

departure of soul

Art exhibition 20 February - 20 March 2002

by Doungthai PONGPRASIT

at Space Contemporary Art Tel: 02-7114427

The opening Exhibition 20 February 2002

Rama IX Art Museum Foundation

B-CAT-2-0004
SOL-C16A-02-2545

นิทรรศการศิลปะ ครึ่งหลับ ครึ่งตื่น
โดย ดวงทัย พงศ์ประสิทธิ์
ณ หอศิลป์ สเปส ไท 02-7114427
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2545

SPACE Contemporary Art

ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ เป็นศิลปินหญิงที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) เป็นแนวทางที่ศิลปินมักนำมาสร้างสรรค์ เพื่อแสดงแนวคิดของตนออกมา ลักษณะศิลปะจัดวาง (Installation Art) เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาประกอบกัน เข้าตามแนวคิดของศิลปิน เป็นการแปรสภาพของวัสดุนั้น ให้กลมกลืนกับพื้นที่ โดยยังคงลักษณะผลงานที่บ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ อันเป็นความเฉพาะตัว ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่มีความงาม และความลึกซึ้งเป็นสุนทรีภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีศิลปินไทยหลายคนได้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ดังเช่น นณทิพย์ บุญมา ศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

โลกแห่งการสร้างสรรค์ยังเดินทางค้นหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ ศิลปินจึงเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาในการพัฒนาผลงานให้มีความใหม่อยู่เสมอ ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ เป็นศิลปินหญิงที่ผลงานมักแสดงออกถึงแสงและสีที่โดดเด่น รวมทั้งเรื่องราวที่ทวิวิของฝันผ้าที่โยง และรัดร้อยกันอยู่ในห้องแสดงผลงาน ผลงานมีลักษณะโดดเด่นของความเป็นหญิงตรงที่โครงสร้างที่บางเบาแต่มั่นคงอยู่ในสภาวะของตัวเอง

นอกเหนือจากการสอนหนังสือในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปี 2001 เธอร่วมกับเพื่อนศิลปินกลุ่ม Scopolamine จัดแสดงผลงานกลุ่ม และออกหนังสือเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะแล้ว นิทรรศการ ครึ่งหลับ ครึ่งตื่น (Departure of soul) ยังเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก ในประเทศของศิลปิน หลังจากที่ได้รับเชิญให้แสดงเดี่ยว เมื่อปี 1998 ที่ University of Lille III ประเทศฝรั่งเศส

หอศิลป์ สเปส

Space Contemporary Art will be presented "Departure of soul" by Dounghatai Pongprasit, who always work in contemporary art especially installation art that can bring her feeling out. She represents her artwork by using lighting and color include the movement of woman in soft structure but honest of herself.

Departure of soul by Dounghatai Pongprasit use installation to explain her emotion by observing for a will. It was drawing out in the picture of her feeling to be, outside by talking her face molded, then place all over exhibition hall. For the artist to notice herself in other perspective is connected between the emotion and physical.

Besides teaching in " Institute of Developmental Art " In 2001 she works her friend in a group that call " Scopolamine " Moreover she published an art book to see what is going on in art field. In 1998 she was invited to exhibit from University of Lille III, France. " Departure of soul " is the first exhibition in Thailand.

Space Contemporary Art

หอศิลป์ สเปส
100 ปี 100 ปี 100 ปี

DEPARTURE of SOUL

ดีพาร์เจอร์ ออฟ โซล: จิตและใจของดวงหทัย

ความเป็นหญิง

ผลงานของศิลปินจำนวนมากในโลกนี้ บ่งบอกถึงความเฉพาะทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่ออย่างชัดเจน หรือในด้านตรงกันข้าม ผลงานของศิลปินอีกมากมายเช่นกันที่ดูเป็นกลางจนกลายเป็นสากล ซึ่งทำให้ลำบาก ในการคาดเดาถึงรากเหง้าทางเชื้อชาติวัฒนธรรม แต่สำหรับผลงานของ ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ นอกจากระบ่งบอกถึงลักษณะเด่นบางอย่างทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นแล้ว ศิลปะจิตดวงของเธอยังเผยให้เห็นถึงความเป็น เพศหญิงของศิลปินอีกด้วย สำหรับ “ผ้า” ด้วยบริบททางวัฒนธรรม ซึ่งมักจะผูกโยงกับกิจกรรมของเพศหญิง ทั้งการเย็บปักถักร้อยในครัวเรือนและอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และความประณีตพิถีพิถันในงานที่มาจากความอ่อนหวานแบบหญิงๆ ดังนั้นการที่ดวงหทัยนำเอาผ้าที่มีสีสันสดใสไปสร้างและบางเบาผ้ามืดดำเป็นศิลปะ ทำให้ผู้ชมตระหนักได้ในชั้นพินเมื่อได้เห็นผลงานว่า คนที่วาดต้องเป็นศิลปินหญิงแน่ๆ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม

แนวเนื้อหาในผลงานของดวงหทัยที่เด่นๆ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผลงานชื่อ *ความทรงจำของต้นไม้* (Memory of Tree) (ปี ๒๕๓๙) ที่ติดตั้งในหอศิลป์วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ้าสีต่างๆ ถูกผูกโยงเกี่ยวพันกันอย่างที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ รวบรวมถึงถิ่นอาศัยของต้นไม้หรือผลงาน *สู่แสง แห่งตะวัน* (Image in Light) และ *สู่แสงแห่งตะวัน 2* (Image in Light 2) (ปี ๒๕๔๐) ที่เคยติดตั้งที่หอศิลป์ แห่งชาติและที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรตามลำดับนั้น ผืนผ้าที่ถูกโยงจากบนสู่ล่างเมื่อประกอบเข้ากับแสงสีก็สามารถเน้นให้เราสัมผัสได้ถึงแสงแดดที่ส่องเป็นลำสู่ผืนดินเบื้องล่าง หรือผลงานที่เคยแสดงที่หอศิลป์เพาะช่าง *สำเนาแห่งทะเล ๑* และ *๒* (Poetry of the Sea 1, 2) (ปี ๒๕๔๐) ก็เช่นกัน ดวงหทัยใช้วัสดุแบบเดียวกันนี้มาจัดวาง ให้เกิดจังหวะราวกับคลื่นทะเลที่มีทั้งคลื่นซัดสลับเรียบและม้วนตัวเป็นเกลียวดูเคลื่อนไหวอย่างงดงามราวกับบทกวีนิพนธ์เล่มชื่อ

ความเป็นประติมากรรมและจิตรกรรม

เราคงจะต้องเรียกผลงานของดวงหทัยว่าเป็น ศิลปะจิตดวง ซึ่งผสมผสานจุดเด่นของจิตรกรรมและประติมากรรมไว้ด้วยกัน เพราะศิลปินได้นำเอาผ้ามาสร้างชิ้นเป็นรูปทรง 3 มิติต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนบ้าง ก็ดูเกือบที่บิดัน บ้างก็บางเบาโปร่งใสโยกโยไปทั่วพื้นที่ของหอศิลป์ ในขณะที่ผลงานของ ดวงหทัยก็มีความโดดเด่นในด้านสีสันที่สวยงามสดอาด ผ้าสีที่มีความโปร่งบาง เมื่อทาบซ้อนทับกันก็ก่อให้เกิดการผสมสีเห็นเป็นสีใหม่ขึ้น อย่างหลากหลาย และยิ่งเมื่อถูกอาบด้วยสีจากแสงไฟในหอศิลป์ ซึ่งศิลปินจัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน ผ้าสีเหล่านั้นก็ยิ่งดูชัดขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

อีกแนวเนื้อหาที่พบเห็นได้ในผลงานอย่างน้อยสองชิ้น เช่น ผลงานชื่อ *Someday in Time* (ปี ๒๕๔๒) ซึ่งเคยจัดแสดงที่หอศิลป์ศาลา และ *Anywhere is* (ปี ๒๕๔๓) ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม โดยที่ศิลปินได้ใช้ผ้าส่วนสีชมพูแบบที่เราคุ้นตา จากชุดแต่งงานของเจ้าสาวไทยและจีน มาจัดสร้างเป็นรูปทรงกึ่งกลมๆ บ้างหรือบ้างก็ปรากฏเป็นชุดเจ้าสาวที่อยู่ในตู้กระจก ราวกับจะบอกว่า สถานภาพของเพศหญิงหลังแต่งงานไปแล้วนั้นไม่ต่างไปจากความ อ่อนหวานที่ถูกเก็บงำและพันนาการอย่างที่ยากจะหาทางออกลักษณะเด่นอีกประการจากการใช้ผ้าสีบางๆ มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างงานของดวงหทัยก็คือลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่นิยมใช้ผ้าแบบเดียวกันนั้นในพิธีกรรม การ เช่นไหว้ผีเจ้าที่เจ้าทาง โดยใช้ผ้าสีพันรอบต้นไม้ ศาลเพียงตา และรูปเคารพต่างๆ

ดังนั้นผลงานของดวงหทัยจึงมีทั้งความงดงามที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ความกลมกลืนลละลวยแบบบทกวี และยังแฝงเงาไว้ด้วยรหัสทางวัฒนธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง สถานภาพทางเพศและความรู้สึกกลับแบบมีๆ อีกด้วย ดวงหทัยเป็นศิลปินหญิงอีกคนที่ขยันขันแข็ง มีความมุ่งมั่นในเส้นทางสายศิลปะและศิลปิน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่หนทาง ที่ราบรื่นและสะดวกสบายเลยเพราะแม้แต่ศิลปินชายที่มีจำนวนมากกว่าหญิงหลายเท่าตัวและเป็นกลุ่มที่ครอบงำวงการศิลปะอยู่ ยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับความคาดหวังของ ครอบครัวและความท้าทายต่อความมั่นคงในชีวิต สำหรับผู้หญิงแล้ว แรงกดดันในทุกด้านย่อมมากกว่าชายอย่างเทียบกันไม่ได้แน่นอน

วันนี้ *ครึ่งหลับ ครึ่งตื่น* (Departure of Soul) คือ การพิสูจน์จิตวิญญาณและตัวตนของดวงหทัยในฐานะศิลปินและผู้หญิงคนหนึ่งอย่างภาคภูมิใจและน่าติดตามยิ่ง

สุธิ คุณาวิชยานนท์ *

DEPARTURE OF SOUL: SPIRIT OF A WOMAN

Femininity

Many works of artists all over the world can clearly indicate their nations, religions and beliefs. On the other hand, several artworks look so neutral that is impossible to trace back the root of their nations and cultures.

For Dounghatai Pongprasit, her installation art not only reflects conspicuous characteristics of local culture, but also the femininity of the artist herself.

'Textile', with cultural context, is always related with women activities from embroidery in the household to dress making as an occupation. The elaborate beauty in the textile also derives from female delicacy. Therefore, the way that Dounghatai puts colourful and delicate cloth together can make the perception of female's works.

Sculpture and painting

We should call Dounghatai's works 'Installation Art', which combines the distinguished characteristics of sculpture and painting together. That is because she brings several cloths to form many 3-dimensioned shapes in groups, sometimes thick and sometimes thin, to decorate all over the art gallery.

At the same time, Dounghatai's works are very remarkable in colourfulness. When she puts thin colour cloth overlap one on another, new colours are created. Moreover, the cloth exhibits more richness colours in the gallery's glistening light.

Nature and culture

The main concept of her works is inspired by the nature. In 'Memory of Tree' (1996, the Art Gallery, Chulalongkorn University), cloth in different colours were intricately tied like branches of a tree. In 'Image in light' (1997, the National Art Gallery) and 'Image in Light 2' (1997, the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University), cloth was hung and lit up, giving the feeling of sunshine to the earth. In 'Poetry of the Sea 1 and 2' (1998, the Art Gallery, Rajamangala Institute of Technology Pohchang Campus), the same material was rhythmically formed like calm sea combining of waves and calmness.

The conceptual works related to local culture can be found from at least two of her works. In 'Someday in Time' (1999, Tadu Art Gallery) and 'Anywhere is' (2000, the Art Gallery, Silpakorn University), Dounghatai used pink satin dress of Thai and Chinese brides to form ball shape or sometimes she put a bride dress in a glass closet to suggest that the status of a woman after the marriage is like the sweetness which is kept and completely chained.

Another notable characteristic from using thin cloth as main material is her style to represent local tradition of Thailand and neighbourhood which such material is used for sacrificing to spirits by wrapping around a tree, or a ceremonial shrine, or a statue. Therefore, Dounghatai's works are perfect results of natural beauty, poetical harmony and the interpretation of woman status and mystery.

Dounghatai is a diligent female artist who has a great effort to flourish on her career path, which is not a smooth as silk. Even male artists, whose numbers are many times more than female and dominate the art society, are struggle for family's expectation and the stability of life. Certainly female artists face much more incomparable pressure than the male artists.

Today 'Departure of Soul' is a proud and praiseworthy prove of Dounghatai's spirit as an artist and a woman.

Sutee Kunavichayanont *

Biography

Doungthai PONGPRASIT

Born 1971, Chonburi, Thailand.

Address 120/505 M.Mahachulalongkornrajavidyalaya Sukhumvit 101/1
Sukhumvit Rd. Phrakong Bangkok, Thailand 10260
Tel. 01-3270881, e-mail doungthai@hotmail.com

Education M. F. A. (Painting) Silpakorn University, Bangkok .
Thailand. 1990-1994
M. F. A (Painting) Silpakorn University, Bangkok .
Thailand. 1995-1997

Solo Exhibition " Vail " Exhibition at Gallery " les 3 lacs " .
University of Lille 3, France 1998

Select Group Exhibition

- 2001
 - Art Exhibition with 24 Artists in " Scopolama " Bangkok.
 - Art Exhibition with project " The End of Grow " of Heinrich Boell Foundation at Chiang Mai and Bangkok.
 - Art Exhibition Group " Inside - Outside " at Si-Am Art space Bangkok.
- 2000
 - Exhibition " Wonggrom Mee Laim " At Silpakorn University Art Gallery.
 - Art Project and Exhibition of " Things We Share " at Bann Bangkok Gallery Bangkok, Thailand.
- 1999
 - Workshop and Exhibition of Womanifesto 2 in project Woman art Exchange International
 - Exhibition " Woman Oppority " of " Her Group " at Tado Contemporary Art.
- 1998
 - Exhibition Manifestation Artistique " at Paris, France.
- 1997
 - Art Exhibition " Finish to Begin " Pao-chang Art Gallery, Bangkok.
 - Art Exhibition in project " Art and Refection of " Hers Group " at the national art Gallery, Thailand.
 - Art Exhibition Group, Sipprapa Gallery, Bangkok.
- 1996
 - Art Exhibition Group of " woman " at The Art Center, Chulalongkorn University.
 - Golden Jubilee art Exhibition 50 Years of Thai Art on the Fiftieth Anniversary (Golden Jubilee) Celebration of Majesty's Access to the Throne, The Queen Sirikit Nation convention Center Bangkok.
 - Art Exhibition " Praty Artist " at Studio Xang, Bangkok.
 - Workshop " Art in Box " Organized by The Ultimate Academy, World trade Center, Bangkok.
- 1995
 - Art Exhibition 50 years of Thai Art on the Fiftieth Anniversary celebration of King Rama IX at Seacon Square, Bangkok
 - The 12 th Exhibition of contemporary art by " Young Artist "
- 1994
 - The 2 th Landscape Painting Exhibition at Thai Culture Center.
 - Art Exhibition Group by the students of the Faculty of painting Sculpture and Graphic Art Silpakorn University, Bangkok.
 - Art Exhibition of The mini Sculpture Exhibition, Silpakorn University, Bangkok.
- 1993
 - Art Exhibition the occasion of the 60 Th anniversary of Queen Sirikit.

Memory of Tree 1996

250x200x200 cm

Installation
The Art Center, Chulalongkorn University,
Thailand

Image In Light '1997
400x500x400 cm
Installation
Gallery, Thailand

IX Museum Foundation

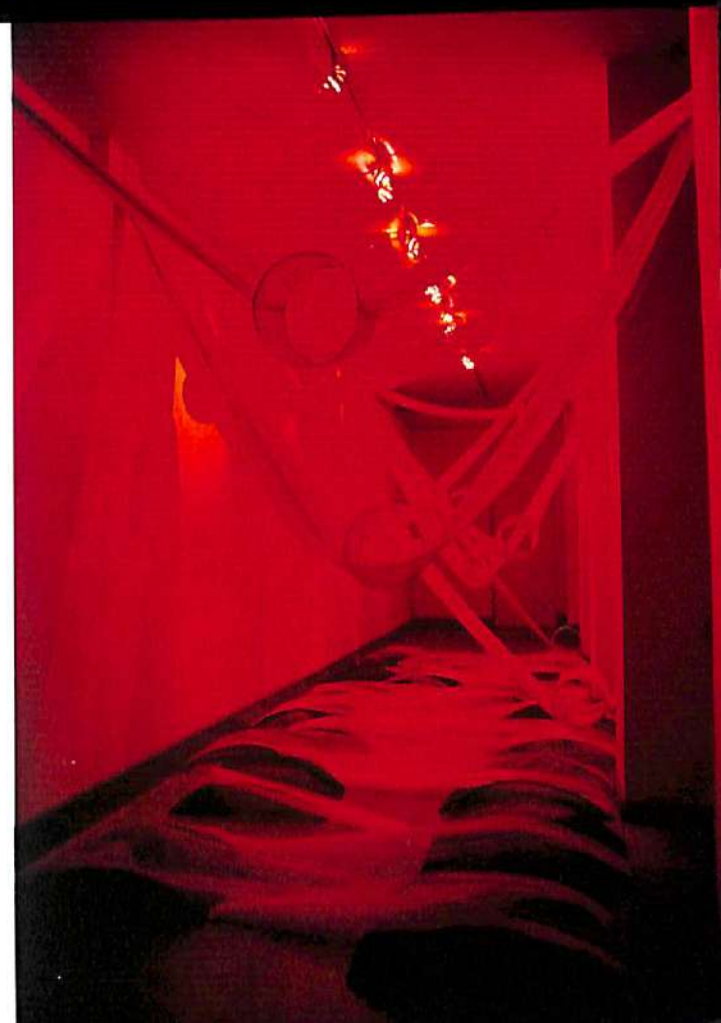

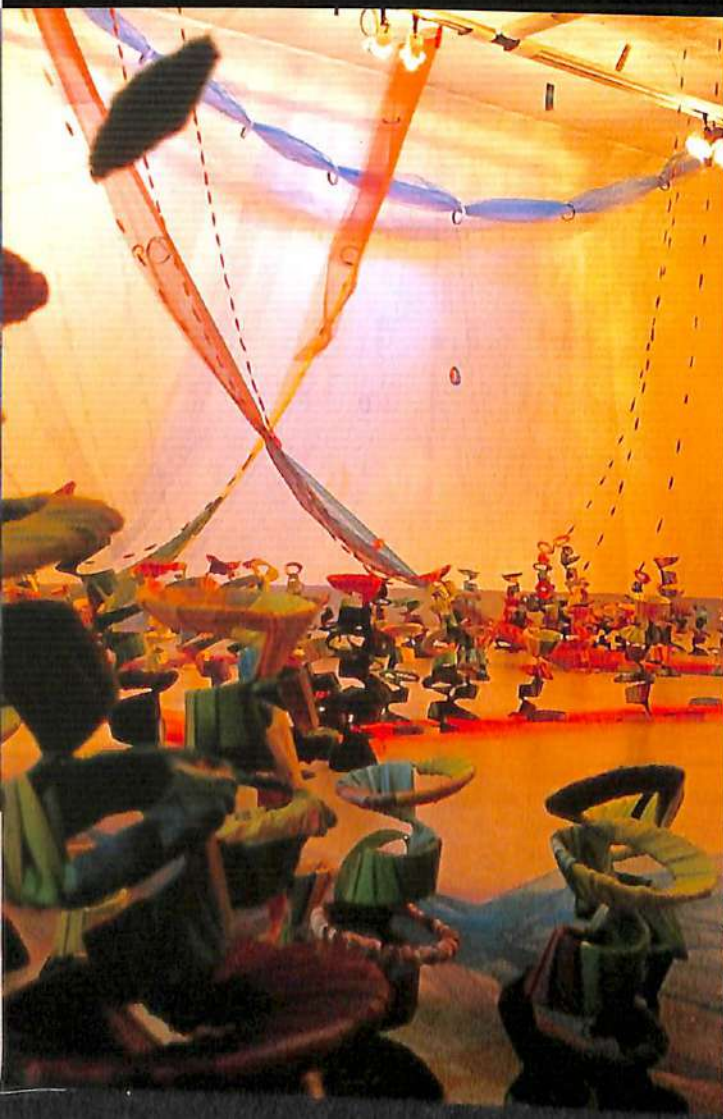

Poetry of The Sea ..1 , 1998
 500x700x300 cm
 Installation
 Paochang Art Gallery, Thailand

Poetry of The Sea ..2 , 1998
 500x600x300 cm
 Installation
 Paochang Art Gallery, Thailand

Museum Foundation

From Sky to Earth , 1999

300x400x200 cm
Installation
Lille ,france

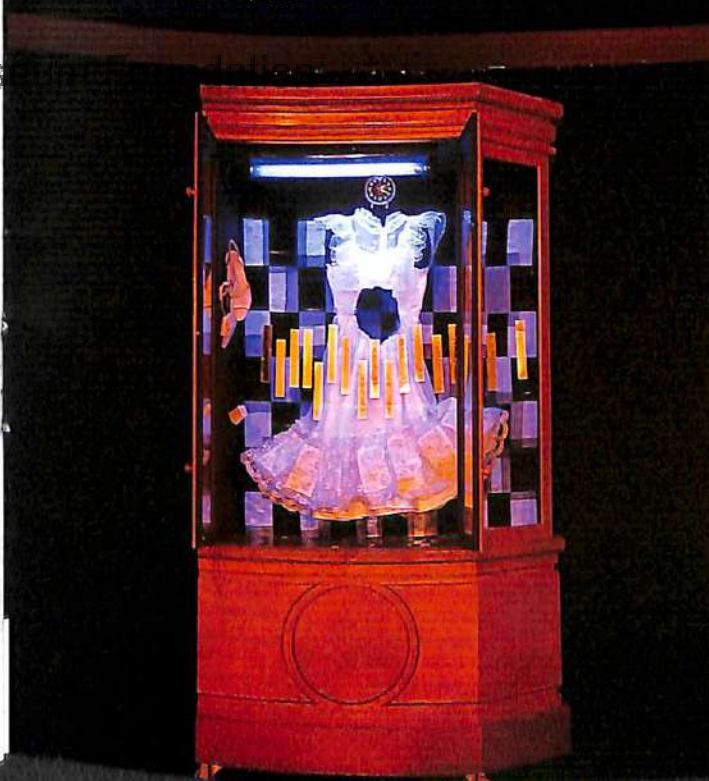
Rama IX Art Mus

Tadu Contemporary Art,Thailand
Mixed - Media

200 x 150 x 200 cm

Some Day In Time , 1999

Anywhere Is.... , 2000

350 x 400 x 200 cm
Installation
Silpakorn University Art Gallery,
Thailand

Departure of Soul

by Doungthatai
PONGPRASIT

Rama IX Art Museum

Departure of soul

" I create this artwork by observing my emotion for a moment which I think human have emotional feelings that invented and given by nature. Therefore, I would observe them carefully as well. I find out that it can see obviously sometime, on the other hand it couldn't see anything.

Form the present, lifestyle, conflict and responsibility will be provided for living in the social life to be an unique characteristic to be replaced of underneath of mind

The sign of art that present the feeling is trying to pull up the outside environment to get out. There fore, the creative of art by using all surrounding of exhibition. It will give me a chance to look back myself in other attitude that can create an unique of art which connected between the mind and outside body "

Doungthatai PONGPRASIT, 2001

เครื่องหลับเครื่องดิน

ฉันสร้างงานชิ้นนี้จากการเฝ้ามองสังเกตร่างกายมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่ามนุษย์นั้นมีความรู้สึกของตัวในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่ามนุษย์นั้นมีความรู้สึกของตัวในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่ามนุษย์นั้นมีความรู้สึกของตัวในช่วงเวลาหนึ่ง

จากภาวะปัจจุบัน การมีชีวิต การดิ้นรน หน้าที เพื่อดำรงให้อุบัติในฐานะเป็นบุคคล ในสังคมได้สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวคนทดแทนส่วนลึกของจิตใจ

ลักษณะงานที่แสดงเป็นภาพสัญลักษณ์ ของความรู้สึกที่สภาพบรรยากาศภายในจิตใจ ให้ออกมาภายนอก ดังนั้นการสร้างงานโดยใช้บรรยากาศโดยรวมของนิทรรศการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ฉันมองเห็นตนเองในฐานะบุคคลอื่น สร้างให้เกิดความเป็นหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภายในจิตใจ และสภาพภายนอก่างกาย

ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์, 2545

บริษัท ไฮเปอร์เฮ้าส์ จำกัด
โทร. (662) 7475492-3

Idiom Co., Ltd.
Multimedia Studio
สร้างงานศิลป์ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี
โทร. (622) 2711214

คุณกฤษฎา เหลืองตระกูล
ชื่อ - ชาย รัตนดี
โทร. 01-7023141

special
THANK

คุณ สุธี คุณาวิชยานนท์
บทความ

คุณวิสูตร สุทธิกุลเวทย์

คุณนัยนา หอมแจ่ม
หอศิลป์ สเตป

คุณบุญชู พิทักษ์เลิศกุล

คุณจากรุพงษ์ พลชัย

คุณทวี สีนนาโชค

บริษัท PLAN PRINTING จำกัด

คุณอัจนนา ฆลานุวัตร

คุณประภาพร ก้อนเชื้อรัตน์

ไชยพัฒน์ โอบุราษฎร์ชัย (เก่ง)

Computer Graphics

พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนๆ ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมา