

ชีวศิลป์

ศิลปะสื่อการแสดงประเทศไทยครั้งที่ ๒

ศูนย์บ้านตึก, นนทบุรี

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐

Rama IX Art Museum Foundation

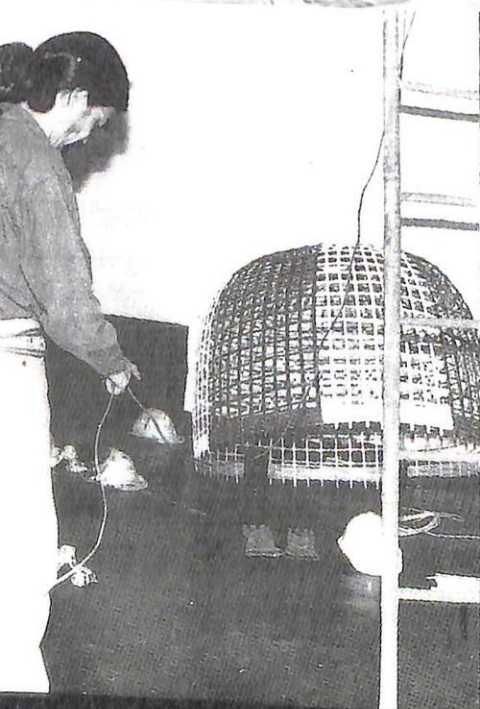
LIVE ART

THAILAND ; THE SECOND PERFORMANCE ART FESTIVAL
CONCRETE HOUSE , NONTBURI

12 JULY 1997

B-CAT-1-0196

GR0-0244-07-2540

Performance Art การรับรู้ใหม่ในสังคมไทย สมพงษ์ ทวี'

ความเชื่อโดยทั่วไปของผู้คนในประเทศเรา มักจะเข้าอกเข้าใจกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า ศิลปะก็คือการเขียนรูป และเฉพาะเจาะจงต้องเป็นภาพเหมือน ยิ่งเหมือนจริงเท่าไรยิ่งเป็น ศิลปะมากเท่านั้น ทักษะคติเช่นนี้ฝังรากลึกมายาวนาน

แม้ในปัจจุบันสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็นดังนี้ จะโทษว่าใครไม่ได้เรียนอก จากภาครัฐ เฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียนการสอน การให้ความรู้ และการให้ความสำคัญต่อ ศิลปะในฐานะวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมรรถนะแห่งการแสดงออกถึงพุทธิภูมิปัญญา

ศิลปะในจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยพื้นฐานจึงมีสภาพเป็นแค่การสมอ้างเพื่อ ภาควิไมใจในการเลียนรูปแบบตามธรรมชาติ ศิลปะสื่ออื่นๆที่นอกเหนือไปจากภาพเหมือนจึง กลายกลับคุณค่าราวกับความว่างเปล่า ความงุนงงสงสัย และเช่นเดียวกันกับความเชื่อที่ว่า ศิลปินที่ทำงานศิลปะอันหลุดพ้นไปจาก **ภาพเหมือนจริง** คือผู้คนอีกประเภทหนึ่ง กึ่งดิบกึ่งสูง แปรปลัดประหลาด และยากยิ่งแก่การทำความเข้าใจ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสธารวัฒนธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไปสู่สถานการณ์ ทักว้างขวางขึ้น ศิลปินกลุ่มต่างๆ ก็เริ่มบุกเบิกการสร้างผลงานศิลปะในแบบแผนที่เป็นตัวของตัว เอง จะยากหรือง่าย จะใช้หรือไม่ใช้ จะถูกยอมรับหรือไม่ก็ตาม พวกเขาได้พยายามขยับขยาย ปริมาณของการแสดงออกอย่างกว้างขวาง รับเอาคติ ปรัชญา และการกำหนดคุณค่าใหม่มา ไว้ในตัว อีกทั้งยังปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง แก้ไข บุกเบิกหนทางศิลปะให้หลุดพ้นจากกรอบ จากผืน ผ้าใบ เน้นอนความฉงนงงวยที่ประชาชนทั่วไปก็ยังคงเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันควร ที่มาจากการไม่ให้ความสนใจที่ต่อความเข้าใจในศิลปกรรม

ต่อช่วงระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 ปีศิลปะแวดวงของเราถึงจะเติบโตขึ้นอย่างยิ่ง แต่ก็ เช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น ศิลปินรุ่นใหม่เริ่มบุกเบิกเข้าไปสู่การทำหายใหม่ๆ และมุ่งที่จะทำให้ศิลปะ เป็นที่ประจักษ์ชัดมากขึ้นโดยการนำเสนอความคิดชนิดที่เผยออกมาแจ่มชัดที่สุด ง่ายที่สุด ในแ่ง มุมนี้ด้วยการชี้เฉพาะลงไป ศิลปะคือการแสดงจึงค่อยๆสร้างรากฐานโดยตัวของมันเองขึ้นมา จากแนวทางอันหลากหลาย ท่ามกลางสังคมทุนนิยม สังคมบริโภค สังคมซื้อขาย ศิลปินบางคน เริ่มที่จะขจัดชนบแห่งคุณค่าที่วัดกันด้วยตัวเงินออกไป และย้อนกลับเข้ามาหาแนวคิดว่าการ จัดระเบียบความคิดสังคมใหม่ด้วยการซื้อ ด้วยการก่อให้เกิดปฏิกริยา และท้ายสุดกระตุ้น ให้มวลชนคิด

ทั้งนี้ศิลปะได้แปลงโฉมจากงานช่างมาสู่บริบทของมิติใหม่ทางปัญญา เป็นอะไรที่มากกว่าความสวยหรือความงามตามหลักสากลทั่วไป ศิลปะตามแนวทางใหม่นี้ได้ปรารถนาพาให้ผู้คนยอมรับว่ามั่นคงงามเพียงไร และมีได้ต้องการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกอย่างพื้นเพธรรมดาสามัญ

ศิลปะเพื่อการแสดงได้ก้าวพ้นออกไปจากกฎข้อบังคับของ **เฟรม** แต่อาศัยพื้นที่ว่างของ **โลก** เป็น **พื้นที่** เพื่อเน้นเนื้อหาสาระของความเป็น **ชีวิต** ของความเป็น **มนุษย์** ของความเป็น **สังคม** ถึงแม้ว่าประชาชนผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่อาจยอมรับ และไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างถึงที่สุด

Rama IX Art Museum Foundation

แต่ศิลปะสื่อแสดงก็แทรกตัวเข้าไปในการริเริ่ม ก่อตัวอย่างเจียวยๆ มันเป็นคนฉลาดใหม่ที่ไมใช่ความป๊อปปูล่า ทว่าก็ถูกชนรับยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จากหมู่วิศวกรรม จากสื่อมวลชน และต่อการนำเสนอสู่สาธารณะ บางครั้งบางหนก็ตั้งรกรอกไว้บ้างเพื่อสืบสานความคิดต่อไป ทั้งนี้และทั้งนั้น ศิลปะเพื่อการแสดงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด และคงไม่ใช่รูปแบบที่สมบูรณ์ลงตัว ศิลปะสื่อแสดงดำรงตนในแง่ที่มีคุณลักษณะที่ช่วยเหลือให้เป็นทางออกหนึ่งต่อการแสวงหา และต่อการหันหน้าหนีจากความซ้ำซากจำเจของภาพเขียนที่ไม่มากไม่น้อยกว่าที่ผู้คนจะประเมินคุณค่าของมันด้วยราคา และเพียงกล่าวบอกว่าดูรู้เรื่อง หรือดูไม่รู้เรื่อง

ศิลปะเพื่อการแสดงไม่ใช่ความยากหรือความง่าย ประเด็นในการประเมินคุณค่าต่อรูปแบบของมันที่น่าสนใจก็คือ มิติของมันมิได้ถูกตรึงให้อยู่กับที่ หากแต่มันมีสีสันที่อุดมด้วยความหมายในวิธีการที่หลากหลาย ผู้คนทั่วไปสามารถตระหนักรู้ได้เพราะ **พื้นที่** ของมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ **พื้นที่** ของ **ชีวิต** และของ **ความคิด** และหลายผู้คนอาจคิดว่านี่ไม่ใช่ **ศิลปะ** แต่เป็นการเล่นเพื่อบอกเล่าหรือกล่าวขานสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา

เช่นนี้ ศิลปะสื่อแสดงจึงน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพื่อเชื่อมร้อยเอา **จุดยืน** ของ **กระบวนการคิด** เข้ากับ **กระบวนการชีวิต** และหลุดพ้นไปจากอามิส ไม่ใช่เป็นการประดอมใหม่เป่าเพื่อเสนอเสนอภาพอันจอมปลอมโดยมี **ภาพเขียน** เป็นเครื่องมือ และพลิกผันผืนพู่กันไปได้โดยมี **รายรับ** เป็นเครื่องกำหนดจากเหล่าเศรษฐีนักสะสมงานที่มีความรู้ทางศิลปะแค่ความหมายในนามของ **พ่อค้า**

และคงไม่มี **พ่อค้า** คนไหนหาญกล้ามาซื้อศิลปะสื่อแสดงที่ไม่คงรูปถาวรในฐานะ **วัตถุ** ที่แลกเปลี่ยนและกำหนดราคาได้ ศิลปะสื่อแสดงคือเจตนารมณ์ของการเผยให้ปรากฏชัดในมุมมองของการนำเสนอจินตนาการ ความคิด อุดมคติ อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อการซื้อขาย แต่เพื่อการอุทิศให้โดยสิ้นเชิง

ในปัจจุบันศิลปะสื่อแสดงในสังคมไทยยังคงเป็นของใหม่อยู่มาก และศิลปินสื่อแสดงก็ยังไม่ปรากฏตัวเด่นชัด หากแต่ในจำนวนที่ไม่มากนัก ถ้าพิจารณาให้ดีถึงที่สุด จะสังเกตได้ว่ามีความเข้มแข็ง กล่าวหาญ และล้มหลามด้วยความปรารถนาที่จะขยายขยายขอบเขตของศิลปะให้กว้างขวางออกไป อีกทั้งยังให้คุณค่าต่อความศรัทธาใหม่มาด้าเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นขบถต่อชนบ่กัทั้งทางคุณลักษณะแห่งคุณค่าของทัศนศิลป์และระบบทุนในแง่ของวัตถุเพื่อประมาณผลของมันด้วยเม็ดเงิน

ชื่อ จุมพล อภิสุข
เกิด 7 พฤศจิกายน 2491 น่าน
การศึกษา 2511 โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2514 มหาวิทยาลัยศิลปากรและศึกษากับ จ่าง แซ่ตั้ง
2519 โรงเรียนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่อยู่ ศูนย์บ้านตึก 57/60 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 1100 โทร 526-8311 แฟกซ์ 526-3294
NAME CHUMPON APISUK
BORN 7 November 1948 Nan
ADDRESS Concrete House 57/60 Tivanon Rd. Nontburi 11000
Tel [662] 526-8311 Fax [662] 526-3294

Rama IX Art Museum Foundation

เกี่ยวกับผลงาน "เผชิญหน้ากับตัวเอง"

ผมชื่อจุมพล : ครอบครัวของผมบอกว่าชื่อนี้พระเป็นผู้ตั้งให้ หลังจากที่ผมเกิดแล้ว ซึ่งพระรูปนี้เป็นที่เคารพนับถือของครอบครัวและเป็นผู้ตั้งชื่อให้ 2-3 ชื่อและทางบ้านก็เลือกเอา "จุมพล" เป็นชื่อของผม ชื่อนี้ได้กลายมาเป็นตัวของผมถ้าปราศจากชื่อนี้ผมคงหาตัวตนไม่ได้

ชื่อกลายมาเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต

ผมจะรู้จักคนได้อย่างไรถ้าปราศจากชื่อ?

คนจะรู้จักผมได้อย่างไรถ้าปราศจากชื่อ?

ผมได้บอกเพื่อนๆ ทุกคนว่า ผมเติบโตมาจากหมู่บ้านชื่อนั้นเสมือนเป็นตัวบ่งบอกถึงเวลาและวันที่ เมื่อเราเกิด ชื่อเป็นตัวบ่งบอกเพศพันธุ์ ผมเป็นผู้ชาย ฉะนั้นผมจึงมีชื่อเป็นเพศชาย ความเป็นมนุษย์ของเราจะมาแบ่งแยกเพศพันธุ์ผิวสี โดยมีตัวแทนบ่งบอกอย่างที่เป็นมา

ผมโตขึ้นมาบนความแตกต่างของการเรียนรู้และฝึกฝนที่ต่างไปจากพี่สาว ผมได้เรียนรู้วิถีของลูกผู้ชาย โดยมีพี่สาวเป็นผู้ดูแลและผมก็ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อพี่ของผม

มีผู้หญิงคนเดียวที่สามารถบอกผมไม่ให้ทำสิ่งต่างๆ ได้คือ "แม่ผมเอง" ซึ่งผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ยากต่อการอธิบายเหมือนกัน

เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนของผมในเอเชีย จะเห็นด้วยในบางเรื่องที่มีประสบการณ์คล้ายๆ กัน ครับ... ผมมีความสุขในศักดิ์ศรีของความเป็นชาย เพราะมันให้ความรู้สึกที่ดีที่เป็นผู้ชายไม่ใช่หรือ ... ?

About my work; "encounter with myself"

Synopsis;

Chumpon is my name. My parents told me that they went to ask a monk in the village to give me name, after I was born. The respected monk gave a few names to my parents, and they picked Chumpon. I was named. My name become an existence of me. Without a name I cannot be identified as a person. Name become an important part of life.

How would I know you without name?

How would you know me without name?

I was told, like everybody else I grew up with in my village, that name is representation of time and date when we were born. Name also represent sex. I was born male, so I have male name. Our human being are segregated by these representation we have been. I brought up in different teaching and training from my sisters had. I was allowed to learn and play in male ways, my sisters were told to take good care of me, and I was told to be polite to my sisters. Only woman that can tell me things not to do was my mother. This is very ritualistic...I think.

I believe that my friends in Asia would agree with me in someway, as we may have similar experiences. Yes, as a man I enjoy the prestige I have. It is nice to be a man...?

ชื่อ ไชแสง ปัญญาวัชร

เกิด 27 พฤศจิกายน 2495

ชื่อ สุรพล ปัญญาวัชร

เกิด 6 เมษายน 2496 นครราชสีมา

ที่อยู่ 136/5 ซ.สุภาพงษ์ ลาดพร้าว 37 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร-แฟกซ์ 512-4572

NAME KHAISAENG PHANYAWATCHIRA

BORN November, 27, 1952

NAME SURAPOL PHANYAWATCHIRA

BORN APRIL 6, 1953 Nakhonratchasima

CAREER Painter, Sculptur, Batik designer, Graphic designer, Performance and performer art teacher

ADDRESS 136/5 Soi Surapong [Lardprao 37] Lardprao Rd. Lardyao Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel & Fax [662] 512-4572

Rama IX Art Museum Foundation

แนวความคิด : การโฆษณา

- จริงหรือที่ใครก็คิดว่าต้องโฆษณา ?
- คุณเชื่อการโฆษณามากแค่ไหน ?
- คุณรู้อย่างไรว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีโดยฟังจากสื่อโฆษณา ?

About my work ; ADVERTISING

Is it true that we have to advertise ?

How much you believe in advertising ?

How do you differentiate good and not good by just listening to advertisement ?

Rama IX Art Museum Foundation

"ผลิตภัณฑ์เพื่อความอยาก"

วันหนึ่งฉันเดินอยู่ในตลาดนัด ฉันเห็นผู้คนเดินอุ้มหมาไว้ในอ้อมกอด คน ๑ คนอุ้มหมา.....
คน ๒๐๐ คนอุ้มหมา บางคนเรียกหมาว่าลูก
วันหนึ่งคงเป็นวันนี้ มีเกมส์คอมพิวเตอร์ออกมาใหม่ ผู้คนแย่งซื้อมันมาเลี้ยง คิดว่ามันเป็นลูก
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ เจอว่า เขาทำตัวคอมพิวเตอร์ตาย เลยไปทำ
สังฆทานให้มัน

About my work ; Product for Lust

One day I went to weekend market , I saw 1 person hold a dog.....200 people hold dogs,
someone call their dog " my dear child"
One day , may be it is today new computer game is being introduced,rush to buy them and
pet them and care them as their own children. I read in a newspaper , someone make their
computer die, so they cremate them and worship them.

ชื่อ ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง
เกิด 10 มีนาคม 2504, กรุงเทพมหานคร
การศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
ที่อยู่ 801 ซ.เสนานิคม 2 ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 579-4074
NAME PAISAN PLIENBANGCHANG
BORN March, 10, 1961 ; Bangkok
EDUCATION Chang Silp College of Fine Arts
ADDRESS 801 Soi Senanikom 2 Lardyow
Chatuchak Bangkok 10900
Tel 579-4074

ชื่อ จิตติมา ผลเสวก

การศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

ที่อยู่ 801/3 ซ.เสนานิคม 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 579-4074

NAME : JITTIMA PHOLSAWEK

EDUCATE Collage of Fine Art

ADDRESS 801/3 Soi Senanikom 2 Lardyaw . Chatuchak .Bangkok 10900

Tel. [662] 579-4074

แนวความคิด ; เสือแม่เดิน 2

ข้าพเจ้าไม่ได้ประกอบพิธีกรรมของชุมชน ข้าพเจ้าเพียงแต่ประกอบพิธีกรรมของตัวเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน

About my work ; Tigering Woman 2

I am not doing community ritual ceremonial , but my own ceremony in which I tell stories about our community .

Rama IX Art Museum Foundation

ชื่อ สมพงษ์ ทวี

เกิด 10 พฤษภาคม 2503 กรุงเทพฯ

อาชีพ ศิลปิน ,กวี,นักเขียน

ที่อยู่ 10 เกษมสำราญ 1 ซ.6 พระโขนง คลองตัน กรุงเทพฯ 10110

โทร. 391-3100

NAME SOMPONG TAWEE

BORN MAY,10,1960 Bangkok

CAREER Artists , Poet , Writer

ADDRESS 10 Kasemsamran 1 soi 6,Prakanong , Klongton Bangkok 10110

Tel. 662-391-3100

แนวความคิด : ไม่มีอะไรเลย

ปัญหาคือว่า ชีวิตมีเหตุผลมากมายที่เราทั้งหลายต่างพยายามที่จะอธิบายออกมา

หรือต้องการที่จะให้คนอื่นมาช่วยกัน

ทุกคนล้วนแสวงหาคุณภาพและคุณค่าของการดำรงอยู่ ชีวิตแปรสภาพจากความว่าง

เปล่าเป็นสภาวะของสิ่งที่จะเพื่อย้ายที่สุด เพียงได้แต่พิสูจน์ว่า เรามาจากความไม่มีอะไรเลย

สำหรับสิ้นสุดตรงที่ความตาย ตรงที่ปราศจากอะไรเลย.

About my work : NOTHINGNESS

Our challenge is we can find many reasons to life nevertheless one needs others to explain reasons in one's life. Everyone is searching for quality and value in life. so life has become truth in which to proof , at the end , that it is nothingness. At the end of life is death - nothingness.

ชื่อ ณัฐวุฒิ ชุกลีน

ที่อยู่ 15/30 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง

จ.ชลบุรี 20000

โทร. (038) 795083

NAME : NATTAVUDE CHUKLIN

Address 15/30 M.3 Bansoun, Maung

Chonburi 20000 Tel. [662] 038-79583

แนวความคิด สื่อกับการเสียชีวิตในช่วงเวลาหนึ่ง

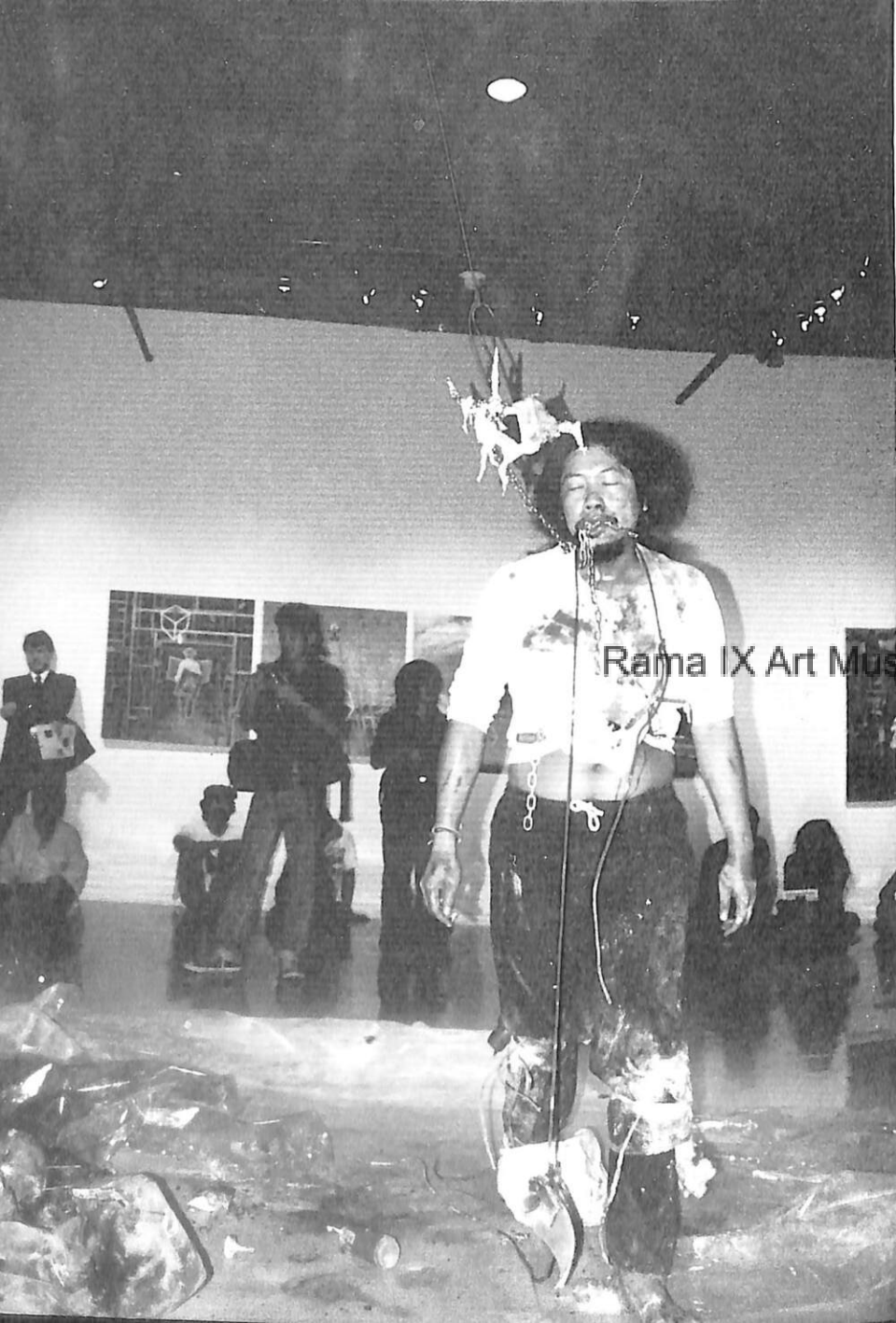
ในความหมายของสื่อคือกระบวนการถ่ายทอดและกระบวนการถ่ายทอดที่ดีที่สุด ในการรับรู้สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ขณะนี้ คือสื่อทางโทรภาพ T.V. หรือโทรทัศน์ในความเข้าใจทั่วไปของประชาชน ซึ่งมีอิทธิพลตลอดจนมีบทบาทสำคัญตลอดจนเกิดความจำเป็นใหม่ในวิถีชีวิตมนุษย์

ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนเรื่องราวในโลกของสื่อสร้างจิตสำนึกไม่มากนักน้อย ในการเลือกสรรสื่อที่ให้กับตนเอง เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตให้สัมพันธ์สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

about my work Media & Temperament

The meaning of media is the process of communication and the best media, by general public standard, is television -T.V.. It's influence and roles has become necessity in our daily living.

I would like to represent media in which reflect the world of conscious.

ชื่อ มงคล เปลียนบางช้าง

เกิด 15 สิงหาคม 2508 , กรุงเทพฯ

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ที่อยู่ 801 ซ.เสนานิคม 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 941-9408 , 579-8026

NAME MONGKOL PLIENBANGCHANG

BORN August 15, 1965 Bangkok

EDUCATION BA. [Fine & Applied Arts] Suan Dusit Teaching College

ADDRESS 801 soi senanikom 2 Lardyow Chatuchak Bangkok 10900

Tel. 662-941-9408 , 5798026

แนวความคิด ; ตัวกู ก็ ของกู

เพราะเห็นแก่ตัวกู...

เพราะเห็นแก่ของกู...

กูจกกดกลืนกู.....

SELFISH & SUFFER

Self - love

Self - pity

Self - pollution