

Rama IX Art Museum Foundation

B-CAT-2-0420

30L-0584-01-2004

108 เหตุผลคนลืมตัว

108 Paths to Vanity

15 January - 15 February 2004

Rama IX Art Museum Foundation

Yuree Kensaku

ยูรี เกนซากุ

108 เหตุผล คนลืมหู

การยึดติดกับร่างกายนำมาซึ่งความโศกเศร้าเมื่อเกิดการพรากจากตัวคนในรูปแบบต่างๆ เช่น การพรากจากความตายหรือการจากพรากในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับร่างกายในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอก

เรื่องร่าง นำมาซึ่งผลของการกระทำต่อตนเองและการแสดงต่อผู้อื่นในหลายลักษณะ

ผู้หญิงจำนวนมากกลัวความแก่ กลัวความร่วงโรย กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ
ผู้ชายและเพศที่สามก็เช่นกัน การห้อยกรมดกแต่งร่างกายมนุษย์จึงมีอยู่ทั่วไปและ
เป็นที่ยอมรับอย่างมากในสังคมปัจจุบันซึ่งแสดงแง่คิดและมุมมองต่อคุณค่าของชีวิต
ที่ต่างออกไปจากเดิม รสนิยมเฉพาะบุคคลรวมเข้ากับปัจจัยภายนอกมีส่วนช่วยขับเคลื่อน
ความอยากและความกลัวที่อยู่ภายในทั้งนี้ทั้งนั้น

ไมเคิล อยากเป็นคนขาว...
ฮิโรอากิ อยากผิวสีแทน...
มินิ อยากมีเพื่อน...
มาดอนน่า อยากเป็นสาวเวอร์จิน...
สาวรุ่น(ซูนิ ไวเคอร์) อยากมีริมฝีปากกลม...
สาวจีน อยากดัง...

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปิดบังซ่อนเร้นและการหนีหนีความจริงดังกล่าวนั้น
สะท้อนให้เห็นไปมาของความต้องการที่หนักแน่นซ่อนตัวอยู่ภายใน
เหมือนชุดหนังของทีฟรอมจะปะทุและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
108 เหตุผล คนลืมหู จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอแง่มุมของคนที่ลืมหูจริงๆ
นอกจากรูปเป็นอื่น หรือแม้แต่ต้องการที่จะอื่น...

ไร้ค่า
Unworthy
35x 50 cm
Spray, acrylic, pen, enamel & oil on aluminium

108 Paths to Vanity

Attachment to one's look, body and appearance leads to eventual sadness once one has to go through detachment, be it death or any kind of loss.

One's look often shapes the way one behaves and interacts with others.

Many women are afraid of getting old, aging, and losing interest from the opposite sex. People in the third sex also share this fear. Plastic surgery, hence, is being used and accepted in today's society. One's personal tastes, supported by today's social environment, pull out desires and fear from the subconscious.

Michael wishes to be white
Hiroaki desires to be tan
Mimi dreams of having double lids
Madonna likes to be a virgin
Tomb (Raider) girl wants to have fuller lips
Chan girl hopes for a sharpnose

Wishes, desires, dreams, needs, and hopes all reflect desires hidden in you. As if it is a virus that can explode at anytime and recur at any moment. 108 Paths to Vanity is an exhibition on this theme, for those who pretend to forget themselves and those to want to forget who they are.

อย่ามาทำเป็นมีน้ำตา
Crying
35x 50 cm
Spray, acrylic & oil on aluminium

เล็ก-ใหญ่ หลายชั้นสด!

กล่าวถึงผลงานจิตรกรรมชุด 108 เหตุผล คนลืมหู ของ ยูรี เกนสาคู

เพชร โอสมานุเคราะห

สิ่งแรกที่รู้สึกเมื่อได้เห็นภาพเขียนเหล่านี้คือความสดแบบที่ไม่ค่อยจะได้พบเห็นจากจิตรกรไทยร่วมสมัยท่านอื่นๆ
ผสมกับความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่แปลก(แต่จริง!) เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจ
และประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมของศิลปินนับ แต่นิทรรศการครั้งแรกของเธอที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาจนถึงนิทรรศการครั้งแรกในระดับอาชีพนี้
ยูรี เกนสาคู ยังคงความสดไว้ในตัวงานแต่ละชิ้นของเธอได้อย่างน่าพิศวง ลักษณะที่เห็นเด่นของภาพต่าง ๆ เหล่านี้
คือสีที่สดและทonalอยู่บนพื้นแบ็คกราว์เรียบ ที่มีตัวละครอันประกอบด้วยคนและสรรพสิ่งต่าง ๆ ดูเ็น ๆ เหมือนว่าจะมีเรื่องราว
เบาสมอง แต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยสาระสะท้อนสภาวะชีวิตในสังคมปัจจุบันในแงุ่มที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงในงานจิตรกรรม
ร่วมสมัยของไทยเท่าไหร่นัก กล่าวคือ การที่คนเราทุกวันนี้มักจะมีลืมหูในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับร่างกายและ
รูปโฉมมากเกินไปอย่าง "ลืมหู" เช่นในภาพ Moonwalk ...Pooh! ที่พูดถึงไมเคิล แจ็คสัน ดาราเพลงร็อก ผู้อยากมีผิวขาว
(เปรียบเหมือนลิงเผือกในชุดมนุษย์อวกาศสีขาว) หรือในภาพที่ชื่อ Like a Virgin ที่พูดถึงสาวที่อยากคงความใหม่ของตนไว้
(ในภาพมีผู้หญิงยืนเปิดน้ากอก กิ่ง ๆ จะเล่นสำนวน "ใส่ตะกร้าล้างน้า") หรือการอยากลิ้มรสความบริสุทธิ์จากร่างกายหญิงสาว
อย่างลืมหูในภาพที่ชื่อ เล็ก ชื่น สด ที่ใช้พื้นแบ็คกราว์สีชมพูสดและชมพูอ่อนได้สวยและร้อนแรง และมีการเปรียบเทียบเนื้อสดของวัว
กับเนื้อสดของผู้หญิง ยูรีใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เธอคิดขึ้นเองหรือหยิบเอามาจากเรื่องราวที่พบเห็นในสังคมได้อย่างน่าสนใจ
เช่นในภาพเดียวกันนี้ เธอใช้เครื่องบินที่พัดด้วยกระดาดแทนยานพาหนะสื่อถึงการเดินทางของเหยื่อไปสู่ปากของชายผู้หนึ่ง
ที่มีลมหายใจเข้า-ออกเป็นผู้หญิง ส่วนภาพ อย่ามาทำเป็นมีน้ำตา และ Fuji San ใช้แกะดำแทนคนที่มีความรู้สึกแปลกแยก
ไม่เหมือนคนอื่น นอกจากนี้ยังมีกรรไกรและเปิดที่ปรากฏอยู่ในบางภาพ (ตั้งแต่ผลงานชุดที่แล้ว) ซึ่งอาจจะสื่อถึงการล้างแค้น

ผลงานของยูรีแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยจินตนาการและความหมายซ่อนเร้นซึ่งบางอย่างอาจจะมาจากจิตใต้สำนึกของตัวศิลปินเอง
หลายภาพมีเรื่องราวสลับซับซ้อนซึ่งผู้ดูคงต้องตีความกันเอาเอง ตัวศิลปินกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องตีความหมายหรือคิดตรงกับเธอ
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ดูได้ใช้จินตนาการของคนอย่างเต็มที่ อย่างเช่นภาพใหญ่ที่ชื่อ 108 เหตุผล คนลืมหู
มีองค์ประกอบและตัวละครในภาพมากมาย เช่นคนที่มีหลายต้ามือถือขวดซึ่งผมเดาว่าคงจะเป็นขวดเหล้า แต่ศิลปินบอกว่า
เป็นน้ำมันพรายที่หยดย่อยลงไปถึงก้นของสาวคนหนึ่งในยุคกระโปรงสั้นที่กำลังก้มเก็บอะไร เธอมีหางแบบไหลาย
ซึ่งศิลปินอธิบายต่อว่าเป็นไฟฉายที่ส่องไปขยายสิ่งของได้แบบของไดเรมอน เป็นอันว่าตัวศิลปิน (ผู้มีพ่อเป็นคนญี่ปุ่น)
คงจะได้รับอิทธิพลมาจากการดูญี่ปุ่นไม่มากนักน้อยเช่นเดียวกับเด็กยุคปัจจุบันในสังคมไทย
เป็นที่สังเกตได้ว่างานวาดเส้น (drawing) ของเธอจึงแสดงให้เห็นรากเหง้าที่มาจากการ์ตูน ซึ่งทำให้ผมนึกไปถึง Philip Guston
ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันที่เคยวาดภาพสไตล์นามธรรม (abstract) ในตอนต้นแล้วเปลี่ยนแนวทางไปสู่ผลงานที่มีลักษณะคล้าย
การ์ตูนในตอนท้ายจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น แม้งานจิตรกรรมของยูรีอาจจะมึรากเหง้ามาจากการ์ตูนที่เธอเคยอ่านและ
ชอบวาดในวัยเยาว์ แต่ก็ได้พัฒนามาจนมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูง ทั้งที่ในขณะนี่ยังเป็นเพียงระยะเริ่มต้นในชีวิต
บนเส้นทางศิลปะของเธอ อย่างไรก็ตาม ผลงานเพียงสองชุดที่เต็มไปด้วยลีลาและเรื่องราวที่ไม่ซ้ำแบบใครก็ชัดเจน
พอที่จะกล่าวได้ว่าเธอเป็นจิตรกรรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่ง

Marvelous and Fresh

Petch Osathanugrah

The first impressions these paintings project, are their abundance freshness mixed with feelings of strange but genuine innocence. However, underneath the strange innocence, lies the painter's maturity and confidence. From her first exhibition at Bangkok University to this one which is her first exhibition as a professional artist, Yuree Kensaku maintains marvelous freshness in each of her pieces. The prominent style in her paintings are thick, lush paints against flat and plain background, presenting different characters - people, animals, and objects that are playful but rich in meaning. The works reflect current social themes from a perspective that we rarely see in the Thai contemporary art scene, that is, various forms of vanity, including emphasis on one's look or image, for example "Moonwalk..Pooh" is a piece of work that refers to Michael Jackson's desire to become white (the metaphor of an albino monkey in a white spacesuit.). The painting "Like a Virgin" represents girls who want to maintain their newness (a metaphor of a woman turning the tap, following a Thai idiom, Sai Takhra Lang Nam, putting in the basket to wash off and renew it.). A man's eagerness to try and test a girl's virginity in the "Lek Chin Sod" piece which the artist played very well with different shades of pink and the metaphor of the flesh of cows and girls (the painting's name mimics the way typical noodle shops take orders for fresh beef noodle).

Yuree is very clever and original in the way she invents and picks up different symbols from her surroundings and society. In this same "Lek-Chin-Sod" work, she uses a folded paper airplane as the way to represent a girl's trip, into a mouth of a man who breaths woman in and out. For the paintings Crying and Fuji-San, the artist uses black sheep to represent a person who feels alienated. Apart from that, we also see continuing use of scissors and ducks to represent revenge (drawn from a real case of the Thai wife who took revenge on her unfaithful husband by cutting his penis off and feeding it to a duck.)

Each of her work is full of imagination and layers of meaning, some of which comes from the artist's conscience. Many of the paintings have complicated messages which viewers might discover. The artist suggested that viewers do not need to think like she does and rather let the audience use their imagination and search for meanings themselves.

The largest work which holds the exhibition's name, 108 Paths to Vanity, consists of different composition and characters. A man with multiple eyes, holding a bottle which initially looks to be a bottle of whiskey but which turns out to be Prai Oil (name for oil used by the superstitious), dripping down to a girl's bottom which arches up as she is bending down to pick something from the floor while wearing a mini skirt. The girl has a tail with a torch light which the artist refers to as Doraemon's torch light that comes with a magnifying beam. This shows that the artist, whose father is Japanese, has been influenced by Japanese comic books, as many Thai teenagers these days.

Her drawings present simple and cartoon-like lines which remind me of Philip Guston, the great American artist who started out with abstract art, but later changed to a more personal style of cartoon-like figurative work. Yuree may have been partly inspired by her childhood comic books but she has taken it far and has obviously developed her distinctive style, despite only being at the beginning of her career. With this second exhibition being full of unique styles and contents, I can say that she is one of the most interesting young artists to follow.

Rama IX Art Museum Foundation

เล็ก ชิน สด
Lek - Chin - Sod
60x 95 cm
Spray, acrylic, pen, enamel & oil on aluminium

คืนพรหมจารี
Like a Virgin, 2003
100 x 135 cm
Oil & acrylic on canvas

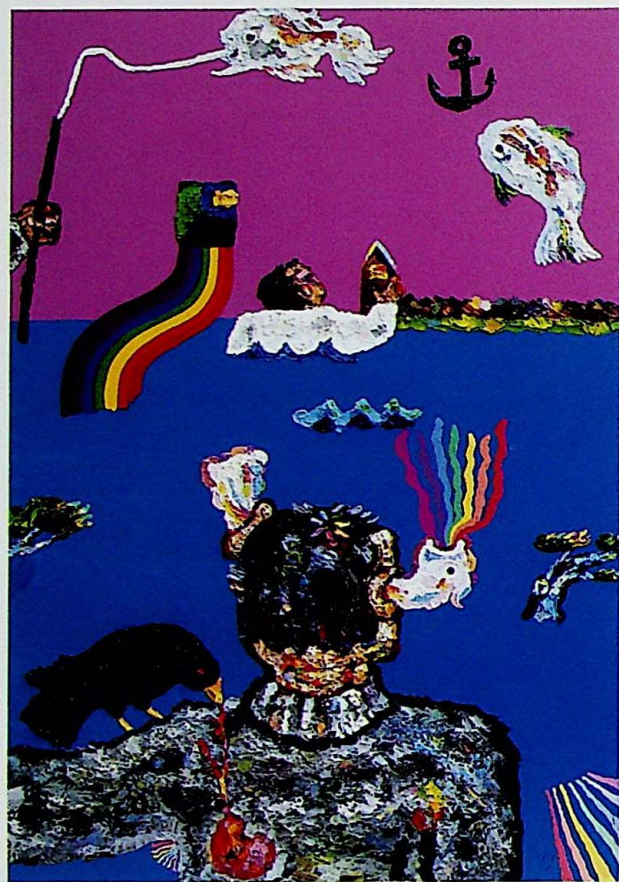
Rama IX Art Museum Foundation

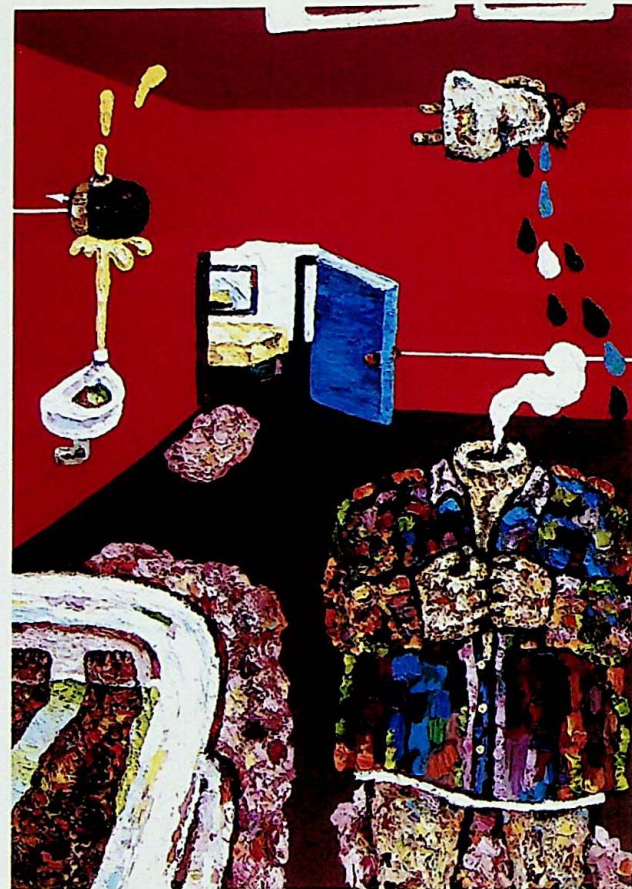
ลี้ภัย
Exile, 2003
85 x 120 cm
Oil & acrylic on canvas

สายลับเด็ก...ปู่!
Moon Walk...Poom, 2003
100 x 135 cm
Oil & acrylic on canvas

สายรุ้งของพ่อ
Father's Rainbow, 2003
120 x 85 cm
Oil & acrylic on canvas

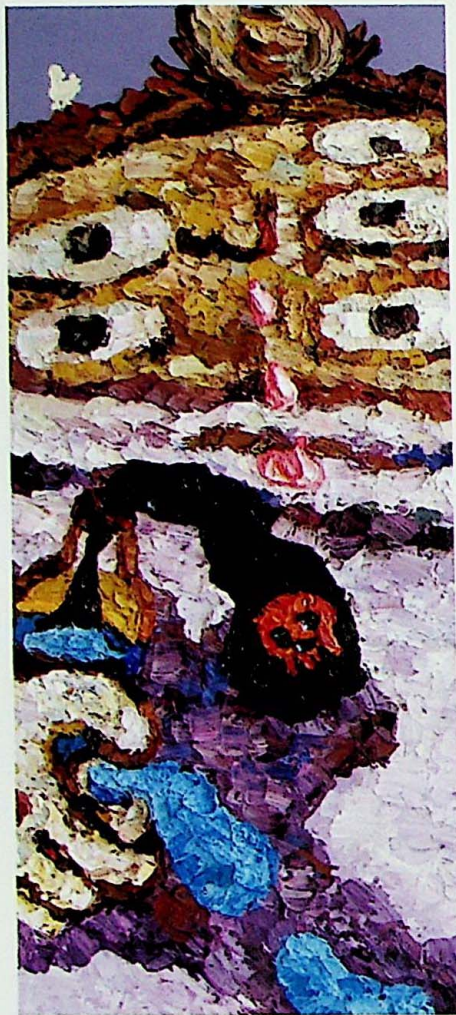
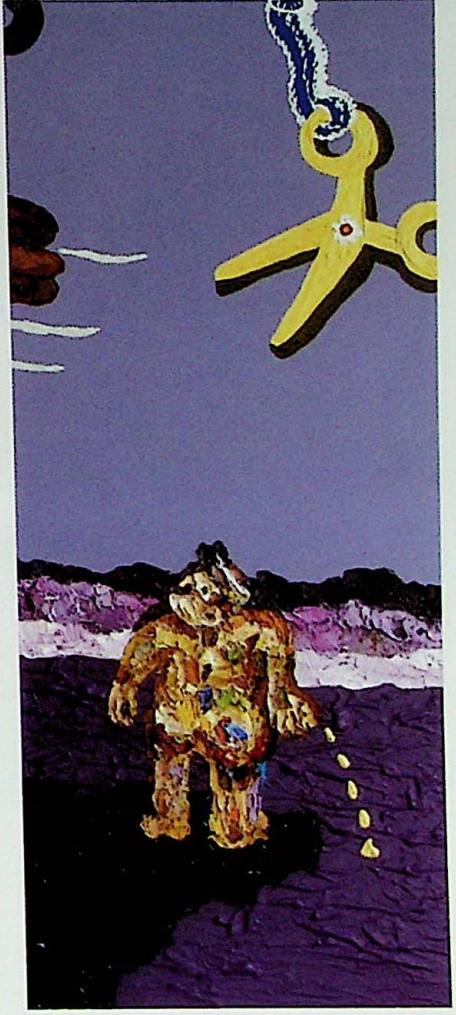
รัชดาพาราไดซ์
Ratchada Paradise, 2003
120 x 85 cm
Oil, acrylic & tempera on canvas

พิชญ์เชื้อ
Missing You, 2003
120 x 85 cm
Oil, enamel, tempera & acrylic on canvas

ทางเฉพาะหมอ
Hill Doc..., 2003
120 x 85 cm
Oil, acrylic, enamel on canvas

108 เทพพลคนขึ้นตัว
108 Paths to Vanity
75 x 215 cm
Spray, acrylic, enamel pen & oil on aluminium

เธอมาฉันดีใจ เธอไปฉันคิดถึง
Without You, 2003
85 x 120 cm
Oil & acrylic on canvas

ขุนช้างไฉ่ฉิม
Shining, 2003
85 x 120 cm
Oil & acrylic on canvas

Rama IX Art Museum Foundation

ไก่ตื่น
Awakening Chicken, 2003
60 x 95 cm
Spray enamel acrylic & oil on aluminium

มนต์เพลงดูเวียงค
The Sound of Music, 2003
85 x 120 cm
Oil & acrylic on canvas

เอวรี่ทิง ไดคิง...
Everything I do I do it for you, 2003
60 x 95 cm
Spray, acrylic, enamel & oil on aluminium

IX Art Museum Foundation

ฟูจิซัง
Fuji-San
25 x 65 cm
Spray, acrylic, enamel & oil on aluminium

หน้าต่างเป็นหู ประตูเป็นช่อง
The Door & The Window
26 x 65 cm
Spray, acrylic, enamel & oil on aluminium

รีพมม
Milking
26 x 65 cm
Spray, acrylic & oil on aluminium

สายฟ้าแห่งความโดดเดี่ยว
Into Solitude
19 x 25 cm
Oil & enamel on Palette

เดินทางไกล
Long Journey
19 x 32 cm
Oil & enamel on Palette

หัวสูง
Very High Head
15 x 18 cm
Oil & enamel on Palette

หนาวหนาวสาวขาแตก
Winter
13 x 23 cm
Oil & enamel on Palette

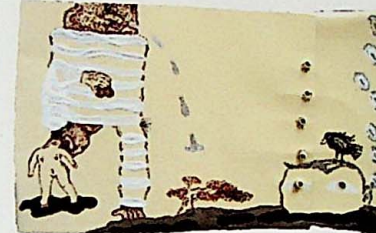
กอดหมอนร้องไห้
Wet Pillow
15 x 20 cm
Oil & enamel on Palette

ลูกเป็ดขี้แฉะ
Little Duck
15 x 28 cm
Oil & enamel on Palette

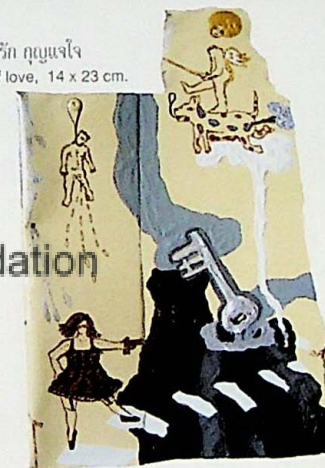

2003
Spray, acrylic, pen and enamel on aluminium

ฉันรักเธอ
Chan-Rak-Ter, 13 x 22 cm.

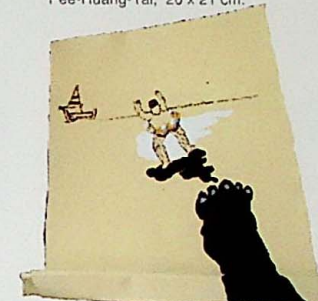

กุญแจรัก กุญแจใจ
Key of love, 14 x 23 cm.

เธอ ฉัน ป๋อมแป๋ม!!
Yeh..Yeh..Swimming, 15 x 22 cm.

พี่ห่วงใหญ่
Pee-Huang-Yai, 20 x 21 cm.

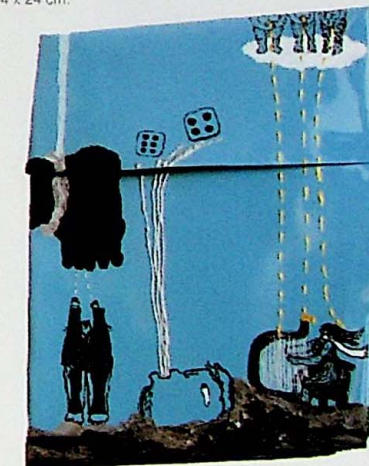

นี่สาวรค
Holy Piss, 10 x 18 cm.

นี่สาวรค
Holy Piss, 10 x 22 cm.

ลาสาวรค
La la la Love Hunt, 14 x 24 cm.

นี่สาวรค
Holy Piss, 16 x 19 cm.