

HER

By
Chalita
Tantiwitkosol

Rama IX Art Museum Foundation

Rama IX Art Museum Foundation

**H
E
R**

By
Chalita
Tantiwitkosol

August 23 –
September 23, 2018
At ARDEL Gallery of Modern Art

Curated by Thavorn Ko-udomvit

Rama IX Art Museum Foundation

Director: Thavorn Ko-udomvit
Manager: Lawan Meesang
Assistant Director: Hassapop Tangmahamek

- This catalogue has been published on the occasion of the exhibition "HER"
- Designed and produced by Thavorn Ko-udomvit and Pinploy Promduang
- Photography by Lawan Meesang and Yutt Puektasajatum
- Translation by Nopnida Nanaen and Orawan Khonwittayayothin
- Proofreading by Orawan Khonwittayayothin
- Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- Copyright ARDEL Gallery of Modern Art 2018
- Printed and bound in Thailand
- 1,000 copies

นิยามจากความหมายของผู้หญิง : ตีความจาก

HER

ของ ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชญ์ สุกนิมิต

ภาระงานเขียนบทความเพื่อลงประกอบใน สุนิบัตรการแสดงงานศิลปะให้แก่เพื่อน ๆ น้อง ๆ และลูกศิษย์ ดูจะเป็นงานที่ทำให้ผม บ่นออกมาดัง ๆ ให้คนที่อยู่รายรอบได้รับทราบอยู่เสมอ แต่การบ่นคล้ายกับการบอกร่ำถึงภาระของผมที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หรืออาจจะเป็นเพียงมุมหนึ่งของ การอดอ้ออันให้ผู้อ่านได้เห็นใจบ้างตาม ประสาคนสูงอายุวัย 70 ปีแล้ว ผมก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีคนอยากให้เขียน ก็แสดงว่าเรายังมีคุณค่า เพราะหากวันหนึ่ง ไม่มีใครมาให้เราเขียนอีก คงจะรู้สึกถึงความเจียบเหวา ถูกทอดทิ้ง และอาจจะเป็นมาตรวัดถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะของเราก็เป็นได้

แต่ก่อนเมื่อสมัยยังหนุ่ม ตอนที่ยังอยู่ในอาชีพ เป็นนักวิจารณ์ศิลป์ ผมมีงานเขียนประจำ คอลัมน์ทุกสัปดาห์ และมีงานเขียนให้กับ นิตยสาร หนังสือพิมพ์อีกมากมาย จนเรียกว่ามีภาระงานเขียนเกือบทุกวัน แรกที่เริ่มต้น เป็นนักเขียนประจำ มีความกังวลว่าแต่ละ สัปดาห์จะไม่มีข้อมูลเขียนป้อนให้กับคอลัมน์ ประจำ แต่เขียนไปไม่เคยมีปัญหาในเรื่องนี้

การมีเรื่องให้เขียน มีนิทรรศการศิลปะให้ วิจารณ์ แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวใน วงการศิลปะร่วมสมัยของเรา จนเมื่อผมเลิก เขียนประจำ ร่ำลาอาชีพนักวิจารณ์แล้ว ผมก็ยังมึนงานเขียนบทความศิลปะอยู่ไม่ว่างเว้น จนเกษียณอายุราชการมาหลายรอบแล้วยังมีงานเขียนอยู่เสมอ และเป็นผลที่ทำให้ผมอด ที่จะไม่บ่นไม่ได้ แต่ลึก ๆ แล้วก็เป็นความพอใจ ที่ได้เขียน ได้ทำประโยชน์ให้กับวงการศิลปะ ของเรา และงานเขียนของผมกลับเป็นมาตร วัดถึงความมีชีวิตชีวา และความเคลื่อนไหว ของศิลปะในบ้านเมืองเราด้วย

งานเขียนทำให้เราต้องค้นคว้าศึกษาเรื่องที่จะ เขียน ศึกษาคุณลักษณะของผลงาน ศึกษาถึง แนวความคิดของศิลปิน และประวัติการเดิน ทางของเขา นี่เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานว่าเราจะ เขียนถึงอะไร แล้วศึกษาถึงแง่มุมในการที่จะ วิจารณ์ให้แง่คิดแก่ศิลปินและคนอ่าน เพราะ บางทีศิลปินก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำ เรา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จับประเด็น และได้เห็น ในมุมที่เขาไม่เคยเห็น ซึ่งถ้าเขาเข้าใจก็จะ ทำให้เขาขับเคลื่อนการทำงานออกไปได้อีก และถ้าหากว่า ผมเขียนอะไรไม่ออกจริง ๆ ผม

ก็จะกลับไปย้อนอ่านหนังสือเก่า ๆ ที่ผมชอบ หนังสือเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์อันมีค่าเพราะผม อ่านไปได้ไม่นานผมก็จะได้ประโยคสำคัญที่ จะนำมาใช้ในงานเขียนบทความนั้น ๆ ได้

การเขียนบทความของผมแต่ละครั้งมักมี ภาระที่ไม่เสียเปล่า การค้นคว้าทำให้ผมไม่ หยุดคิด ได้สิ่งใหม่ ได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ และทำให้ผมไม่มีวันตัน ต้องขอบคุณทุกคน ที่ให้เกียรติแก่ผมด้วยซ้ำ

เมื่อผมเริ่มต้นเขียนให้กับ ชลิตา ตันติวิชญ์ โกศล ในนิทรรศการ HER : เธอหรือเธอ รมสอนเธอมาตั้งแต่ปริญญาตรีจนเธอจะจบ ปริญญาโท ได้เห็นการเดินทางบนถนนศิลปะ ของเธอที่ราบเรียบ สุขุม และมุ่งมั่น เธอเป็น นักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในระดับแนวหน้าของ ชั้นเรียน และผลงานของเธอก็ไม่ใช่อยูใน ระดับนักเรียน แต่ออกไปยืนอยู่บนเวทีระดับ ชาติและนานาชาติได้อย่างไม่อายใคร เพราะ นอกจากเธอเป็นศิลปินภาพพิมพ์คุณภาพแล้ว เธอยังมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ด้วย

ปัญหาอยู่ที่ผลงานภาพพิมพ์ของ ชลิตา ดู เหมือนว่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก แต่กลับไม่ง่าย

ที่จะเขียนถึงเลย

ชลิตา ทำให้ผมต้องกลับไปหาความหมายของ คำว่า HER : เธอและผู้หญิง

HER นั้นมีลักษณะคำเป็น Pronoun หรือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

ผลงานของเธอ จึงตีความได้ถึงความเป็น เจ้าของ เป็นภาพตัวเอง เป็นภาพเพื่อน ๆ คน ที่รู้จัก และล้วนเป็นผู้หญิง ทำให้เกิดข้อสงสัย ว่า ถ้าเช่นนั้นเธอเป็นคนที่รักผู้หญิงด้วยกัน หรือ ซึ่งเท่าที่ได้รู้จักกันมา ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชลิตาเป็นผู้หญิงครับ เพราะฉะนั้นประเด็น ผู้หญิงของเธอคืออะไรกันแน่ น่าสนใจที่จะ ศึกษาและติดตามกันต่อไป

ถ้ามีคนมาถามเรื่อง ผู้หญิง กับชายอายุ 70 นี้ เหมือนกับว่าได้ผ่านประสบการณ์มาแล้ว อย่างยากในคงตอบได้ไม่ยาก แต่มันกลับ เป็นเรื่องยาก เมื่อถามว่าผู้หญิงคืออะไร ผม คงตอบให้กระจ่างไม่ได้เหมือนผู้ชายทั่ว ๆ ไป ผู้หญิงเป็นเช่นไร จึงอยู่ในประเด็นของ ศิลปะสำหรับ ชลิตา เพราะยิ่งเรียนรู้โลกมาก ก็ยิ่งไม่รู้จักผู้หญิง

ผลงานของ ชลิตา เป็นผลงานที่ถ่ายทอด เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน (lithography) อันล้ำเลิศเชี่ยวชาญ ภาพผู้หญิงของเธอไม่ว่า จะเป็นภาพตัวเอง (Self-portrait) หรือภาพ ของเพื่อนสาว มีความแนบเนียน นุ่มนวล ทั้ง ใบหน้า ผิวพรรณ ทรงผม และส่วนหลังของ ภาพ มันกลมกลืนคล้ายกับภาพเหมือนในยุค โบราณ ทุกภาพปรากฏเป็นหญิงสาวที่งดงาม หากแต่ทุกภาพไม่ใช่ภาพเหมือนในยุคเก่า แต่ มีความทันสมัย มีช่วงเวลาปัจจุบันเข้าไปผสม ด้วยความเคลื่อนไหวอย่างเลื่อน ๆ ในบาง ส่วนของร่างกาย จึงไม่ใช่ภาพเหมือนธรรมดา และมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ แผลงหรือผีเสื้อ

ผสมผสานเข้าไปใน ภาพเหมือน (Portrait) ที่ ธรรมดา ทำให้เกิดเป็นงานใหม่ที่ไม่ธรรมดา มีความหมาย ให้ความรู้สึกที่เธอไม่ใช่ภาพผู้ หญิงที่เราเคยเห็นในอดีต ผู้หญิงสวยกลับมี ความซับซ้อน ลึกลับ และลึกล้ำมากกว่าความ งามแบบธรรมดา

นิยามคำว่าผู้หญิง จึงทำให้ชายแก่สรุปไม่ได้ เพราะผู้หญิงมีสิ่งซ่อนเร้นมากกว่าสิ่งที่เห็น ตามประสบการณ์ ทำให้ผมต้องไปค้นคว้า หาคำตอบ

- เขาบอกว่าผู้หญิง มีสัญลักษณ์ว่า WO และมี MAN เป็นผู้ค้นพบเป็นคนแรก
- ผู้หญิงคือธาตุตัวแรกที่นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบ (อันนี้ไม่รู้จริง ๆ)
- ผู้หญิงคือดอกไม้ ผู้ชายคือแมลง
- ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ทนกับการเสียดสีและ กระแทกกระทั้น
- ผู้หญิงดูดีมีข้าวสารได้รอบตัวและมากมาย มหาศาล
- ผู้หญิงอาจจะเปิดได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
- ผู้หญิงเป็นเพศที่ละลายเงินในกระเป๋าของคุณเมื่อผ่านห้างสรรพสินค้า (อันนี้อาจสลับ ประมาทเธอมากเกินไป)
- ผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย เพราะความนิ่ง สุขุมกว่า
- ผู้หญิงมุ่งความสำเร็จในครอบครัว ผู้ชายมุ่ง ที่การงาน
- ผู้หญิงก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วกว่าผู้ชาย
- ผู้หญิงสมองเล็กกว่าผู้ชาย แต่สมองทั้งสอง ซีกมีการทำงานที่สัมพันธ์กันมากกว่า
- ผู้หญิงเมื่อรู้สึกดีจะแบ่งปันความรักให้ผู้อื่น แต่ถ้ารู้สึกแย่ เธอจะต้องการความรักจาก คนรอบข้าง
- ผู้หญิงต้องการครอบครองผู้ชายได้เพียงคนเดียว

สิ่งที่เป็นความดีงามของผู้หญิงบนโลกนี้ คือ

- ทำให้โลกนี้สดใส
- สร้างความรักและความอ่อนโยนให้เกิดขึ้น ในสังคมโลก
- ผู้หญิงเป็นผู้ดำรงเผ่าพันธุ์
- ผู้หญิงแบกโลกไว้ครึ่งหนึ่ง

อยากให้ผู้ชายได้ชื่นชมผลงานภาพพิมพ์ของ ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล อย่างเพ่งพินิจ สิ่ง แรกที่จะสัมผัสได้คือ ความงดงามของความ เป็นเพศหญิงที่เปล่งประกายมาจากความ เชี่ยวชาญในทางเทคนิคภาพพิมพ์หินที่หาคน เทียบได้ยาก แต่ผลงานของเธอไม่ได้มีเพียง ความสวยงาม ยังมีความสลับซับซ้อนของ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทุก ๆ รูปชลิตาใช้สัญลักษณ์ ของนางแบบแต่ละคนที่ต่างกันออกไป บางรูป อาจตีความไม่ออก แต่ศิลปะมักมีปลายเปิด ให้ใช้จินตนาการต่อไปได้โดยไม่ผิด ความซับซ้อนภายในรูปอาจมีความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซับซ้อนกับภาวะปัจจุบันหรือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลงานในชุด HER ของ ชลิตา อาจไม่ใช่ศิลปะ ที่จะถูกตั้งดูด้วยสีส้ม หรือองค์ประกอบ ที่แปลกและหวือหวา ผาดโผนไร้ระเบียบ หากแต่เป็นความงามที่ถูกสะกดด้วยความ กลมกลืน ความสุขสงบ และความสุภาพของ สีล่ององค์ประกอบ จะมีก็แต่ในความคิดของเธอเท่านั้น ที่สร้างจินตนาการของผู้ชมให้ เติลิดไปไกล

ผลงานของเธอจึงไม่ต่างอะไรกับการที่เราได้ ไปยืนสัมผัสกับท้องทะเลอันราบเรียบ มองเห็น เส้นของฟ้าที่จรดกับทะเล แต่ก็อดไม่ได้ที่จะ นึกถึงท้องทะเลอันปั่นป่วน เมื่อวาระนั้นมาถึง

นี่แหละคือผลงาน HER ของชลิตา ตันติวิชญ์ โกศล ที่คนดูมีสิทธิ์ที่จะใช้จินตนาการและ ตีความไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

The Definition of the Meaning of Femininity: the Interpretation of

HER

by Chalita Tantiwitkosol

By Professor Emeritus Pishnu Supanimit

My duty of writing articles to feature in the program of art exhibitions for my friends and students seems to always make me complain out loud for people around me to hear. The complaints are like telling people about my current duties only. Or it could be another way to ask for sympathy from the readers like what a typical 70 years old man would do. I still always think that when people want me to write, it means they still see some value in me. Because if one day no one asks me to write anymore, I might feel lonely, abandoned and it also could be the measure showing the movement of our art circle.

I was an art critic when I was younger. I had my weekly column writing and also wrote for many magazines and newspapers. It could be said that I had the duty to write almost every day. I started by being a full-time writer. I had concerns that each week, I would not have anything to write in my regular column. However, that concern never became a problem as I always found issues to write about and art exhibitions to criticize. This shows the movement in our contemporary art circle. Even when

I quit writing full time and said goodbye to my art critic career, I still have to write art articles all the time. Up to many years after my retirement from the government position, I still have writing assignments to do. I cannot help complaining, but deep inside I am satisfied with my ability to write and do things to benefit our art circle. My writing turns out to be like the measure of liveliness and movement of art in our society.

Writing assignments make us do some research on what we are writing about, study the characteristics of works, and learn about the artist's concepts and the history of their journey. This is the basic information about what we are going to write. Then we study how to make our criticism and point of view become useful for the artists and the readers because sometimes they might not understand what they have done. We may be another part that can capture some points and see from different point of views that they have not seen before. So, if they understand, it will move them further in creating their work.

And, if I really have writer's block, I will go back to my old favorite books as

they are a treasure chest of meaningful sentences that I can quickly fish out and apply to my articles.

For me writing each article is never a waste of time as doing research will keep my brain running, while I get to learn new things every time. So, thank you everyone for giving me such an honor.

When I started writing about Chalita Tantiwitkosol's exhibition "HER", I looked back to when I first taught her Bachelor's degree. Until now that she is about to finish her master's degree, I have seen her road of art that is smooth, calm and full of determination. She is one of the leading students whose works can easily measure up to professional artists on the national and international stage. However, the problem was

although her works seem to be easily understandable, it is not that easy to write about.

Chalita made me recheck the definition of the word "HER"

Her is a pronoun that presents a possessive character.

Her work can then be interpreted variously, whether it is about possession, her self portrait, or her friends which are

all women. It raised a question whether or not she is into women. However, from years that I have known her, it is unlikely the case. Chalita is a woman. So, what exactly is the issue about women she would like to present?

If there is anyone asking a 70 years old man about women, it will not be difficult to answer as he must have had a lot of experience already. The more challenging question should be "what is a woman?" which is what Chalita's art is about.

With her skillful hands, Chalita uses lithography technique to create pictures of women, both her self-portrait and her female friends. The countenance, skin, hairstyle and background showing on the paper look seamless, delicate, and similar to the old style of portraiture. Every work portrays a beautiful woman. Yet, they are not the traditional portraits as expected. On the contrary, they show modernity with hazy traces of movements by some parts of the body. Moreover, there are insects or butterflies playing the roles of symbols that help create new meaningful abnormalities to normal portraits. It does not remind viewers of typical women they once knew, but a beautiful one who can be complex and profound.

The number of definitions of "women" is much larger than an old man can imagine because women have more to what the eyes can see. Such ideas led

me to carry out more research and found the below information:

- They said the symbol for women is WO and MAN was the one discovering it.
 - Woman is the first substance discovered by scientists (I did not really know about this.)
 - Women are flowers. Men are insects.
 - Women are intolerable to irony and sarcasm.
 - Women can absorb tons of information.
 - Women may explode without prior notice.
 - Women can drain the money in your pocket when she walks through shopping malls (this is quite insulting.)
 - Women live longer than men.
 - Women focus on the success of family, while men focus on work.
 - Women reach reproductive age before men.
 - Women's brain is smaller than men's. However, both sides of her brain co-function better than men's.
 - When a woman is feeling good, she will share her love with others. But, if she is feeling down, she will need love from others.
 - A woman only wants a man.
- Good things women contribute to the world:
- They make the world a lively place.
 - They create love and tenderness to the world community.
 - They preserve our ethnicity.

• They bear half of the world on her shoulders.

I would like viewers to observe Chalita Tantiwitkosol's prints carefully. The first thing you will notice is the beauty of femininity from her unparalleled talent in lithography. Not only that, her works also show complexity and symbolism which can be interpreted freely and separately through each model appearing in her works. For some people some of the artworks may be indecipherable, which is normal as art always leaves room for interpretation without judging whether it is right or wrong. The complexity in the work may refer to what happened in the past, overlapping with the present or predicting what will happen in the future.

Artworks in the series HER by Chalita may not attract viewers with their colors or striking, wildly chaotic structures; on the contrary, people will be mesmerized by the harmony, peace and polite hues and compositions applied in her works. The only thing that will run wild is viewers' imagination.

Looking at her artwork is not different from standing in the calm of the sea, where the sky and the emerald liquid meet. Though I cannot help thinking about the angry waves when that time has come.

Rama IX Art Museum Foundation

Shadow Twins, 2017
lithography, 100 x 72 cm, edition of 3

Spider Web, 2015
lithography, 93 x 72 cm, edition of 2

Lady Bugs, 2016
lithography, 100 x 72 cm, edition of 3

Wing Glasses, 2015
lithography, 87.5 x 71 cm, edition of 2

Rama IX Art Museum Foundation

Mayflies Comb, 2015
lithography, 71 x 85.5 cm, edition of 3

Slug, 2016
lithography, 72 x 100 cm, edition of 3

Luminescent Organs, 2015
lithography, 71 x 83.5 cm, edition of 3

Rama IX Art Museum Foundation

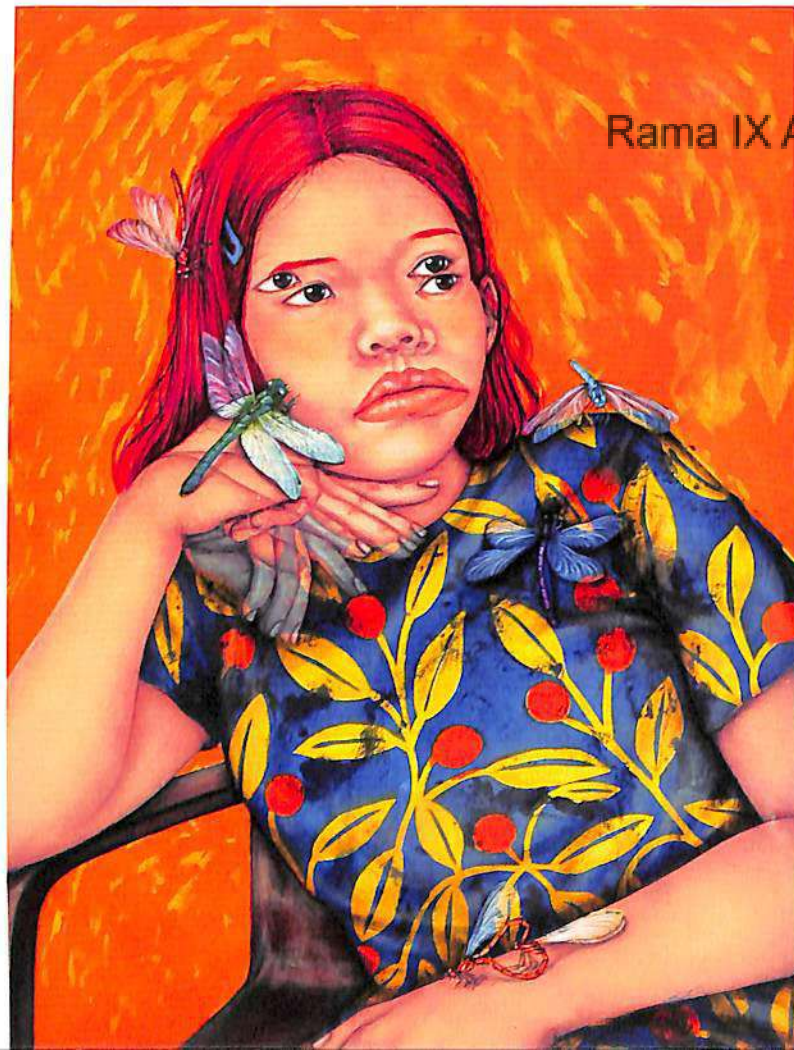
Hope, 2016, lithography, 100 x 72 cm, edition of 3

Fragile (May), 2018
lithography, 100 x 72 cm, edition of 4

Missing (Som), 2018
lithography, 100 x 72 cm, edition of 4

Rama IX Art Museum Foundation

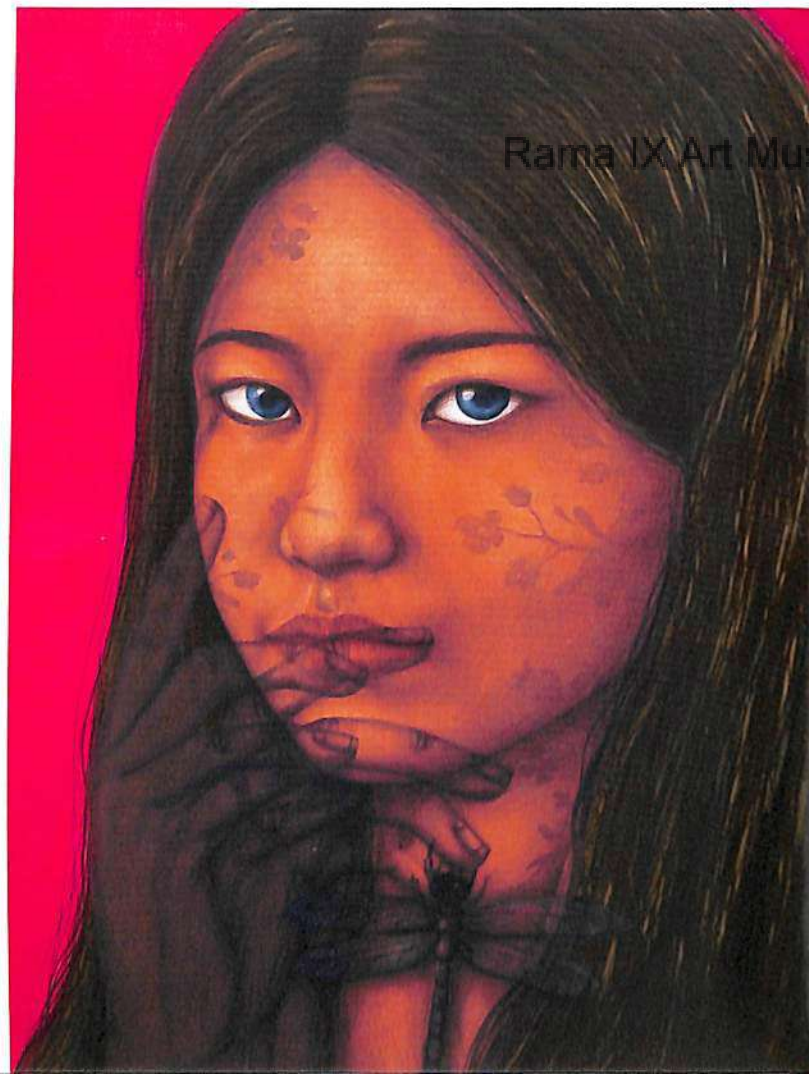

Mouth Melon (Tang-Mo), 2018
lithography, 72 x 100 cm, edition of 4

Visionary, 2017
lithography, 91.5 x 69.5 cm, edition of 3

Stare I, 2017
lithography, 100 x 72 cm, edition of 3

Rama IX Art Museum Foundation

Whiteness Space, 2016
lithography, 100 x 72 cm, edition of 3

