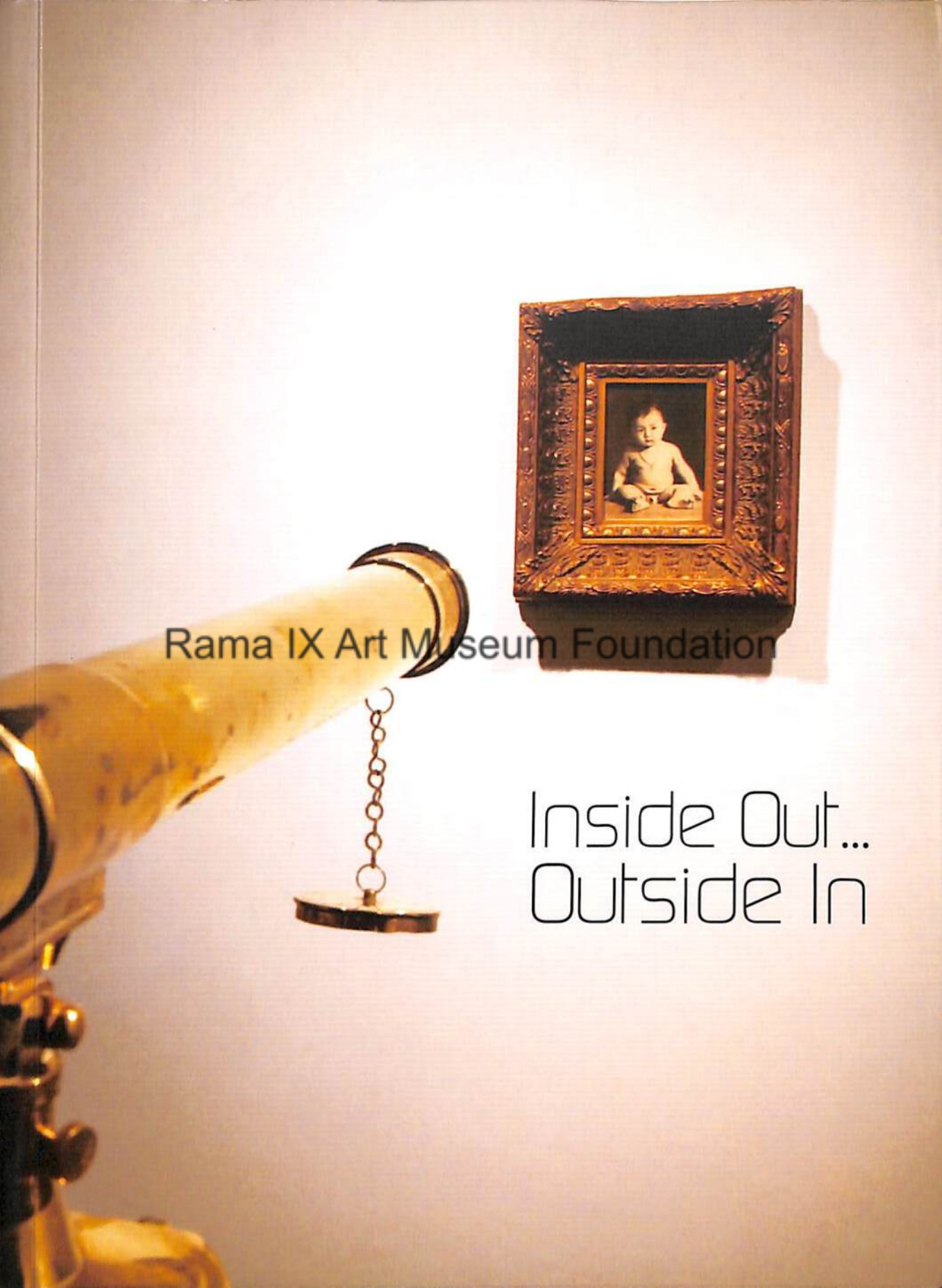


A photograph of an art installation. On the left, the barrel of a telescope is visible, pointing towards the center. In the center, a small, ornate wooden frame contains a photograph of a baby. To the right of the telescope, a small metal scale hangs from a chain. The background is a plain, light-colored wall.

Rama IX Art Museum Foundation

Inside Out...
Outside In

Amrit Chusuwan
Thavorn Ko-udomvit
Sakarin Krue-On
Anuchai Secharunputong
Pornpilai Zou Meemalai
Jiradej Meemalai
Anupong Chantorn
Watchara Hounphirom

Rama IX Art Museum Foundation

Inside Out... Outside In

อำมฤต ชูสุวรรณ
ถาวร โคอุดมวิท
สารินทร์ เครืออ่อน
อณูชัย เสือชูณพุกอบ
พรพิไล มีมาลัย
จิระเดช มีมาลัย
อณูพงษ์ ฉันทกร
วัชร: หวลภิรมย์

Amrit Chusuwan
Thavorn Ko-udomvit
Sakarin Krue-On
Anuchai Secharunputong
Pornpilai Zou Meemalai
Jiradej Meemalai
Anupong Chantorn
Watchara Hounphirom



June 12 - July 31, 2008

ARDEL  



Manager: Vimomarn Khanthachavana
Assistant Manager: Lawan Meesang
Orawan Khonwittayayothin
Curator: Thavorn Ko-udomvit
Assistant Curator: Manita Srisitanont
Hassapop Tangmahamek
Co-ordinator: Pattaracha Sateanpattanapongsa
Prissdaporn Raumsop

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition Inside Out... Outside In
- Designed and Produced by Thavorn Ko-udomvit, Autcharavadee Sudprasert
- Photography by Thavorn Ko-udomvit
- Translated by Manita Srisitanont, Orawan Khonwittayayothin
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
65/16 Chaiphaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170
Tel. +66 2882-1010, +66 2422-9000 Fax. +66 2433-2742
- 2008 Copyright, Ardel's Third Place Gallery
- Printed and Bound in Thailand
- 1,000 Copies

Rama IX Art Museum Foundation

สังคมมอง : มองสังคม

ภายใต้วิวัฒนาการของสังคมโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมาพร้อมกับความหวุ่นวิตกต่อสภาวะการณ์อันจะเกิดขึ้นต่อโลกหมายรวมถึงสังคมมนุษย์ด้วยนั้น ถึงแม้พื้นที่ว่างบนโลกนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เท่านั้น แต่มนุษย์ก็ดูว่าจะมีสิทธิทุกอย่างที่จะสร้างและทำลายมัน นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก เอมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim 1858-1917) ได้เคยกล่าวถึง “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการซับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์ไม่เคยรู้สึกพึงพอใจเมื่อความต้องการไปสู่วัตถุประสงค์ ผิดกับสัตว์โลกอื่นๆ ที่มีความพึงพอใจเมื่อบรรลุตามประสงค์ มนุษย์ยังได้มากเท่าใดก็ยิ่งทวีความต้องการมากขึ้นเท่านั้น ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นได้แค่สิ่งกระตุ้นแทนที่จะเป็นความสนใจต่อความรู้สึกอยาก ความปรารถนาของมนุษย์จะถูกหยุดยั้งภายใต้กรอบของการควบคุมจากสิ่งภายนอก นั่นก็คือถูกควบคุมโดยสังคม (Social Control) สังคมจะเป็นผู้วางกรอบและข้อจำกัดสำหรับความต้องการของมนุษย์”

เราถูกสังคมเฝ้ามองและกำหนดให้มีพฤติกรรมที่โน้มน้าวเชิงลุ่มลึกข้อปฏิบัติของสังคม เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่สังคมด้วยจิตใจที่เป็นปัจเจก จะเห็นสังคมได้อย่างไร ศิลปินแปดคน ต่างวัย ต่างสภาพแวดล้อม ต่างทัศนะ ฯลฯ นำความรู้สึกส่วนลึกของตนสะท้อนสู่สังคมที่กักขังเขาไว้ในรูปแบบต่างๆ ด้วยบทบันทึกทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ

อำมฤทัย ชูสุวรรณ กับผลงาน “The More I Get to Know Men, the More I Love My Dog” ศิลปะจัดวางที่ผสมประติมากรรม กิ่งเหมือนจริงของตนเองกับวัตถุชิ้นสื่อภาพและเสียงสุนัขผ่านแนวความคิดเปรียบประเทระหว่างมนุษย์กับสุนัข และผลงานประติมากรรมหล่อเทียนไขครึ่งตัวของตนเองที่สื่อความหมายถึงกายหยาบของมนุษย์กับกายละเอียดของจิตใจภายใน ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอ “Original Thavorn” ผลงานสื่อประสมด้วยภาพถ่ายตนเองในวันวัยที่แตกต่าง สะท้อน

ถึงสภาวะและประสบการณ์ที่ตนเองและสังคมรอบข้างได้ให้และรับต่อกัน
ภายใต้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราอยากเป็น หรือสิ่งที่เรา
จำเป็นต้องเป็น ตามกลไกและความเคลื่อนไหวของสังคมที่บีบรัดตัวเรา

สาครินทร์ เครืออ่อน กับประติมากรรม “นางกวัก” ที่เต็มไปด้วย
ด้วยคำอธิษฐาน เมื่อความกลัวและความหวาดหวั่นเป็นสิ่งที่อยู่ฝังตรงกันข้าม
กับความคาดหวัง นางกวักของสาครินทร์จึงตีแผ่ถึงการกระทำที่ส่งผลจาก
แรงกระตุ้นภายในซึ่งต้องใช้กำลังใจและสติไตร่ตรองต่อปรากฏการณ์ที่
เป็นอยู่เท่านั้น **อนุชัย ศรีบุญพุททอง** ศิลปินภาพถ่ายผู้นำเสนอผลงานจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออกเพื่อกลบ-
เกลื่อนเนื้อแท้อันเลวร้ายที่แฝงเร้นอยู่ภายใน ภายใต้อารมณ์อันอ่อนหวาน
ของกิริยาและท่าทางอันเป็นมาตรฐานแห่งสังคม

พรทิไล มีมัลย์ และจิระเดช มีมัลย์ สองศิลปินคู่
ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมหล่อโลหะ สื่อกระทบถึงการอยู่ร่วมกันของคน
สองคนในผลงาน “Self Portrait” และผลงานประติมากรรม “Keyholder”
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมชนเผ่า
สื่อแสดงถึงคำถามเกี่ยวกับความเป็นและความตาย ความหมายของมายา
คติและธรรมชาติ รวมไปถึงความแตกแยกและความเป็นเอกภาพของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์

Rama IX Art Museum Foundation

อนุพงษ์ จันทร กับผลงานวาดเส้นที่เกี่ยวข้องโยคีความเชื่อ
แบบไทยประเพณีของพุทธศาสนาเรื่องภพภูมิและการเวียนว่ายในวัฏจักร
แห่งบาป-บุญ สอดประสานกับรูปลักษณะอันแตกต่างบางประการของ
มนุษย์ที่ปะปนในสังคมปัจจุบันจนเราชินตา พร้อมคำถามที่แทรกเร้นอยู่
เบื้องหลังผลงานเพื่อสอบทานถึงความปกติในความผิดปกติในมนุษย์ และ
วัชร หวลภิรมย์ กับผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ที่สะท้อนสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ในมุมกลับกันระหว่างการกระทำและความรู้สึก เมื่อมนุษย์
บางกลุ่มมีค่านิยมในการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนความรู้สึกที่ขาดหายไป
แต่กลับใช้ภาวะของความเป็นผู้เหนือกว่ากระทำการทารุณ

บทบาทและผลงานของศิลปินทั้งแปดผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ในแนวทางแห่งความคิดตั้งต้นเดียวกัน ถูกสื่อเสนอในรูปแบบและเทคนิค
ที่เป็นปัจเจกตามการตีความจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ส่วนตนที่
แวดล้อมอยู่อย่างแตกต่าง ในแง่หนึ่ง ตัวตนของผู้สร้างสรรค์และผลงานที่
ปรากฏนี้มีฐานะเป็น “ผู้มอง” และซึมซับความรู้สึกทั้งหลายทั้งมวลที่มีต่อ
สรรพสิ่งในสังคมก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานที่วางเด่นต่อสายตาผู้ชม
ในอีกแง่ เขาและเธอเหล่านั้นก็คือ “ผู้ถูกมอง” ที่กำลังยืนกายต่อหน้า
สาธารณะสายตา รับและส่งสารแห่งการสนทนาระหว่างตนเองกับสังคม
เพื่อบอกอะไรบางอย่างกับเรา

ถาวร โกอุดมวิทย์

Inside Out: Outside In

The rapid changes in our world create tremendous concern: what will happen to us and our society? This world is not only for human beings. However, it seems that human beings have rights to create and destroy this world. Emile Durkheim (1858-1917) mentioned that human being had endless search for new objects of desire. Unlike other kinds of being, human never felt fulfill when achieved the purpose. They always wanted more. Their satisfaction was only the stimulus instead of the fulfillment. The human desire could be managed by social control.

We are watched and controlled. Our behaviors are inclined to the social norms. What is your personal perspective towards the world? These 8 artists shall express their insight into the society through variety of forms and patterns.

Amrit Chusuwan: "The More I Get to Know Men, the More I Love My Dog", the installation art including semi-realistic sculptures and video, presents his critique towards man and dog.

Rama IX Art Museum Foundation

The sculpture reflects the harsh body and tender mind of human beings. **Thavorn Ko-udomvit:** "Original Thavorn", the mixed media art. His personal photographs taken at the different ages reflect the artist's conditions and experiences. The artwork is inspired by his being, desire and need according to the social conditions.

Sakarin Krue-on: "Three Wishes", the sculptures of wishful thinking, present the action inspired by the inside stimulation. When fear and terror is opposite to hope, this condition requires encouragement and consciousness of the present situation. **Anuchai Secharunputong** presents the image of human beings who try to disguise their wickedness under the pleasant manner and the social practice.

Pornpilai Meemalai and Jiradej Meemalai: "Self Portrait", the metal sculpture presents their living condition. "Keyholder" is inspired by the tribal society, history and culture. The artwork creates questions about life and death, the mean-

ings of myth and nature, as well as the unity and disarray of people in the society.

Anupong Chantorn: His drawing presents Thai belief connected to Buddhism and the human abnormality in the society. His artworks question about the normality and abnormality in human beings. **Wachara Huanpirom:** His etching art reflects the connection between actions and feelings. For some people, pets can fulfill the sense of deficit. However, as the superior, they take advantage from their pets.

The roles and artworks of the 8 artists who have the similar idea are presented through unique form and technique. The artworks are the interpretation of their inspiration and personal experience. The artists looked at the society and presented their personal thoughts through the artworks. On the other hand, they are watched by the viewers. They send and receive the message during the conversation with the society.

Thavorn Ko-udomvit
Translated by Manita Srisitanont

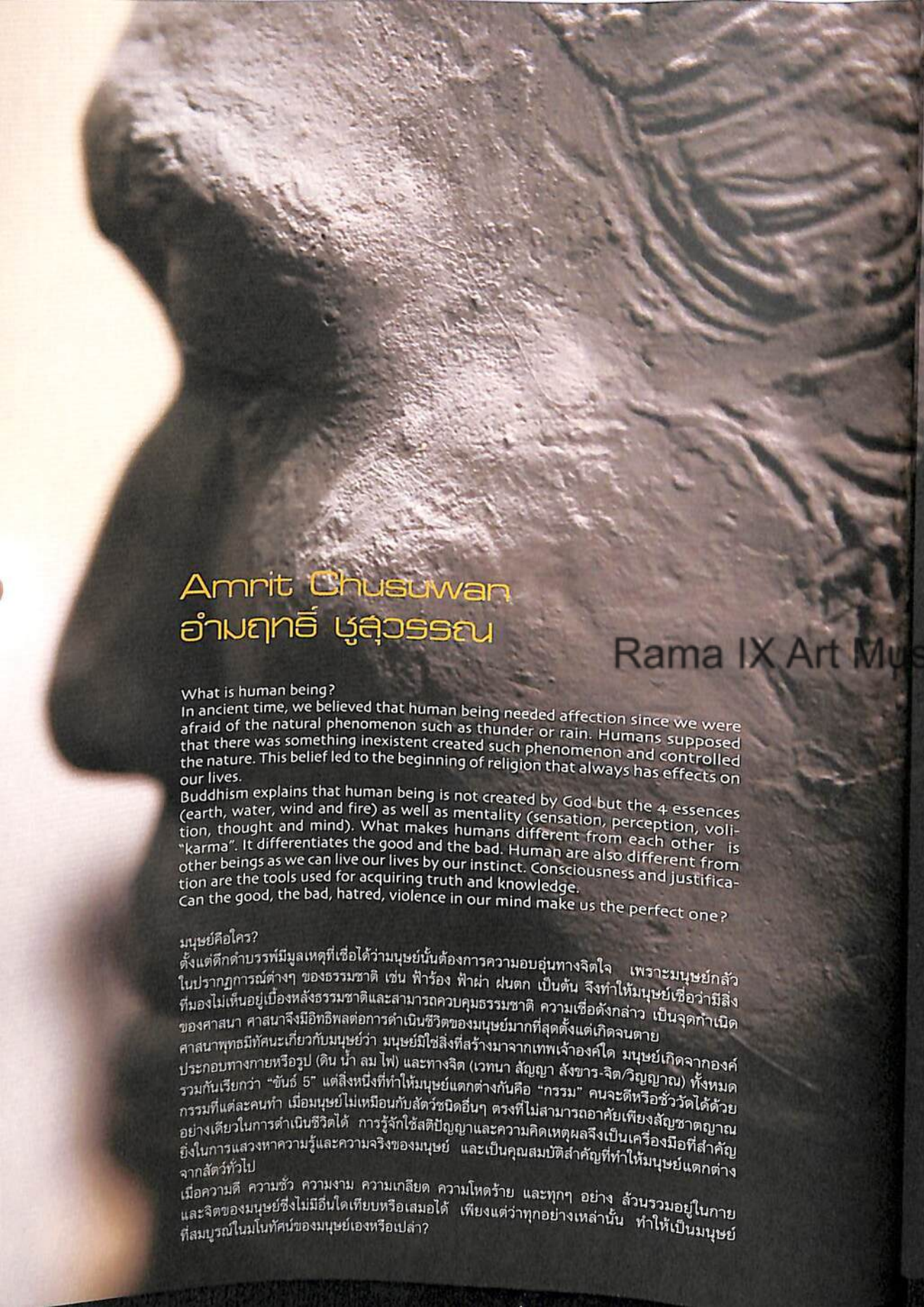
Rama IX Art Museum Foundation

Inside Out... Outside In

อำมฤต ชุสุวรรณ
ธาวร โคอุดมวิท
สากรินทร์ เครืออ่อน
อนุชัย ศรีจรูญพุททอง
พรพิไล มีมาลัย
จิระเดช มีมาลัย
อนุพนธ์ จันทร์
วัชร: ทวลาภิรมย์

Amrit Chusuwan
Thavorn Ko-udomvit
Sakarin Krue-On
Anuchai Secharunputong
Pompilai Zou Meemalai
Jiradej Meemalai
Anupong Chantorn
Wachara Hounphirom





Amrit Chusuwat อำมฤตย์ ชูสุวรรณ

What is human being?

In ancient time, we believed that human being needed affection since we were afraid of the natural phenomenon such as thunder or rain. Humans supposed that there was something inexistent created such phenomenon and controlled the nature. This belief led to the beginning of religion that always has effects on our lives.

Buddhism explains that human being is not created by God but the 4 essences (earth, water, wind and fire) as well as mentality (sensation, perception, volition, thought and mind). What makes humans different from each other is "karma". It differentiates the good and the bad. Human are also different from other beings as we can live our lives by our instinct. Consciousness and justification are the tools used for acquiring truth and knowledge. Can the good, the bad, hatred, violence in our mind make us the perfect one?

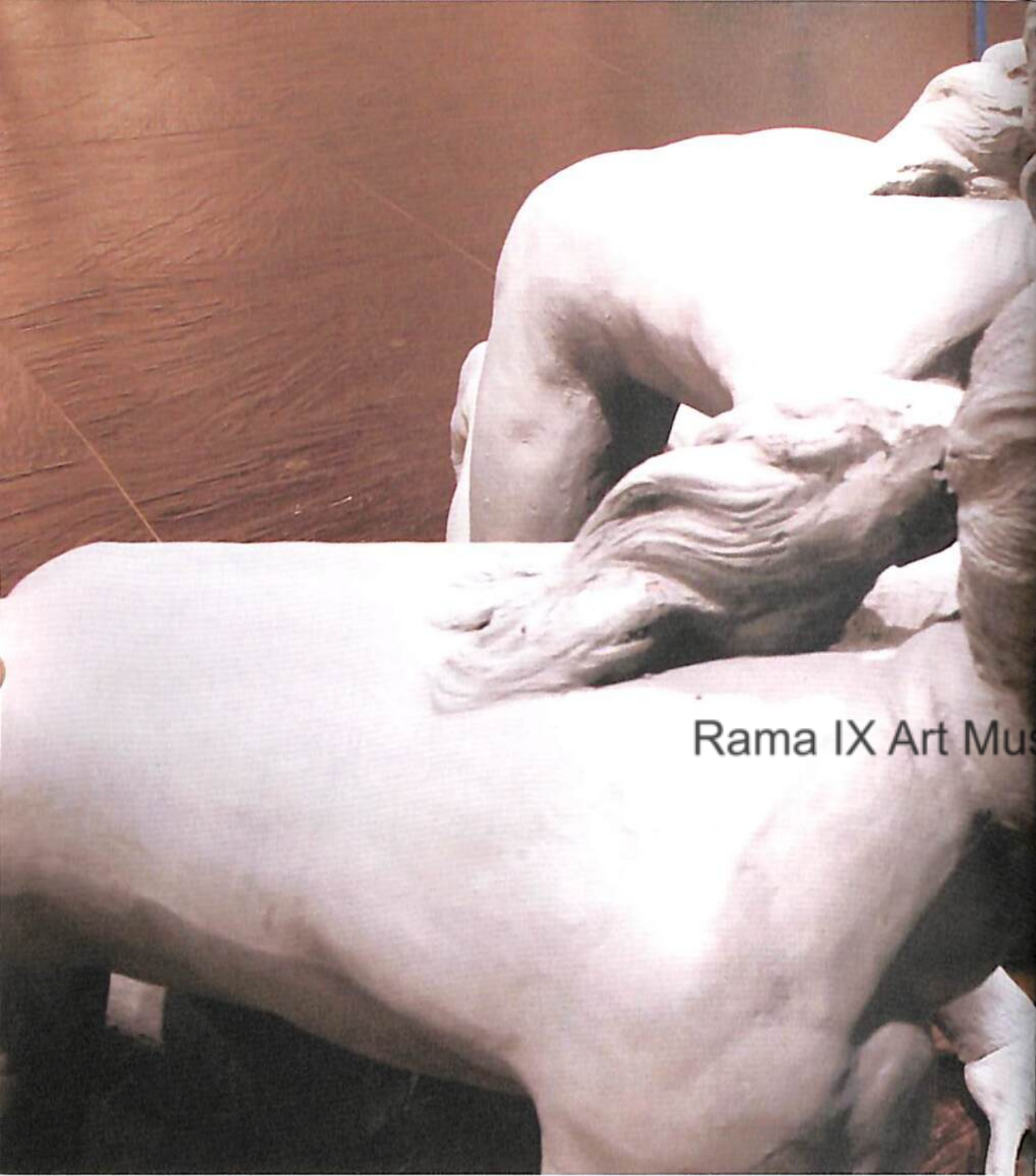
มนุษย์คืออะไร?

ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มีมูลเหตุที่เชื่อได้ว่ามนุษย์นั้นต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ เพราะมนุษย์กลัวในปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก เป็นต้น จึงทำให้มนุษย์เชื่อว่ามียิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังธรรมชาติและสามารถควบคุมธรรมชาติ ความเชื่อดังกล่าว เป็นจุดกำเนิดของศาสนา ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตาย ศาสนาพุทธมีทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ว่า มนุษย์มีสิ่งที่สร้างมาจากเทพเจ้าองค์ใด มนุษย์เกิดจากองค์ประกอบทางกายหรือรูป (ดิน น้ำ ลม ไฟ) และทางจิต (เวทนา สัญญา สังขาร-จิต/วิญญาณ) ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า "ขันธ์ 5" แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันคือ "กรรม" คนจะดีหรือชั่ววัดได้ด้วยกรรมที่แต่ละคนทำ เมื่อมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ตรงที่ไม่สามารถอาศัยเพียงสัญชาตญาณอย่างเดียวในการดำเนินชีวิตได้ การรู้จักใช้สติปัญญาและความคิดเหตุผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการแสวงหาความรู้และความจริงของมนุษย์ และเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป

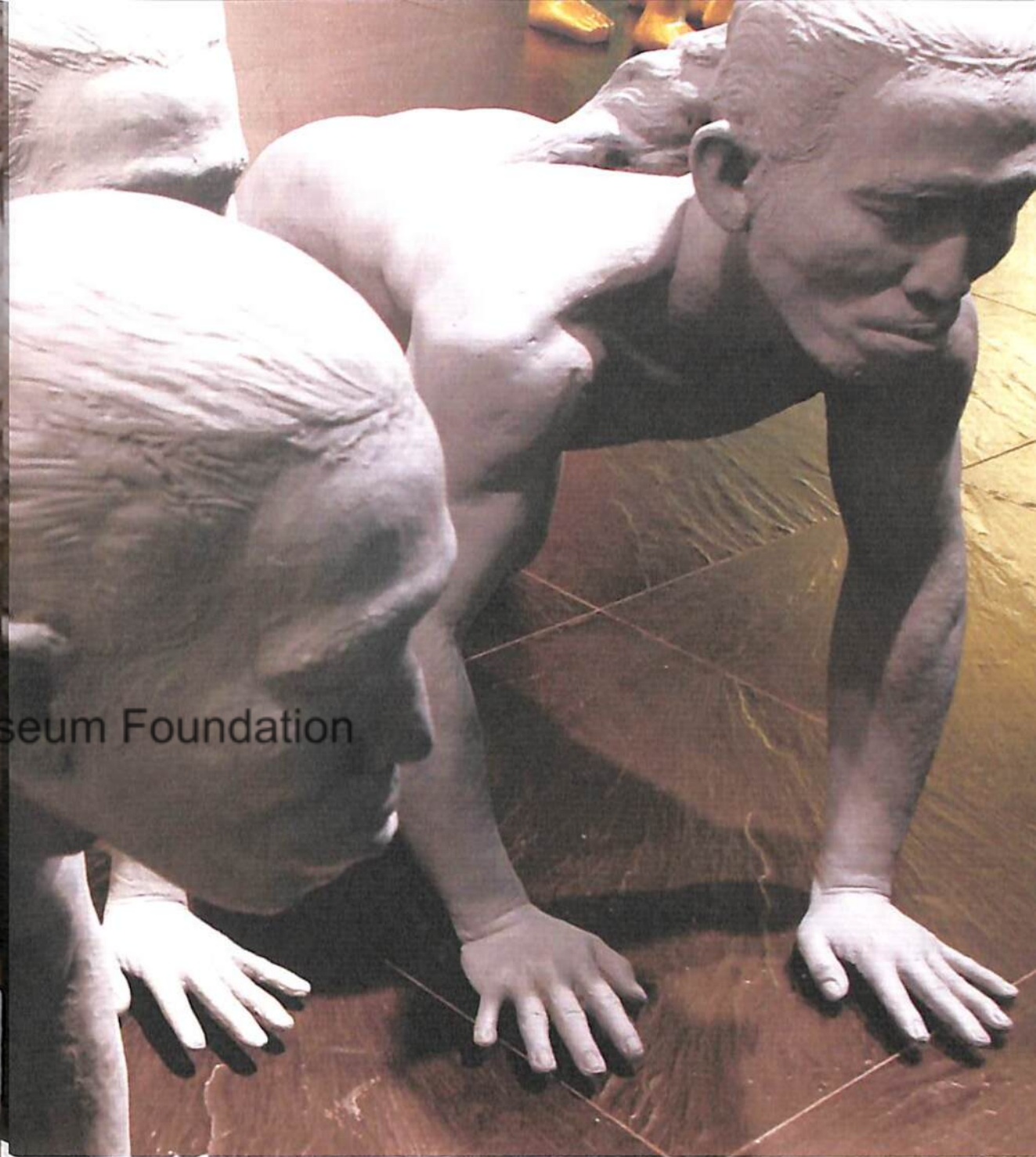
เมื่อความดี ความชั่ว ความงาม ความเกลียด ความโหดร้าย และอื่นๆ อย่าง ล้วนรวมอยู่ในกาย และจิตของมนุษย์ซึ่งไม่มีสิ่งใดเทียบหรือเสมอได้ เพียงแต่ว่าทุกอย่างเหล่านั้น ทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโน้มน้าของมนุษย์เองหรือเปล่า?

Rama IX Art Museum Foundation





Rama IX Art Museum Foundation



The More I Get to Know Men, the More I Love My Dog
Resin, Video, Dimension Variable, 2008

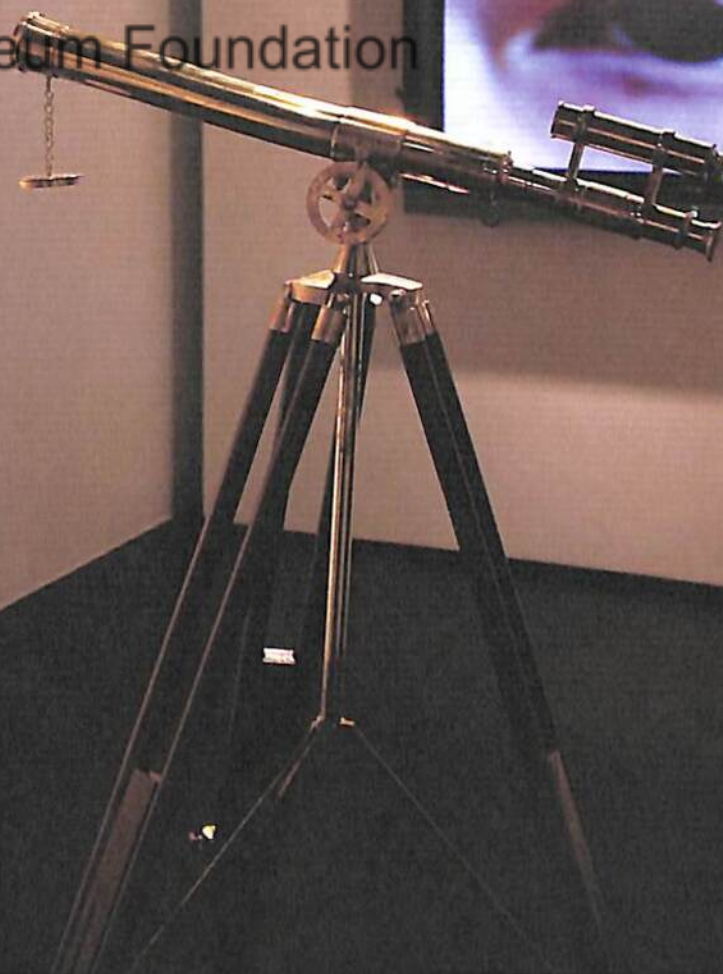
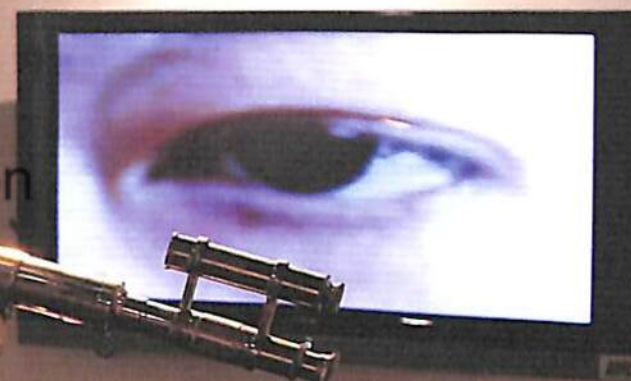


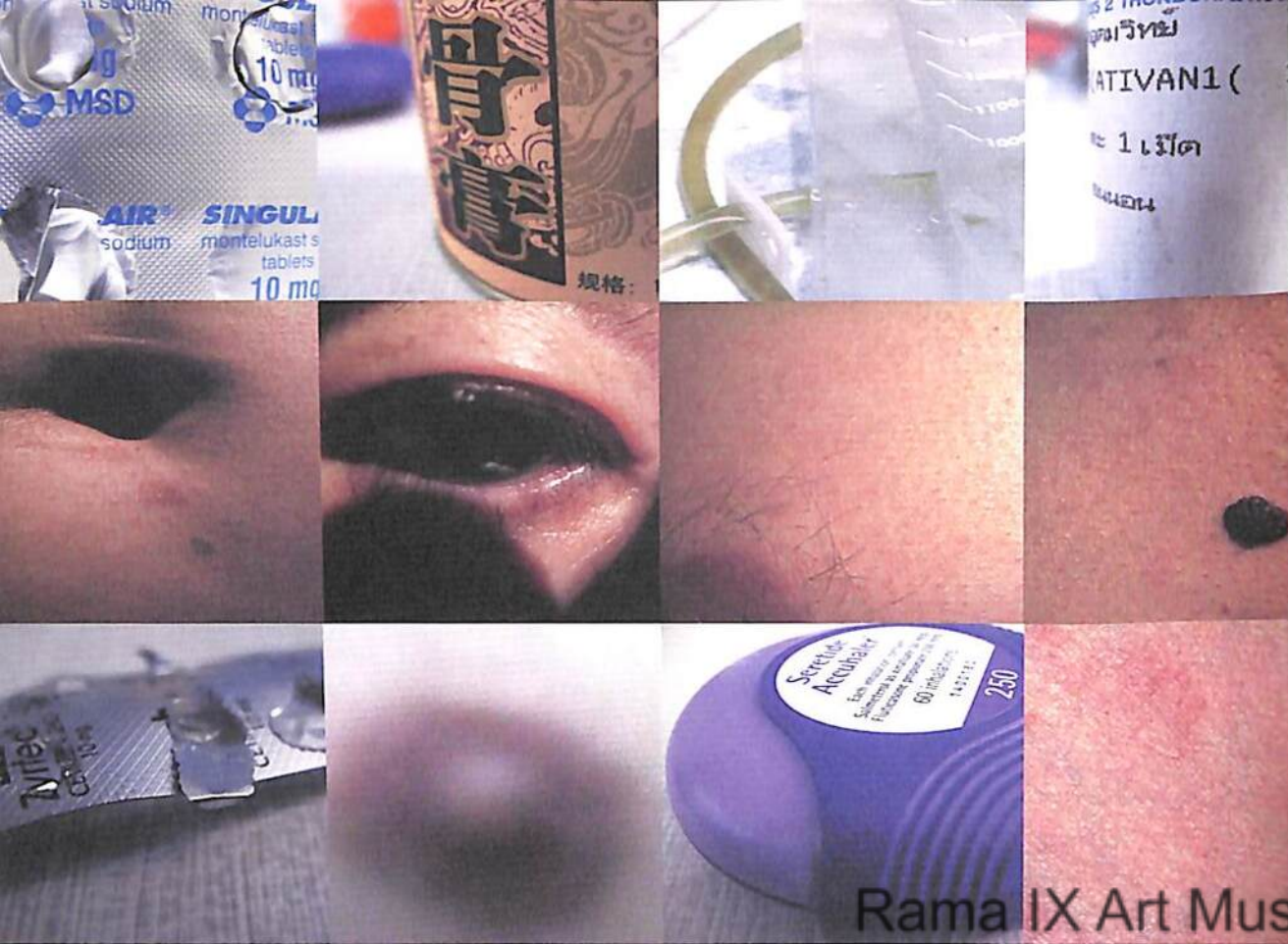
Thavorn Ko-udomvit
ถาวร โกอุดมวิทย์

My photography taken in 1957, when I was one year old, reflects my identity. As a Chinese boy, my rights and liberty were limited unlike other Thai boys. Social force had tremendous effects on my way of life and drove me to struggle for survival. As everybody knew, prayer was useless. Success is on its way. I had to work hard as I was stuck with the social norm. As time goes by, what I have been giving to the society and vice versa still has positive and negative effects on my mind. My life has been chained with medicine and other supplementary. I am given these conditions and my current identity. I will give them all back to the society.

ภาพถ่ายของฉันอายุหนึ่งปี เมื่อปี 1957 คือสัญลักษณ์ของตัวตนที่ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมรอบกายในสังคมเมื่อครั้งทศวรรษก่อน เมื่อเด็กชายเชื้อสายจีนถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในระดับที่แตกต่างจากคนไทยทั่วไป แรงกระทำจากสังคมจึงส่งผลต่อวิถีชีวิตและเสริมสร้างแรงทะยานเพื่อสร้างสรรค์เส้นทางของตนเองให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคม เพราะฉันไม่สามารถก้าวให้หลุดพ้นจากสังคมนี้ได้ด้วยการสวดอ้อนวอน เมื่อความสำเร็จมาถึงจากการกระทำพร้อมกับสมบัติบุญคุณที่ให้อันเป็นให้ฉันทำ และฉันต้องทำงานหนักเพราะฉันได้ติดร่างแหของสังคม ขณะเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่ได้มอบให้และได้รับจากสังคมนี้ ก็ยังคงมีผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบกับจิตใจและพยาธิสภาพทางร่างกาย ศักยภาพ บุคลิกภาพ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากความพยายาม สังคมนี้ผูกพันกับการดิ้นไต่ด้วยเงื่อนไขของการอยู่รอดด้วยยา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เสริมที่ทำให้ร่างกายสู่สภาวะที่จะดำรงอยู่ ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการดำรงตนอยู่และปัจจัยที่นำพาฉันจากมาสู่ความเป็นปัจจุบัน คือสิ่งที่ฉันมอบให้สังคมและสิ่งที่สังคมได้ให้และรับไปจากฉันเช่นกัน

Rama IX Art Museum Foundation





Rama IX Art Museum Foundation



Original Thavorn, Mixed media,
Dimension Variable, 2008

