

Rama IX Art Museum Foundation

yuree

ಅರೇಬಿಕ್

B-CAT- 2 - 0419

SOL-0583-07-2005

"สปีริช่วลดีจังๆ"
"It's Spiritually Good!"
14 July - 14 August 2005

Rama IX Art Museum Foundation

ยุรี เกนซากุ
Yuree Kensaku

สปิริช่วลดีจริงๆ

ช่วงเวลาตั้งแต่ตี 1 เป็นต้นไป อาจเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นมนุษย์กลางวันเข้านอนกันแล้วรวมทั้งคนในบ้านของฉันด้วย บรรยายทั้ง 3 บิ๊ก คูโร่ และเจ้าโมเน่ท์ก็เข้านอนแล้ว ในที่นี้ฉันเรียกมันทั้ง 3 ตัวว่าบรรยายแต่ความจริงแล้วฉันเป็นแค่เพื่อนเล่นที่ไม่สนิทสนมกันมากนักของมันเท่านั้น (เพราะฉันเคยโดนมันกัดเอาซะด้วย)

ช่วงกลางคืนอย่างนี้เป็นช่วงที่เงียบสงัดและเหมาะสมแก่การทำงานเป็นที่สุด ไม่มีใครทำเสียงกุกกักให้รำคาญใจ แต่ถ้าเกิดเงียบจนเสียสลับหลังฉันก็มีโทรทัศน์ที่รับสัญญาณภาพได้ไม่ค่อยชัดเป็นเพื่อน รายการทีวีในช่วงเวลานี้ ถ้าไม่ใช่พวก Quantum Television ขายเครื่องออกกำลังกายหรือเครื่องสำอาง ก็จะเป็นรายการลูกทุ่งทั้งนั้น จึงค่อนข้างยากที่เพลงลูกทุ่งฮ็อตฮิตเพลงใดเพลงหนึ่งในช่วงเวลานั้นๆ จะรอดพ้นสายตาและหูของฉันไปได้ (ในตอนต้นๆ ของการทำงาน ชุดนี้ฉันมักจะ เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้)

มีคืนหนึ่งฉันฝันว่าฉันร้องเพลงลูกทุ่งได้ ซึ่งในความเป็นจริงฉันไม่เคยร้องตามเพลงในโทรทัศน์เลยแม้สักครั้งเดียวและการร้องเพลงในความฝันของฉันก็ไม่ได้ร้องแบบธรรมดาแต่เป็นการร้องอย่างเหนือชั้นและเป็นการร้องแบบมีลูกคอซะด้วย

Rama IX Art Museum Foundation

แต่ที่น่าแปลกใจคือท่อนเพลงที่ฉันร้องนั้นไม่เคยปรากฏอยู่ในเพลงใดที่ฉันเคยได้ยินมาเลย ฉันร้องว่า "สปิริช่วลดีจริงๆ" อยู่หลายครั้ง เหมือนกำลังจะเทียบเสียงอะไรอย่างนั้น เมื่อตื่นขึ้นมาและระลึกเหตุการณ์ในความฝันเท่าที่ฉันพอจะจำได้ ทำให้ฉันเข้าใจว่าจินตนาการไม่เคยหยุดแม้ในขณะที่เราฝัน...

ภาพความฝันกับภาพในงานจิตรกรรมของฉันก่อตัวขึ้นด้วยปัจจัยหลายสิ่งที่คล้ายกันคือ ภาพต่างๆก่อตัวขึ้นจากความทรงจำเล็กๆน้อยๆปะติดปะต่อกันเป็นภาพใหญ่ ความคิดกังวล ผนวกเข้ากับจินตนาการที่สร้างขึ้นใหม่ในขณะนั้น อีกแง่หนึ่งที่คล้ายกันระหว่างภาพความฝันกับภาพที่ถูกสร้างขึ้นเป็นงานจิตรกรรมของฉันก็คือ ภาพที่ฉันเห็นในความฝันหลายต่อหลายครั้งจะคลุมเครือไม่ชัดเจน ซึ่งในงานจิตรกรรมก็เช่นกันที่มีหลายอย่างที่ไม่ต้องการคำอธิบายว่ามันคืออะไร เกี่ยวกับอะไร และสัมพันธ์กันได้อย่างไร งานจิตรกรรมของฉันอาจเป็นเพียงภาพแห่งความฝันอันเพ้อเจ้อหรืออาจเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยจินตนาการก็เป็นได้

โอ้! มันช่างสปิริช่วลดีจริงๆ

วันหนึ่งยูริมาชวนให้ฉันเขียนสัจปत्रงาน "สปริชวลต์จริงๆ" ฉันนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายตลบ ถึงขนาดขมมาทำที่เชียงใหม่หาทางคิดว่าจะเขียนถึงงานนี้อย่างไร เพราะฉันว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเขียนถึงงานโดยใช้เพียงหนึ่งหน้ากระดาษ เพียงแค่จะอธิบายการใช้ภาษาของยูริก็นคงต้องใช้พื้นที่มากมายเสียแล้ว

เคยคุยกันว่าเราสองคนเป็นพวกชอบทำภาษาวิบัติพอๆ กัน เพียงแต่ว่าฉันยังไม่เคยเอามาใช้ในงานเขียนเท่านั้น ส่วนยูริใช้ภาษาแบบนี้กับงานจิตรกรรมของเธอมานานแล้ว เธอบอกว่าก็ใช้ภาษาแบบเดียวกับที่เวลาเราพูดกันดูสิ เช่น ขอปริก (ษา) หน้อย

ฉันคิดอยู่อีกนาน พร้อมกับดูชื่องานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของยูริแล้วก็ค้นพบว่าคนน่าสงสารที่สุดก็คือคนแปลลำพังความซับซ้อนของภาษาไทยนั้นก็ยากพออยู่แล้วที่จะแปลให้ "ได้ความ" (แค่คำว่า "ได้ความ" นี้ก็มีมากกว่าหนึ่งความหมายเสียแล้ว) เมื่อยูริพยายามสร้างความหมายขึ้นเองหรือสร้างความหมายใหม่จากคำเดิมก็ยิ่งทำให้มันยากขึ้นไปอีก การแปลเป็น ภาษาอังกฤษก็ยิ่งไม่ง่าย

ฉันจึงตัดสินใจให้คนแปลปวดหัวรอบเดียวก็คงจะเพียงพอ

ไม่เพียงแต่ภาษาที่ใช้เป็นชื่องานของยูรินั้นที่ยาก ตัวภาพเองก็ไม่ง่ายด้วยเช่นกัน เพราะว่าในงานของยูริ ภาษาภาพกับภาษาเขียนนั้นแยกกันไม่ออก การสร้างความหมายขึ้นมาใหม่และการให้ความหมายใหม่แก่สิ่งเดิม ในตัวภาพปรากฏผ่านการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ

ภาพและชื่อของยูริเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการใช้สัญลักษณ์ที่ตรงตัว แต่ละตัวปะติดปะต่อกันเป็นพยานชนะ สระ ก่อตัวเป็นคำ เป็นรูปประโยคจนเกิดเป็นความหมายแต่ในความตรงตัวนั้นเองที่ทำให้ผลงานมีความยากที่จะเข้าถึงสาระที่ต้องการสื่อเพราะโยกโยกเหล่านั่นไม่ใช่การใช้ในรูปแบบที่ปกติอย่างที่เรารู้กันความคุ้นเคยที่ถูกจัดวางใหม่นี้ทั้งแยกเป็นส่วนและรวมเป็นหนึ่ง ทั้งยังแฝงอารมณ์ขัน คั่น เสียดสี ภาพที่ดูเฝื่อนๆ เหมือนการดูในฝัน นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ความรุนแรงที่แฝงอยู่ในภาพไม่ได้ถูกนำเสนออย่างชัดเจนด้วยรูปแบบเหมือนจริงชนิดที่เรารู้ว่าเลือดเป็นเลือด ความ "ไม่เหมือนจริง" นี้เองที่ทำให้เรื่องบางเรื่องไม่ได้ง่ายเพียงแค่มองแวบแรกแล้วเห็น ไม่ว่าจะเป็นการตัด การฉีก เปลวไฟ ความตาย ตะปู อุจจาระ อสุจิ ซึ่งลดทอนความรุนแรงลงด้วยการบิดเบือนรูปทรงและการจัดองค์ประกอบภาพ ผลงานของยูริอาจนำไปสู่คำถามที่ว่า แท้จริงแล้วสิ่งต่างๆ มีความหมายโดยตัวมันเองหรือไม่ เรื่องเดียวกันแต่วิธีการนำเสนอต่างกันทำให้มันยังเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า หรือได้ความรู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่า สำหรับคำถามเช่นนี้ ทศศิลป์น่าจะเสนอแง่มุมที่ชัดเจนได้มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องของ "สายตา" โดยตรง หากความหมายสื่อได้โดยสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเราก็น่าจะสามารถทดลองได้ว่าเรื่องเดียวกันนั้นเสนอได้ด้วยวิธีการใดบ้าง รวมทั้งผลของมันเป็นอย่างไรและในการกระทำเช่นนั้นเอง ที่เราน่าจะพบคำตอบในทางกลับด้วยเช่นกัน คือเราสามารถสร้างความหมายใหม่บนสิ่งเดิมด้วยได้หรือไม่ ท้ายที่สุด สิ่งต่างๆ ที่เราพูดกันก็อาจเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมา

ฟังดูสปริชวลต์ไหม ???

Rama IX Art Museum Foundation

ยูเร่
sadly, thinking of you...
75 x 100 cm
spray, acrylic, oil, enamel, collage and relief paint on aluminium

มะเขีย ประแจ เคียงบิน ฯลฯ
him
75 x 100 cm
spray, acrylic, oil, enamel, collage and relief paint on aluminium

ในความฝันของฉัน ฉันนอนไม่หลับ
in my dream...
65 x 100 cm
spray, acrylic, oil, enamel, collage and relief paint on aluminium

เปล้าเปลี่ยวดวงใจอลัวยเธอ
boating to the other world
65 x 100 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on aluminium

Rama IX Art Museum Foundation

โลกไม่สุขสันต์ สวรรค์ไม่ไคย
two worlds
65 x 100 cm

spray, acrylic, oil, enamel, collage and relief paint on aluminium

เจ้ากระต่ายน้อย
little black rabbit
65 x 100 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on aluminium

แรงบันดาลใจจากเตาทอง
love songs
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

Rama IX Art Museum Foundation

ได้ T ชีแพะไล่
riding a goat, chassing a man
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

she... ปล่อยปลาแห้ง
fake merit
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

เสือกระดาษ
paper tiger
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

คริสต์มาสมาถึง ฉันคิดถึง...
when santa comes to town
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

Rama IX Art Museum Foundation

ว่ามนต์ เด็ดดอกฟ้า
you'll be mine (black magic)
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on plastic

ต้นสะเทวา
once upon a time there was a turtle in heaven
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on plastic

เอดิน
eden
diameter 40 cm
spray, oil and relief paint on plastic

น้ำรดต่อหุด
the fall
diameter 40 cm
spray, acrylic, enamel, collage and relief paint on plastic

Rama IX Art Museum Foundation

หุ่นนิ่ง
in my world
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on plastic

เพลงรักในสายลมหนาว
winter love song
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, collage and relief paint on plastic

ใครๆ ก็ไม่รัก
when nobody loves nobody
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on plastic

สมรภูมิรัก
battle of love
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, collage and relief paint on plastic

Rama IX Art Museum Foundation

สมรภูมิรบ
the battle
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil and relief paint on plastic

กระต่ายหมายฝัน
rabbits on the moon
diameter 40 cm
spray, acrylic, oil, enamel and relief paint on plastic

