

Memory of a Teddy Bear

Rose Garden Gallery

Rama IX Art Museum Foundation

10 February - 2 April 2007

“สุขทุกข์ อบอุ่นอ้างว้างในงานของชลดา ดันติวิชิตเวช”

พินิจ สุภ.

หากใครได้รู้จักกับอาจารย์ชลดา ดันติวิชิตเวช ก็คงเห็นว่าอาจารย์เป็นคนเรียบร้อย สุภาพ และสงบนิ่ง อย่างไม่อยู่ในคุณสมบัติของศิลปินควรจะมี ซึ่งนั่นอาจจะเพราะว่าภาพพจน์ของศิลปินที่โลกได้กำหนดไว้น่าจะเป็นคนประเภทอารมณ์พลุ่งพล่าน อุนเฉียวง่าย และทำอะไรที่แปลกๆ พิสดารกว่าคนทั่วไป

แต่จริงๆ แล้วศิลปินจะเป็นศิลปินหรือไม่ อาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏภายนอกเลยก็ได้ เพราะศิลปะเป็นเรื่องของภาษาที่อยู่ภายในที่ศิลปินแสดงออกมาให้คนดูได้รับรู้ ดังนั้นจึงมีศิลปินบนโลกนี้มากมายที่เป็นคนเรียบร้อย สุภาพ สงบ ไม่ก้าวร้าว แต่ประสบผลสำเร็จในงานอาชีพ ด้วยเขารู้จักสื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในออกมาได้เป็นความคิด ความรู้สึก ที่สะท้อนอารมณ์

ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทั่วไปมีสิ่งที่เก็บอยู่ในมากมาย มีทั้งความสุข ความทุกข์ ความรัก ความเกลียดชัง ความตื่นเต้นสนุกสนาน หรือความท้อแท้สิ้นหวังหมดหวัง รวมไปถึงความรู้สึกที่เรียบง่าย เต็มอิ่มและพอดี

ดังนั้นในความเป็นคนที่เรียบง่ายของอาจารย์ชลดา จึงกลับมีสิ่งที่เก็บอยู่ในใจมากมายหลากหลายอารมณ์ ความรู้สึก ผสมปนเปกันทั้งสิ่งที่อยู่กันอย่างสุดขั้ว มีทั้งความสุข ความทุกข์ ความอบอุ่น และความเจ็บเหงา ความสนุกสนาน และความอ้างว้างอ้างว้าง

คงไม่มีใครบนโลกนี้ที่ชีวิตมีแต่ความสุขไร้ทุกข์ด้วยกลีบกุหลาบ ไม่เคยมีอุปสรรคและขวากหนาม และก็เช่นกัน ที่คงไม่มีใครที่ทั้งชีวิตมีแต่ความทุกข์ระทม จมอยู่กับความเจ็บปวดอย่างที่ไม่มีความหวังแห่งความหวัง ชีวิตที่มีรสชาติจึงน่าจะมีส่วนผสมที่หลากหลายระคนกัน

เมื่อเราดูงานศิลปะภาพพิมพ์ของอาจารย์ชลดา เราจะเห็นอารมณ์อันอ่อนบางด้วยมันไปร้งบางที่ทั้งตัวลงมา มันเหล่านั้นมันทับซ้อนกันจนรู้สึกถึงความทึบตันไม่มีทางออก

โครงสร้างภาพที่บางครั้งดูอบอุ่นมีพลัง และบางครั้งเยือกเย็นอย่างน่ากลัว ลึกลับดูน่าพิศวง ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนขำ อึกทั้งสิ่งที่เยือกเย็นก็ดูเย็นเยือกกว่าที่ควรจะเป็น

เรื่องราวของความผูกพันที่มีกับครอบครัว ปรากฏออกมาด้วยการใช้วัตถุสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ สิ่งที่เคยรับใช้อดีตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โซฟาแบบเก่า โต๊ะ ตู้ยาแพ แก้วน้ำ และแม้แต่ตุ๊กตาหมีที่นำมาใช้ในงาน ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นบันทึกของอดีตที่เคยมีชีวิตชีวา และมีความอบอุ่น แต่สิ่งของเหล่านี้ถูกทิ้งให้อยู่ในความเหงาทุกอย่างปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่อันว่างเปล่า

เก้าอี้ชุดตัวอยู่ในความมืด

ตู้ยาแพ และแก้วน้ำที่วางไว้อย่างหมั่นหมั่นบนขอบโต๊ะ

ตุ๊กตาหมีที่อ่อนแอ เจ็บป่วย รอการปฐมพยาบาล

อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ของอาจารย์ชลดา สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในหนหลัง จนถึงสภาพชีวิตในปัจจุบัน ที่ต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่น่าหวาดผวาและคลุมเครือของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะอาจารย์ยังไปสอนศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

สิ่งที่เธอแสดงออกอาจดูเรียบง่าย แต่ซ่อนเร้นความลับซับซ้อนมากมายอยู่ในรายละเอียด

ไม่ง่ายที่ศิลปินจะแสดงออกถึงความรู้สึกกลับสนปนเปกันอย่างนี้

ผู้ชมอาจเลือกดูเอาความสุขความน่ารักของสิ่งที่เห็น หรือมองลึกไปถึงความเหงาความเศร้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง จะดูอย่างไรก็ได้ แต่ทั้งหมดนี้ คือ ชลดา ดันติวิชิตเวช

ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, โรงเรียนสโตร์เดโนริเวอร์ไซด์

ประโยคของชีวิต

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า พวกเขาเข้าใจกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเป็นอย่างดีราวกับว่าจิตของเรานั้น เป็นส่วนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของจิตเป็นอย่างดีนั้นจะยอมรับว่า จิตของคนเรานั้นเป็นอาณาเขตที่มีมืดและลึกกลับที่สุดของมนุษย์ก็ว่าได้ และดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจถึงความลึกเหล่านั้น เพราะมันบรรจุไปด้วยปริศนามากมายที่ถักทอโยงใยอยู่ด้วยกัน ดังเช่นจักรวาลที่ประกอบไปด้วยระบบกาแลคซีมากมายเกินกว่ามนุษย์เราจะจินตนาการ และกระบวนการศึกษาค้นคว้ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดไปได้

ในปัจจุบัน เราทุ่มเทพลังความสามารถทั้งหมดของเราไปกับการศึกษาค้นคว้าวิทยาการเกี่ยวกับโลกภายนอก แต่เรา กลับเคยเมยและไม่ให้ความสำคัญต่อ “จิต” ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เรากลับไป เรารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น สามารถ มองออกไปได้ไกลถึงสุดขอบจักรวาล แต่เรากลับไม่สามารถมองเข้าไปภายในใจของเราให้ลึกได้แม้เพียงเศษเสี้ยว “จิต” ยังคง เป็นดินแดนลึกลับซึ่งยังไม่ได้รับการค้นพบ โดยเฉพาะส่วนที่สร้างสรรค์ในภาพและภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้น เราได้รับการส่ง สัญญาณเป็นภาพสัญลักษณ์จากดินแดนแห่งนี้แทบทุกคืนหรือแม้ขณะอยู่ในภวังค์ แต่การตีความสัญลักษณ์และถอดรหัส เหล่านี้กลับเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และมีคนจำนวนไม่มากในโลกที่อ้างว่าตีวิถีชีวิตนี้ ที่ให้ความสำคัญและพยายามศึกษาสารที่ ถูกสื่อออกมาเหล่านี้ เราแต่ละคนให้ความสำคัญกับการวิ่งไล่เพื่อหวังก้าวให้ทันโลกและสังคมภายนอก แต่กลับลืมที่จะสำรวจ และเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้น ณ โลกภายในจิตใจของเรา การมองข้ามความสำคัญของสภาวะจิต หรือตัวตนสรุปว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ภายในใจของเราเป็นเพียงความฝันหรือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลือนหายไป อาจเป็นการละเลย สัญญาณสำคัญที่จิตของเราสื่อมาถึงเพราะเรากำลังเผชิญหน้ากับดินแดนที่ไม่สามารถกำหนดด้วยกฎเกณฑ์หรือตรรกวิทยาใดๆ

จะเป็นไปได้ใหม่ว่า เรากำลังมองโลกจากมุมมองที่ผิดข้าง (หรือเพียงด้านเดียว) มันอาจเป็นไปได้ที่เราจะสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องให้กับคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต เพียงเราปรับเปลี่ยนมุมมอง และลองมองดูโลกจากอีกข้างที่กลับกัน นั่นคือ เปลี่ยนการมองจากภายนอกเข้าสู่ภายใน เป็นการมองจากภายในออกสู่ภายนอก หากเราเข้าใจ “จิต” ของเราและใช้ความ เข้าใจนั้นเป็นฐานในการมองและพิจารณาโลกภายนอก เราอาจมีความแข็งแกร่ง และมีปราการป้องกันจากการถูกพัดพาให้ โหลไปไปกับกระแสและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมภายนอก

ชลดาเป็นคนหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองและใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเธอ แล้ว แสดงออกผ่านไวยากรณ์ทางสุนทรียศาสตร์ในการสร้างประโยคที่บอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งชีวิตที่เธอค้นพบจากดินแดนแห่งจิตนั้น แล้วเราแต่ละคนเคยถามตัวเองบ้างไหมว่า เราเข้าใจเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองมากน้อยแค่ไหน และเราจะ ทำอะไรและแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายในนั้นได้อย่างไร

นิรมล หอยตะคุ

Sentences of the Mind

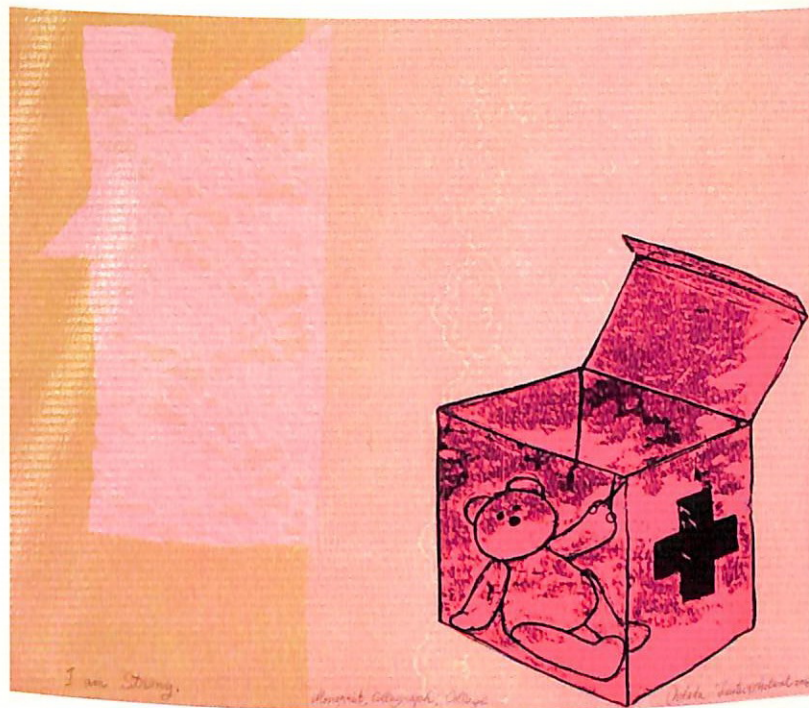
It is a remarkable fact, which we have come across again and again, that absolutely everybody thinks he knows all about psychology as though the psyche were something that enjoyed the most universal understanding. But anybody who really knows the human psyche will agree that it is one of the darkest and most mysterious regions of our experience. The nature of the psyche reaches into obscurities far beyond the scope of our understanding. It contains as many riddles as the universe with its galactic systems and there is no end to what can be learned in this field.

At present, when all available energy is spent in the investigation of the external world, very little attention is paid to the essence of man, which is his psyche, although many researches are made into its conscious functions. But the really unknown part, which produce symbols, is still virtually unexplored. We receive signal from it every night and in a trance, yet deciphering these communications seems to be such a difficult task that very few people in the whole civilized world can be bothered with it. Man's greatest instrument, his psyche, is little thought of, if not actually mistrusted and despised. We, each individual, spend most of our time and energy try to chase up and understand the external world, but mostly we forget to explore and keep a close watch on things that go on in the internal world of our mind. We should not underestimate our mind in any respect whatsoever, nor do we conclude that psychic happenings vanish into thin air, because it is a territory that we are confronted with vital issue that cannot master by rules or logic. For what we may think is just a picture of dream or illusion may be for the psyche an extremely important life-factor, something as indispensable as oxygen for the body.

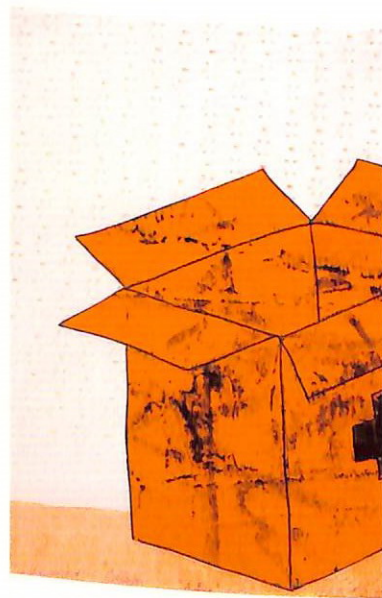
May be we are looking at the world from the wrong side (or just only one side) and that we might find right answers of the many questions that has happened along our living by changing our point of view and looking at it from the other side : that is, not from outside, but from inside. If we understand our mind and develop it as a basis to look at the world outside, it may be a strength and stronghold for us to stand up to a swift current and change that happen continually.

As an artist, Chonlada has been observing her mind and consciously revealed her unconscious by using the grammar of art to create her mind sentences. How about us? Do we really ever understand what is going on inside our mind? And how can we explore and express it?

Niramol Hoiaku

I am Strong Monoprint, Collage, Collograph on paper 30 x 35.5 cm 2006

A Box Monoprint, Collage, Collograph on paper 25 x 35 cm 2006

“ความทรงจำของหมี”

บ่อยครั้งที่คนเรามักจดบันทึกด้วยการเขียนพรรณนาเป็นตัวหนังสือลงบนสมุดบันทึกเพื่อบอกเรื่องราวในใจ อาจเป็นความประทับใจ ความสุข ความเศร้า หรือความคับข้องใจในช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อบันทึกเล่มนั้นถูกหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งก็ทำให้ผู้เขียนเรื่องราวนั้นระลึกถึงวันเวลาเก่าๆที่ผ่านมา

สำหรับตัวข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้การ Sketch ภาพ เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแทนการเขียนบันทึก เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตผ่านความทรงจำลงสู่ตัวผลงานภาพพิมพ์และบอกเล่าความในใจ ความคิดถึง ความเหงา และความเศร้า โดยใช้สัญลักษณ์ตุ๊กตาหมีเป็นตัวแทนเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันและจินตนาการมากมาย ในชีวิตจริงเด็กตัวเล็กๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ แต่ในโลกจินตนาการเด็กตัวเล็กๆสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้เป็นตามที่ต้องการได้เสมอ

ชลดา ต้นติวิชิตเวช

“Memories of a Teddy Bear”

We may often textually record our thoughts and feelings in a diary. The story may be our impression, happiness, sadness, or oppression of a moment. And sometime later when that diary is re-read, the previous moment is evident again in our memory.

For me, I choose to transfer my memories to pictures instead of words. Events of the far past transformed into printmaking works tell stories hidden in mind— longing, loneliness, sadness. A teddy bear is a symbol of a child who has various dreams and imaginations. Although in real life children may never be able to change anything all around, but in a world of imagination they are capable of creating and changing everything to be whatever they like.

Chonlada Tantivichivej

Lonely

Monoprint, Collage, Collograph on paper
30 x 35.5 cm
2006

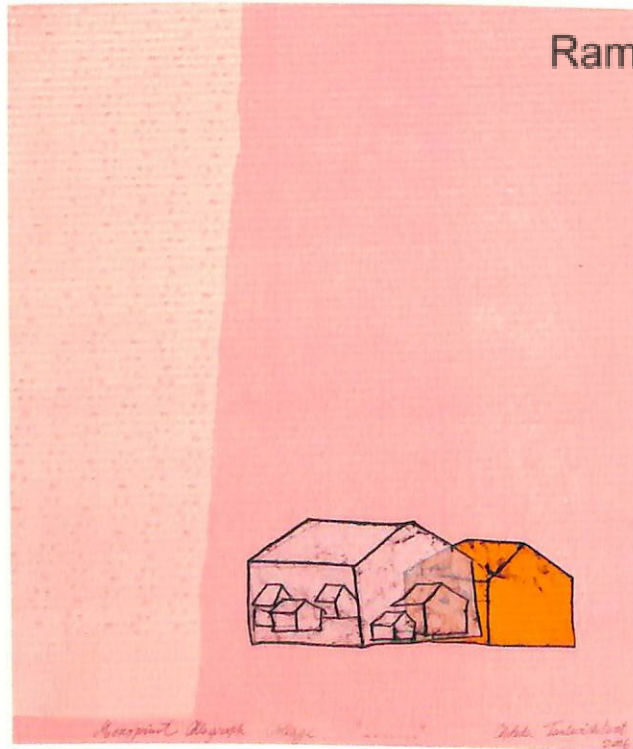
A Glass in the Glass

Monoprint, Collage, Collograph on paper
25 x 35 cm
2006

Rama IX Art Museum Foundation

So Sad Monoprint, Collage, Collograph on paper 35 x 40 cm 2006

“.....” Monoprint, Collage, Collograph on paper 30 x 35.5 cm 2006

Rama IX Art Museum Foundation

ชลดา ตันติวิชิตเวช

เกิด มกราคม 2515

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
การศึกษา

2536-2540 ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547-2548 ปริญญาโท สาขาวิชาภาพพิมพ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน

2538 ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540 ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14, ห้องนิทรรศการธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมนำสิ่งที่รู้สึกชีวิต โดยบริษัทโตชิบาประเทศไทย จำกัด, หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า, กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด, หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า, กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 12, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541 ร่วมแสดงผลงาน Print from Graphic Art Classes โดยภาควิชาภาพพิมพ์, หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543 ร่วมแสดงผลงาน Alter Ego โดยคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส หอศิลป์
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544 งานแสดงศิลปกรรมเดี่ยว “At Home” บ้านบางกอกแกลเลอรี ถนนพระเมรุ กรุงเทพฯ

2547 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “Here & Now” ณ โรงแรม 22 กรกฎาคม วงเวียน 22

2549 ร่วมแสดงผลงาน มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแคว
รวมงาน ART RELATION SHIP ที่ประเทศจีน

เกียรติประวัติ

2540 รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่รู้สึกชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทยจำกัด ครั้งที่ 9

Chonlada Tantivichitvee

Born : January 1972

Education

1997 : B.F.A. Graphic Arts (2nd Hon.), Silpakorn University, Bangkok.

2005 : M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

Exhibitions

1995 - 1997 : The Annual Art Exhibition of the Students of the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Arts, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.

1997 : 14th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, The Exhibition Room of Siam Commercial Bank Main Office, Bangkok.

: 9th Toshiba “Brings Good Things to Life” Art Competition, The National Art Gallery, Bangkok.

: The Contemporary Art Exhibition of Thai Farmers Bank, The National Art Gallery, Bangkok.

: 12th Exhibition of Contemporary Art by P.T.T. (Thailand), Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.

1998 : Prints from Graphic Arts Classes, The Gallery of the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

2000 : Alter Ego, Thai-European Contemporary, Organised by The European Union Member States, The European Commission and Silpakorn University, The Art Gallery of the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

2001 : At Home, Ban Bangkok Gallery, Bangkok.

2004 : Here & Now, Old Hotel Building at 22 July Circle, Bangkok.

Award

1997 : Honorable Mention Prize, 9th Toshiba “Brings Good Things to Life” Art Competition, Bangkok.

Chonlada Tantivichitvej 2007

Rama IX Art Museum Foundation

Chonlada 2006