

Sketch for "Sound"

Arte Amazonas

Aluminium cord hang up

Aluminium casting

Sound
Sound

MONTIEN BOONMA

606-0669-06-1992
B-CAT-2-0249

"ARTE AMAZONAS"

June 4 - 27, 1992

4 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2535

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
18/1 ซอยอรรถการประสิทธิ์
ถนนสารสิน กรุงเทพฯ 10120

Goethe Institut Bangkok
18/1 Soi Attakarnprasit
Sathorn - Tai Road Bangkok 10120

FORWARD

My first encounter with Montien Boonma's work was in July of 1989 when I had arrived only recently in Thailand. I was at the National Gallery to prepare an exhibition of German Impressionism and there I saw works which at once caught my attention and gripped me with fascination. The collection was titled "Story From The Farm" and the artist was Montien Boonma. What I saw were objects and installations using a great variety of natural and synthetic material, ready made items like stools, baskets, sacks and farm utensils. Some were heavily manipulated, others used in their original form. Everything was unmistakably Thai, though not restricted to Thai traditional aesthetic codes. The artist did not imitate foreign, "western" styles, not at all, but he obviously had found a "language" which could be understood universally as well. His forms of expression were highly original and individual, but he gave me a deep and very complex understanding of what was happening to rural Thailand through the rapid economic development of this country. There were the changes in the conditions of living, producing and dwelling, but as strongly also the spriritual changes, the transformation of values, the dissolution of traditions, the changing attitude towards nature and the diminishing appeal of the indigenous aesthetic culture.

Since then, I have been lucky to have had many opportunities to also personally meet Montien Boonma, to follow his artistic development and to even get him involved in art activities of the Goethe - Institut Bangkok. My admiration for the artist and his work has grown steadily over the years. His work has given me a more profound and complex understanding of many aspects of Thailand than I could get from other sources.

"Arte Amazonas" is not only Montien Boonma's first exhibition at the Goethe - Institut Bangkok, it is also the first exhibition ever - as far as I could find out - which was especially designed for our institute, using our premises as an integral part of the installation. In "Arte Amazonas" Montien Boonma presents a group of works which has been stimulated by his participation in the international art workshop in the Amazon Basin earlier this year, organized by the Goethe - Instituts in Brazil in connection with the World Conference On The Environment.

Bangkok, June 1992

Ernst Schürmann
Director, Goethe - Institut Bangkok

Rama IX Art Museum Foundation

ความเป็นมาของ Arte Amazonas

ในโอกาสที่จะมีการประชุมสัมมนาระหว่างชาติว่าด้วยเรื่องปัญหาของสภาพแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development) ณ เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน 2535 นี้ สถาบันเกอเธ่ เมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล โดย Mr. Alfons Hug ผู้อำนวยการสถาบัน ได้เห็นความสำคัญของการประชุมสัมมนา และเห็นว่าศิลปินน่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนานาชาติครั้งนี้ จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการทางศิลปกรรมนานาชาติขึ้น ศิลปินจากทั่วโลก 28 คน ได้ใช้เวลา 1 เดือน เพื่อมาพำนักและรับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของป่าในเขตอะเมซอน ณ เมือง Manaus Belém และ Porto Velho โดยทางผู้จัดได้กำหนดหัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ว่า "Amazon" ซึ่งข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้เข้าร่วมและสร้างผลงานเพื่อนำผลงานการสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชน ในเดือนมิถุนายน 2535 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Museu de Arte Moderna เมือง Rio de Janeiro

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว "Amazon" ไม่ใช่เพียงแค่ว่าพื้นที่ของป่าดงดิบที่จะถูกทำลาย หรือเป็นเพียงแค่ส่วนช่วยระบบการหมุนเวียนของความชุ่มชื้นของฝนให้คงอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และช่วยสร้างภาวะความสมดุลของชั้นบรรยากาศของโลกเท่านั้น ป่า "อะเมซอน" เป็นเหมือนความลึกกลับแห่งชีวิตและจักรวาลที่ยังคงมีสิ่งที่จะถูกเปิดเผย ค้นพบ และให้ความรู้ ประโยชน์และความคิดผืนแก่มวลมนุษย์อย่างไม่สิ้นสุดเมื่อได้ไปเดินในป่าและล่องเรือไปตามแม่น้ำ Rio Negro ข้าพเจ้ามีความรู้สึกแค่เป็นละอองหนึ่งของมวลที่กว้างใหญ่ของธรรมชาติ ความรู้สึกส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสังคมเมือง การงาน ดูเหมือนจะจางหายไปจากจิตใจ มีแต่ความรู้สึกสงบ สบาย ผ่อนคลาย อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแท้ดั้งเดิมของป่าอะเมซอนยังคงฝังอยู่ในความคิดและความรู้สึกของข้าพเจ้า และหลังจากที่ได้สร้างผลงานเพื่อร่วมกับการแสดง "Arte Amazonas" ที่บราซิลเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายังมีความปรารถนาที่จะนำความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ของผลงานข้าพเจ้าที่ได้สร้างแล้วนั้น นำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ

สวนภายใน บริเวณห้องเรียนของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

บริเวณสวนภายใน เป็นเหมือนปอดของสถาบันเกอเธ่

โครงการ Arte Amazonas ที่สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

ด้วยสภาพพื้นที่ของสถาบันแห่งนี้มีลักษณะของความประสานกลมกลืนกันของความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม อาคารของสถาบันบริเวณชั้นสองนักษามีสวนขนาดเล็กอยู่ตอนกลางของอาคาร ประกอบด้วยต้นไม้ 5 ถึง 6 ชนิด นำมาปลูกประดับจัดไว้ ช่วยให้อาคารขึ้นเรียน ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสวยงามอยู่แล้ว

มีความรู้สึกที่ร่มเย็น สงบ สดชื่นขึ้นภายในอาคารเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสวนภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นส่วนของสีเขียวจากต้นไม้ ต้นหญ้า ผ่านราวบันไดและราวลูกกระชังเบียง ได้จากมุมมองภายในสู่ภายนอก ลักษณะความประสานต่อเนื่องกันและเชื่อมโยงกันของส่วนที่เป็นธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์นี้ได้แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบแบบแผนของมนุษย์และธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะใช้สภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นแรงบันดาลใจในเบื้องต้นที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับแนวความคิดและจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้สร้างเป็นผลงานประติมากรรมในโครงการ "Arte Amazonas" ในบราซิลแล้วนั้น มาสร้างสรรค์และคลี่คลายเป็นไปตามลักษณะสภาพของพื้นที่ของสวนและอาคารของสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ แห่งนี้

"สำเนาจากหนังสือ The Last Rainforest ที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์"

"เต้านม" รูปสัญลักษณ์จาก "AMAZON"

แนวความคิดของการสร้างผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับความคิดมาจากภาพในหนังสือชื่อ THE LAST RAINFOREST อันเป็นหนังสือที่กล่าวถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับป่าฝนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับป่าอะเมซอน ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจในภาพถ่ายของหญิงอินเดียที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิม ดำรงชีพอยู่ในป่าอะเมซอน เดินเปลือยกายในป่าแบกเชิงใส่ฟันไว้บนหลัง และในหน้าหนังสือเดียวกันนี้ มีภาพของคนกำลังกรีดยาง ยางใช้ภาชนะคล้ายกะลามะพร้าวรองรับน้ำยางสีขาวที่ไหลริน ข้าพเจ้าเห็นความสัมพันธ์ของรูปทรงหน้าอกของผู้หญิงอินเดียกับรูปทรงของกะลามะพร้าวที่บรรจุน้ำยางนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ที่แสดงสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่เกื้อกูลมนุษย์ให้สามารถดำรงเอาประโยชน์จากธรรมชาติไม่สิ้นสุด เปรียบเสมือนสิ่งที่ธรรมชาตินี้ให้แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับแม่ที่ให้น้ำนมแก่ลูกที่บำรุงเลี้ยงลูกอย่างบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นจินตภาพที่แทนความรู้สึกที่เป็นนามธรรมของความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากธรรมชาติที่เป็น "แม่" ของมวลมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงใช้รูปทรงของ "เต้านม" เป็นสัญลักษณ์แทนจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติและป่าอะเมซอน

ในการร่วมปฏิบัติงานสร้างผลงาน "Arte Amazonas" ที่บราซิล ข้าพเจ้าได้ใช้เปลววนของคนอินเดียกับยางพาราสร้างเป็นรูปทรงคล้ายกับยกทรง มีทรงเดียว มีรูปทรงเลียนแบบหน้าอกด้วยยางพาราเชื่อมเป็นส่วนเดียวกับตาข่ายของเปลววน ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า "The Last Breast" ผลงานจะถูกวางไว้บนพื้น

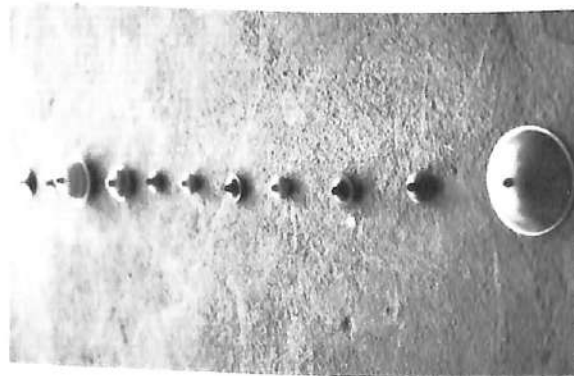
ประติมากรรมรูป “เต้านม” เหล็กหล่อ

โดยปลายด้านหนึ่งของเปลวจะวางประนาบลงกับพื้น ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งผูกกับเชือกที่ยึดมาจากเพดาน ความเศร้า เหงา ลึกลับ และความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่รักและผูกพัน เป็นจินตนาการเบื้องต้นที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะนำเสนอ

สำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่ค่อยจะใช้สื่อหรือรูปของสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการแทนความคิดและจินตนาการ มักจะปล่อยให้ความจำเป็นจากวัสดุ โอกาส ประสบการณ์ขณะลงมือสร้างผลงานเป็นผู้กำหนดเรื่อง รูป ทรง และความหมายที่เป็นนัยต่างๆ เป็นสำคัญ

แต่ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความพอใจที่จะใช้รูปสัญลักษณ์ของ “เต้านม” เพื่อแสดงแนวความคิดจินตนาการถึงธรรมชาติ เป็นเหมือนดั่งเช่น “มารดาของมนุษย์” ด้วยโครงสร้างรูปทรงของเต้านม มีปริมาตรที่กลมอ้อม บริบูรณ์ ในลักษณะครึ่งวงกลมคล้ายกับฝ่ามือหรือฝ่าภาชนะ ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกของพลังแห่งชีวิต ความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในรูปทรงนี้

ในการสร้างรูปทรงนี้ ข้าพเจ้าใช้วิธีการนั้นหล่อในแนวทางของประติมากรรมประเพณี ข้าพเจ้าสนใจในการรวมตัวของกลุ่มก้อนของดินจากพื้นดินสู่พื้นที่ว่างในอากาศ ก่อรูปเป็นรูปแทน “เต้านม” ซึ่งเป็นเหมือนดั่ง “จินตนาการจากแผ่นดิน” ที่จะถูกถอดแบบแปลงเนื้อหาจากความเป็นดินสู่ความเป็นโลหะเหล็กและทองเหลือง ความร้อนและความเย็น จากไฟและน้ำ เป็นตัวกลางที่สำคัญต่อกระบวนการแปรเปลี่ยนของธาตุดิน ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุประสมต่างๆ มากมาย สู่ความเป็นธาตุเหล็กและทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้น โลหะทั้งสองประเภทนี้มีบทบาทควบคู่กับพฤติกรรมของมนุษย์มานับแต่ดึกดำบรรพ์ควบคู่กับวิวัฒนาการของอารยธรรมของมนุษยชาติ สำหรับข้าพเจ้าแล้ว รูปหล่อเหล็กและทองเหลืองของ “เต้านม” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงแหล่งรวมหรือภาชนะที่บรรจุสาระสำคัญของชีวิตที่ธรรมชาติให้แก่มนุษย์จากพื้นแผ่นดินของโลกนี้

ฝ่า ภาชนะและวัสดุ จินตภาพจากหน้าอกผู้หญิง

ชนพื้นเมือง "INDIOS" ในอะเมซอน

ภาษา และวัสดุ จินตนาการจาก “เต้านม”

ข้าพเจ้าสนใจรูปทรงของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ใกล้เคียง สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเกี่ยวข้องกันทั้งรูปนอกและรูปใน รวมทั้งหน้าที่ใช้สอย ดังนั้นขณะที่ข้าพเจ้าสร้างรูปทรงของ “เต้านม” ผู้หญิงขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทน “ความเป็นแม่และความเป็นผู้ให้” ลักษณะของรูปทรง “เต้านม” นี้ ดูคล้ายกับฝ่าขนาดใหญ่ ที่ใช้วางครอบ ปิดภาชนะ ทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับไปคิดถึงภาษาที่ใช้รองรับยารักษาของชาวสวนยางในบราซิลซึ่งมีลักษณะคล้ายกะลา รูปทรงของกะลานี้ได้กระตุ้นเร้าจินตนาการของข้าพเจ้าให้พบลักษณะของหน้าอกของหญิงชาวอินเดียในป่าอะเมซอน มีความคล้ายกันและสามารถเป็นสัญลักษณ์แทนภาพของหน้าอกผู้หญิงได้

นอกเหนือจากการสร้างรูปทรง “เลียนแบบ” ลักษณะของหน้าอกผู้หญิงแล้ว การค้นหารูปทรงของสิ่งหรือภาษาที่มีรูปลักษณะ “คล้าย” และ “มีหน้าที่” สัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม จึงเป็นวิธีการนำเสนอและสร้างจินตภาพของ “ความเป็นแม่” อีกอย่างหนึ่งในผลงานการแสดงครั้งนี้ของข้าพเจ้า

ฝ่าของกาน้ำชา หม้อน้ำ เครื่องเคลือบ โคมไฟ และฝาครอบภาชนะต่างๆ ที่มีฐานครึ่งวงกลม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับหน้าอก เช่น ถ้วยปั้มน้ำนม จุกนม ยกทรง ยางหัวนม ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาใช้เพื่อกระตุ้นเร้าจินตนาการของ “หน้าอก” ของผู้หญิง

ประติมากรรม “เต้านม” ที่เป็นเหล็กและทองเหลือง ถูกติดตั้งในสนามและสวนของสถาบันเกอเธ่ที่แวดล้อมด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ ส่วนฝ่าของภาชนะและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับหน้าอกนำไปติดตั้งบนผนังของทางเดินระหว่างห้องเรียน ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะต่างกันของส่วนที่เป็นผนังคอนกรีตสีขาวกับส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้รูปทรงของประติมากรรมสองลักษณะนี้ แสดงจินตภาพของความเป็นผู้ให้ของธรรมชาติแวดล้อม และตระหนักถึงสิ่งที่เป็นความทรงจำ ระลึกถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติกำลังจะขาดหายไป คุณค่าที่เป็นธรรมชาติที่ซึ่งมนุษย์ได้รับกำลังขาดและจากไป

สำหรับข้าพเจ้า "Arte Amazonas" นี้ไม่ใช่การนำเสนอเพียงภาพพจน์และจินตนาการของความประทับใจที่ได้จากประสบการณ์ในเขตป่าอะเมซอนเท่านั้น หากแต่เป็นผลผลิตจากจินตนาการส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติแวดล้อมที่ไม่จำกัดเฉพาะที่หนึ่งที่ใดเท่านั้น เป็นความรู้สึกที่ตระหนักถึงสิ่งที่ได้เคยมีอยู่ในธรรมชาติแวดล้อม ในความผูกพันส่วนตัวของข้าพเจ้า ที่ซึ่งได้ทิ้งไว้แต่ความทรงจำให้ข้าพเจ้าและมนุษย์ได้ตระหนักถึงเท่านั้น ความรู้สึกหวงแหนและระวังรักษาสีสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ให้คงอยู่และเพิ่มพูนขึ้นคงอาจจะเกิดแก่สาธารณชนบ้างไม่มากนัก

CONVERSATION ON ARTE AMAZONAS

In February 1992, Montien Boonma was invited to Brazil to participate in the artists' workshop in the Amazon basin, six million square km of river and jungle. Montien stayed and worked in the city of Manaus which was once the center of the world's rubber industry. For three weeks, he did research around Manaus and communicated with the local Indians and artists from other countries who were invited to this project. His work was executed with a lot of help from the local Indians and will be exhibited in Rio de Janeiro in June 1992.

The Goethe Institut Bangkok invited Montien Boonma to show works inspired by his journey to Brazil and his experiences in the Amazon region under the same title "Arte Amazonas" in June 1992 in Bangkok.

The following interview is part of a conversation between the artist Montien Boonma and Alfred Pawlin, founder of visual dhamma gallery.

Alfred Pawlin : How did you get invited to participate in Arte Amazonas in Brazil?

Montien Boonma : The Goethe Institut Bangkok had sent some information on my work to the organizer. Rainer Wittenborn, a German artist who has held workshops and also exhibited in Bangkok two years ago, was initially invited to the Amazonas workshop. He also recommended me to the organizers as an artist from Thailand.

Indio Uaiã na preparação de "Kurari" líquido
Rio Marauia - Alto Rio Negro - AMAZONAS.

"Two images in The Last Rainforest inspired me to see nature as mother"

Alfred Pawlin : What is Arte Amazonas all about?

Montien Boonma : Arte Amazonas is an international workshop for artists in Brazil. The organizers invited artists to live for some weeks in the Amazon region and work there. Artists lived in 3 important cities of that region : Belem, Manaus and Porto Velho. The Amazon region is the largest area of the Northern states in Brazil and also the largest rainforest in the world. It is one of the last untouched regions in the world, but many industrial companies move in to deforest. The biggest problems are caused by mining and logging. The government of Brazil also wants to build roads through the jungle to connect various cities. Again, trees have to be cut for that project. There are also so many animals and birds in this region, many rare species including plants and fish. The Amazon area has so many functions for the support of life. It is also called "the lungs of the earth" To me it is also full of mystery and an opportunity for man to discover the meaning of nature.

Alfred Pawlin : Had you prepared your contribution to the exhibition in Thailand already or did you only decide after going to Brazil?

Montien Boonma : In this project artists were asked to work at the site and receive inspiration from the Amazon environment. I knew the book "The Last Rainforest" in Thailand already, and two pictures in this book gave my work a strong direction. One photo showed nude Indian women at work, with uncovered breasts. The other image was of people at work who put a cup to the tree to receive rubber milk. These two images inspired me to see nature as mother. I did sketches on this concept that were sent to Brazil before I went.

"Reincarnation", Work in Loco, Terra Nova, Manaus, Brasil 1992.

During my stay in Manaus I went to the island of Terra Nova. I asked the local people for a huge trunk. The island is full of rubber trees, but the locals are sometimes afraid as the trees destroy their houses when they fall.

I started to work on a huge trunk that was about 80 years old. I put an oval deepening in the wood and filled it with rubber milk. The elevation in the trunk symbolizes the belly of a pregnant woman. So I called this work "Reincarnation". Then I discovered the hammock and how it is used by the Indians. The hammock is really part of their life and their main furniture. In my work I use the hammock to hold the trunk in a diagonal position.

The title of my work "Reincarnation" refers to the image of a pregnant woman. But I feel it has also various other meanings. One of these might be that the present situation is bad and we would like to give birth to a new one.

Alfred Pawlin : What do the breasts symbolize in your works?

Montien Boonma : As I told you before, one main inspiration were these pictures in a book of naked women collecting rubber milk. This metaphor of female breasts and milk made me think of the concept "nature as mother". In Thailand, we also think that the spirit of trees are female (nang mai).

Man on earth receives everything from nature, like humans in their infancy get food from their mother. But if a mother has too many children who want to drink her milk, they might exhaust her.

Alfred Pawlin : In which places will Arte Amazonas be shown?

Montien Boonma : It will open in Rio de Janeiro at Museu de Arte Moderna in June 1992. Then the exhibition will move to Sao Paulo, Brazil. In 1993, the exhibition will be shown at Staatliche Kunsthalle Berlin in Germany.

Alfred Pawlin : I noticed that you used different materials for your forthcoming exhibition "Arte Amazonas" at the Goethe Institut Bangkok.

Montien Boonma : In my previous works I have used natural materials like soil, charcoal, ash and terra cotta. This is the first time I am going to use heavy materials like bronze and steel to cast the base. We take materials from the earth and cast them into natural forms again. So the image of nature as mother comes out of the earth.

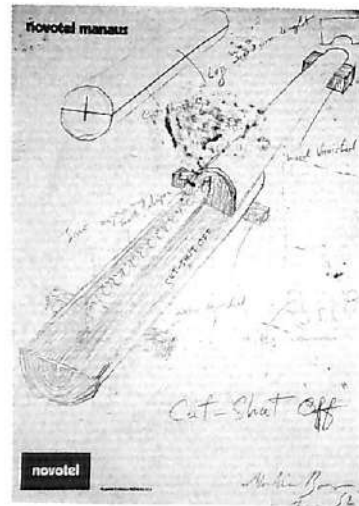
In the Bangkok exhibition I will also use brass which is the same material that we use for Buddha statues in Thailand. The image of the Buddha is very pure and shining and gives some kind of light to the people. For me the image of breasts can be put in a similar context as breasts also represent the power and energy of nature. The surface of my breasts sculpture is very smooth and its fullness is inspired by the volume of Buddha sculptures. The powerful image of breasts full of life should give some kind of energy to people, similar to another kind of energy transmitted through the Buddha image. The brass

breasts will be hung in the garden to put it in touch, with and in context to another form of energy, the light of the sun.

Alfred Pawlin : For your "Arte Amazonas" exhibition in Bangkok you will mainly use the garden and the Institut's outdoor space. Is this the first time you have done that and are you comfortable with the idea?

Montien Boonma : I did outdoor sculptures before, in 1984 in the suburbs of Bangkok. I worked on a small lake and in the fields. In 1987 when I studied in Paris, I did sculptures in the garden of a Christian church. The form of the environment is important for me to make choices of what I am going to present. For this show at the Goethe Institut in Bangkok, I will use the small garden in the middle of the building. This garden represents an oasis in the middle of a concrete jungle. I like to make this place interesting for the visitors. Usually people come to this Institut to look at works on the walls or in the rooms, and often people ignore this small greenery. This little garden is also the lungs of the Institut. I hope I can realize my idea and attract people's attention to this green oasis.

Alfred Pawlin : Do you see parallels between the situation in Brazil and the one here in Thailand?

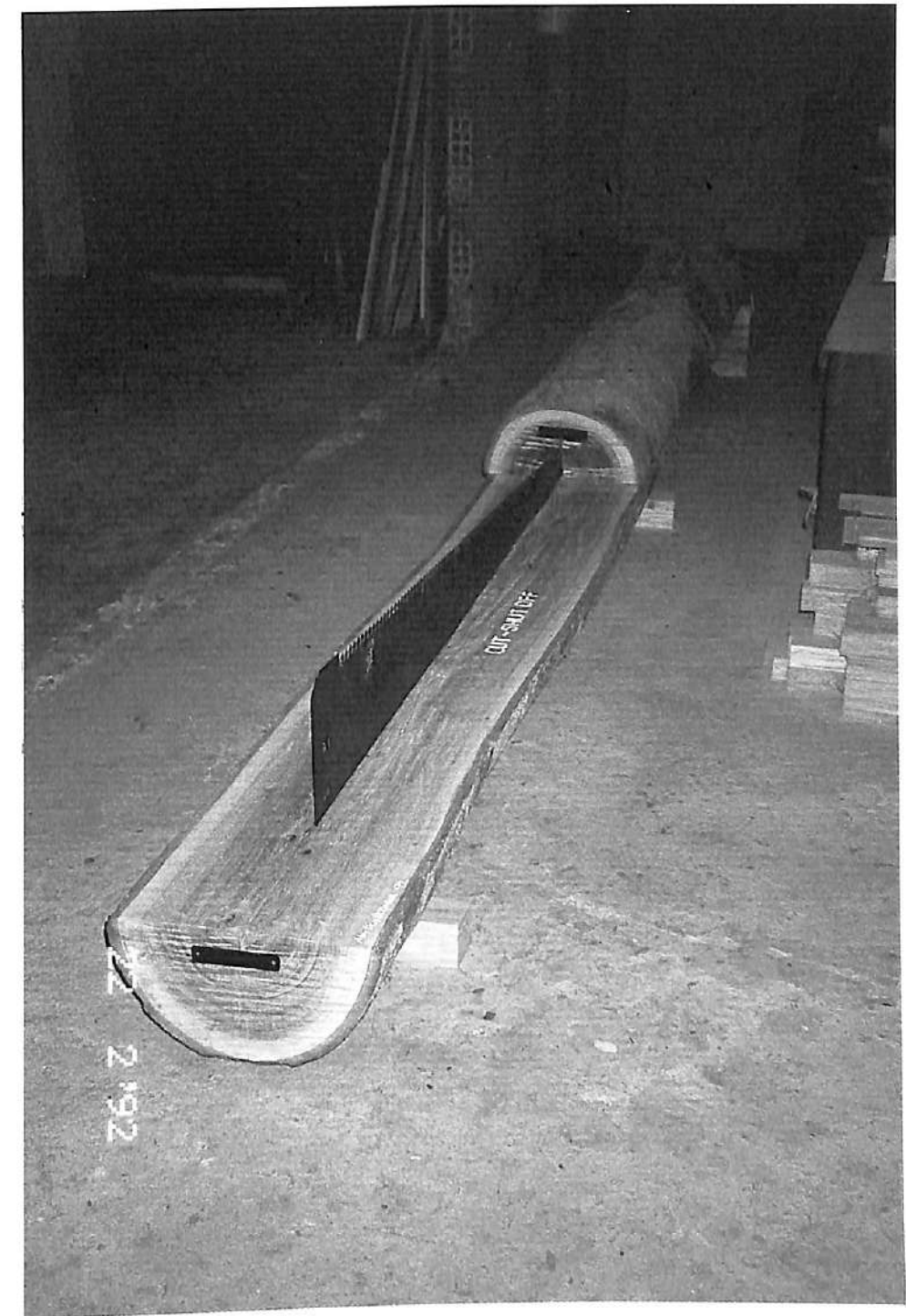
"Cut - Shut Off", 1992. Sketch for "Cut - Shut Off".

Montien Boonma : It is not easy to compare two countries. Thailand also has a rainforest, but on a much smaller scale. In Thailand, only about 5% of the land is forest, and a lot of that is destroyed already. So we might be in a worse position. Not much forest is left and pollution is in the rivers and in the air of the big cities. The quality of soil is also deteriorating in Thailand. So we should put a stop to this now and start to think seriously how we can keep this natural treasure, the soil.

Alfred Pawlin : Should art and artists support modernization in Thailand, or should artists resist this direction?

Montien Boonma : The problem for the artist in his specific society is to get in touch with the feeling of the society he lives in. One has to feel and sense what is happening and what could help the individual and the society. Artists have to have quicker response and finer sensitivity. They should not follow society but present their own concepts. If an artist feels that society is turning in a wrong direction, he has to act and tell the facts. If we are really sensitive, we can predict some directions and also make people understand us better. We do not have to think so much about advancement and progress. The more important thing is the quality of life. I am not against modernization but we have to find solutions for the problems. We took from our ancestors a lot, and now we have the responsibility to choose what to do with it. We cannot return to a primitive life, but we can find the creativity to solve the problems.

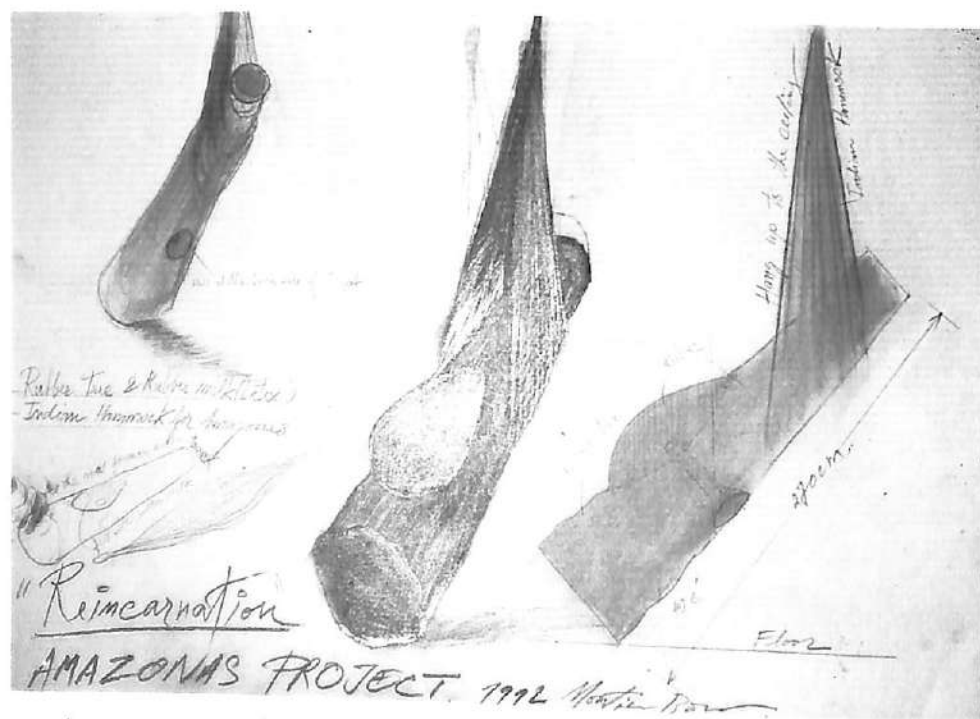
When I work with primitive materials, I want people to rethink the content they stand for. It does not symbolize that I want people to return to the forest. As an artist you are not an expert on environmental problems, but you realize that they exist. Then, if we are sincere about the situation, we can directly show it. But it is not the work of the artist that is the solution. It is the results of the work and what kind of thoughts it inspires in people.

"Cut - Shut Off" ประติมากรรมผสมไม้
พื้นเมืองและใบเลื่อย ขนาด 250 x 50
ซม. ปี 2535 Mixed media, 250 x 50 cm
1992.

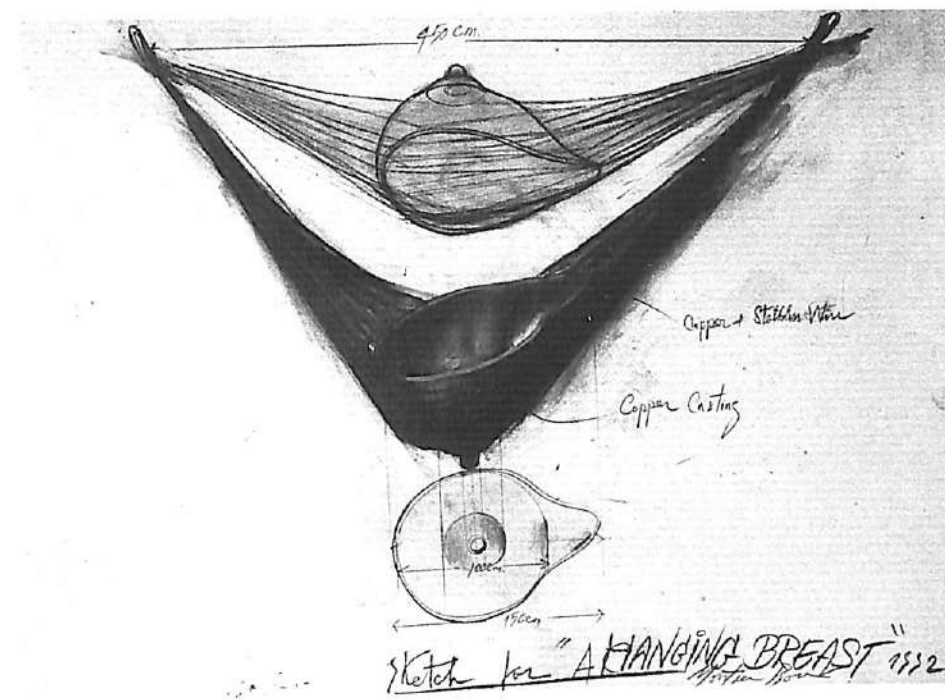

ผลงานชื่อ "Reincarnation" ต้นยางและ
ยางพารา ผลงานอยู่ในระหว่างการสร้าง-
สรรค์ "Reincarnation", Rubber Tree and
Latex, 270 cm. (length)

ภาพร่าง "Reincarnation" ดินสอบนกระดาษ
"Reincarnation" work on paper 1992

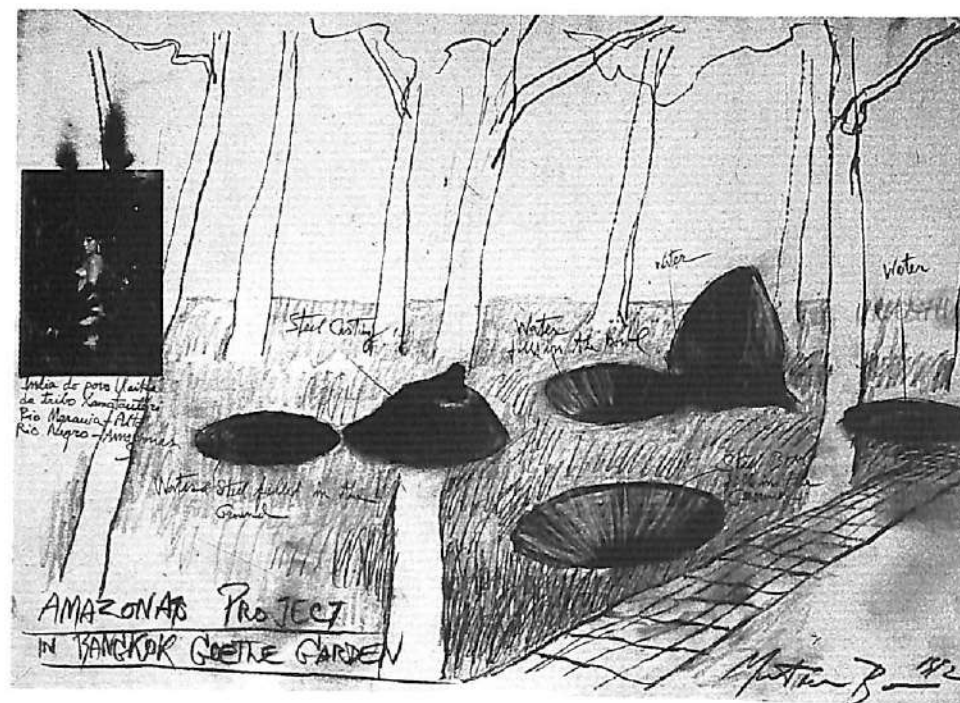
Rama IX Art Museum Foundation

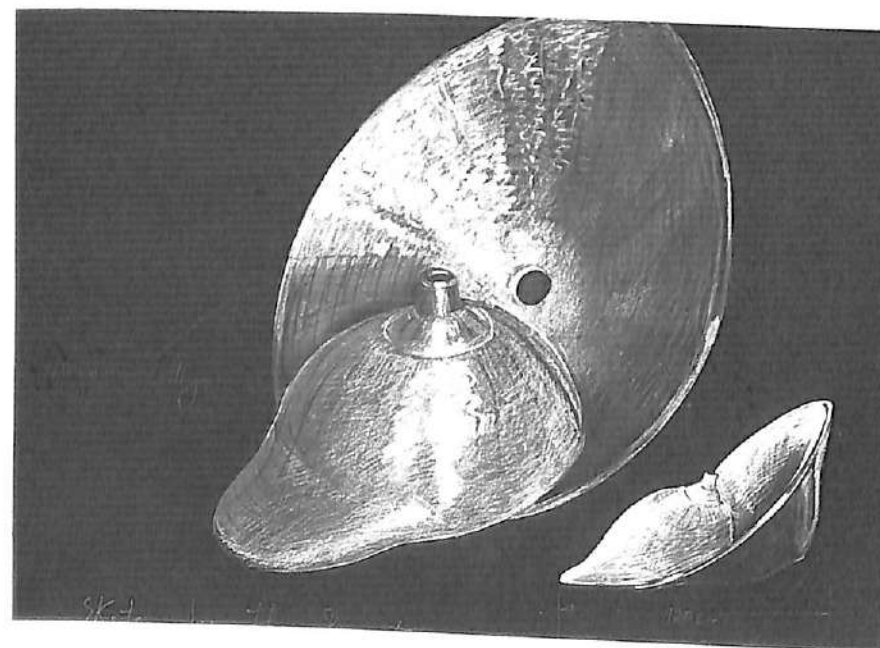
ภาพร่าง "A Hanging Breast". ดินสอบน
กระดาษ "A Hanging Breast" Work on
paper, 1992.

ภาพร่าง "Amazon Breast". ดินสอบน
กระดาษ Sketch for "Amazon Breast"
Work on paper, 1992

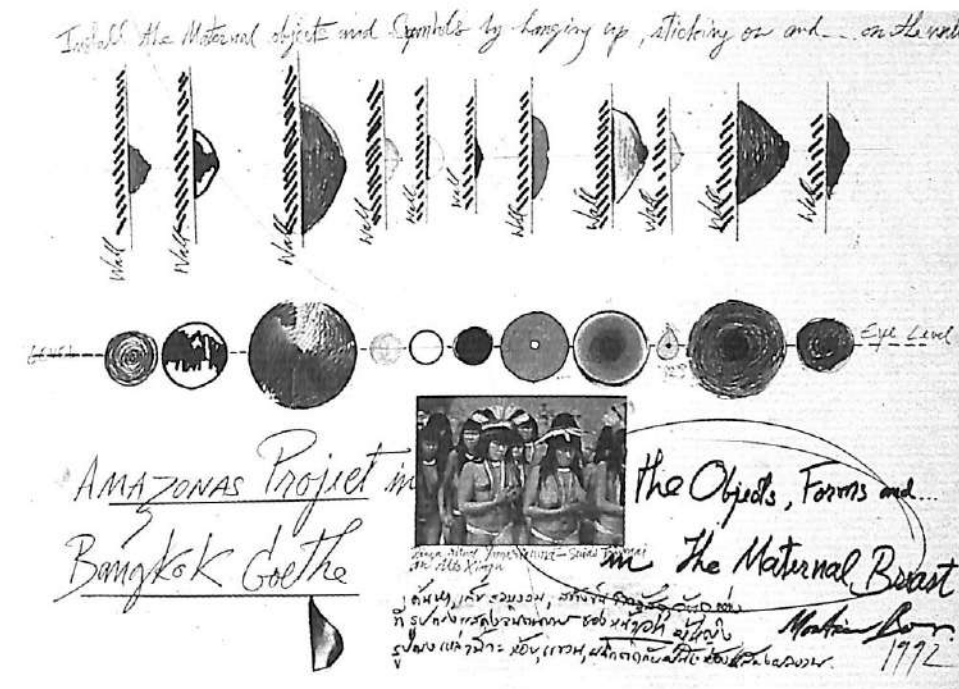

ภาพร่าง "Amazonas Project" ภาพโปสเตอร์การ์ดและดินสอบนกระดาษ Sketch for "Amazonas Project collage. Pencil on paper. 1992.

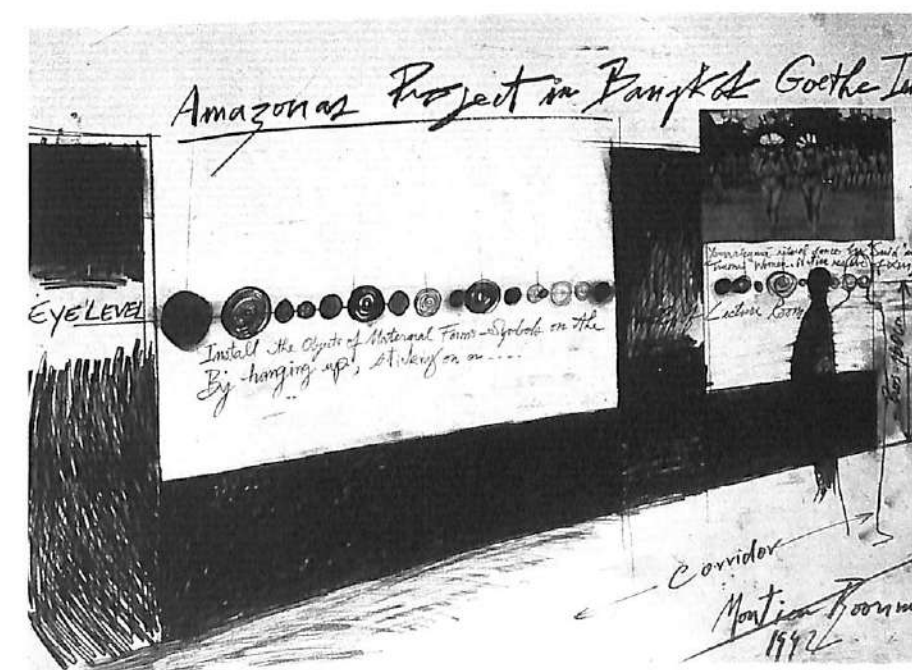

ภาพร่าง "Amazonas Breast" ดินสอบนกระดาษดำ Sketch for "Amazonas Breast" Pencil on paper. 1992

Rama IX Art Museum Foundation

ภาพร่าง "Amazonas Project" ภาพโปสเตอร์การ์ดและดินสอบนกระดาษ Sketch for "Amazonas Project". Mixed media on paper. 1992.

ภาพร่าง "Amazonas Project" "Sketch for Amazonas Project" 1992

มอนเทียร์ บุญมา (2496)

- อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม คณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่พัก

- 408 ซอยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1/3 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน นนทบุรี 11000 โทร. 588-3232

การศึกษา

- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท Maîtrise Nationale d'Arts Plastiques จากมหาวิทยาลัย University de Paris 8
- เข้าศึกษาประติมากรรมใน Atelier Claude Viseux (Sculptor), Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris.

รางวัลและเกียรติยศ

- ทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ตั้งแต่ปี 2519-2521 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลเกียรติยศจาก ชมรมการศึกษาสภาวะแวดล้อมแห่งประเทศไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผลงานศิลปกรรมเพื่อสนับสนุนการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 2527
- รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย 2527 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ณ หอศิลป์พระศรีกรุง
- ทุนการศึกษาประติมากรรมสื่อผสม ณ ประเทศฝรั่งเศส จากรัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2528-2531
- ได้รับคัดเลือกผลงานประติมากรรม เข้าติดตั้งอย่างถาวร ณ Olympic Park ในการแสดงประติมากรรมกลางแจ้ง Olympiad of Art กรุงเซอูล เกาหลีใต้ 1988

การแสดงผลงานศิลปะที่สำคัญ

- ศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง กรุงเทพฯ

- "White Group" กลุ่มศิลปินสีน้ำร่วมสมัยปี 2525, 2526, 2527, 2528, 2530 และ 2532 กรุงเทพฯ
- "สภาวะทางสังคมไทย" 3 ศิลปิน บริติช เคานซิล กรุงเทพฯ
- "Paper Work" โดย 20 ศิลปิน หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 3rd Exhibition of Painting, Photographic of Asean, กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา สิงคโปร์ จาร์การ์ตา กรุงเทพฯ
- ศิลปกรรมร่วมสมัยจากเมืองไทย ที่ Nurburg เยอรมันตะวันตก
- ผลงานของจิตรกรแนวประเพณีและร่วมสมัย ที่กรุงปารีส 2532
- 42th, 43th Salon de Mai, Paris. 1987, 1988
- นิทรรศการของสถาบันศิลปะที่เมือง Nantes France 1987
- แสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรก ปี พ.ศ. 2532 ที่หอศิลป์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- 8th Bienmale of Sydney, Sydney ประเทศออสเตรเลีย 1990
- "Von der Natur in der Kunst" Wiener Festwochen เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 1990
- การแสดงผลงานของ "9 ศิลปิน ปี 1990" ณ ห้องแสดงผลงาน วัฒนธรรมแกลอรี่ กรุงเทพฯ
- การแสดงผลงานเดี่ยว "THAIAHT: THAI-THAI" ครั้งที่ 2 ปี 2533 ที่หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดง "Art and Environment" หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปี 2534 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- การแสดง "พิมพ์ในที่ว่าง" หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปี 2534
- การแสดง "จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย" หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปี 2534
- การแสดง "The Integrative Art of Modern Thailand" The Lowie Museum, University of California, Berkely, U.S.A. ปี 2534
- การแสดงผลงานเดี่ยว Montien Boonma : The Pagoda & Cosmos Drawn with Earth" ณ ห้องแสดงผลงานศิลปะของ Asean Culture Center Gallery Tokyo ปี 2534 และ ณ ห้องแสดงภาพ Mitsubishi - Jisho ARTIUM, Fukuoka, Japan
- "Arte Amazonas", Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brazil ปี 2535

MONTIEN BOONMA

- 1953 Born in Bangkok
- 1971-73 Studied at Poh-Chang School of Arts and Crafts, Fine Arts Department, Bangkok
- 1974-78 Studied painting at Silpakorn University, the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Bangkok (B.F.A.)
- 1979-80 Designer at The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
- 1981-86 Instructor in visual arts at Chang-Silp College of Fine Arts, Bangkok
- 1986-88 Studied sculpture at Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France
- Studied at Université de Paris VIII, Faculté des Arts Plastiques, Saint-Denis, France (Maîtrise Nationale en Arts Plastiques)
- 1988-Present Instructor in mixed-media's sculpture at Chiang Mai University, the Faculty of fine Arts, Chiang Mai
- 1989 Completed the Postgraduate Course in painting at Silpakorn University, Bangkok (M.F.A.)

SOLO EXHIBITIONS

- 1989 "Story from the Farm", National Gallery, Bangkok
- 1990 "THAIAHT (Thai - Thai)", National Gallery, Bangkok
- 1991 "Form and Material", Visual Dhamma Gallery, Bangkok
- 1991 "Montien Boonma : The Pagoda & Cosmos Drawn with Earth", The Japan Foundation Asean Culture Center Gallery, Tokyo
- Mitsubishi - Jisho Artium, Fukuoka, Japan
- 1991 "AUM", Visual Dhamma Gallery, Bangkok

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 1977 24th National Exhibition of Art, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry, Bangkok
- 1980 26th National Exhibition of Art, Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
- 1982 1st Contemporary Water Colour Exhibition - White Group, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- Culture in Danger, British Council Gallery, Bangkok
- 1983 Contemporary Art from Thailand, Nuremberg, Federal Republic of Germany
- 29th National Exhibition of Art, Bangkok
- 2nd Contemporary Water colour Exhibition - White Group, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- Concours International d'Ex-libris et de Miniatures
- Graphiques en Memoire à Nikolas Pruzie, Poland
- 1984 30th National Exhibition of Art, Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok

- 3rd Contemporary Water Colour Exhibition - White Group, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- "Paper Work" by 20 artists, Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
- 3rd ASEAN Exhibition of Painting and Photography Contemporary Art Competition 1984, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- 1987 "La Rue vers l'Art", "Exhibition of School of Fine Arts, Nantes, France
- 42me Salon de Mai, Grand Palais, Paris, France
- 6th Contemporary Water Colour Exhibition - White Group, the Exhibition Hall of Bangkok Bank, Bangkok
- 1988 43me Salon de Mai, Grand Palais, Paris, France
- Olympiad of art, Olympic Park, Seoul, Republic of Korea
- 1989 "Les Peintres Thaïlandais Traditionnels et Contemporains", L'Espace Pierre Cardin, Paris, France
- Contemporary Art Competition 1989, National Gallery, Bangkok
- "From the Outside Looking In" by 15 Artists, the Gallery of USIS, Chiang Mai/National Gallery, Bangkok
- Asia Contemporary Water Colour Exhibition, Thailand Cultural Centre, Bangkok
- 1990 8th Biennale of Sydney "The Readymade Boomerang", Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
- Wiener Festwochen "Von der Natur in der Kunst", Messepalast, Vienna, Austria
- "Enneagram - Nine into 9", Visual Dhamma Gallery, Bangkok
- Asia Contemporary Water Colour Exhibition, City Hall, Hong Kong
- 1991 "Art and Environment", Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
- "Print Installation", National Gallery/National Museum, Bangkok
- "Thai Spirit" - White Group, National Gallery, Bangkok
- 1992 "ARTE AMAZONAS" Museu de Arte Moderna, Rio De Janeiro, Brazil
- "Melancholic Trance" Visual Dhamma, Bangkok

AWARDS

- 1984 The Honor Award for the work of art against pollution in the environment, the Society of Education in Environment of Thailand, Chulalongkorn University, Bangkok
 - The Winner Award, Contemporary Art Competition 1984, Thai Farmers Bank, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
 - 1988 Selected for Olympiad of Art 1988, the Seoul Olympic Organizing Committee, Olympic Park, Seoul, Republic of Korea
- ADDRESS : 408 Soi Tanakarn - Arkarn - Songkroh, 1-3 Ngamwongwan Rd., Nontaburi 11000, Thailand

"ACKNOWLEDGEMENTS"

Special thanks to
H.E. Paulo Monteiro Lima
Ambassador of Brazil

Mr. Ernst Schürmann
Director Goethe - Institut Bangkok, Thailand

Mr. Alfons Hug
Director Goethe - Institut Brasilia, Brasil

Mr. Alfred Pawlin,
Visual Dhamma Gallery, Bangkok, Thailand

The staff of the Goethe - Institut Bangkok

The volunteers who have helped with the installation of the exhibition

The Pollock - Krasner Foundation, Inc.

Rama IX Art Museum Foundation

- ขอขอบคุณ - Mr. Ernst Schürmann
ผู้อำนวยการสถาบัน Goethe กรุงเทพฯ
- เจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถาบัน Goethe กรุงเทพฯ
- คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คุณสุริยะ มีชัย และคุณธวัชชัย หงษ์แพง

ออกแบบ - คุณสรพรพิทย์ สิทธิสันต์