้นฐาน ของปัจเจก ที่มีรอยต่อของธรรมชาติกับศิลปะเป็นสะพานเชื่อมโยง แห่งวิถีทาง เป็นการสืบสานเรื่องราว การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม ที่ถูกบดขยี้โดยสังคมสมัยใหม่ (สังคมทุนนิยม-อุตสาหกรรม รวมถึงสังคมแห่งโลกาวิวัฒน์ในปัจจุบัน) ดังนั้น ความเป็น EXPRESSIONISM จึงเป็นเสมือนหนึ่งภาพสะท้อนจิตวิญญาณของความ บอบช้ำแห่งยุคสมัยในสังคม ที่ศิลปินผู้มีวิญญานปัจเจกได้ซึมซับเอา เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ออกมาสู่สาธารณะโดยไม่คำนึงถึง รูปแบบหรือหลักการที่มีมา พวกเขาจะขบดต่อรูปลักษณ์รูปทรงอย่าง สิ้นเชิง แต่พวกเขาไม่เคยขบดต่อธรรมชาติ เรื่องราว ความจริงและ อารมณ์ของตัวเอง

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรคงานศิลปะ EXPRESSIONISM นั้น พวกเขาสามารถแสดงออกตอบโต้ได้ตลอดเวลา ในทุก ๆ สังคม วัฒนธรรม และทุกส่วนของโลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ไม่มีความจำกัด ใด ๆ ในรูปแบบการแสดงออกของชาว EXPRESSIONIST พวกเขา สามารถแสดงออกได้ทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ละคร เต้นรำ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือสื่ออื่น ๆ ที่พวกเขาคิดว่านี่คือเบื้องลึก จิตวิญญาณที่เขามีต่อสังคมและพร้อมที่จะสะท้อนออกมา จึงไม่เป็น เรื่องที่แปลกประหลาดอันใดที่เราเห็นศิลปินในแนวนี้นำมาสร้างสรรค

ART COMMUNITY
CORDIALLY INVITES YOU TO THE OPENING OF
AN ART EXHIBITION SERIES
"TIME, EATE OF CITY MAN" BY
vasan sitthiket
AT RUANG PUNG ART COMMUNITY
ON SATURDAY 6 OCTOBER 1984 AT 6.30 PM.
TANG CHANG
WILL PRESIDE OVER THE OPENING CEREMONY
(THE EXHIBITION IS ON VIEW UNTIL 31 OCTOBER)

การดำเนินงาน "เวลา : สะตากรมของคนเมือง" 2527 ซึ่งเป็นงานหัวเดียวหัวต่อสำคัญของวสันต์ เพราะเขาได้ผสมผสาน จิตรกรรม บทกวี ประติมากรรม installation รวมทั้งเสียงของเมืองใหญ่ ซึ่งเขาได้อัดมาเปิดในขณะที่แสดงผลงานด้วย

โปสเตอร์และการดำเนินงานแสดงตามคน วสันต์ ได้แสดงผลงานสีน้ำมัน ซึ่งแสดงลักษณะ Expressionism อย่างชัดเจน

AN ART EXHIBITION

THE JOKE KILLERS

TRIO by VASAN SITTHIKET
CHIRASAK PATANAPONG
NONTASAK PANASARATHOON

8-31 AUGUST 1985

HOURS: MONDAY - FRIDAY 1-6 P.M. SAT 10AM. - 5 P.M.

AT visual dhamma art gallery 44/28 soi ASOKE, BANGKOK

PAINTING, SLIDE ART, MIX MEDIA,

NO SEX
NON-POLITICAL
NOTHING BUT MONEY!

ผลงานออกมาอย่างล้นเหลือ เพราะคราบใดที่เขายังมีความคิดขบด ต่อหลักการ กฎเกณฑ์อันคร่ำครึอยู่ เราก็จะเห็นผลงานในนาม EXPRESSIONISM อยู่อย่างไม่ขาดสาย

คลอเคลื่นสายของ EXPRESSIONISM เกือบขบศวรรชน กลุ่มหัวหอกของการเคลื่อนไหวที่เมือง Dresden เมื่อปี ค.ศ. 1905 ได้เรื่อมาเราจะเห็นรูปแบบเนื้อหาของศิลปะในแนวนี้นั้นสะท้อน เรื่องราวทางสังคม ความฟอนเฟะของวัฒนธรรม การเอารัดเอาเปรียบของผู้คน การแปรเปลี่ยนของสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม อุตสาหกรรมที่ผู้คนต่างเร่งรัดตัวเองปรับเปลี่ยนสถานะตัวเองเพื่อให้ อยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้ แต่กว่าจะบากบั่นสู่ความสำเร็จได้นั้น มนุษย์ ผู้ดิ้นรนต่างก็พบพานปัญหาอันหลากหลาย ผู้หญิงต้องขายตัวเพื่อ แลกกับเศษเงินพอประทังชีวิต และปรุ่งแต่งตัวเองให้อยู่ในแสงสีของ สังคม ชาวนาต้องขายที่ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวออกไปสู่ชนบทพร้อม ๆ กับผันตัวเองเข้าไปเป็นกรรมกรในโรงงาน หลาย ร้อยชีวิตต้องคดงานพร้อมที่จะเป็นอาชญากร เพื่อปากท้องของตัวเอง

ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพื่อตอบสนองความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เพียงหยิบมือ เพียงเพื่อรองรับเจตนาอันสวายนามที่เรียกว่า ความเจริญ สิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเยอรมนี เมื่อ 80 กว่าปีก่อน และสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้นักเรียนสถาปัตยกรรมแห่ง เมือง Dresden ลูกขึ้นจับพู่กันและเครื่องมือแกะภาพพิมพ์ สร้างสรรค ผลงานออกมาด้วยวิญญานของผู้เห็นจริงในสังคมที่แปรเปลี่ยนด้วย สีเส้นที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของสังคมที่กำลังเดินอยู่ในวังวนของ ความหายนะ ประกอบด้วยเส้นสายที่หนักแน่น มั่นคง ที่ให้เห็นถึง เส้นแบ่งของสังคม วัฒนธรรมที่กำลังแปรปรวนอย่างรวดเร็ว

จากเมือง Dresden สู่นครสวรรค์ : วสันต์ สิทธิเขตต์ เส้นทาง ที่ห่างไกล วันเวลาเกือบชั่วอายุคน แต่บริบทของเรื่องราวทางสังคม วัฒนธรรม ปัญหาต่าง ๆ ในทั่วทุกมุมโลกมิได้มีความแตกต่าง มีแต่ ทวีความรุนแรงขึ้น และมากกว่าเมื่อ 80 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะ เรื่องราวในประเทศไทยกับสิ่งที่ศิลปิน EXPRESSIONISM ได้สะท้อน เนื้อหาในงานศิลปะสมัยนั้นหาได้มีความต่างในเรื่องราวเนื้อหาแต่ อย่างใดไม่ หรืออาจจะรุนแรงน้อยกว่าด้วยซ้ำ ขบวนการฆ่าข้ามชน มีให้เห็นทุกวัน ความยากจน สลัม ความแห้งแล้ง น้ำท่วม ไม่นับ รวมถึงการเผาผลาญทำลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บาปเป็นพระให้ห่วย อวดอุตริมนุชธรรม เผยแพร่จัดฉานวิชา ล่อลวงประชาชนให้ลุ่มหลงคิดผิดทาง จนจบ ว่าชวนอยู่ในทุกข์ เขาย่อมถูกบาปกรรมกระทำจนตาย

บาปเป็นนักศึกษา มีสนใจปัญหาสังคมการเมือง เห็นแก่ตัว รู้แต่หาหัวหาเมีย ฝูงเขาข้อมมีล้มเหล็กลใหญ่ตั้งถิ่น ผ่าทะโลก นาบด้วยก้อนเหล็กแดง หอกหินแทงตา แล่นหลาว ทะลวงหูแล

ของสัตว์นรก เปรต มนุษย์ และบาปกรรม โทษทัณฑ์ต่าง ๆ ของคนโบราณที่มีวิธีปลูกฝังความเชื่อต่าง ๆ ให้กับคนจากจุดนี้ งานชุด "INFERNO" (นिरยกดา) จึงได้เกิดขึ้น โดยที่เขาปรับรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับเรื่องราวสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในจุดการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เขาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้คนในสังคม พร้อมกับบาปและโทษทัณฑ์ที่เหล่ามนุษย์ผู้ทุศีลทั้งหลายพึงจะได้รับ

เนื้อหาในชุด "นिरยกดา" จึงเสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนปัญหาอันหลากหลายของผู้คนเกือบทุกจำพวกที่ดำรงตนอยู่ในสังคม มักจะหลงใหลในอำนาจที่ตนมีอยู่ใช้ไปในทางที่ผิดซึ่งวสันต์ สิทธิเขตต์ ได้สำแดงพลังของเส้น ลี้ออกมา พร้อมกับพิพากษาให้กับคนพวกนั้นอย่างสาสม แม้ว่าเป็นความเป็นจริงเรามืออาจจะวางโทษทัณฑ์กับคนพวกนี้ได้ แต่กับงานศิลปะของวสันต์แล้ว พลังแห่งสุนทรียะมันได้ตัดสินคนเหล่านี้ไปแล้ว ด้วยสาระเนื้อหาและลีลาที่เขาสะท้อนออกมา เป็นคั่นว่า "บาปเป็นคนร่างกฎหมายอคติเห็นประโยชน์เฉพาะพวกตนและพวกพ้อง เขาย่อมถูกขบข้างฉีกปากอ้ารับเหล็กแดง บั่นหัว ฝูงเร่การุมจิกกัดลิ้น กลับพื้นวณเวียนทรมานอยู่ร้อยกัลป์แล หรือ บาปเป็นพ่อค้าอาวุธ เห็นความฉิบหายวายวอดของผู้อื่น เป็นกำไรเงินงาม เขาย่อมห้อยหัวอยู่ในถ้ำเพลิง ทูตตำรายักนอยู่จนสิ้นแว หรือบาปเป็นสส. โกงชาติกินเมือง ทุจริตผลาญป่า เขาย่อมถูกมีดคมหั่นร่างกายออกเป็นชิ้นทอดกระทะน้ำมันเดือด แลป้อนกินเนื้อคนจนตาย สายลมพัดชีพพื้นถิ่นใหม่ กลับไปกลับบมาทรมานนักแล และอีกหลาย ๆ เรื่อง หลายภาพในชุดนี้ที่แฉบาปและโทษทัณฑ์ของพวกมนุษย์ 500 ที่ชอบทำตัวเหมือนมนุษย์ธรรมดา

- ผลงานชุด นिरยกดา เป็นผลงานจิตรกรรม มีขนาด 210x210 ซม. เท่ากันทุกภาพ

COBRA AND FARMERS (ชาวนากับงูเห่า)

เทคนิค : Print Installation

แสดงกลุ่มที่ หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2534 (1991)

วสันต์ได้นำเรื่องราวของชาวนามาเสนอในลักษณะของ ART DOCUMENTARY ซึ่งในงานแสดงจะมีเรื่องราวของผู้นำชาวนาถูกฆ่ามาหลายยุคหลายสมัย คนแล้วคนเล่าแต่จับตัวมาตรึงไม่ได้สักราย

โดยที่วสันต์ได้นำเอานิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง ชาวนากับงูเห่า มาเป็นเรื่องราวการเปรียบเทียบ ในแง่ที่ชาวนาทำนาปลูกข้าวเลี้ยงผู้คนทุกคน ทุกชั้นชนในสังคม แต่สังคมมิได้เหลียวแล และถูกฆ่าล้มตายไม่รู้ศพ เสมือนดังชาวนาได้เลี้ยงงูเห่าเอาไว้ด้วยความสงสาร แต่กาลกลับถูกงูเห่ากัดตายโดยไม่รู้คุณ วสันต์ได้แสดงออกมาให้เห็นถึง ชาวนานั้นถูกฆ่าตายด้วยสาเหตุทางการเมืองบ้าง ถูกฆ่าตายเพราะคัดค้านอำนาจรัฐบ้าง ฯลฯ

BEAUTY NIGHTMARE

เทคนิค : ภาพพิมพ์ไม้สอด้

แสดงที่ Anri Gallery, Nagoya, JAPAN และ

Public Hall Gallery, Hiragata City, JAPAN

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 (1991)

แสดงที่ สมาคมฝรั่งเศส ถ.สาทร กรุงเทพฯ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (1991)

"ฝันร้ายอันงดงาม" เป็นเรื่องราวความฝันของชาย หญิง ซึ่งวสันต์ผูกเป็นเรื่องราว เป็นลำดับการณต่าง ๆ ที่ผู้คนพยายามถามหาความฝันของตัวเองในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่จริง เป็นความฝันท่ามกลางความโหดร้ายป่าเถื่อนของสังคมปัจจุบัน ในขณะที่ฝันอาจจะพบพานแต่ความงดงาม แต่ในความเป็นชีวิตจริงแล้วมนุษย์ผู้ทุกข์ทรมานความฝันนั้นอาจจะถูกฆ่า ช่มชืด เหยียดหยาม หลอกลวง หรือปากก็เพรียกหาความพอดี แต่ความเป็นจริงก็เรียกหาเงิน เงิน (Life is nothing but money:)

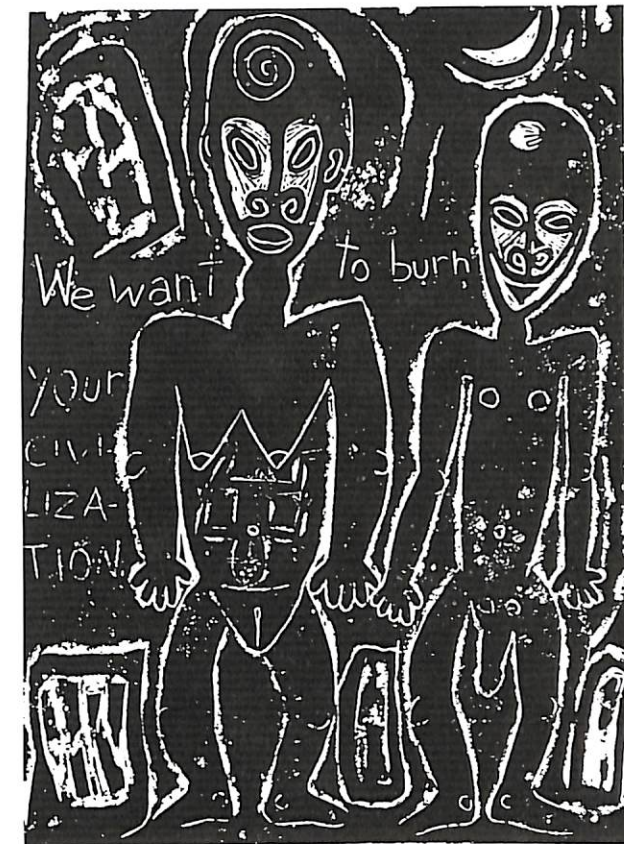
UNBALANCE

เทคนิค : สีนํ้าบนผ้าใบ

แสดงที่ Visual Dhamma Gallery ถ.อโศก กรุงเทพฯ

เดือน พฤศจิกายน 2534 (1991)

"ความไม่สมดุล" เสมือนหนึ่งเป็นคำถามของศิลปินที่ถูตะโกนฟ้องคนในสังคมว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กเพียง 6 ขวบถูกฆ่าช่มชืดแล้วยัดร่างอันไร้วิญญาณลงในกล่องนี้มันคืออะไร หรือ เรื่องราวของมนุษย์เพศเดียวกันที่รักใคร่อยู่ร่วมกันฉันทามี ภรรยา นั่นคือระเบียบของสังคมมนุษย์แบบใหม่หรืออย่างไร กับเรื่องที่เด็กผู้หญิงเพียง 12 ปีต้องมาเป็นโสเภณี ลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไปแล้วหรือ? ภาพลักษณ์ของสังคมอันเกิดจากความไม่สมดุลนั้น ผุดขึ้นอยู่ทุกขณะจิต วสันต์

ฝันร้ายแสนงาม (2533)

Beauty Nightmare (1990)

We want to burn your civilization

Photo Jamikorn Sangsiri

Fuck you!

Buddha Visited Thailand 1992

Photo : Jamikorn Sangsiri

จึงได้สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาพร้อมด้วย สารทางศิลปะ ด้วย
เนื้อหาอันเอกอุ

BUDDHA VISITED THAILAND 1992

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 200x400 Cm.

แสดงที่ หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535

เป็นผลงานที่ทำให้หัวสันตือฮามากในวงการศิลปะ ถึงขั้นที่กรมศาสนา
จะฟ้องฐานเขียนภาพหมิ่นประมาทศาสนา แต่กับวันดีแล้วเขาหา
ได้สะทกสะท้านกับเนื้อหาผลงานของเขาอย่างใดไม่ เพราะภาพนี้
คือเรื่องราวที่เป็นจริงในสังคมพุทธ ที่เรามักจะได้ข่าวอยู่เสมอว่า
พระข่มขืนสีกา พระฉ้อโกงเงินวัด หรือแม้กระทั่งเบี่ยงลัดของ
สังคมที่บอกเราอยู่เสมอว่า เรานับถือศาสนาพุทธ มีจิตใจโอบอ้อม
อารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ถือสีล 5 สีล 8 กันอยู่ตลอด
แต่โดยเนื้อแท้ของสังคมกลับไม่ได้เป็นอยู่ที่เราต้องพบ เราต้องเผชิญ
กับการใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมาย การเล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งไม่
เป็นเรื่องแปลกเลยถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงเสด็จลงมาเยือนกรุงเทพฯ
ใน พ.ศ. นี้ ท่านจะได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ทุกอย่างได้เพราะ
ไม่มีใครไปจัดฉากให้ท่านเหมือนอย่างนายกฯ ออกเยี่ยมราษฎรอย่าง
แน่นอน เมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ เห็นจริง เห็นแจ้งทุกอย่าง
ท่านย่อมเห็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อย่างที่วันดีได้สะท้อนออกมา
ใน "Buddha Visited Thailand 1992"

เช่นเดียวกับภาพ "RESURRECTION" (To destroy prior sin)
ถ้าหากพระเยซูเจ้า ผู้ถือความดีงามเป็นสรณะ ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
ทรงเห็นโลกมนุษย์สับสนวุ่นวาย เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ
การกอบโกยของนายทุนธนาคารหน้าเลือด สิ่งที่เราจะประจักษ์
ให้กับมนุษย์จอมมงการเหล่านั้นก็คือ แล้งไม่ทางเขนที่ตรึงพระองค์
ไว้เมื่อเนิ่นนานมาแล้ว ซึ่งพระองค์พร้อมที่จะสลัดมันออกมาด้วย
พลังอำนาจแห่งความดี เพื่อมาฟาดฟันกับความอยุติธรรมในสังคม
ดังภาพที่วันดีได้สำแดงออกมา ในชุดเดียวกันนี้ก็มีภาพ "AMERI-
CAN BILLIONAIRE and SOMALIAN IN TV" (ขนาด 150x200
Cm) เป็นภาพที่วันดีวาดขึ้นในลักษณะประชิดประชันแค้น
สังคมบริโภคแดกดัน โดยสื่อให้เห็นถึงความมั่งมีศรีสุขของเศรษฐี
อเมริกัน ที่พากันเสพยากินเสพยาอย่างไร้กังวลในขณะที่จอโทรทัศน์
ข้างกายของพวกเขาเหล่านั้น กำลังเสนอข่าวความอดอยาก

ยากแค้นของชาวโซมาเลีย ซึ่งเป็นภาพความขัดแย้งที่เห็นอย่างชัดเจน
ชนิดชวากับคำ

ปลายปี พ.ศ. 2535 เดือนธันวาคม ที่ศาลาพระแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันดีได้เปิดฉากงานศิลปะสำหรับปีนี้ด้วย
เรื่องราวที่สะท้อนใจเขาอย่างมาก ที่เขาได้ข่าวว่าหลวงพ่อบุระจักษ์
พระนักอนุรักษ์ป่าไม้แห่งคงใหญ่ถูกศาลตัดสินจำคุก 1 ปี เขารู้สึก
ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่คนดี ๆ ต้องสูญเสียความชอบธรรมและดีงาม
ทำไมมาถูกพิพากษาเหมือนดังอาชญากร ดูเหมือนไม่มีความชอบ
ธรรมใด ๆ เลยในสังคมที่ตกอยู่ภายใต้ระบอบทุนและกมมีเงิน วันดี
จึงอ้าปากด้วยดอกไม้แค้นดี และอวยวะเพศชายแค้นชั่ว อันเป็น
ของขวัญสำหรับปีใหม่จากศิลปินผู้เร่าร้อนแห่งปี

ปี พ.ศ. 2536 วันดีได้ทำงานเพื่อสะท้อนปัญหาของสังคม
อย่างเช่นที่เคยกระทำมา ในเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะซ้ำกับรูปเดิม
กับผลงานในช่วงปี 2534 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นชุด I AM YOU
และ VIDEO ART (แสดงที่ ART FORUM ถ.ประดิพัทธ์ และ ART
SPACE สีลม) ซึ่งในชุดนี้เขานำเสนอในลักษณะเหตุการณ์สมมุติว่า
เขา (วันดี) ได้เป็นบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ตั้งแต่คนงานก่อสร้าง
โลดแล่นในตรอก ถนนคนกลาง ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ ฯลฯ โดยที่
จะเป็นทั้งฝ่ายกระทำและฝ่ายถูกกระทำ แล้วแต่สถานการณ์กำหนด

หลังจากนั้นได้ร่วมแสดงกับเพื่อนศิลปินในนาม "4 ปฏิเสธ"
ที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 2536
วันดีได้สะท้อนเรื่องราวของชนในแวดวงศิลปะออกมา โดยเขา
แยกแยะเนื้อหาสาระว่าศิลปินมีพวกไหนบ้าง เช่น ศิลปินธุรกิจ
ศิลปินตามกิจ หรือ ภาพที่เขาวาดอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่แวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสวงหาของ
บรรดาลูกศิษย์ของ อ.ศิลป์ ในปัจจุบันที่แต่ละคนต่างก็เป็นศิลปิน
ใหญ่ขายรูปจนร่ำรวย ซ้ำรูดวดแข่งบารมีซึ่งกันและกัน

จากนั้นเขาก็ได้แสดงงานจิตรกรรมอีก ในเรื่อง "บันทึกชาว-
ดำ ละคร 8 ฉาก" มีลักษณะเป็น DOCUMENTARY เนื้อหาเชิง
เสียดสีการเมืองในสภาวะการต่าง ๆ

ผลงานที่ผ่าน ๆ ของเขายังคงดำรงเดินเรื่องราว สารเน้นหนัก
ไปทางเสียดสี ประชดประชัน เปรียบเทียบตลอดมา ถนอม ช่างก็
ได้เขียนวิจารณ์เอาไว้ในนิตยสารดอกเบี๋ยการเมือง รายสัปดาห์ (ฉบับ
ที่ 125 วันที่ 1-16 ตุลาคม พ.ศ. 2536) ว่า "...สาระ เรื่องราว

ผมเป็นนายกรัฐมนตรี, คุณหญิงกับเด็กชอทาน หญิงชราชวาวา ภูเขา-แม่น้ำและป่าไม้

"ผมคือคุณ I am you ไม่ใช่ผมหรอก ไม่ใช่ฉันคนอื่นทั้งนั้นที่ก่อกรรมทำชั่วให้กับโลกนี้ สังคมนี้
ผมจึงเป็นผู้กระทำและถูกกระทำ-ร่วมกัน"

Photo : Jamikorn Sangsiri

ผมเป็นนางสาวไทย

ละคอนจากเส้นทางนักการเมืองไทย (ชุดบันทึกชาว-คำ)

“บันทึกชาวคำ ละคอน 8 ฉาก แสดงครั้งแรกที่หน้าหอใหญ่ธรรมศาสตร์ งานรำลึก 2 ปี พฤษภา ต่อมาแสดงหน้ารัฐสภา ช่วงเรียกร้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ รสช., ร่างรัฐธรรมนูญประชาชน”

ละคอนจากแก้รัฐธรรมนูญ (ชุดบันทึกชาวคำ)

ผลงานของ วสันต์ สิทธีเชตต์ ได้สะท้อนออกมานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเรา” แต่ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาต่อการทำงานศิลปะในเวลานี้แล้ว ก็เชื่อว่าเขาทำได้... เขาไม่กลัวที่จะเสนอรูปแบบหรือแนวทางใหม่ในงานศิลปะเขาหรืออย่างไร? เพราะว่าผู้ที่ติดตามงานศิลปะของ วสันต์ สิทธีเชตต์ ทุกคนจะเดาออกว่าเป็นเรื่องอะไร แนวทางไหน และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งก็หมายความว่า ความเข้าใจในงานของเขาได้เกิดขึ้นแล้ว...” และหลังจากนั้นก็ได้นำนิทรรศการทางศิลปะอยู่อย่างไม่ขาดสายรวมทั้งร่วมแสดงปลั๊กย่อนับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ. 2537 และเขาได้เริ่มบรรเลงบทเพลงแห่งศิลปะฉากใหม่

NATURE IS DYING

เทคนิค : สื่อผสม/Installation

แสดงที่ Bangkok Art Gallery เดือนตุลาคม 2537

ถือว่าเป็นผลงานชุดล่าสุดของวสันต์ ที่เขาได้รวบรวมเอาแนวคิด ประสบการณ์ มาทำงานในเรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความคิดในการทำงานของวสันต์นั้นมิใช่จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากเกิดจากการที่เขาได้ฝ่าฝืนกรำแดดระรอน รอนรนไปทุกหวัระแห่งที่มีปัญหาถูกรุ่นในเรื่องของการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ปกป้องธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้ ขุนเขา หรือดินน้ำ ลานเวทีของคนสู้ไม่ถอยห่างจากศิลปินอย่าง วสันต์ สิทธีเชตต์ นับตั้งแต่ปัญหาป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาหกก. (โครงการจัดสรรที่ทำกิน) ปัญหาเขื่อนปากมูล เขื่อนแก่งเสือเต้น ณ เวทีเหล่านี้วสันต์ได้ร้อยบทเพลง บทกวีปลุกใจให้คนสู้ หรือแม้แต่เวทีหน้ารัฐสภา เขาก็เป็นผู้หนึ่งที่เพียรหาสิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองไทย ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาแว่วอนเรียกหานั้น ยังอยู่ไกลแสนไกลกับความเป็นจริงที่เขาดำรงอยู่ แต่สายเลือดของนัก EXPRESSIONIST แล้วไม่มีที่ไหนจะไม่สามารถกู่ก้องได้

ประสบการณ์ที่สั่งสมออกมาสู่ผลงาน Nature is dying นั้นคือชีวิต และเลือดเนื้อของเขาเองที่ได้พานพบประสบเห็น และลงมือปฏิบัติมาจนได้ว่า ท้ายที่สุดมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าสัตว์อันแสนประเสริฐ ฉลาดและเชื่อง นี่เองที่เป็นตัวทำลาย พรากความเป็นชีวิตจากธรรมชาติทั้งมวล แน่ละประโยชน์สั้น ๆ ที่ว่า “มนุษย์คือผู้สร้างสรรค์และทำลาย” นี่หลายคนอาจจะรู้และเคยผ่านหูมาจนคุ้นหู แต่กับการที่ศิลปินคนหนึ่งได้เรียนรู้และสั่งสมมาเพื่อพิสูจน์ให้

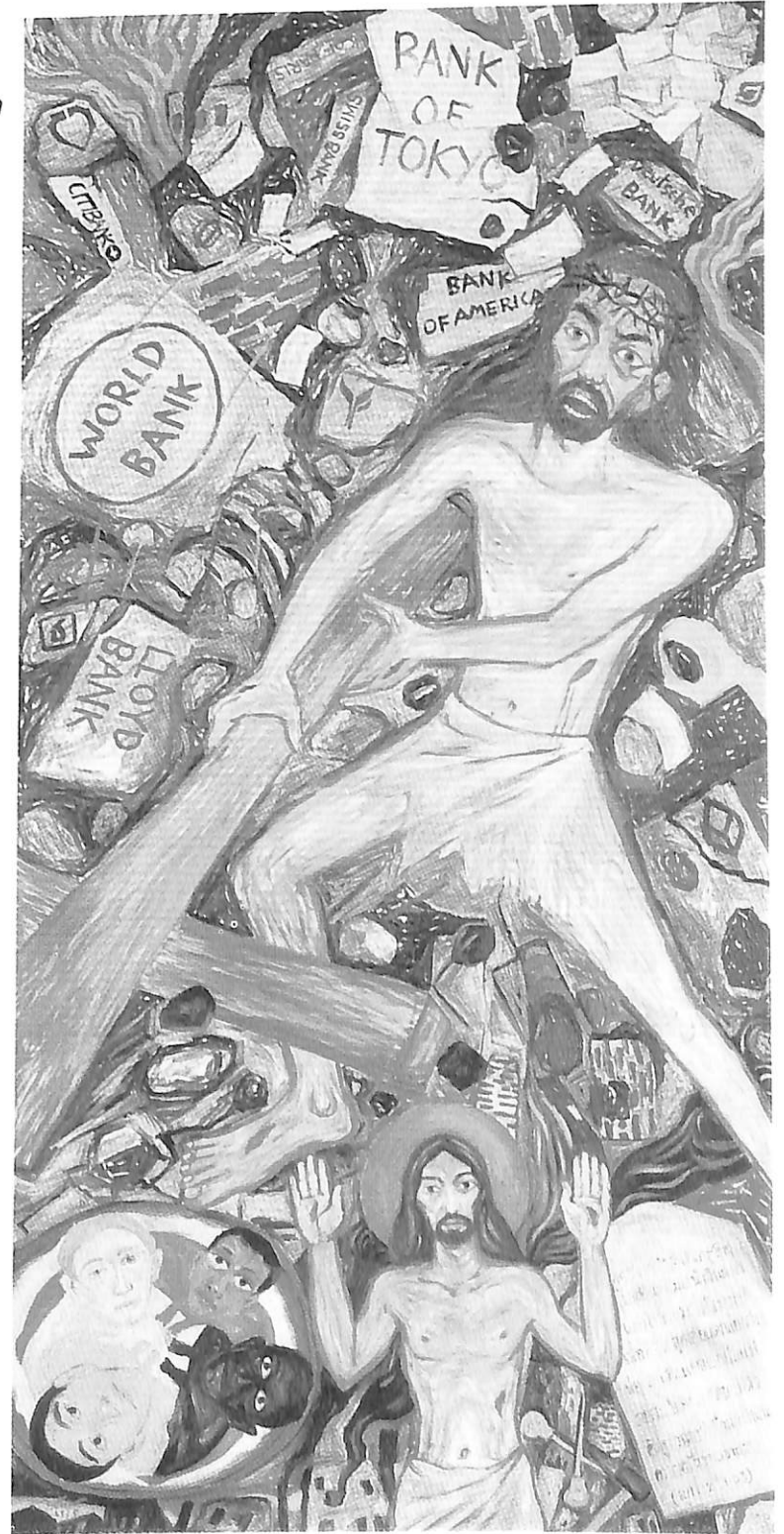
อย่าคิดว่าเรานำสันติมาสู่โลก ไม่ใช่เราไม่ได้นำสันติมาแค่หน้าตาบมาให้ เรามาก็เพื่อทำให้ลูกชายแตกแยกกับพ่อ ลูกสาวแตกแยกกับแม่ ลูกสะใภ้แตกแยกกับแม่พี่ ศัตรูตัวฉกาจก็คือ สมาชิกในครอบครัวของเราเอง (ลูกา 12, 51-53)

รู้ว่าการทำงานศิลปะแขนงใดก็ตาม ไซ่ว่าจะทำขึ้นจากลีที่แว่วหวานหรือประโยคที่เรี่ยร้อว่าด้วยความทุกข์และเจ็บปวด แต่มันเกิดจากการเข้าไปรับรู้ เรียนรู้ ในความเป็นจริงของสาระ เนื้อหานั้น ๆ จึงจะสามารถกลั่นออกมาเป็นผลงานได้ด้วยแนวคิด และวิธีการอย่างปัจเจก เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ

ผลงาน Nature is dying ของวสันต์ถือว่าเป็นผลงาน The Big one อีกชุดหนึ่งที่เขาได้กลั่นมันออกมาจากความเป็นจริง จากประสบการณ์ จนเป็นสุนทรียะทางศิลปะที่เห็นได้อย่างชัดเจน และมันชี้ทางใจ เหมือนชุด I am You หรือ 4 ปฏิเสธที่เหมือนกับการขยายภาพจากชุดนิรยถา และชุด BUDDHA VISITED THAILAND 1992 แต่ชุด I Nature is dying เหมือนกับวสันต์ได้เปิดมิติอีกมิติหนึ่งในแนวนของ EXPRESSIONISM ที่เขายืนหยัดมาตลอดด้วยรูปแบบเนื้อหา ที่ผสมกันกับเทคนิควิธีการอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชุดจิตรกรรมต่อเนื่อง หรือ Installation-Expressed

ถ้าจะว่ากันไปแล้วผลงานชุดนี้วสันต์มีความละเอียดของอารมณ์การแสดงออกมากขึ้น นำเรื่องราวการเสนอมีความเป็นภาพร่วมยุค มากกว่าเป็นภาพเหตุการณ์รายวันเหมือนอย่างชุดก่อน ๆ นำเสนอปรัชญา แนวคิด ของเรื่องราวมากกว่าภาพประชดประชันหรือเปรียบเทียบ ซึ่งภาพลักษณ์ทั้งหมดนี้เราจะไม่เคยเห็นในผลงานชุดไหนมาก่อน

วสันต์ สิทธีเชตต์ เป็นศิลปินที่ยืนหยัดในแนวคิด แนวทางของตนเองมาตลอด ที่มีความกล้าในการแสดงออกทั้งอารมณ์ รูปแบบเนื้อหา ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และธรรมชาติ ที่ยากจะมีศิลปินคนใดเสนอเหมือน ด้วยความเป็น EXPRESSIONIST อย่างเต็มตัว (Born to be).

Resurrection 1992 (to destroy prior sin) oil on canvas 400x200 cm.

VASAN SITTHIKET

MOVING EXPRESSIONISM FORWARD

by

THANOM CHAPAKDEE

Rama IX Art Museum Foundation

. The significance of expressionist art is often misunderstood and its form misinterpreted. It is seen as art expressed through feeling and focusing on emotion, conveyed through colour and brushstroke without deeper significance. Because of this misunderstanding, the value of expressionism has never been fully appreciated in Thailand.

. The importance of expressionism is that it is created from reality, from profound subjective responses. It forms a link between nature and art and society. It portrays contemporary events such as the changes which come about as modern society crushes traditional culture (capitalism, industrialism and globalisation). In this way, it is a reflection of the illness that pervades contemporary society. The art reflects an artist's individual sensibility and the way the artist absorbs contemporary events and then reflects them back into society. While expressionist artists overturn traditional forms and conventions, they do not disregard Nature, reality or their own emotional responses.

. Through the creative force of expressionism, an artist can reflect the situation in any society and culture, in any part of the inhabited world. There is no limitation on the materials they might use. They might work in paintings, sculpture, prints, theater, dance, film, music or any other medium. If there are issues in society to which they have a profound response, they will reflect them in their works. It is not surprising that many expressionist works have been created in many forms, and that they continue to be created because the revolutionary spirit - which seeks to overturn outmoded ideas and conventions - is always present. We will always see works created in the name of EXPRESSIONISM.

. Almost a century after the birth of the first generation of expressionist artists in 1905 in Dresden, Germany, expressionism has evolved to reflect what is happening in society - the decay of our culture, exploitation, the change from an agricultural society to an industrialised one, people rushing to change their status and fit in somehow in modern society. But before they can do this, they have to face many difficulties - women have to sell their bodies for a pittance just to survive. Farmers have to sell their land to factories and become indentured labourers. Many people can't find work and have to turn to crime just to find enough to eat. The environment and forests are being destroyed for the benefit of a small, selfish group. All this for the sake of a "modern" and "developed" society.

. This is similar to what happened in Germany 80 years ago, motivating Dresden's architecture students to pick up their paint brushes and printmaking tools, to create works that reflected the mood of their changing society. Their colours portray an aggressive society, caught in a vortex of crises. The heavy, solid lines in their works suggest divisions and instability.

. From Dresden to Nakhon Sawan - Vasan Sitthiket. It's a long way and a couple of generations. But social and cultural problems in different corners of the world are not so different. There are just more of them. Social problems in Thailand are not so different to the conflicts of 80 years ago, although it might have been less violent in those days. Nowadays, rape and murder are common. There is poverty, slums, drought, floods, environmental problems and destruction of forests.

. Vasan Sitthiket has been aware of expressionist thought since he was a student at Chang Silpa College in 1975. He read the works of Franz Kafka and other philosophers and wrote poetry. The form, style and brushstroke in his paintings were quick, confident and expressive. Classroom study did not mean much to him - it was at Sanam Luang that he learnt about the lives of ordinary people, the kite sellers and food vendors. He spent a lot of time wandering around the slums. If he was interested in elderly people he wouldn't wait until the school hired a model but he would go to the Bang Khae old people's home and there would learn more about what old age is really about then could ever be learned in the classroom.

. From 1975 Vasan participated in political activities which put him into direct contact with problems in society. He got to know and see many problems and became deeply involved in demonstrations against social injustice, the destruction of forests and the construction of dams. You could always find Vasan among the artist group demanding social justice.

. Whatever the subject, the things he expressed were based on reality and events which people tried to cover-up or deny. As an expressionist, this was at the heart of his work, whether the medium be performance, street songs, or poetry. Whatever the demands of the particular situation or location, Vasan had a way to communicate.

. He worked best in painting, sculpture, woodcuts and prints. As greater clarity emerged in his thinking and vision, subjects, forms and concepts also began to come out more clearly. The emotional expression in his works came out more and more strongly in the numerous exhibitions in which he participated, and paralleled events that were happening in society which no-one could pretend had not happened.

. Through experience and hard work, Vasan Sitthiket was able to portray social problems such as corruption, prostitution, child labour, poverty, slums, rape etc in an expressionist form and in a way that no artist in Thailand had ever dared before. From this time, Vasan's deep immersion in expressionism became evident.

"Meaning of NIC"

Exhibited: Visual Dharma Gallery, Soi Asoke Bangkok,
November 1990.

In this series, Vasan wanted to portray the rapid changes in moving from an agricultural society to an industrialised

one, where many people are left without support. Farmers rush to sell their land to investors who make golf courses. Farmers become caddies carrying the golf bags for the rich. Rural society is crushed and replaced by urbanisation. Young people move into the cities to sell their labour for money and materialism.

This series was exhibited in the form of an installation.

"Inferno"

Exhibited: National Gallery, Chao Fa Road, Bangkok
June 1991

Vasan is well-read, a thinker, writer and activist. All this comes together in his mind and relates directly to what is happening in society and to reality. He has read the stories of the Triphummiyakatha in which the universe, heaven, humanity, and stories about unreal paradises, devilish creatures, sin and damnation are presented to make people believe in certain things. The series "Inferno" came out of these ideas, but in a contemporary style and form. The works criticise human society and illustrate punishments meted out to sinners.

"Inferno" is like an enormous mirror which reflects the sins of almost every group in society which has power and is involved in wrongdoing. Through strong colour, Vasan imposed a ruthless form of justice on people who in reality, could not be punished. Justice was delivered through the strength of the art and through colour, words and concepts. For example, "Sinners are bullshit lawyers, prejudiced, grab advantages for their group only. Their mouths will be opened by claws, putting hot irons inside. Cutting heads off, vultures and crows tear and eat until death, reborn like this for a hundred kalpas." Or "Sinners are weapon-merchants who profit from suffering and devastation. Their heads will be hanged down in cave of conflagration, hitting each other to death". Or "Sinners are representatives, corrupting the country, swallowing lands, ruining forests. They will be cut into pieces, fried in boiled oil and their flesh eaten till they die. The wind blows them to be born again and again." There are many other sins. Many works in the series describe the sins and punishments of people who believe they are above other human beings.

The Inferno series are all paintings of the same size:
210x210 cm.