

ไลน์ถึงสกายเลอร์

Line to Skyler

Rama IX Art Museum Foundation

รอสาลินต์ กาสต์ ROSSALIN GARST

6 - 27 February 2016

Numthong Gallery

ไลน์ถึงสกายเลอร์ Line to Skyler

รสลิน กาสต์ ROOSALIN GARST

Rama IX Art Museum Foundation

สกายเลอร์ วัย 14 ปี

คำนำ

“ไลน์ถึงสกายเลอร์” เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดการส่งความรักความอ่อนโยน และการเยียวยาโดยการส่ง “ไลน์” ไปยังสกายเลอร์ สุนัขที่เปรียบดัง “ลูกชายโทน” ซึ่งได้ตายจากไปแล้ว มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นรูปลักษณะของผืนผ้าโปร่งบางหลายผืน ในการทำหน้าที่เป็นผืน “ไลน์” ที่บรรจุข้อความ คำสอน ภาพการ์ตูน หรือรูป สติกเกอร์ แสดงความรู้สึกแทนคำพูด รวมทั้งรูปหม่อมวลปลาที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของข้าพเจ้า ส่งไปยังสกายเลอร์เพื่อนวดบำบัดให้ขาหลังได้แข็งแรง นอกจากนี้ยังปรารถนาที่จะส่งรูปสัญลักษณ์ของอวัยวะภายในของข้าพเจ้า ได้ทำหน้าที่ร่วมกับมวลปลาในการบำบัดให้สกายเลอร์มีสุขภาพดี และมีความสุขอยู่ในภพใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความอาทรต่อ “สกายเลอร์” ด้วยการส่งข้อความ ภาพต่างๆ ผ่านโปรแกรม “ไลน์” ในบริบทของศิลปะ อินสตอลเลชัน 2) สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ให้ทำงานร่วมกันระหว่างศิลปะกับข้อความ 3) ค้นหาการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบทั้งหมด กับมิติเงาที่จะเกิดขึ้น 4) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชมเสมือนผู้ชมได้ร่วมสนทนากับผู้สร้างสรรค์และสกายเลอร์ 5) ให้นิทรรศการนี้ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ชมเกิดความรัก ความเมตตาต่อสุนัข สัตว์เลี้ยงที่เต็มเต็มจิตกรุณาให้เปี่ยมอยู่ในตัวมนุษย์

ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผืนผ้า 2 ชุด รวม 18 ผืน ทุกผืนแสดงคุณค่าของความงาม จากความรักที่ก่อให้เกิดความเพียรในการสร้างส่วนประกอบย่อยต่างๆ ผ่านฝีเข็มและเส้นด้าย ให้ทำงานร่วมกันทั้งหมด เป็นพื้นที่ของความสุนทรีย์ภายใต้การส่ง “ไลน์ถึงสกายเลอร์”

รสนิน กาสต์

Rama IX Art Museum Foundation

preface

“Line to Skyler” is an art project based upon the “Line” media application that reflects the love and tenderness that are sent through “Line” messages to Skyler, a dog that was regarded as a “Single Son”, who has passed away. This work of art is composed of many transparent fabric sheets that represent ‘Line’ screens that contain messages, preaching, cartoon pictures or stickers that manifest feelings instead of words. The work also consists of images of schools of fish that symbolize myself, sent to Skyler in order to relieve his back legs with which he had a problem in his old age. In addition to the fish, the picture also consists of symbols of the inner organs of the artist, which will boost Skyler’s health and make him happy in his next life.

The objectives of this project are (1) to create the story of love and care for “Skyler” through symbolic text messaging and picture messaging through the “Line” program in the context of the installation art; (2) To create an art project that reflects the coexistence between art and messaging; (3) to find out the coordination between all the components of the work and the dimension of shadows that will occur in the work; (4) to create interactions between the work and audience as if the audience were chatting with the artist and Skyler; and (5) to let the exhibition of this project encourage the audience to become merciful to dogs – pets that fill kindness in human hearts.

The pieces of art work are fabric divided into two sets, the total number of which is 18 sheets. Each sheet reflects the beauty of love that leads to perseverance to create all the compositions of each sheet through thread and stitches that work together in order to add the aesthetics to the ‘Line to Skyler’ work of art.

Rosalin Garst

การเยี่ยมชม ผลงานของศิลปิน รสลิน กาสต์

“ไลน์ถึงสกายเลอร์” “Line to Skyler”

ศิลปิน สร้างผลงานขึ้นจากความผูกพันอย่างลึกซึ้งที่มีต่อสัตว์เลี้ยงสุนัขชื่อ “สกายเลอร์” ที่เสียชีวิตแล้วกับการใช้โปรแกรม “ไลน์” เป็นสัญลักษณ์ สื่อสารระหว่างกันและกัน มีประเด็นคำถามที่ได้รับคำตอบบ้างและ ยังค้างข้อสงสัยบ้าง ซึ่งผู้วิจารณ์ก็ไม่ตั้งใจจะถามเอาความจริงแต่อย่างใด เพราะเรากำลังดูศิลปะ

การดูงานศิลปะที่สร้างขึ้นจากโลกส่วนตัวนั้น ย่อมยากอยู่บ้างต่อความเข้าใจในบริบทของสาธารณะใน วงกว้าง (broad context) การใช้สื่อผสมในการสร้างงานและการนำเสนอในรูปแบบจัดวาง ก็เป็นอุปสรรคของผู้ดูในกลุ่มจารีต-อนุรักษ์อยู่บ้าง แต่พิจารณาจากเนื้อหาเรื่องราวกับวัสดุที่ศิลปินใช้ผ้าโปร่งบาง (translucence)มาเป็นเวทีของอารมณ์ ทำให้ผู้ดูมีความรู้สึกร่วมได้มาก ในความอ่อนไหว ในจิตสำนึก และมายาคติ (illusion) ที่ศิลปินจมดิ่งอยู่กับมันได้อย่างสอດคล้อง

ศิลปินเป็นสตรี ได้เลือกวัสดุอ่อนนุ่มเป็นมันวาวเมื่อต้องแสงไฟ กับการติดปะด้วยรูปสกายเลอร์ในมุมต่างๆ ที่ศิลปินคุ้นเคย ตั้งแต่ท่าทางสง่างามของสุนัขหลังอาน ท่าพักผ่อน นอนหลับ จนกระทั่งป่วย ทุกข์ทรมานกับขาหลังของ มัน ตามมาด้วยรูปชิ้นส่วนของโครงกระดูก เป็นเงาเลือนรางอยู่ในบางส่วนของภาพ ศิลปินจัดแสงให้เงาของภาพตกลงบนผนัง ทำให้เกิดมิติเพิ่มขึ้น มีภาพ(images) จำนวนมากที่นำมาสร้างองค์ประกอบ เช่นรูปปลาจำนวนร้อย-พันตัว วนวายเป็นสายรุ้งรอบตัวสกายเลอร์ กับสติ๊กเกอร์จากไลน์ เป็นระยะๆ อีกการนำข้อความธรรมะจากวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมาวานั้น เป็นการเพิ่มมิติทางภาษา หากแต่ถอดรูปเป็นภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นชั้นเชิงที่แยบยล เพื่อหลุดออกจากภาพคติธรรมที่ติดตามกำแพงหรือต้นไม้ในวัด

ในประเด็นแรงงานของศิลปิน ถ้าพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่า ความวิริยะอุตสาหะที่ศิลปินทุ่มเทลงในงานด้วยการตัดเย็บชิ้นส่วน ตั้งแต่ขนาดใหญ่ ยาว6ฟุต ไปถึงขนาดจิ๋ว1-2ซม.จำนวนนับร้อยๆชิ้นนั้น จะต้องฝัง“ผีเข็ม”(ศัพท์ของศิลปิน) ลงในเนื้อผ้าเข้าด้วยกันกี่พันครั้ง เช่นเดียวกับการทำเพนท์ติ้ง แต่งแต้ม “ผีแปรง”ลงบนภาพอย่างมีจุดมุ่งหมาย และการตัดสินใจก็ ร้อย-พันครั้ง จนกว่าจะสำเร็จ

ในการมองผ่านทฤษฎีทางศิลปะของกระแสปัจจุบันด้วยแนวคิด “นอกกรอบ” นั้น ย่อมเห็นได้ชัดที่ศิลปินออกจากรูปแบบ ทั้งกระบวนการสร้างงานเดิมๆ (deconstruction)ในงานชิ้นนี้ออย่างโดดเด่น

สรุปว่า ผลงานศิลปะ “ไลน์ถึงสกายเลอร์” ของรสลิน ได้ถ่ายทอด เรื่องราวส่วนตัว ผ่านกระบวนการตัดเย็บ (แรงงานสตรี)เป็นพลังเงียบ อ่อนไหว ซ้ำซ้อน แต่แนบเนียน ในวิถีของสตรี (แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเฟมินนิสต์) ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสายธารแห่งยุคโพสท์โมเดิร์น อยู่ดี เห็นอื่นใด รสลินได้ตระหนักและกระตุกอินทรีย์ของความรัก ความเมตตา กลับคืนมาสู่มนุษยชาติ โดยใช้เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนำมาสร้างสรรค์ศิลปกรรมชิ้นนี้

วฒนะ วัฒนาพันธุ์
8 ส.ค.2558

โลกของการคะนึ่งหา ในบ้านมิติแห่งกาลเวลา

มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ มีเวลาจำกัดอันแสนสั้นก่อนที่จะพราวจากไป ทว่าในห้วงเวลาของการใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ที่รัก ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงห้วงเวลานั้นย่อมเปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามของความรักและผูกพันลึกซึ้งตราตรึงในหัวใจ ให้หวนหาคะนึ่งถึงเมื่อยามลาลับ

งานศิลปะ “ไลน์ถึงสกายเลอร์” ศิลปิน รสลิน กาสต์ เลือกใช้วัสดุต่างๆ อย่างชาญฉลาด เพื่อแทนค่าการส่ง “ไลน์” ในบริบทของศิลปะ Installation มืองค์ประกอบหลักเป็นผ้าโปร่งหลายผืนในแนวดิ่ง ให้สามารถมองทะลุตลอดหลากหลายแง่มุม ความโปร่งใสบางเบาเมื่อกระทบแสง จะสะท้อนให้เกิดลีลาเคลื่อนไหว เงามูบวบบพลิกล้วน แลลดรูปทรงของปลาเวียนว้าย คล้ายอยู่กับสายน้ำ เป็นวัฏจักรต่อเนื่อง ก่อเกิดมิติไม่สิ้นสุดให้แก่จินตนาการของผู้สัมผัสผลงาน เสมือนแทรกผ่านกาลเวลาแห่งความทรงจำอันงดงาม หวนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ต่อหน้า เป็นอีกโลกหนึ่งที่น่าเชื่อถือจริง

เส้นด้าย และผีเข็ม ซึ่งศิลปินเย็บลงบนผืนผ้าโปร่งบางเบาถือการเพียรบรรจงจารจารึกความรักความผูกพันต่อสกายเลอร์

ปอด หัวใจ สมอง และโครงสร้างกระดูก ส่งนัยยะของชีวิตจิตใจ จากการทำงานร่วมกันขององค์พหุพมุษย์ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้สึกฝังใจกับความห้วงหาอาหาร พร้อมจะทำการบำบัด ผ่อนคลาย บรรเทาทุกข์แก่ผู้เป็นที่รัก

ทั้งหมดนี้ รวมทั้งการส่งข้อความและภาพต่างๆ คือการจัดวางโดยใช้พื้นที่ของโปรแกรม “ไลน์” ได้อย่างเฉียบแหลมลึกซึ้งโดยนำปรัชญาชีวิตผสมผสานกลมกลืนกับห้วงสุนทรียารมณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผ่านกาล ตรียกาลทั้งสามให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันของ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ซึ่งปรารถนาให้สกายเลอร์ที่รักมีสุขภาพดี และมีความสุขในภพหน้า

ที่สุดแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของงานศิลปะ “ไลน์ถึงสกายเลอร์” นอกจากมีความโดดเด่นทางคุณค่าการสร้างสรรคในลักษณะพิเศษเฉพาะตนแล้ว พลาณภาพอันยิ่งใหญ่ของความรักที่แผ่อยู่ยังได้นำพาเราเข้าสู่โลกอันงดงาม นำพิศวงหลายแง่มุมของการคะนึ่งหาผู้เป็นที่รัก โดยไร้พรมแดนแห่งกาลเวลา เหนือสิ่งอื่นใดผู้เข้าชมผลงานศิลปะนี้จะได้หวนรำลึกถึงความงดงามในความทุกข์ที่เกิดจากความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ความรัก เมตตากรุณา เพื่อเราจะได้ทะนุถนอม รู้คุณค่าความสัมพันธ์อันอบอุ่น เอื้ออาทร ระหว่างคนกับคน หรือคนกับสัตว์เลี้ยงยามที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ศรวิรรณา เสาว์คง
สิงหาคม 2558

Rama IX Art Museum Foundation

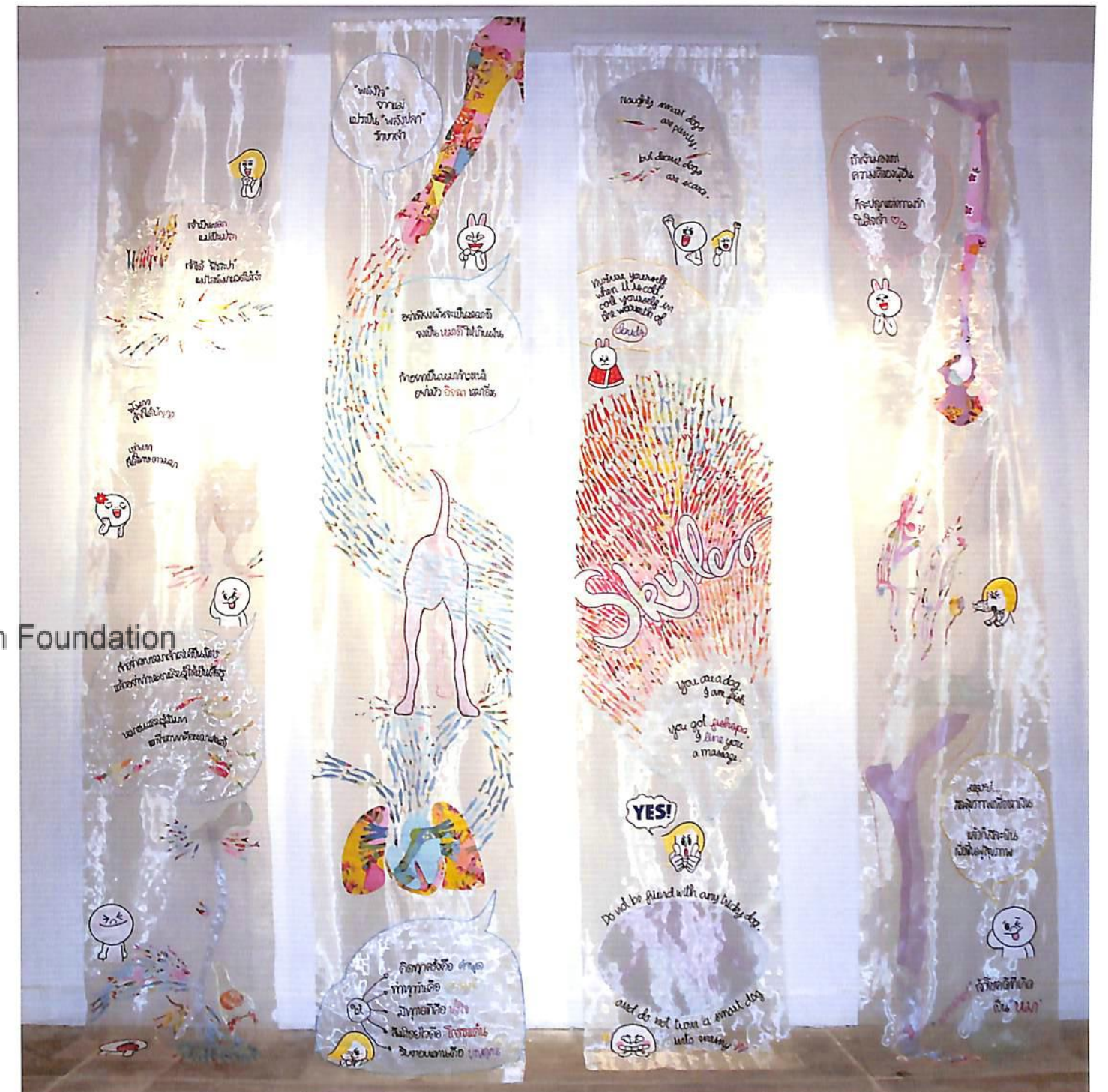
Line to Skyler, 2014-2015. Installation

Rama IX Art Museum Foundation

Line to Skyler, 2014-2015. Installation

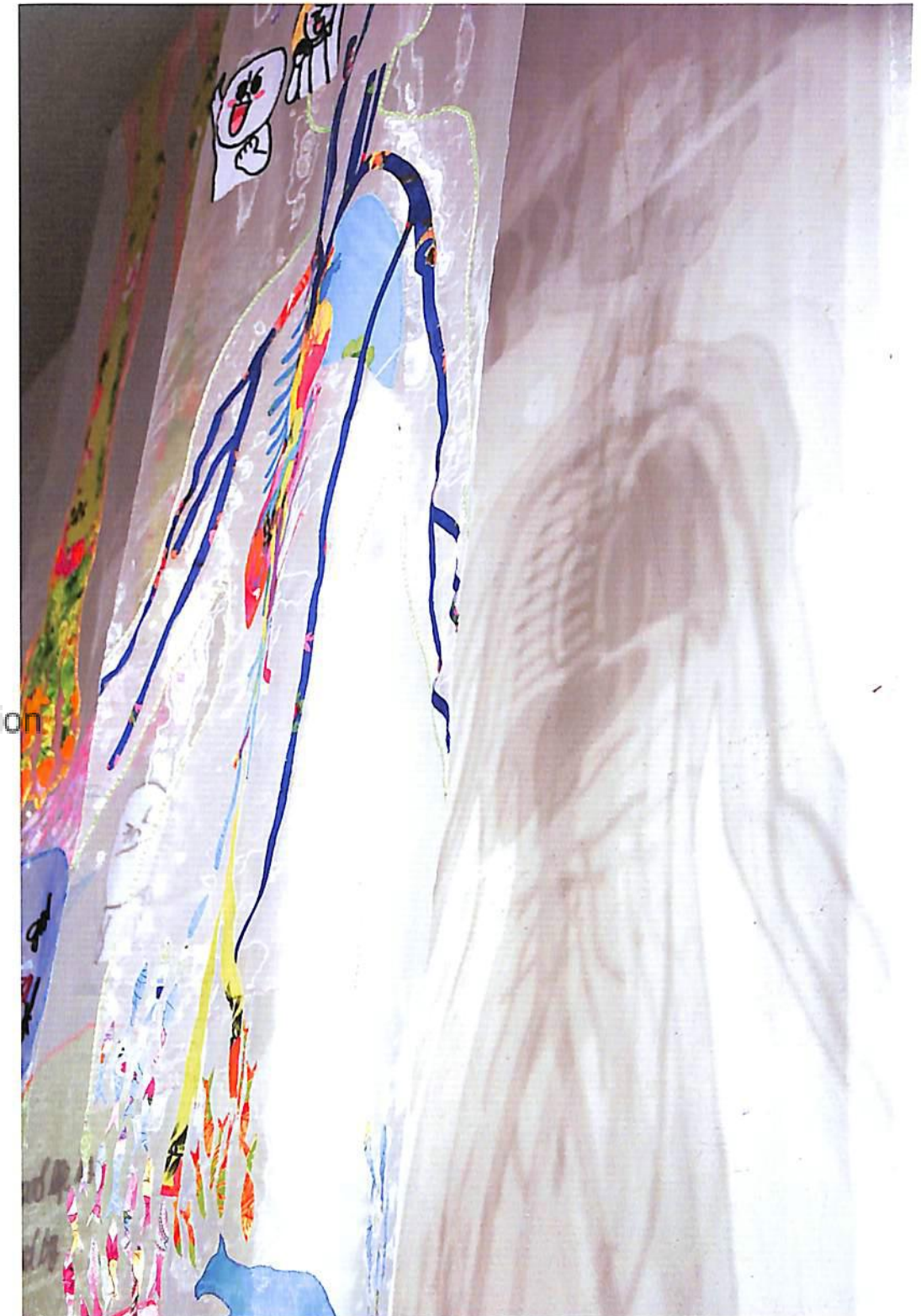

Rama IX Art Museum Foundation

Line to Skyler, 2014-2015. Installation

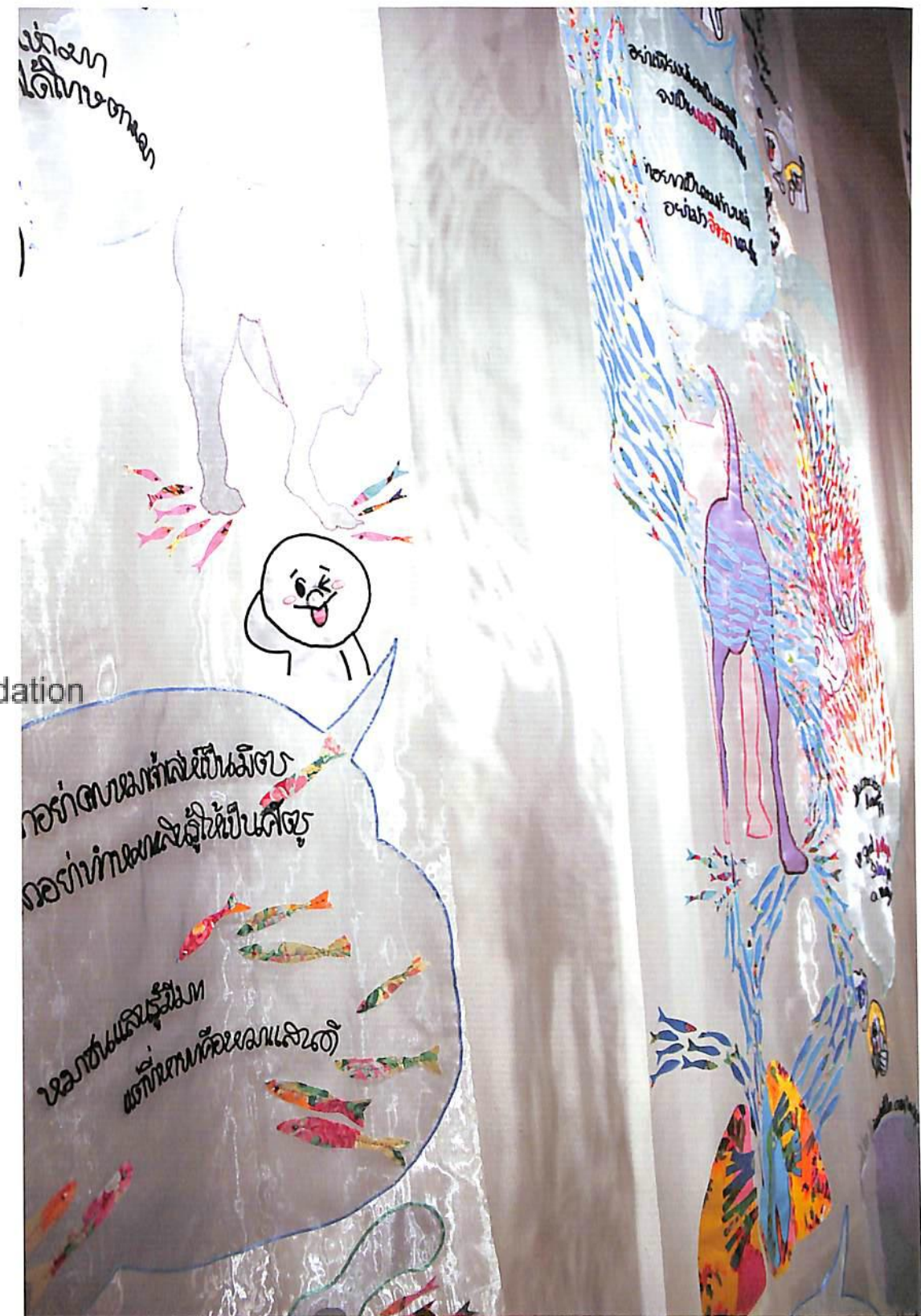
Rama IX Art Museum Foundation

Detail of Line to Skyler

Rama IX Art Museum Foundation

Detail of Line to Skyler

Rama IX Art Museum Foundation

Detail of Line to Skyler