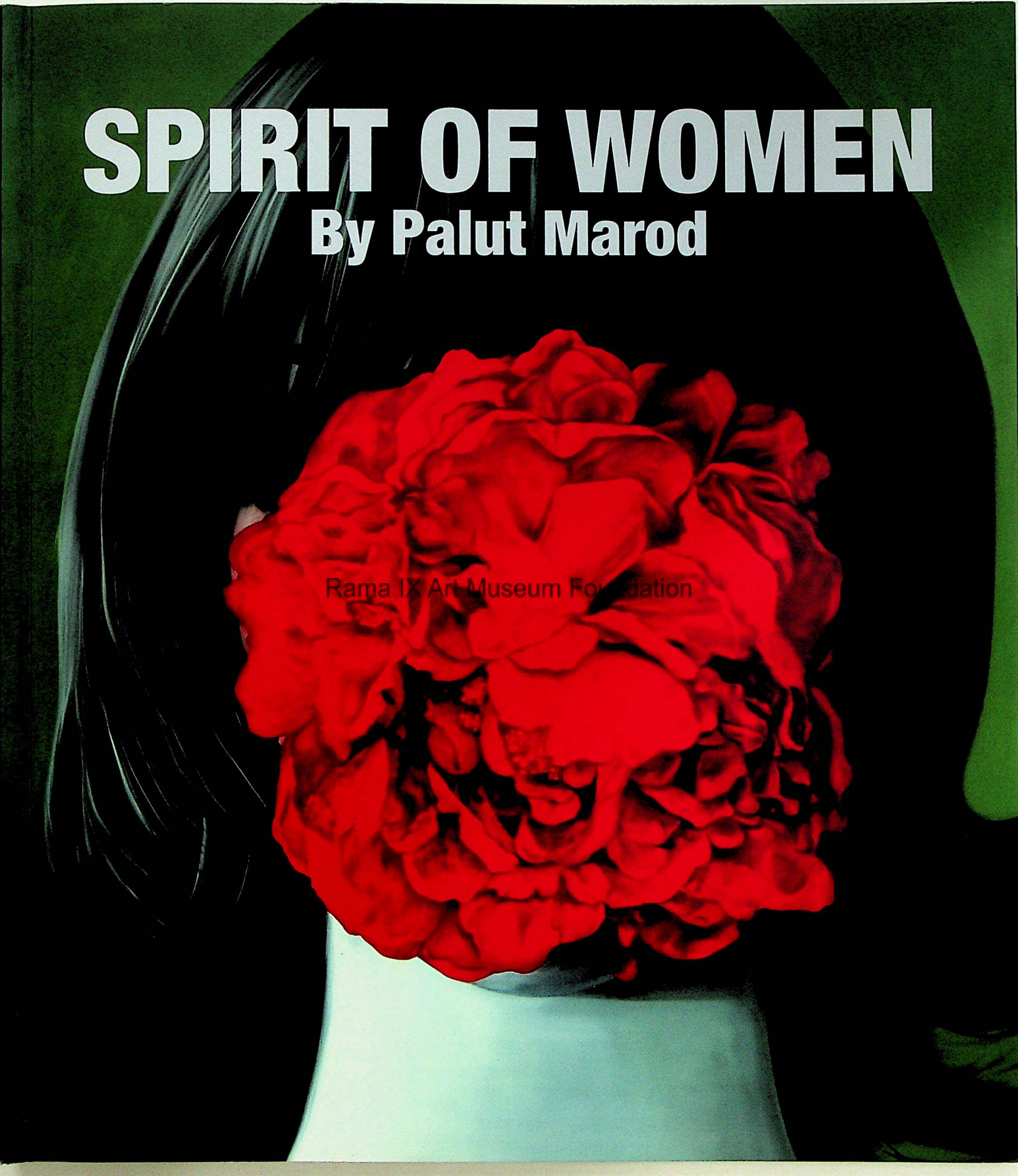

SPIRIT OF WOMEN

By Palut Marod

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

SPIRIT OF WOMEN

By Palut Marod

March 29 - April 29, 2012
At ARDEL's Third Place Gallery

Curated by Thavorn Ko-udomvit

ARDEL
THIRD PLACE GALLERY

Director:	Thavorn Ko-udomvit
Advisor:	Vimonmarn Khanthachavana
Manager:	Lawan Meesang
Assistant Director:	Hassapop Tangmahamek
Assistant Manager:	Phanida Tanikpi boon
	Thanida Dhimasombat
	Jitaree Wannapeera

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition "Spirit of Women" (สเปิร์ม ออฟ วีเมน)
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit, Pachara Piyasongsoot
- Photography by Thavorn Ko-udomvit, Palut Marod, Pachara Piyasongsoot
- Translation by Manita Srisitanont
- Proofreading by Lawan Meesang
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2012
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

Spirit of Women

การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงในงานศิลปะมักมีความพิเศษและไม่ธรรมดา ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกในยุคต่างๆ นำเรื่องราวเล่าผ่านผู้หญิงในงานศิลปะจำนวนมาก ผู้หญิงที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมอาจเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์บางอย่างกับศิลปิน เช่น วินัสของบอตติเชลลี (Botticelli) ในงานชื่อ The Birth of Venus จากการศึกษาชีวประวัติของบอตติเชลลี นักวิจารณ์บางกลุ่มเชื่อว่าเขาได้ตกหลุมรักซิมอนเนตตา (Simonetta Vespucci) ผู้เป็นนางแบบในภาพวาดของเขา สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนความเชื่อนี้คือ บอตติเชลลีได้ขอให้ศพของเขาได้เฝ้าของเธอในโบสถ์ Church of Ognissanti ในเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) นอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้ว การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงในงานศิลปะยังอาจสะท้อนถึงความคิดของกลุ่มชนหรือสภาพสังคมที่เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้หญิงในช่วงยุคเวลาหนึ่งได้ ผู้ศึกษาด้านสังคมบางกลุ่มวิจารณ์ถึงงานของอ็อกสต์ เรอนัวร์ (Auguste Renoir) ศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการวาดภาพผู้หญิง เรอนัวร์เชื่อว่าผู้หญิงไม่ได้มีเหตุผลเชิงศีลธรรม พวกเธอมักใช้ชีวิตราวกับเด็ก ความคิดต่อผู้หญิงของเขาถูกแสดงออกมาในภาพวาดที่มีผู้หญิงในหลากหลายบริบท ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะต่อผู้หญิงในเชิงที่ว่า “เป็นไปตามเหตุผลของสัญชาตญาณ” กลุ่มคนในสังคมยุโรปขณะนั้นมีความเชื่อต่อผู้หญิงในสถานะที่ต่อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงไม่ได้รับความสนใจ พื้นที่ของผู้หญิงคือการเลี้ยงดูลูกภายในบ้าน อย่างไรก็ตามก็มีผู้วิจารณ์บางกลุ่มแย้งว่าเรอนัวร์เป็นผู้ที่นำผู้หญิงออกมาแสดงบทบาทในสังคมโดยปรากฏตัวในงานจิตรกรรมของเขา

ประวัติความเป็นมาของสตรีนิยมในสังคมตะวันตกเริ่มจากการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมของผู้หญิง-ชาย ในสิทธิทางการเมือง ให้ผู้หญิงได้มีสิทธิในการเลือกตั้ง รวมทั้งเรื่องการทำงานนอกบ้าน ต่อมาการใช้คำขวัญ “the personal is political” หรือ “ส่วนตัวคือการเมือง” (อาทิ เรื่องที่เกิดขึ้นในครัวเรือน งานบ้าน การเป็นภรรยา การเป็นแม่ การที่ผู้หญิงถูกลวนลาม การถูกข่มขืน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป พวกเราเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ต้องถูกนำเสนอมาต่อสู้แก้ไขในฐานะประเด็นทางการเมือง) การเคลื่อนไหวของสิทธิสตรีขยายประเด็นจากเรื่อง “การเมือง” และ “เศรษฐกิจ” ออกไปสู่เรื่อง เพศวิถี (Sexuality) ร่างกาย (The Body) อารมณ์ (Emotions) และพื้นที่ต่างๆ ของชีวิตทางสังคมที่เดิมทีถือว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็น “เรื่องส่วนตัว” นอกจากนี้มีกลุ่มที่กล่าวถึงเรื่องการปลดปล่อยผู้หญิง โดยมีความหมายขยายไปถึงการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากบทบาท-หน้าที่-สถานภาพในครัวเรือนด้วย

อุดมการณ์ความคิดที่มีต่อเรื่องของผู้หญิง ตลอดจนเรื่องความเป็นเพศ มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

การเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีของกลุ่มสตรีนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเชิงสังคมหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ต้องการสันคลอนนิยามต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องเพศสภาพที่ตายตัว และปฏิเสธการต่อสู้ทางสังคมเพื่อความเสมอภาคกับผู้ชายดังที่เป็นมาในอดีต โดยนำเสนอว่าความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างแท้จริง ทุกอย่างถูกสร้างผ่านวาทกรรม และให้ความสำคัญของลักษณะที่ไม่แน่นอน (Fluctuating) และความหลากหลายประการ (Multiple) “เพศภาวะ” มีลักษณะไม่คงที่ เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมา และยังมีหลายเพศภาวะตลอดจนไม่เห็นด้วยกับการเสนอภาพผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว เพราะในโลกมีบริบทที่แตกต่างทั้งทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือชนชั้น ผู้หญิงเอเชียอาจมีประเด็นที่ต่างจากผู้หญิงแอฟริกาหรือยุโรป สำหรับผู้มีความเชื่อด้านสตรีนิยมในสังคมไทยเองมีหลายกลุ่ม บางกลุ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ “นำเข้า” ความคิดจากสังคมตะวันตก โดยกล่าวถึงเพียงสิทธิสตรีตามแนวคิดสายเสรีนิยม ซึ่งมุ่งเทียบเคียงกับผู้ชาย โดยมักจะใช้คำว่าความเท่าเทียมกับผู้ชาย อิงถึงเพียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบายของรัฐ แต่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์อันระบบโครงสร้างสังคม ซึ่งมีความสำคัญ อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักกล่าวเรื่องผู้หญิงเพียงในบางมิติ อาทิ ความเป็นแม่ ความเป็นเมีย โดยอาจละเลยมิติอื่น ๆ

กลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงชุดความรู้ ทฤษฎี ที่กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงหรือเรียกว่า “สตรีนิยม” (Feminism) ได้นำศิลปะมาเป็นสื่อเพื่อแสดงออกทางความเห็น ตลอดจนท้าทายความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีในสังคมเช่นกัน การเข้าใจถึงความคิดความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมอาจทำให้เราทำความเข้าใจหรือเข้าใจถึงการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น สำหรับเรื่องราวผู้หญิงในงานศิลปะชุด “Spirit of Women” ของ พลุดม มารอด อาจกล่าวได้ว่า มุมมองต่อผู้หญิงสอดคล้องไปกับแนวคิดของสตรีนิยมสายวัฒนธรรมและสายนิเวศที่เชิดชูคุณลักษณะของผู้หญิง ความเอื้อเฟื้อ ความอ่อนโยน ความสันติ ผู้หญิงมีความใกล้ชิดหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ โดยชูประเด็นเรื่องบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ปกป้อง ผู้ดูแล เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว โดยเห็นว่าบทบาทดังกล่าวเป็นความงดงามที่ผู้หญิงประทับไว้ให้แก่มวลโลก สิ่งที่น่าสนใจและทำให้งานของพลุดมมีความพิเศษประการหนึ่งคือ การใช้ภาพสัญลักษณ์ที่พาให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงรูปปั้นที่คล้ายคลึงคลาคล้ากับมนุษย์ ตัวหุ่นปูนมีสภาวะกำกวมระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นหุ่น และการใช้สีสดตัดกับพื้นหลังเข้ม ประกอบกับการใช้แสงเงาที่ตัดให้ภาพดอกไม้ไม่มีมิติโดดเด่นออกมา บางทีมีการใช้สีที่เกินจริงจากธรรมชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ของงานที่ทำให้ผู้ชมไม่อาจจะ

Rama IX Art Museum Foundation

สลายตาเพื่อสำรวจตรวจค้นทุกตารางนิ้วของภาพไปได้ การนำเสนองานที่มีมิติชวนให้พิศวง จริง-ลวง นับหนึ่งอาจทำให้นักไปได้ว่าประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องของผู้หญิงนั้นมีความเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่งตายตัว ความเป็นผู้หญิงอาจมีสภาวะที่ไม่แน่นอน หรือเหนือความคาดหมาย ความเป็นหญิง บทบาทของผู้โอบอ้อมอารีดูแลครอบครัว อาจไม่ได้เป็นจริงเลย ความเป็นหญิงอาจเป็นเพียงหุ่นปูนหรืออาจมีอยู่จริงในบางช่วงเวลาขณะ ความงาม ความสุขสงบก็อาจไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลง ยิ่งพินิจพิเคราะห์ยิ่งขยายขอบข่ายของความคิดออกไปได้เรื่อยๆ ดังปรากฏในงาน “นางฟ้าสีแดง” “นางฟ้าสีน้ำเงิน” และ “นางฟ้าสีเขียว” เป็นต้น ดอกไม้ในงานจิตรกรรมของเขาไม่ได้สื่อเพียงเรื่องของความงดงามที่เปรียบเทียบกับความงามของหญิงสาว แต่ดอกไม้โน้มนำให้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอ่อนโยน บอบบาง ความสมบูรณ์แบบ ที่เกิดจากอุปสรรคพื้นฐานของดอกไม้ที่ตาเห็น การเรียงตัวของกลีบดอก สีกลิ่น รูปทรงของเกสร จนไปถึงฐานดอก ซึ่งประกอบรวมกันเข้าเป็นดอกไม้ ในสมัยโบราณมนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์ดอกไม้ในศาสนาที่เก่าแก่หลากหลายศาสนา บางครั้งถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้า เช่น วินัส ไดอาน่า จูปีเตอร์ และอพอลโล ในยุคเรอเนสซองส์ เชื่อว่าธรรมชาติเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้า ดังนั้นดอกไม้จึงถูกนำมาใช้ในงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ต่อมาในยุคพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนอารมณ์ความรู้สึก เพราะว่าการแสดงอารมณ์ ความคิด ความปรารถนา ระหว่างชายหญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอย่างเปิดเผยดอกไม้จึงถูกให้ความหมายและใช้เป็นสื่อสื่อสารระหว่างกัน การให้ของขวัญเป็นดอกไม้ หรือช่อดอกไม้จึงเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนต่อผู้รับ การพัฒนาความหมายของดอกไม้แทนความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน

พลุดมใช้สัญลักษณ์ดอกไม้หลากหลายชนิด คาร์เนชั่น สีชมพูแทนความหมาย - ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน สีม่วงแทนจินตนาการและความฝัน ดอกกล้วยไม้แทนความงาม ความมีน้ำใจ ความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ดอกฟริเซียแทนความไร้เดียงสา ชาวจีนให้ความหมายดอกคามิเลียว่ากลีบดอกเสมือนเป็นผู้หญิง ฐานกลีบดอกเป็นตัวแทนผู้ชายซึ่งเป็นดังผู้ที่ปกป้องผู้หญิง ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความคิดถึง ความเสนาหา ความงาม ในบางครั้งพลุดมไม่ได้ใช้สีสิ้นของดอกไม้ที่เหมือนตามธรรมชาติ รวมถึงเขาไม่ได้ตั้งใจให้ผู้ชมเห็นว่ารูปดอกไม้เป็นดอกไม้ชนิดใดอย่างชัดเจนเสียทั้งหมด เขาใช้สีผสมผสานกันระหว่างสีที่อาจมีอยู่ในธรรมชาติจริงหรือไม่จริง ซึ่งนั่นเองสื่อถึงสภาวะกำกวม การตกอยู่ในภวังค์ พื้นที่ของช่วงเวลา

ระหว่างความจริงกับความฝัน จิตใต้สำนึกอันเป็นชุมพลแห่งจินตนาการของมนุษย์

ผลงานชื่อ “อบอุ่น” ภาพแม่มกบือนอาหารให้กับลูกนกในรังบนศีรษะของหุ่นโหว่เสื้อ โดยพ่อนกคอยเฝ้า บินตามหลังมา รวมถึงผลงาน “รักแท้” ภาพหญิงสาวอุ้มเด็กอยู่ในอ้อมอกให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น ความห่วงหาอาทร บทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูให้ครอบครัวเติบโต ดังการคอยรดน้ำพรุนดินจนต้นไม้เติบโตใหญ่ มั่นคง ผลิดอก ออกผล ภาพสุนัขถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ การเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างไม่ว่าสถานการณ์ใด อันเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันในครอบครัว ผลงานชื่อ “ถิ่นกาขาว” ซึ่งความหมายของถิ่นกาขาวในที่นี้คือฝรั่งผิวขาวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก คำนี้มาจากการทำนายของพระพุทโธโฆษจารย์ (ลำไย) ท่านได้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรัชกาล ดังนี้ รัชกาลที่ ๑ ทำนายว่า มหาภาพผ่านมหาภัยรัช รัชกาลที่ ๒ ทำนายว่า รู้จักรัทธิ รัชกาลที่ ๓ ทำนายว่า จำต้องคิด รัชกาลที่ ๔ ทำนายว่า สนธิธรรม รัชกาลที่ ๕ ทำนายว่า จำแนกชาติ รัชกาลที่ ๖ ทำนายว่า ราษฎร์ราชาใจ รัชกาลที่ ๗ ทำนายว่า นั่งทนทุกข์ รัชกาลที่ ๘ ทำนายว่า ยุคหิมฬ รัชกาลที่ ๙ ทำนายว่า ถิ่นกาขาว รัชกาลที่ ๑๐ ทำนายว่า ชาววิไล ดังนั้น คำว่า ถิ่นกาขาว อาจจะรวมถึงการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก ธุรกิจข้ามชาติ เทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคมขนส่งที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนจากส่วนต่างๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว วิถีการพัฒนา รูปแบบการดำรงชีวิตแบบตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งกับผู้หญิงไทย อาจรวมถึงฝรั่งที่มาซื้อบริการทางเพศ ภาพผู้หญิงหันหลังอาจสื่อถึงการที่ผู้หญิงต้องใช้ชีวิตเผชิญกับบางสิ่ง รวมถึงการจ่ายยอมและจำนวน ที่ต้องหันหลังหรือละทิ้งจากบริบทเดิมที่เป็นอยู่

ผลงานชุด “Spirit of Women” นับว่าได้เปิดพื้นที่ให้สังคมได้หันมาพิจารณาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้หญิงในบริบทต่างๆ เชิญให้มองถึงเรื่องของผู้หญิงในหลายแง่มุม ความเป็นเพศอาจไม่ได้เป็นประเด็นที่สร้างความแตกต่างอย่างสลักสำคัญ หากทว่าวิถีการมองโลก และการเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงความเป็นมาและวาทกรรมแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อความคิดความเป็นหญิงชาย ตลอดจนการกระทำที่เกิดขึ้น อาจมีความสำคัญยิ่งกว่า

ธวัชชัย สมคง

Spirit of Women

Representation of woman in art is often special and unusual. Many world's great artists tell their stories through women in art. Women appear in fine art might be ordinary person or someone who has intimate relationship with the artist such as Venus of Botticelli from *The Birth of Venus*. Many critiques assume from Botticelli's biography that he fell in love with Simonetta Vespucci, the model for his painting. One evidence supporting such assumption is that Botticelli asked that when he die, he be buried at her feet in the Church of Ognissanti in Florence. In addition to personal relationship, representation of woman in art reflects thoughts of people or social surroundings of woman at a particular time. Some sociologists criticize the works of Auguste Renoir, a prominent artist in impressionist style. As a celebrator of beauty, and especially feminine sensuality, he believes that women do not have moral reason. They live life like young children. His attitude towards woman is presented in painting of women in various contexts that are aligned to his attitude that women act "according to intuitive reason." At that time in Europe, woman is inferior to man. Woman is never paid attention. Their only space is home, looking after her children. However, some critiques argue that Renoir is the artist who presents image of woman in social and public sphere through his fine art.

The history of western feminism began with claiming woman rights and equality in political sphere. They wanted the right to vote and work outside. Then, the propaganda "the personal is political" (family matters, chores, woman roles as wife and mother, being raped were not personal issues anymore. They believed that the issues must be raised as political matters.) was published. Feminism movement was expanded from "politics" and "economy" to sexuality, body, emotions and other social spaces that were once considered 'personal.' In addition, some groups also focused on releasing woman from family-related role-duty-status.

Ideology on woman and gender has been evolved for a long period of time. Feminism movement is influenced by postmodernism. Fixed definitions of gender

are challenged. The fight for equality is denied. On contrary, they argue that we cannot draw the exact line to separate masculine and feminine. Everything is created by discourse. They highlight fluctuating and multiple characteristics. "Gender" is not fixed or static but multiple. They also disagree with the one universal image of woman since everyone is in different context, culture, race and class. Asian woman might have to face different issue from African or European woman. Some Thai people valuing feminism are criticized that they "import" western concept. They only focus on liberalism and equality only to claim rights to amend the laws and government policies. They do not pay attention to relationship in social structure that is very important. Many people also recognize woman in some particular roles such as mother, wife while overlooking other dimensions.

Social movement including knowledge and theory on feminism applies art as a medium to express their thoughts and to challenge concepts of woman found in the society. Understanding such thought and belief might help us comprehend the artist's artistic expression in "Spirit of Women" more profoundly.

It can be said that such perspective towards woman is aligned to the cultural and biological feminism that values feminine generosity, tenderness and peace. Woman is close or united to nature. Woman as protector of family is highlighted. Such role makes the world beautiful. What is interesting and brings special touch to Palut's work is symbolic image whose shape is similar to human being. The cement mannequin is ambiguous. We cannot identify whether it is human being or a mannequin. The vivid colors with dark background along with light and shadow bring dimensions to the flowers. Sometimes, they are painted with surrealistic color. All of these characteristics can turn all eyes on the works. The puzzle of the work implies the fact that nowadays issues on feminine are not fixed. There are variances. Feminine might not be static or even beyond expectation. Woman and her role as protector to family might not be real. Feminine might be like a mannequin or reality at a particular moment. Similarly, beauty, happiness and

Rama IX Art Museum Foundation

peace might not be permanent but changing. The more we consider the issues, our thinking can be more expanded to other areas as presented in *Red Angel*, *Blue Angel*, *Green Angel*. Flowers found in the work do not only represent beauty of woman. They make us feel gentleness, tenderness and perfection rendering from the perceived image of flower including petals, color and shape of pollen and sepal. In the past, flower is symbol found in traditional religions. Sometimes, it is related to deity such as Venus, Diana, Jupiter and Apollo. In Renaissance, people believed that nature is a reflection of God. Therefore, flowers were found in religious art. During the time of Queen Victoria of England, flower symbolized feeling because man and woman were not allowed to express their feeling, thought or desire. Flowers were used as a means for communication. Giving flowers was embedded with sender's message to receiver. The meanings of flowers have been developed until today.

Many flowers are found in Palut's works to symbolize something. Pink carnation represents unforgettable meaning and memory. The violet one is imagination and dream. Orchid signifies beauty, generosity, purity and simplicity. Freesia stands for innocence. In Chinese culture, camellia's petal represents woman while its sepal is a man protecting woman. Rose is a symbol of love and desire. Sometimes, these flowers are not painted in their natural colors. The artist doesn't intend to direct the viewer's perception. He applies both natural and unusual colors to represent ambiguity, a moment where reality is mingled with dream. It is a subconsciousness, a source of human imagination.

"Warm" presents an image of bird feeding its baby in the nest above the mannequin with the father looking after its family. In "Real Love," a woman holding her baby represents care and warmth, major role of mother. Looking after a family is similar

to planting a tree. We have to water and look after until it grows, yields some fruits and flowers. The image of dog stands for honesty, a true companion that is part of family bond. For "Foreign Land," the title corresponds to the fact that there are many foreigners living in Thailand. The word is found in the prophecy of Phra Buddha Kosajarn (Lam Yai) before the fall of Ayutthaya. He predicted incident that will be occurred in each reign of The King of Thailand. In the 1st reign, "age of betrayal"; the 2nd reign, "age of wisdom"; the 3rd reign, "age of relationship"; the 4th reign, "age of Dharma"; the 5th reign, "age of colonization"; the 6th reign, "age of superfluous"; the 7th reign, "age of suffering"; the 8th reign, "age of darkness"; the 9th reign, "age of foreign influence"; and the 10th reign, "age of civilization." Therefore, the title might also suggest dominance of western culture, international business, communication technology and rapid transportation system influenced by western lifestyle. This also implies relationship between foreigner and woman. It might be referred to foreigners who come to Thailand for sexual services. The image of woman turning her back to the viewers might convey the fact that woman has to face, surrender and give up to some situation and leave her existing context behind.

"Spirit of Women" provides our society with an opportunity to consider way of life and relationship of woman in many contexts. We can perceive woman in many perspectives. Actually, gender does not differentiate people significantly. However, the way we perceive the world and learn to understand background and discourse influencing our thinking and action might be more critical.

Tawatchai Somkong

Spirit of Women: จิตวิญญาณแห่งสตรี

หากจะกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงในยุคสมัยที่ผ่านมาและในสังคมปัจจุบัน ไขหรือไม่ว่า ภาพลักษณ์บางประการของความเป็นผู้หญิงยังคงสืบต่อมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าพื้นที่ทางสังคมของเธอเหล่านั้นจะเปิดกว้างจากห้องครัวและห้องนอน ไปสู่การทำงานหรือออกฤทธิ์ออกเสีงในสายอาชีพต่างๆ มากเพียงไร หากแต่บทบาทของเพศแม่ ก็ยังคงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดหน่วยทางพันธุกรรมในระดับสัญชาตญาณของมนุษย์เพศหญิงอยู่ดี

ด้วยเงื่อนไขที่ธรรมชาติตราบัญญัติ ด้วยกลไกทางกายภาพของชายหญิงที่แตกต่าง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประเด็นทางความคิดของเพศสภาพหลากหลายเรื่องราว ทั้งในแง่มุมของการจัดจางทางความคิดเห็น การเรียกร้องสิทธิเสมอภาค การต่อต้านความรุนแรง กระทั่งการยกย่องชื่นชมอย่างเห็นคุณค่า ซึ่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นงานศิลปะอีกชุดหนึ่งของพลุดม์ มารอด ศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะมากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการศิลปกรรมเมืองไทย

ผลงานของพลุดม์ ในชุด “Spirit of Women” ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาสืบเนื่องมาจากผลงานชุดที่ผ่านมา มาด้วยแรงบันดาลใจลักษณะเดียวกัน แต่มีการแสดงออกทางศิลปะด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จากผลงานที่เคยจัดแสดงในนิทรรศการ ‘Mystery of Angel’ ณ โรสกาเดิน แกลเลอรี สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ในราวกลางปี พ.ศ. 2552 ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความงามอย่างลึกซึ้งของหญิงสาว ซึ่งได้ถูกสานต่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินินชุดใหม่ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการให้คุณค่าต่อความเป็นผู้หญิงที่มีความลุ่มลึกทางอารมณ์ความรู้สึก ในบริบทของเพศแม่ที่เป็นผู้โอบอุ้มคุ้มครอง สื่อแสดงให้เห็นถึงความงามในช่วงขณะแห่งการกระทำจากบทบาททางเพศสภาพที่เปลี่ยนไปจากการเป็นหญิงสาวสามัญ บ่งบอกถึงความอ่อนหวาน ความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความกล้าหาญอันเปี่ยมด้วยพลัง

ภาพ “นางฟ้าสีน้ำเงิน” และ “นางฟ้าสีแดง” แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่สืบเนื่องมาจากผลงานในชุดเดิม รูปหน้านิ่งเฉยของหญิงสาวในโทนีสีเทา ถูกแต่งแต้มด้วยช่อพวงดอกไม้สีสันสดใสสว่างประดับประดาบนเรือนผม ฉากหลังสีหม่นส่งเสริมให้มวลหมู่ดอกไม้ยิ่งทวีความโดดเด่นราวกับจะบ่งบอกถึงจิตวิญญาณแผ่ซ่านภายในที่สูงสกาวยดไกลยิ่งไปกว่าภาพลักษณ์ตาตื่นสามัญซึ่งมองเห็นจากภายนอก

ภาพ “รอยยิ้มสีมาเจนด้า” ใจดอกไม้อีสขมพูเป็นสัญลักษณ์แทนความอ่อนหวานที่เป้งบานเหนือใบหน้าหญิงสาว การใช้สีพื้นเรียบๆ และการจัดองค์ประกอบแบบสมดุลซ้ายขวา ส่งผลให้เกิดความรู้สึกนิ่งเย็นในภาพ หากแต่รวิกลีบของดอกไม้ที่กำลังคลี่ขยายอยู่กลางภาพ ก็เปรียบเสมือนการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแบบผู้หญิงให้ผลิแผ่ออกมา ขณะที่ภาพ “รักแท้” กลับแสดงให้เห็นถึงใบหน้าหญิงสาวสีเทาที่ทอดนอนอยู่ในตอนล่างของภาพ เหนือขึ้นไปปรากฏรูปของสุนัขสีเหลืองเลื้อยพันา รูปแม่และบุตรในอ้อมอกสีเหลือง รายละเอียดต่างๆ สกิดนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูพราวเต็มต้น ท่ามกลางฉากหลังของท้องฟ้าและเนินเขา ความหมายขององค์ประกอบภายในภาพ คล้ายจะบ่งบอกถึงสภาวะของผู้ให้กำเนิด การถ่ายทอดความรักของผู้เป็นมารดา สุนัขและต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแผ่บ้นยะของความเป็นบ้านที่ต้องมีผู้ทำหน้าที่ดูแล

แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นแม่และเพศสภาพของหญิงสาว ได้รับการถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมที่มีเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์อันผสมผสาน ลักษณะของผลงานส่วนใหญ่มักปรากฏรูปร่างของสิ่งที่ศิลปินนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความ ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ สุนัข นก กา หรือหอยสังข์ ซึ่งมีนัยยะตีความถึงความรัก อารมณ์ความรู้สึกอ่อนหวาน การทำหน้าที่ดูแลครอบครั ฯลฯ รูปลักษณ์ของหญิงสาวในผลงานส่วนใหญ่ ดูที่ท่างั้นเจิบเยิบเย็น หากแต่ก็แผ่ไ้วด้วยความรู้สึกลุ่มลึกที่ดีความได้หลากหลายเมื่อเพ่งมองให้นาน สถานะของหญิงสาวและมารดาในผลงานของพลุดม์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งชุดของผลงานที่สามารถให้ประสบการณ์ทางความรู้สึกได้แตกต่างตามแต่มุมมองของผู้ชมงานแต่ละคน

Rama IX Art Museum Foundation

ผลงานอีกส่วนหนึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไปจากแนวทางในอดีตของพลุดม์ อาทิ ภาพ “อบอุ่น” ที่ปรากฏภาพหญิงสาวใบหน้าสงบนิ่งท่ามกลางพื้นหลังสีเข้มขรึมของภาพ ดอกไม้สีแดงสดประดับข้างศีรษะ นกน้อยสีเขียวสามตัวอิงอาศัยและโอบอุ้มอยู่ในรวงรังที่พันผูกจากกิ่งก้านกลีบดอก ใบไม้เหนือพุ่มผมของเธอ ลักษณะของการเกลี่ยและปิดป้ายสีแปร่ง ทำให้รูปร่างของหญิงสาวในภาพมีพื้นผิวคล้ายงานประติมากรรม ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ กลับมีความเหมือนจริง มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะภาพครอบครัวนกที่มีตัวพ่อแม่จิกป้อนอาหารแต่ลูกน้อยในรัง สื่อความถึงความรัก ความเอื้ออิงอาศัย การปกป้องคุ้มครอง และการอยู่ดูแลกันเฝ้าครอบครัวจากเพศสภาพของผู้หญิง

นอกจากนั้น ภาพ “เปลือกสีดำ” ที่มีหอยสังข์สีดำบนศีรษะของหญิงสาวท่ามกลางพื้นหลังสีชมพูสด ยังแสดงให้เห็นถึงการทิ้งรื้อรอยสีแบบผิวแปร่งที่แปลกใหม่ไปจากงานแนวเดิมของพลุดม์ อารมณ์ของภาพมีทั้งความนิ่งและความเคลื่อนไหวที่แผ่ซ่านในเส้นสายลายสี กระทั่งภาพ “ถิ่นกาขาว” ซึ่งศิลปินสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคผสมบนกระดาษ ก็แสดงให้เห็นความสดใสของสีแดงสดจากพื้นหลัง การตัดปิดป้ายพู่กันเพื่อสร้างทิศทางความเคลื่อนไหวให้เส้นผมประดับดอกไม้สีแดงเหลือของหญิงสาวในภาพ อีกทั้งยังมีการสร้างมวลปริมาตรให้กับตัวนกกาที่ยืนเหยียบอยู่บนศีรษะของเธอด้วยกระบวนการเกลี่ยน้ำหมึกแบบงานวาดเส้น เกิดเป็นมิติทางการเห็นในรูปแบบที่ผิดแผกแตกต่างไปจากผลงานชุดเดิม

พัฒนาการที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในผลงานซึ่งนำแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือการสร้างพลังและความมีชีวิตให้กับรูปร่างรูปทรงขององค์ประกอบภายในภาพ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบดอกไม้ สรรพสัตว์หรือหญิงสาว ซึ่งค่อยๆ คลี่คลายความเคลื่อนไหวมาจากความนิ่งเฉยอย่างเข้มข้น ความสดสว่างของเนื้อสี และร่องรอยตัดปิดป้ายผิวแปร่งของศิลปิน แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจและแนวความคิดของศิลปินที่มีมุมมองต่อความเป็นผู้หญิงอย่างเข้มข้นน่าค้นหา

บทบาทของหญิงและชายในสังคม ไม่ว่าจะนับเนื่องจากอดีตหรือตีความจากสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ก็ล้วนมีพื้นที่เหยียบยืนที่แตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของกายภาพและชีวภาพ เนื่องด้วยมนุษย์เรานับเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบสร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาโดยการกำหนดของธรรมชาติ เราเลือกไม่ได้ว่าอยากเกิดเป็นเพศใด รูปร่างหน้าตาแบบไหน ผิวผมสีอะไร เคมีคืดหลังและหน่วยทางพันธุกรรมในร่างกายกำหนดให้กลไกทางชีวภาพของหญิงชายมีรายละเอียดที่แตกต่าง จนบางครั้งก็นับได้ว่าเป็นคู่ตรงกันข้ามของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน หากแต่ในความแตกต่างนั้นย่อมมีจุดประสานที่ลงตัวสำหรับการอยู่ร่วมกัน ประคับประคองกัน และดูแลกัน ในฐานะของสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นมาได้ด้วยการผสมผสานของหน่วยชีวิตจากเพศหญิงและชาย ดังนั้น “Spirit of Women” ของพลุดม์ มารอด จึงอาจเป็นหนึ่งในการตรึงตรองและค้นหาพื้นที่ประสานลงตัวระหว่างความเป็นหญิงในมุมมองของเพศชายและความเป็นชายที่แสดงออกผ่านรูปลักษณ์ของเพศหญิงก็เป็นได้

หัสภาพ ตั้งมหาเมฆ

Spirit of Women: Spirit of Feminine

Throughout history, certain images of woman have been maintained without change. Despite the fact that her social spaces are expanded from kitchen and bedroom to other areas including many other roles and occupations, her role as mother has always been considered a symbol of genetic succession among many women.

Due to natural laws, biology of man and woman is different. Such diversity raises many issues on gender including conceptual argument, right of equality, anti-violence and value recognition. All of these issues are presented in the work of art by Palut Marod, art instructor and prominent artist in Thailand.

“Spirit of Women” by Palut shows progress from his previous exhibition “Mystery of Angel” at Rose Garden Gallery, Suan Sampran, Nakhon Pathom in 2007. The same inspiration is demonstrated through different forms of artistic expression. The concept on mysterious beauty of woman is elaborated to create new series of fine art of oil on linen. However, the latest work focuses on value of woman and her deep feelings. The works is presented under the context of mother who does best to protect her family. This exhibition reflects beauty and changing status of woman. Viewers will sense gentleness, strength, warmth and brave from the spirit of women.

Blue Angel and Red Angel show the artist’s creativity carried on from the previous work. The emotionless facial expression of the woman in grey is embellished by colorful flowers on her hair. The dim background makes the flowers more outstanding and eye-catching. They imply the bright and cheerful mind behind appearance.

In Magenta Smile, pink flower symbolizes gentleness. Viewers will feel tranquil due to simple color tone and balanced composition. However, the blooming flower represents how woman gradually shows her emotion. On contrary, Real Love appears the grey face of woman lying at the bottom of the painting. Above the girl, the blue and yellow dog and mother and her child are also found. Everything under the tree with pink flowers is motionless in the midst of blue sky and mountain. The image implies the status of mother and how she expresses her love to the child. The dog and the tree symbolize a house, a protection to its resident.

In addition, the issues on role of mother and female gender are communicated through the artist’s fine art created from integrated techniques. Symbolic forms including flower, dog, bird, crow and shell are applied in most of his work to imply love, gentleness and protection for loved ones. Images of woman in his works look calm and cold. However, they entail profound feeling that can be interpreted in many ways. Status of woman and mother as seen from the artist’s works provide viewers with different feelings and attitudes depending on individual experiences.

Rama IX Art Museum Foundation

Another works that show creative technique different from his previous work include Warm. Woman shows calm facial expression. The background is dark. Her head is decorated with vivid red flower. Three green birds are flying from its nest made of flower petals on her head. The brush stroke makes the woman’s figure look like sculpture. Other compositions are surrealistic and lively, particularly the image of bird family. The parents are feeding their baby in the nest. This image reflects love, dependence, protection and harmony in family.

In Black Shell, a black shell on the woman’s head with vivid pink background, we can notice different brush from his previous work. In addition, we can sense stillness and movement from his color lines. For Foreign Land, the artist creates the work with the use of paper. The vivid red background brings liveliness to the work. The brush strokes make the woman’s hair waving naturally. The crow on woman’s head is drawn to even out weight and volume. The technique brings different perspective to the work.

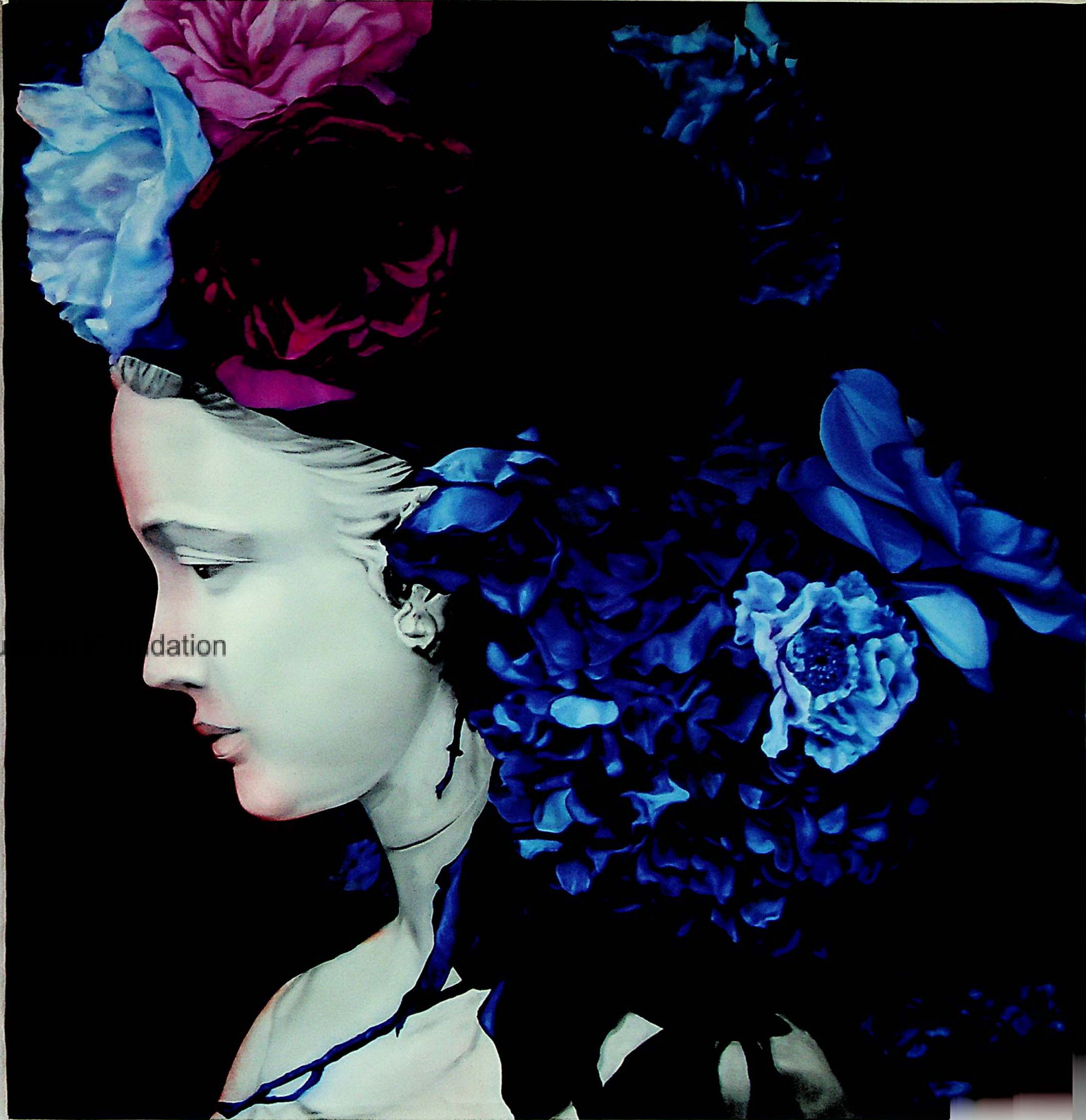
One outstanding improvement reflected from his work is how the artist fills all compositions, forms and shapes with energy and liveliness. The tree leaves, branches, flowers, animals or even woman gradually make movement. The vivid colors and strong brush reveal the artist’s inspiration and perspective towards feminine interestingly.

Throughout history, man is physically and biologically different from woman. Since human being is a creature predestined by nature selection, we cannot choose our gender, look, skin tone or hair color. Our bodily genetics determine human biological mechanism. Nevertheless, in such binary opposition we can find a place where everyone, man and woman, can live together in harmony. Therefore, “Spirit of Women” by Palut Marod provides a chance to consider and find such place where woman can be perfect in man’s eyes and masculinity can be demonstrated through woman.

Hassapop Tangmahamek

นางฟ้าสีน้ำเงิน - Blue Angel, 2011, oil on linen, 150 x 150 cm

Rama IX Art Mu dation

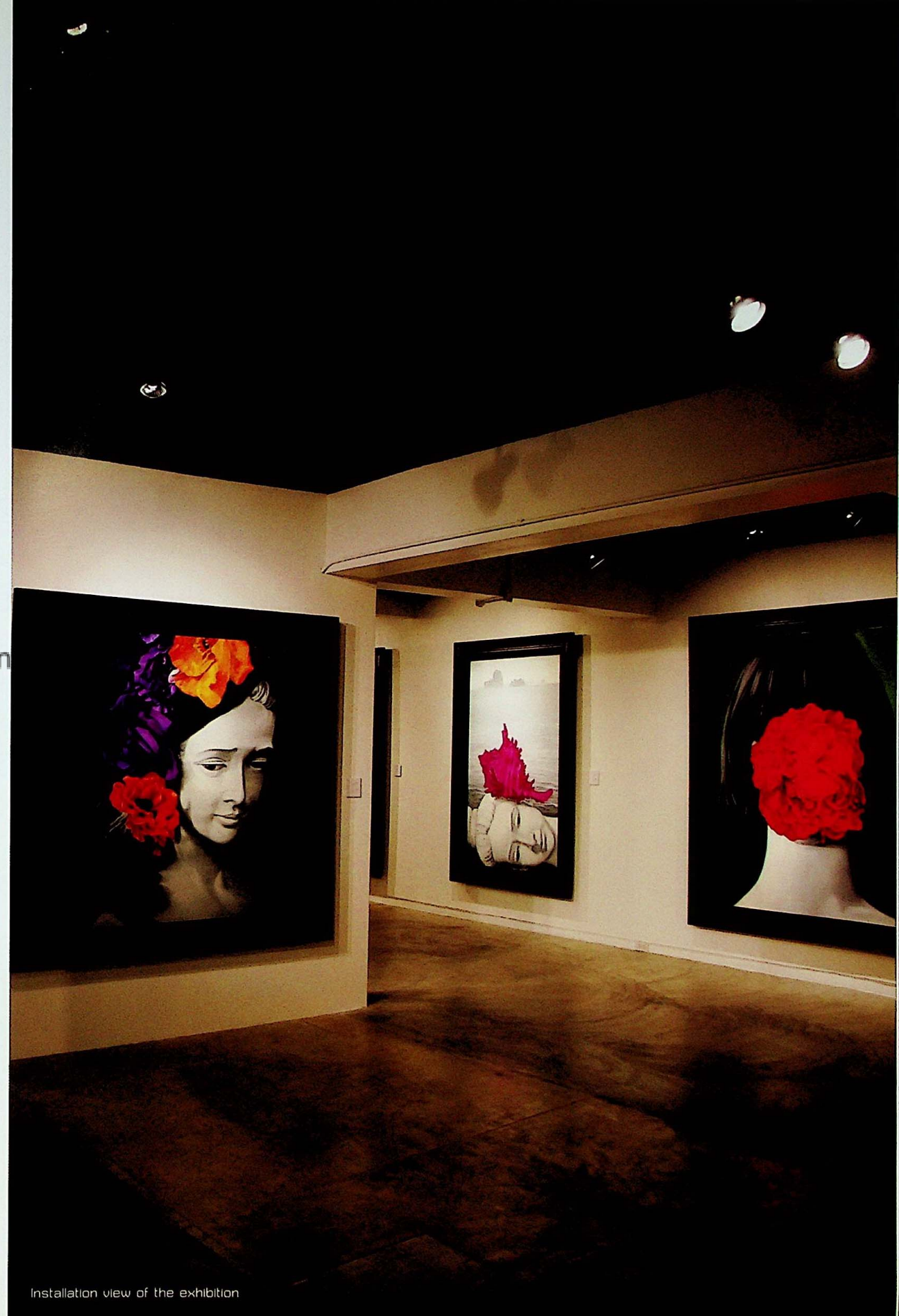

จูบ - Kiss Me, 2012, oil on linen, 190 x 145 cm

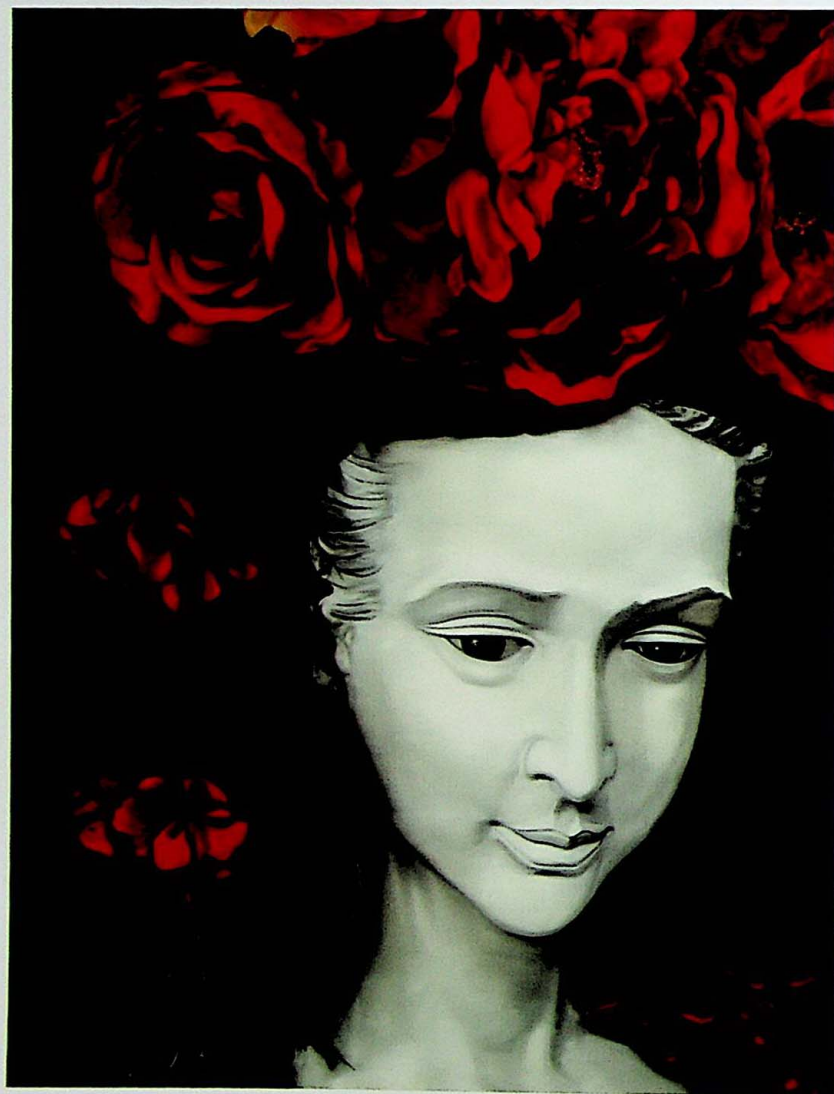

รอยยิ้มสีมาเจนต้า - Magenta Smile, 2011, oil on linen, 190 x 150 cm

R. Museum Foundation

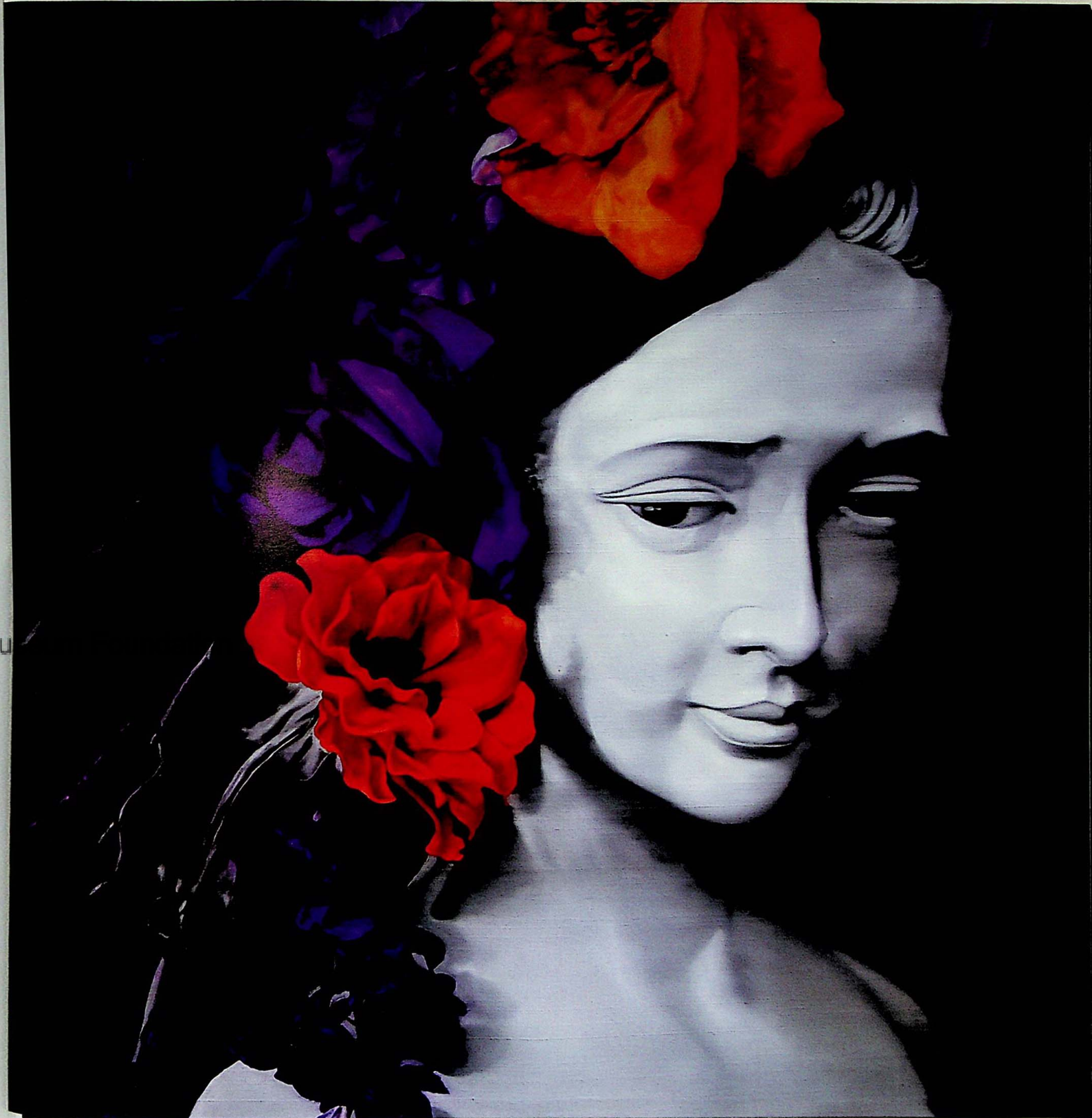

Installation view of the exhibition

นางฟ้าสีแดง - Red Angel, 2010, oil on linen, 150 x 130 cm

Rama IX Art Mu

นางฟ้าสีม่วง - Violet Angel, 2011, oil on linen, 150 x 150 cm