

A SYMPHONY OF PAUSES

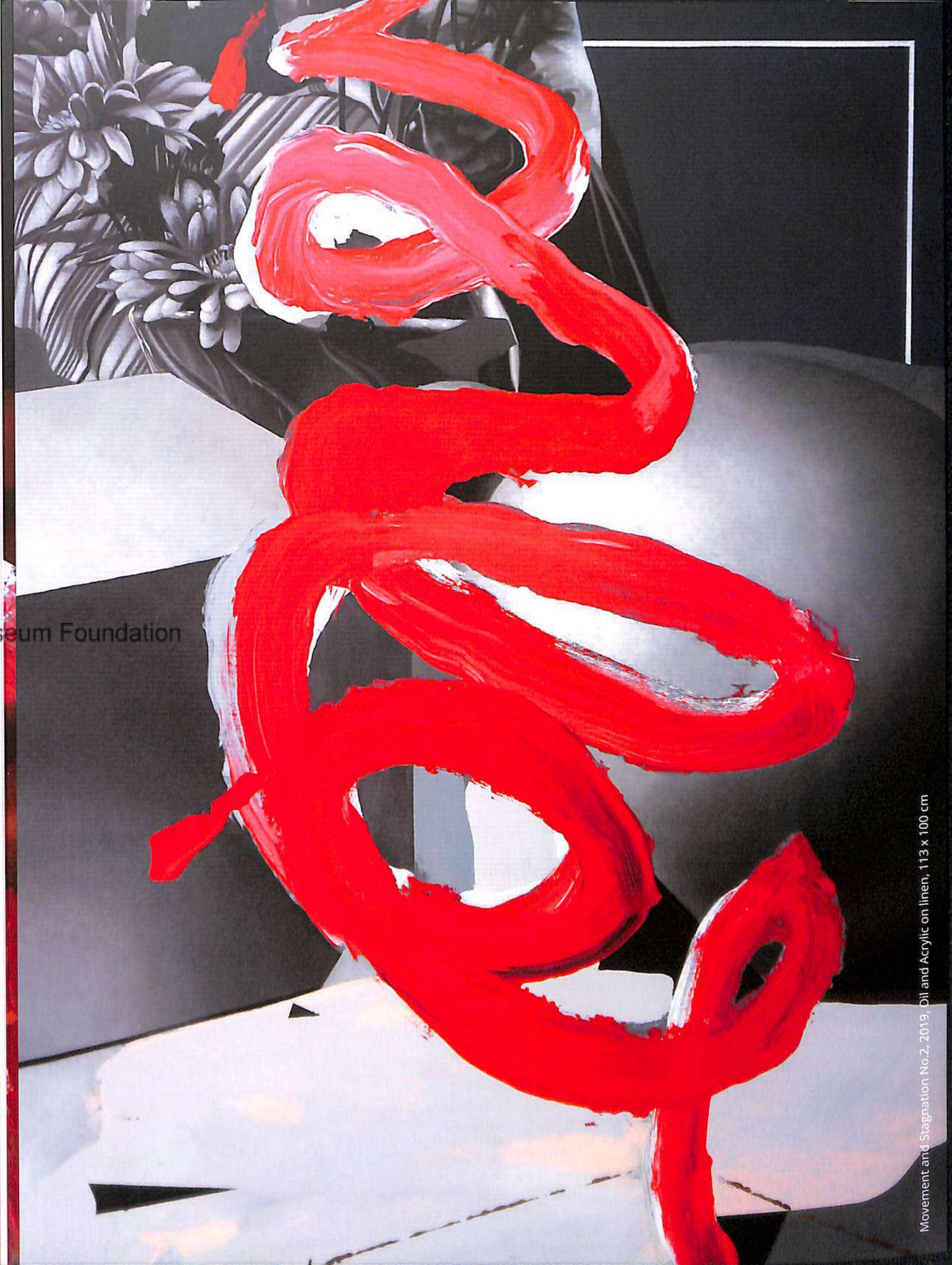
CHAYANIN KWANGKAEW
SOLO EXHIBITION
AT SUBHASHOK THE ARTS CENTRE
JANUARY 11 - FEBRUARY 16 2020

Rama IX Art Museum Foundation

ดอกไม้ริมโต๊ะและเส้นตัดผ่าน (Flowers at The Table Corner and a Cut-through Line), 2019, Oil and Acrylic on linen, 113 x 100 cm

Rama IX Art Museum Foundation

Movement and Stagnation No.2, 2019, Oil and Acrylic on linen, 113 x 100 cm

A SYMPHONY OF PAUSES

If treated with the utmost sincerity, if we could just focus on the idea that a stationary object could be the main focus in a moment of time, this could actually contain the knowledge of that which is the explanation of life, the illusion of time.

As life plays out in front of our eyes, millions of tiny details are hidden in the context, some passing by before we ever understand their importance. Quite often our emotions can move around quickly, focused on the spacing of time more than the stationary objects in our surroundings. Whether consciously evaluated or not, the continual juxtaposition of these fluid and solid elements in life brings confusion and conflict.

Chayanin's solo exhibition *"A Symphony of Pauses"* extends his previous concept about daily life to the one that places the objects in his daily life as the main characters in his compositions. Life can run by us in a blur as an abstract, an illusion, a foggy. The pace with which we experience life will periodically pause when an image or object breaks the rhythm where everything else can fade away and time can seem to stop. Our nature draws us to aesthetics that possess the power to override the other stimuli and provide a reason for our vision to exist. The freezing of a moment is the ultimate wish of a dreamer. Our brains scramble to actively contain a fleeting experience, both in an urge to feel wholly that which excites us while also preserving an image which can sustain us. The unreliability we take from our broken attention is constant and only predicated on our tastes which we can anticipate but strangely continue to surprise us.

Our daily lives hide that which is important and great. Chayanin's new series focuses on those ordinary things as time can change rapidly before our eyes, quite often faster than we realize. The unspoken desire to stop the hands of the clock and savor all the moments would be desirable if we even knew which parts would be important to us in hindsight. His desire to be able to study each memorable moment in search of the answers to life is emphasized in the compositions he presents in this series. There are things that can change, growing with time and things that cannot be locked into a state of stability. A range of sounds and movements, reminiscent of a symphony. The visual world is ephemeral, the mental world is seemingly eternal. The symphony of the elements that combine to create our memories is timeless. The symphony is one that starts when we acknowledge that sentiment is welcome in our day to day activities. An image frozen can appear to manage conflicts that we notice can coexist in an interesting way.

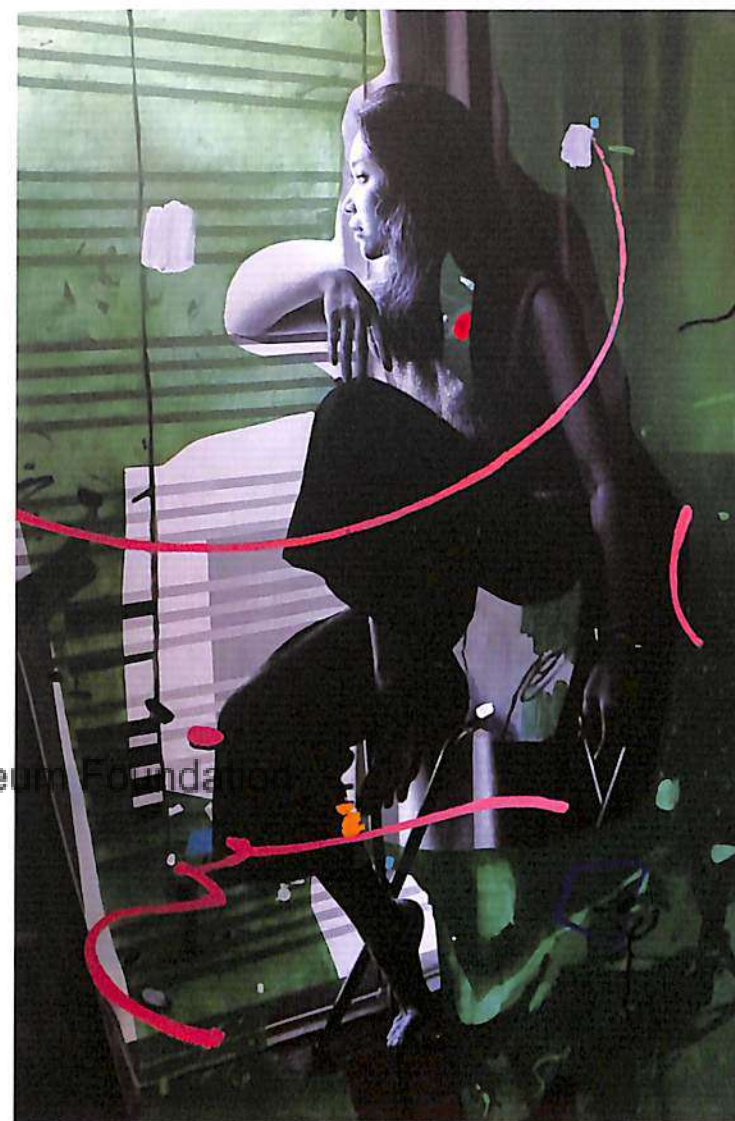
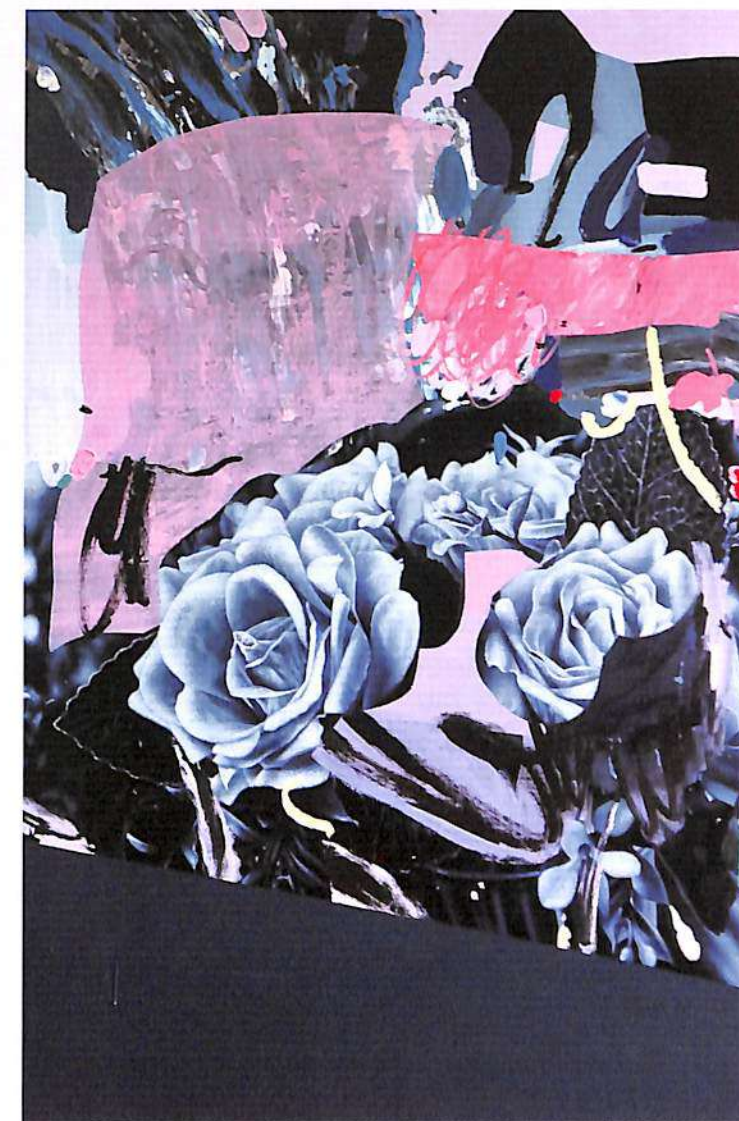
Chayanin's brushstrokes that project super realism are the slow moments in life or rather the object of attention, the main character. The blurred images are those moments that are going by quickly around this focus. This concept of time plays out continuously but it's quite often too fast for us to see. Many times in life we feel something happening in our surrounding only to see nothing as we suddenly turn around. Some things change too fast to see, leaving behind traces of what was and questions of what could be.

Twashu (Coursing Through), 2019, Oil and Acrylic on linen, 116 x 115 cm

Left : ขณะ... (While...), 2019, Oil and Acrylic on linen, 180 x 120 cm

Right : เสียงตะโกนจากภวังค์ (Scream from The Reverie), 2019, Oil and Acrylic on linen, 102 x 67 cm

When we are still, things are changing, as those things remain still then we realize that we are changing. Movies have the ability to play out emotions through the speed of the background compared to that of the protagonist. It's in these moments that tension and suspense are lifted and emotional content is gleaned from this manipulation of speed. The increased use of abstract movement in the latest artworks of Chayanin is to emphasize the cinematic quality of these changes and to reassemble what constitutes a moment or object of importance in life. If treated with the utmost sincerity, if we could just focus on the idea that a stationary object could be the main focus in a moment of time, this could actually contain the knowledge of that which is the explanation of life, the illusion of time.

As a flower changes quickly in its brief life, Chayanin's paintings become the flowers time. From the perception of the flowers concept of time, it is unaware of its own quick blossom and ending. It too sees the fast movement of its surroundings and can't even enjoy its ephemeral beauty. So too do durable and inanimate objects such as statues, that can survive the passing of numerous generations making time seem not fleeting but instead constant. The human figures are represented as the control group, most closely tied to our own perceptions of time, neither minute nor enduring but equally intangible as they are outwardly observed to the viewer as consistently going through change.

Rama IX Art Museum Foundation

หากเราปฏิบัติด้วยความจริงใจอย่างสูงสุด และถ้าเราสามารถเพ่งพินิจถึงแนวคิดที่ว่าวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวสามารถที่จะเป็นจุดสนใจได้ในชั่วขณะหนึ่ง สิ่งนี้น่าจะเปรียบดั่งองค์ความรู้ของสิ่งที่อธิบายได้ถึงชีวิตและมายาแห่งกาล

เมื่อชีวิตได้แสดงละครเบื้องหน้าเรา รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นับล้านถูกกลบเกลื่อนเอาไว้ บางสิ่งบางอย่างผ่านไปรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะเข้าใจถึงความสำคัญของมันได้ทันทั่วทั้งที่ บ่อยครั้งที่อารมณ์ของเราเคลื่อนไหว แปรผันไปมา และได้มุ่งความสนใจไปในห้วงเวลามากกว่าวัตถุที่หยุดนิ่งรายล้อมตัวเรา ไม่ว่าเราจะมีสติติดสินหรือไม่ นี่คือการปรากฏอยู่แบบคู่ขนานขององค์ประกอบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในชีวิต ก็ยังก่อให้เกิดความสับสนและขัดแย้งอยู่ดี

นิทรรศการเดี่ยวของชญาณีน กวางแก้ว ในชื่อ 'A Symphony of Pauses' ได้ขยายความจากแนวความคิดเดิมที่กล่าวถึงวิถีชีวิตประจำวันไปสู่เรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในของผลงานชุดใหม่นี้ ชีวิตเรานั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ ทั้งๆที่พราเลือนไม่ชัดเจนแบบไร้รูปปลักษณ์ ดังภาพมายา และเหมือนปกคลุมด้วยเมฆหมอกในบางครั้งภาพที่ปรากฏที่ราประสบในชีวิต บางครั้งอาจจะหยุดชะงัก เมื่อภาพหรือวัตถุได้มาขัดจังหวะในที่ที่สิ่งต่างๆ เริ่มจางหายและเวลากำลังหยุดหมุน ธรรมชาติของเราได้ดึงเราสู่ความงามอันทรงอำนาจ สามารถข้ามผ่านแรงจูงใจต่างๆและให้เหตุผลต่อการมองเห็นของเราให้ดำรงอยู่ได้ การหยุดเวลาได้นั้นเป็นดังความปรารถนาอันสูงสุดของผู้ที่ฝันเพื่อง สมองของคนเราได้คลุกเคล้าไปกับการฝึกประสบการณ์ชั่วคราวในแบบที่กระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกัน มันก็รักษาภาพที่คงไว้ซึ่งตัวตนของเราได้ด้วย ความไม่แน่นอนที่ถือได้มาจากจิตใจที่หลงระเผลอ มันช่างคงที่และบอกเล่าสรุปถึงรสนิยมของเรา ซึ่งเราสามารถคาดเดาได้ แต่มันก็ยังทำให้แปลกใจอย่างประหลาดๆ อยู่เสมอ

ชีวิตประจำวันของเราได้แอบซ่อนสิ่งที่เป็นแก่นสารสำคัญเอาไว้ ผลงานชุดล่าสุดของชญาณีนได้มุ่งเน้นไปที่วัตถุสามัญธรรมดา ในเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาเรา และมันก็จะเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เราจะตระหนักถึงความปรารถนาอันฝังลึกที่จะหยุดเพิ่มนาฬิกาและเชยชม ทุกขณะช่างเย้ายวนใจ หากคนเราสามารถหยั่งรู้ได้ว่าส่วนใดนั้นมีความสำคัญต่อการในการจะเข้าใจถึงปัญหาหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือความปรารถนาของศิลปินในการศึกษาถึงเหตุการณ์ที่น่าจดจำเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตซึ่งได้ถูกควบแน่นอยู่ในองค์ประกอบของผลงานชุดนี้ หลายสิ่งหลายอย่างแปรเปลี่ยนเติบโตไปกับกาลเวลาและสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถถูกรักษาให้อยู่ในสภาพคงเดิมได้ ความหลากหลายของเสียงและความเคลื่อนไหวทำให้ระลึกถึงเพลงบรรเลงจากวงประสานเสียงชุดใหญ่ ในโลกของภาพที่ไม่จีรังและโลกของจิตใจอันเป็นเรื่องภายใน การสอดประสานกันขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสรรสร้างความทรงจำของคนเรานั้น มันช่างไร้กาลเวลา

ดนตรีประสานเสียงแห่งการหยุดชะงัก

การสอดประสานกันนี้เริ่มต้นเมื่อเราตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆ ที่ถูกอำพรางรับในกิจกรรมชีวิตประจำวันของเรา ภาพเสมือนนี้ถูกตรึงเวลาไว้จะปรากฏชัดขึ้นเพื่อจัดการความขัดแย้งที่เราสามารถสังเกตเห็นและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ในแบบที่นำคืนตาตื่นใจทีเดียว

ผีแปร่งในงานของชญาณีนที่ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงอย่างมากนั้นแสดงออกถึงจังหวะเวลาที่เชิงซ้ำของชีวิต หรือวัตถุที่เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนภาพที่พราเลือนคือ ห้วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านไปรวดเร็วและรายล้อมจุดสนใจนี้ แนวความคิดถึงเวลาถูกนำเสนออย่างต่อเนื่อง แต่มันก็เร็วจนเราไม่อาจสังเกตเห็นได้ หลายๆ คราในชีวิตเรารู้สึกว่าบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเราและเรามองไม่เห็น เราเพียงแค่มองมองรอบตัวทันทีทันใด เพื่อที่จะรู้ว่าบางสิ่งก็เปลี่ยนไปแล้ว แต่มันได้ทิ้งร่องรอยว่า มันคืออะไร และทิ้งคำถามไว้ว่ามันควรจะเยี่ยงไรก่อนหน้านี้

เมื่อเราหยุดนิ่งเราจะเห็นชัดว่าสิ่งต่างๆ กำลังเปลี่ยนแปลง กลับกันเมื่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้นหยุดนิ่งเรานั้นเองที่กำลังเปลี่ยนไปภาพยนตร์มีคุณสมบัติที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางความเคลื่อนไหวของฉากหลังของตัวละครเอก ในห้วงเวลาแบบนี้ ความตึงเครียดและการถูกตรึงได้คลายตัวออก ส่งผลให้เรื่องของอารมณ์ได้ถูกคัดสรรจากการจัดการความเร็วของการเคลื่อนไหวนี้ การเพิ่มขึ้นของการใช้เส้น สี รูปทรงนามธรรมในงานชุดนี้ของชญาณีนได้มุ่งขับเคลื่อนให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับภาพยนตร์ อันสื่อถึงความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือเป็นวัตถุที่เป็นสาระสำคัญในชีวิต หากเราปฏิบัติด้วยความจริงใจอย่างสูงสุด และถ้าเราสามารถเพ่งพินิจถึงความคิดที่ว่าวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว สามารถที่จะเป็นจุดสนใจได้ในชั่วขณะหนึ่ง สิ่งนี้น่าจะประกอบด้วยองค์ความรู้ของสิ่งที่อธิบายได้ถึงชีวิตและมายาแห่งกาลได้

เมื่อดอกไม้ร่วงโรยอย่างรวดเร็วภายในห้วงชีวิตอันแสนสั้น ผลงานจิตรกรรมของชญาณีนเป็นดังเวลาของดอกไม้ เมื่อคำนึงถึงการรับรู้ถึงเวลา ผ่านทางความโรยราของกลีบดอก พวกมันเหล่านั้นไม่สามารถตระหนักได้ถึงการเบ่งบานหรือจุดจบของมันได้เลย มันได้เห็นแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมของมันและไม่แม้กระทั่งผลิตเพลินไปกับความงามอันไม่จีรังของมันเอง เปรียบเสมือนกับวัตถุที่ทนทานและดูสงบนิ่ง อย่างรูปปั้นที่มันสามารถยืนตระหง่านอยู่ได้แม้ผ่านไพลายชั่วอายุคน ซึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเวลานั้นไม่เคลื่อนไหวแต่หยุดนิ่งแทน ภาพคนที่ปรากฏในงานของชญาณีนเปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มก่อนภายใต้การควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเหนียวแน่นอยู่กับการรับรู้ถึงเวลา เพราะรูปคนเหล่านั้นผู้ชมสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้จากการเล่นของเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ABOUT THE ARTIST

Chayanin Kwangkaew (Born 1990), graduate from B.F.A and M.F.A of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. He won Second place, Krung Thai Art Awards 3 in Thailand in 2017, was highlighted in some group exhibitions in Malaysia and joined the Art Expo 2016 - 2018 in Malaysia, Featured in the 4th UOB Painting of the Year competition and Singapore Art Stage 2017.

Rama IX Art Museum Foundation

Cover : Enthusiasm and sculpture No.1, 2019, Oil and Acrylic on linen, 140 x 101 cm

Support by

The exhibition "A SYMPHONY OF PAUSES"
on display between 11 January - 16 February 2020
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

#SACCHAYANIN #SACBangkok

Managing Director	Sithikaj Angsuvarnsiri Jongsuwat Angsuvarnsiri
Curator	Linjie Zhou
Graphic Designer	Saruda Suansa-ard
Translator	Danish Seksan
	Bancha Wongchotiwat
Coordinator	Suchada Klinchun
	Chuthamat Suwannasri
	Pinyaphat Satchukorn
	Methinee Boonyuen
Production	Phansak Kaeosalapnil
	Pakin Khamkhantee