

Rama IX Art Museum Foundation

Metropolitan Tales

By Kiatanan Lamchan

Curated By Thavorn Ko-udomvit

Rama IX Art Museum Foundation

Metropolitan Tales
By Kiatanan Iamchan
June 17 - July 31, 2010
At ARDEL Gallery of Modern Art

Rama

Director:
Assistant Director:
Manager:
Assistant Manager:

Thavorn Ko-udomvit
Hassapop Tangmahamek
Vimonmarn Khanthachavana
Lawan Meesang
Orawan Khonwittayayothin

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition Metropolitan Tales
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit, Pachara Piyasongsoot
- Photography by Kiatanan Iamchan
- Translation by Manita Srisitanont
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2010
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

นิทานมหานคร: การตกตะกอนของทุนนิยม

“...ทุกวันนี้บุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยหลายชิ้นจะออกมาคล้ายกัน คือเป็นคนทำทุกอย่างตามความพอใจส่วนตัว สร้างความแตกต่างด้วยการปรุงแต่งร่างกายทรงผมตลอดจนการบริโภคสินค้าที่แตกต่าง ที่อยู่ในกระแสนิยม ไม่นับญาติกับมิตรกับใคร ไม่สนใจกิจการบ้านเมือง เฉยเมยต่อความยากลำบากของเพื่อนร่วมชาติ อยากได้ปริญญาแต่ไม่อยากเรียนหนังสือ อยากได้ลาภยศสรรเสริญแต่ไม่อยากทำงาน หมกมุ่นเรื่องเพศ จิตใจอ่อนแอแปรปรวน วันคิดค้นคิดหัวโง่ในเรื่องความรักก็อาจฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่น หรือฆ่าทีเดียวพร้อมกันทั้งสองคน...”

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ข้อเขียนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นต่อสังคมที่ใครหลายคนอาจบอกว่า เป็นการมองโลกในแง่ร้ายชวนให้จิตใจหดหู่เกินเหตุ บางคนอาจคิดแย้งไปว่า โลกเราทุกวันนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยเรื่องราวด้านมืดขนาดนั้นเสียหน่อย เราจึงสังคมที่สงบสุข? เรามีเพื่อนพ้องมากมายในสังคมที่พร้อมจะเกื้อกูลกัน? เรามีพื้นฐานของความผูกพันในครอบครัวที่แน่นแฟ้น? เรามีศรัทธาต่อคุณค่าแห่งการดำรงอยู่ของตนเองอย่างแท้จริง? และเรามีความสุขกับชีวิตที่เต็มไปด้วยทางเลือกอย่างเสรีไม่มีขอบเขต?

จริงหรือ?

แน่นอนว่าในความเป็นจริง เราหลายคนรู้ตัวดีว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่เราอยากให้มันเป็นเท็จ เพียงแต่มั่นใจไม่ เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งส่งผลต่อตัวเราด้วยความว่างเปล่าเปลี่ยนร่างทางวิญญาณเหมือนการตกตาของเครื่องสร้างชีวิตแบบเก่าและเอาเงินตราใส่เข้าไปแทนที่ ด้วยแนวทางชีวิตเช่นนี้ สิ่งทั้งหลายแหล่รอบตัวเราจะคืออะไร หากไม่ใช่กระแสธารแห่งทุนนิยม บริโภคนิยม และปัจเจกชนนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์

อย่างไรก็ตาม คนหลายคนก็ไม่อยากคิดถึงเรื่องแบบนี้ เพราะมันทำให้มองเห็นทุกข์ และอาจทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับการดิ้นรนหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกเหมือนการออกไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า เว้นแต่แล้วแนวคิดเช่นนี้ได้ปรากฏขึ้นมากในนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอโครงสร้างหนึ่ง

นิทรรศการ “นิทานมหานคร” โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกของศิลปินที่มองเห็นความแปลกแยกในระดับจิตใจของผู้คน งานจิตรกรรมสื่อะคริสิกขนาดใหญ่จำนวนหลายชิ้น มีเรื่องราวเนื้อหาที่ถ่ายทอดจากความจริงของสังคมอันซับซ้อนด้วยความสับสน ความวุ่นวาย กระเทยอยาก มีที่มาจากทำให้คุณค่าชีวิตไว้ด้วยการถือครองและเสพใช้สินค้าบริวารอย่างสุดชีวิต การสนองความต้องการทางกายเป็นสำคัญ และยึดโยงตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่างน่ามึนงง

ผลงานที่นำเสนอ อาทิ ภาพ “นักเดินทางผู้อ่อนแอ” นำเสนอตัวละครใหญ่ๆน้อยๆจำนวนมากที่โลดแล่นต้องลอยอย่างล้นหลาม เด็กน้อยชุดขาว (ที่ให้อาหารนก) “เจ้าชายน้อย” ขององคตวัน เดอ แซง เดกซูเปรี) เดินลากตุ๊กตาคานาปเปรลาคในบรรยากาศวุ่นวาย บ้านใต้ฟ้าที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของการวิ่งไล่ไขว่คว้าที่ไม่สิ้นสุด ต้นไม้ไร้ใบและภูเขาคอนกรีตจะกลายเป็นความวุ่นวายของจิตใจ และถนนที่ซับซ้อนในคอนล่างของภาพก็เปรียบดังเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

Rama IX Art Museum Foundation

ภาพ “ทั้งต้น...ทั้งดอก” สื่อถึงได้ทั้งต้นไม้และดอกไม้ทั้งเงินต้นและดอกเบี๋ย ตัวละครจำนวนมากในภาพกำลังชนไม้ก่อโครงสร้างบ้าน บ้างก็เก็บเกี่ยวดอกผลบนต้นไม้ บ้างก็หลงระเหิดอยู่ในวิมานของตน และบ้างก็กำลังสับสนทันทูษณ์ บรรยากาของผลงานชิ้นนี้คล้ายความฝันเนื่องจางที่ห่อหุ้มด้วยความอลหม่านจากเส้นสีปิดป้าย และรายละเอียดขบขันที่บอกเล่าเรื่องราว เช่นเดียวกับกับภาพ “โลกที่หมุนด้วยความเพี้ยน” ที่ใช้วิธีร้อยหยดหยาดของสีแดงและสีฟ้าเป็นฉากหลัง และแต่งแต้มตัวละครในเก้าอี้วนวนสีขาวยาวให้เรียงรายคล้ายอยู่ในนาซา หรือภาพ “อดีตหมากๆ อนาคตจวนเจียน” ซึ่งใช้สีประดัดปิดป้ายเป็นเนื้อหาการเติบโตอย่างไร้ขีดของเยาวชนในสังคม ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมซึ่งสามารถทำให้เด็กน้อยดูง่วงเหงาหาวนอน ต้องกลับกลายเป็นชายหนุ่มมองที่ทางยังผู้มีต่ออาหารขยะเต็มกระเพาะ

ผลงานของเกียรติอนันต์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากเส้นสายสามารสร้างรูปทรงที่ละเอียดอ่อน ภายในภาพเต็มไปด้วยองค์ประกอบขนาดเล็ก และในองค์ประกอบขนาดเล็กก็เกิดจากที่แบ่งที่เล็กยิ่งกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงสายเส้นของศิลปินที่เพียรสร้างผลงานอย่างบรรจง ดังที่เห็นได้ชัดจากภาพ “หนึ่งเก้า” ที่ใช้ภาพลักษณะการแต่งกายแบบคนเมือง แผ่นกระดาษสี โครงสร้างแนวเฉียง ซากต้นไม้สีทอง และใบหน้าหลากหลายอารมณ์บอกเล่าความไม่มั่นคงของความรู้สึก ความล่อแหลมต่อชีวิต และจิตใจอันเปราะบางของผู้คนมากมายในเมืองใหญ่ที่ชวนชวนไขว่คว้าหาความสุขทางกายภาพจากวัตถุอย่างสุดชีวิต หรือในภาพ “ครอบครัวไร้ตัวตน” ที่หวานใสด้วยลวดลายและสีสันน่ารัก แต่แฝงการเสียดสีทุนนิยมเมืองใหญ่ด้วยครอบครัวผู้สูงวัย ซึ่งแสดงถึงหน้ากระหายอยาก โลก เจ้าเล่ห์ และหลงใหลได้ปลื้มกับความพึงพอใจอย่างเต็มที่

ภาษาทางจิตรกรรมในนิทรรศการ “นิทานมหานคร” สื่อแสดงแนวความคิดเชิงวิพากษ์ที่ศิลปินมีต่อความฟุ้งเฟ้อของสังคมนับถือเงินตราบูชาวัตถุ ปลอ่ยปละละเลียดต่อศีลธรรมและคุณมิตตยั้งคิดในการดำเนินชีวิตยุคใหม่ แม้ในท้ายที่สุด เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความจำเป็นด้านวัตถุทางกายภาพในระบบทุนนิยมมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาหลายอย่างในสังคม เช่น ทำให้สินค้าราคาถูกลง และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ อีกทั้งการดำรงตนอย่างเสรีมีศักดิ์ศรีตามฐานะปัจเจกบุคคลก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะมองข้ามไปได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนละความหมายกับการหลงใหลวัตถุนิยม บูชาบริโภคนิยม และถือปัจเจกชนนิยมแบบสุดโต่งเป็นตะเกียงส่องทาง ซึ่งรังแต่จะก่ออัยการวุ่นวายใจและสร้างบาดแผลใหม่ๆ ให้สังคม เพราะหากเราข้ามเส้นแบ่งระหว่างการแสวงหาครอบครองวัตถุกับการรักษาความมั่นคงทางใจไปสู่ความไม่สมดุลเมื่อใด สิทธาของตัวละครใน “นิทานมหานคร” อาจละเลี้ยวคล้ายใบหน้าที่ของตัวเราในสักวัน

ภัณฑกร ตั้งพนาเม

ข้อมูลอ้างอิง

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ผ่านพ้นจึงค้นพบ, กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2551 (หน้า 163)

Metropolitan Tales: The Realization of Materialism

"...Nowadays the new generation's personality as confirmed by many researches seems to be similar. They tend to do anything based on their personal satisfaction. They create differences by grooming themselves and consuming brand name goods that are currently in trend. They do not respect others. They do not pay attention to the politics. They are indifferent to others' miseries. They want diploma but they do not want to study. They want position but they do not want to work. They are obsessed with sexuality. Their minds are fragile. If they are not lucky in love, they might kill themselves, other or both of them..."

Seksan Prasertkul

The above statement is an excerpt from personal view that many people might consider it a negative one leading to unnecessary desperation. Some might oppose that our present world is not full of miseries that much and we still have peaceful society? We have a lot of friends in our society that are ready to help each other? We have warm family bond? We have faith in value of our own existence? And we are happy with our life full of unlimited alternatives?

Is it true?

Absolutely, it is the truth. Many of us realize that we want the above statements to be false. It is not. We understand changes occurring in our global society that affect us in a way that makes our soul become deserted. It is like restructuring our old life and replacing with money. In such way of life, what become of us if it is not the flow of materialism, consumerism and individualism that are part of globalization?

Nevertheless, many of us do not want to think about such thing because it will bring misery that makes us become obsessed with struggling to be free from melancholy. This is no fun like going shopping in the department store unless such idea appears from this interesting exhibition.

"Metropolitan Tales" exhibition by Kiatanan Iamchan is a sample of how the artist, who recognizes disparity of people's minds, expresses his conceptual expression and feelings. Many enormous acrylic fine arts portray the true story of our complicated society mingled with confusion, tumult and desire because of way of life focusing on extreme consumption, physical satisfaction and self-center.

Many interesting art works such as "Feeble Traveler" portrays many protagonists performing with confusion. The child in white dress (in a way that reminds us of "Le Petit Prince" by Antoine de Saint-Exupéry) drags a doll with bizarre face in uproar. Four ladders signify endless struggle. Tree with no leaf and the

Rama IX Art Museum Foundation

dark mountain reflect heart with no mercy. The roads imply big city never sleeps.

"Eat It up" literally implies trees and flowers, principles and interests. There are many protagonists carrying woods for building the house. Some of them are picking fruits from trees. Some are enjoying themselves in the house. Some are feeling miserable. The ambiance presented in the art work is like a dream covered with commotion from the line brushed across and details. Similarly, "The World Revolves with Enjoyment" presents the protagonist sitting on the white couch. The red and blue colors are dropped as a background. "Recent Past, Coming Future" reveals traces of brush. It reflects life of teenagers growing up unconsciously in our society. In the midst of consumerism, the child wearing pink socks becomes a man wearing leather shoes with stomach full of junk foods.

Kiatanan's art works are unique due to the lines that form delicate form. There are many tiny compositions that are originated from more detailed compositions. The lines reflect the artist's efforts to create such excellent art works, as we can see from "Bad Debt". The protagonist wearing smart suits, the crystal clear glass, the slanting structure, the ruin of gold tree and various facial expressions reflect emotional instability, danger of life and fragile heart of people living in the city that are struggling their lives for physical happiness from extreme materialism. "Kai-toon's Family", with lovely colors and lines in an irony way as presented through the dog family, reveals the face full of desire, greed, mischievous spirit and compassion for extravagance.

The language of fine art spoken in "Metropolitan Tales" art exhibition reflects the artist's critical concept towards the society that values money and ignores morality and consciousness in life. We might not be able to deny that physical needs in materialism can help many problems occurring in our society such as reducing price of goods, enhancing convenience for many city people while living life according to social status can not be disregarded. However, the above mention is poles apart from alluring extreme materialism, consumerism and individualism that tend to injure our society. If we can walk across seeking for materials possession and maintaining the balance of our mind and step into imbalance, the protagonists' facial expression in "Metropolitan Tales" might become similar to our face some days.

Hassapop Tangmahamek

Reference:

Seksan Prasertkul, **Pan Pon Jueng Kon Pop** (ผ่านพ้นจึงค้นพบ), Bangkok: Samanchoon, 2008 (page 163)

Travel, 2010, drawing on paper, 25 x 35 cm

Rama IX Art Museum

Son of Espresso, 2009, acrylic on canvas, 250 x 200 cm

Rama IX Art Museum Foundation

ด่วนพิเศษ / Stream Express, 2008, acrylic on canvas, 150 x 150 cm

กินมัน...กินมัน / Eat It up, 2009, acrylic on canvas, 200 x 250 cm

นักเดินทางผู้อ่อนแอ / Feeble Traveler, 2008, acrylic on canvas, 200 x 250 cm

พักร้อน / Holiday, 2009,
acrylic on canvas, 40 x 60 cm

ครอบครัวไข่ตุ๋น / Kai-toon's Family,
2008, acrylic on canvas, 80 x 100 cm

โลกหมุนด้วยความเพลิดเพลิน / The World Revolves with Enjoyment, 2010, acrylic on canvas, 160 x 250 cm