

BKKDW
2022
An urban mission

THE CITY & THE CITY

TRACK TRACE TRANCE

5 - 13
Feb

11:00 - 20:00

นิทรรศการ ณ โถงบันได

อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก
ถนนเจริญกรุง

EXHIBITION AT STAIR HALL

THE GRAND POSTAL BUILDING,
CHAROENKRUNG ROAD

PRESENTED BY:

BIPAM

This exhibition is developed from the original exhibition
in a collaboration project with Festival/Tokyo,
supported by The Japan Foundation Asia Center

PUBLICITY DESIGN: TAKUMI SAITO (ALLRIGHT GRAPHICS)

นิทรรศการ The City & The City: TRACK TRACE TRANCE

Bangkok Design Week 2022

5-13 กุมภาพันธ์ 2565

“.....เมื่อเรื่องราวของเมืองกรุงเทพฯ ในแบบที่มันเป็น ได้ถูกนำมาเล่าเรื่องผ่านสายตาและผลงานของศิลปินต่างสาขา 3 คน ผู้เติบโต ใช้ชีวิต และ สำรวจมันด้วยมุมมองใหม่ ภายในสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองในอีกยุคสมัยอย่างอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เป็นที่น่าสนใจว่าเราจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง กรุงเทพฯ ที่เรารู้ และพื้นที่แห่งอดีตนี้ในรูปแบบใด และนำไปสู่คำถามที่ว่าฝันของเรา ยังเป็นไปได้ในเมือง แห่งนี้หรือไม่?”

จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ คือการสำรวจ รับรู้เมืองกรุงเทพฯ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองกับศิลปินจากเมืองโตเกียว ในโครงการ ความร่วมมือระหว่าง Festival/Tokyo และ BIPAM ทำให้เหล่าศิลปินได้สัมผัสกรุงเทพฯ ด้วยสายตาที่แตกต่างออกไป และนำเสนอสัมผัสเหล่านั้นผ่านนิทรรศการ The City & The City: Divided Senses (Bangkok Edition) ที่ The Jam Factory Gallery เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563

ในนิทรรศการ The City & The City ครั้งแรกนั้น เราได้เห็นภาพของตึกสูงและหลุมลึก รับรู้กลิ่นอันรุนแรงจุกจุก ของคลองแสนแสบ สัมผัสอันไม่มั่นคงของทางเท้า รสชาติอันมีที่มาหลากหลาย และ เสียงแห่งความอัดอั้นของ รถติด อันเป็นเรื่องราวธรรมดาสามัญของเมืองกรุงเทพฯ ในปัจจุบันกันไปแล้ว แต่นิทรรศการ The City & The City 2021 Bangkok Edition นี้ จะจัดขึ้น ณ บริเวณโถงบันได อาคารไปรษณีย์กลางบางรักอันเก่าแก่ ซึ่งเป็นจุด เชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และติดต่อเชื่อมโยงเมืองกรุงเทพฯ กับเมืองสำคัญอื่น ๆ มาเนิ่นนาน ศิลปินจึง ได้นำวัตถุศิลปะที่ผ่านการค้นคว้า มาผ่านกระบวนการเพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการแบบ site-specific โดยนำ ความหมายของพื้นที่มาเป็นแนวคิดหลัก เพื่อสำรวจความฝัน และความหวังของตนเองที่มีต่อเมือง รวมถึงส่งต่อ มันออกไป พร้อมตั้งคำถามกับผู้ชมว่าฝันของเราคืออะไร และอยู่ตรงจุดไหนในความเป็นไปได้ของเมืองแห่งนี้

พัสดุแห่งการเรียกร้อง ความฝันเปราะบางที่ห่อไว้อย่างตั้งใจ ส่งถึงเมืองอันย่อนแอ้งและทึมแทงผู้คน

“ในเมืองแห่งความฝัน ทุกคนถูกกระทำให้ต่างโหยหาบางสิ่งบางอย่าง

เราจะตื่นจากการถูกทำให้เปราะบางและมีฝันด้วยตัวเองได้ไหม? แล้วเราหวังอะไรได้บ้าง?

แม้ข้อความนี้จะไร้การถูกเหลียวแล เรายังอยากส่งพัสดุแห่งความฝันนี้ออกไป”

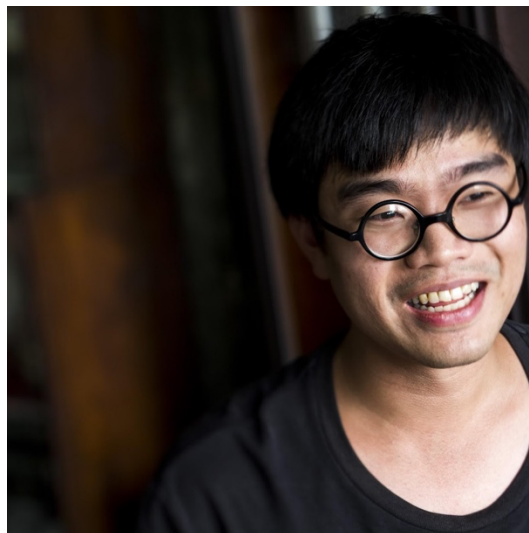
บนพื้นที่โถงบันไดของอาคารไปรษณีย์กลางที่ใช้จัดนิทรรศการแห่งนี้ มีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจและเด่นชัด คือเป็นพื้นที่ทางผ่านของผู้ใช้สอยอาคาร ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อและส่งผ่านที่มีความหมายซ่อนอยู่ทั้งในเชิงกายภาพและจิตภาพ นอกจากนี้เป็นที่เชื่อมต่อกวอดเคลื่อนไหวในอาคารแล้ว หากขยายมุมมองภาพให้กว้างขึ้น เราจะพบว่าที่ทำการไปรษณีย์กลางแห่งนี้ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อและส่งผ่านสิ่งของต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อและส่งผ่านทั้งในเชิงสัญลักษณ์และทำหน้าที่ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที่มีระดับพื้นที่ซับซ้อน มีความท้าทายในการจัดนิทรรศการศิลปะเป็นอย่างมาก

ดังนั้น จึงเป็นความตั้งใจของศิลปิน ที่จะจัดแสดงนิทรรศการ The City & The City 2021: TRACK TRACE TRANCE ในรูปแบบ site-specific ที่ต่อยอดความรู้สึกและมวลความคิดจากนิทรรศการที่แล้ว ซึ่งเป็นเสมือนเสียงเรียกร้องจากการถูกกดทับโดยเมืองกรุงเทพฯ นี้ มาผลิตภาพความฝันของการดำรงชีวิตในเมืองนี้กันใหม่ โดยไม่มองข้ามความเป็นจริงที่ว่าความฝันของพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกระแสธารสังคมที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพลวัตทางการเมือง จนเกิดเป็นความเปราะบางทั้งด้านความคิดและการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ฝันและหวังเหล่านั้น พวกเขาใช้เวลาในการติดตามสำรวจตำแหน่งแห่งที่ของความฝันของตนเองด้วยคำถามที่ว่า เรายังมีสิทธิ์ที่จะฝันได้ไหม หากเราส่งต่อมันออกไป จะมีคนที่ฝันเหมือนๆ กัน และช่วยกันทำให้ฝันเป็นจริงได้ไหม

แม้จะดูเลือนรางและเหมือนจะไม่มีทางออก แต่ศิลปินก็ยังอยากจะสร้างพื้นที่นิทรรศการศิลปะ ที่ตั้งใจส่งพลังดูแลวงการเรียกร่องที่บรรจุเต็มไปด้วยความฝันและแรงบันดาลใจบางอย่างออกไป ผ่านพื้นที่ไปรษณีย์กลาง พร้อมเชื้อเชิญให้ทุกคนมาสัมผัสและช่วยกันตั้งคำถาม เพื่อหล่อเลี้ยงเจตจำนงของตนในเมืองนี้ไม่ให้เลือนหาย

สามารถติดตามชมได้ในนิทรรศการ The City & The City: TRACK TRACE TRANCE ในเทศกาล Bangkok Design Week 2022 ระหว่างวันที่ 5 -13 ก.พ. 2565 นี้

ผลงาน

ชื่อชิ้นผลงาน : Track

ศิลปิน : ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์

แนวความคิด :

หลายคนมักบอกว่าชีวิตขับเคลื่อนได้ด้วย “ความฝันและความหวัง” ฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นและหวังให้มันจริง สักวันกลับกัน ชีวิตจริง ๆ ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ทั้งสองสิ่งที่กล่าวแทบไม่มีปรากฏ มีแต่ซาก ปริกหักพัง กองอยู่ตรงหน้า ความฝันที่คิดไว้เหมือนจะดูลมๆ แฉ่งๆ ดังคำฝรั่งว่า Pipe Dream

เมื่อลองตั้งใจสำรวจความผูกพันของเมืองนี้สักทีครั้ง เรากลับมักเห็นวัสดุสีฟ้า เป็นท่อพลาสติกอยู่เต็มไปทั่วเมือง คล้ายๆ กำลังช่วยประคองชีวิตให้เดินพอไหว ระหว่างทางที่อาจไปถึงฝัน ตั้งแต่ ราวตากผ้า ขาดังร่ม ที่กันรถจากป้องกันโควิด ยันโครงป้ายประท้วงเรียกร่อง กลับกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ดูเหมือนยกระดับคุณภาพชีวิต ท่อสีฟ้านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเกลียด และปิดพื้นสายตาให้ได้มากที่สุด มักถูกทับด้วยสีขาว เหมือนเราพยายามจะหนีตัวตนให้กลายเป็นอื่นโดยสัญชาตญาณ โดยไม่เคยคิดตรวจสอบตัวตนย้อนกลับ ภายใต้นี้ ความฝันที่อยากหนีออกไป ตัวตนและผู้คนในเมืองของเราเป็นอย่างไรบ้าง

เราตั้งใจสร้างท่อขนาดใหญ่จากโครงท่อพลาสติกสีฟ้าตัดโค้งที่วางร้อยเรียงต่อเนื่องแต่ขัดขวางกันอย่างระเกะระกะและรกรงสายตา ทั้งหมดหล่อหุ้มด้วยพลาสติกใสที่เปราะบางและอาจฉีกขาดได้ ในขณะที่มุดท่อที่ดูเว็็นเว้อและ อึดอัดนี้ เราอาจจะได้เห็นความเป็นกรุงเทพฯ พร้อม ๆ กับได้ตรวจสอบความผันที่ตกหล่นไปก็เป็นได้

เกี่ยวกับศิลปิน

ัชชวาลเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1991 ในชุมชนเล็ก ๆ ริมน้ำในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกอบอาชีพสถาปนิกอาชีพตั้งแต่เรียนจบ นอกจากการทำงานสถาปัตยกรรม ัชชวาลยังได้ประกอบอาชีพนักเขียนควบคู่ไปด้วย โดนเคยเป็นคอลัมน์นิสต์เขียนบทความบนนิตยสารออนไลน์ The Cloud จนได้รวมเล่มเป็นหนังสือที่ชื่อ 'อาคิเต็ก-เจอ' ที่พูดถึง Urban Vernacular Design (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมือง) ที่อยู่รอบตัวในสังคมไทย

ัชชวาลยังเคยทำงานศิลปะจัดวางในเทศกาล Low Fat Art Fest (2019) และนิทรรศการกลุ่มในงาน The City & The City: Divided Senses (2020) รวมถึงทำงานออกแบบ Pavilion ในงานเทศกาล Bangkok Design Week หลายชิ้น ปัจจุบัน ัชชวาลก่อตั้งสตูดิโอออกแบบของตัวเองชื่อ Everyday Architect & Design Studio เพื่อรับทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองและผู้คน โดยยังทำงานวิจัย ส่วนตัวควบคู่ไปด้วย อาทิเช่น งานวาดภาพบันทึกชิ้นส่วนและข้าวของงานออกแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนไทย ทั้งในและนอกร้านทุกวันเป็นเวลา 1 ปี

Title: Trace
Artist: Pakhamon Hemachandra

ชื่อชิ้นผลงาน : Trace

ศิลปิน : ภาคมณ เหมะจันทร์

แนวความคิด :

TRACE เป็นการแสดงแบบ site-specific ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท้าทายและปรับเปลี่ยนพื้นที่โถงบันไดสี่ขานวดของที่ทำการไปรษณีย์กลางอันนิ่งสนิทด้วยพลังงานและการเคลื่อนไหว งานชิ้นนี้จะสำรวจความคิดที่ว่า 'ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้ว.....' โดยไตร่ตรองความรู้สึกของการมีอยู่และการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน ในเมืองที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยทั่วไป กิริยาท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่อยู่ในเมืองอาจถูกปรับเปลี่ยนและฝึกฝนให้สอดคล้องกับจังหวะและความเคยชินที่เกิดจากการใช้พื้นที่ และความหมายที่ถูกผลิตซ้ำๆ ของพื้นที่ที่ร่างกายเหล่านั้นครอบครองอยู่ ดังนั้นการสำรวจและเดินทางผ่านพื้นที่นิทรรศการจะทำให้เกิดการแสดงออกทางร่างกายรูปแบบใหม่ที่จงใจสร้างพลังในการเผชิญหน้า บ่มเพาะ กระตุ้น หรือดำดิ่งไปกับการแสดง ซึ่งจะสร้างบทสนทนา ระหว่างนักแสดง พื้นที่ และคนดู เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมที่สะท้อนผ่านการตีความผลงานในนิทรรศการ

เกี่ยวกับศิลปิน

ภาคมณ เหมะจันทร์ ศิลปินอิสระ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1990 ที่กรุงเทพมหานคร มีความสนใจพิเศษในการสร้างสรรค์กับร่างกาย เครื่องมือซึ่งทำงานโดยสัญชาตญาณ ผ่านการจินตนาการ ผ่านรูปธรรมแห่งความสัมพันธ์ของกายและใจ ผ่านการส่งผ่านความรู้สึกและการเคลื่อนไหวจากภายนอกเข้าสู่ภายในงานของภาคมณเป็นการรื้อค้นความสงสัยในจิตใจ เกี่ยวกับมโนทัศน์และหน้าที่ของการเต้น เมื่อการเคลื่อนไหวถูกผูกติดอย่างลึกซึ้งกับภาพที่มนุษย์มองและนิยามตนเอง

ภคมนตรีร่วมงานเป็นศิลปินในพำนักในหลายโครงการ เช่น Southeast Asia Choreolab (Malaysia), International Choreographers Residency – American Dance Festival (USA), Southeast Asia Choreographers Network-Kelola Foundation (Indonesia), The City & The City - BIPAM/Tokyo Festival (Thailand/Japan) and GreySpace (Singapore) นอกจากนี้ ภคมนตรียังให้ความสำคัญกับการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนได้เข้าใจร่างกายและการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สร้างรากฐานที่มั่นคงจากภายในตาม จังหวะของเราเอง

ภคมนตรีจบการศึกษาด้านการเต้นโดยตรงจาก Victorian College of The Arts (Melbourne, Australia) ได้เข้าร่วม EDge Postgraduate Dance Company of London Contemporary Dance School – LCDS (London, UK) และร่วมทัวร์การแสดงทั้งในและต่างประเทศกับทางสถาบันในสี่ชั้นปี 2012/2013 ภคมนตรีจบ การศึกษาปริญญาโทด้าน Contemporary Dance Performance จาก LCDS ในปี 2014 และได้ร่วมสร้าง งานในโอกาสต่าง ๆ มากมายเรื่อยมา ทั่วยุโรปและเอเชีย ทั้งในฐานะศิลปินร่วมและศิลปินเดี่ยว

ชื่อชิ้นผลงาน : Trance

ศิลปิน : ชนะพล คมขำ

แนวความคิด :

เมื่อเงยหน้า เราได้เห็นถึงฝ่ามือและฝ่าตีนที่กำลังกดทับเราอยู่ เราเริ่มเรียกร้องถึงสิ่งที่ดีกว่าแก่ตนเองและเมืองแห่งนี้ แต่ถ้อยคำที่ตะโกนออกไปนั้น บ้างก็ถูกหลงลืม บ้างก็ถูกเยาะเย้ยว่าไร้สาระ เป็นดังจดหมายที่ไม่ถึงผู้รับ เรากำลังถูกทำให้อ่อนแอลงเรื่อย ๆ พร้อมกับเสียงกระซิบที่บอกเรา ให้จงก้มหน้าทำมาหาเงินต่อไป เราต้อง ดิ้นรนขนาดไหน? เราหวังอะไรได้บ้าง? เรายังจะส่งเสียงร่วมกันอยู่หรือไม่? ข้อความมากมายทับถมจนเป็น ภาววังค์ ผันภายใต้วัฏวน

ผ้าใบขนาดใหญ่ผืนนี้ได้บรรจุข้อความของประชาชนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว มันถูกทับเก็บไว้นานเพราะนิทรรศการเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนสีนั้นถลอกลอกล่อน คล้ายกับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนบางทีความฝันได้หล่นหายไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อผลงานนี้ได้เวลาที่จะกางออกแล้ว จะถูกจัดวางระนาบไปกับ โถงบันไดไปรษณีย์กลาง จากชั้นห้องหน้าต่างกระจกพาดคลุมลงไปยังชั้นล่าง ที่จะเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัส ก้าวผ่านอะไรบางอย่างไป และช่วยกันตั้งคำถามเพื่อหล่อเลี้ยงเจตจำนงของตนในเมืองนี้ไม่ให้เลื่อนหาย

เกี่ยวกับศิลปิน

ชนะพลเกิดปีพ.ศ. 2538 เดิมโตที่กรุงเทพฯ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรม และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาทัศนศิลป์ ปัจจุบันเป็นศิลปินด้านทัศนศิลป์ ที่ทำงานผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม, ภาพถ่าย, ศิลปะเสียง, ศิลปะวีดิทัศน์, ศิลปะการแสดง และศิลปะการจัดวาง

ชนะพลมีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ทั้งในรูปแบบนิทรรศการกลุ่ม, กิจกรรมการ แสดงสด และกิจกรรมดนตรีทดลอง ล่าสุดเขาเป็นผู้ร่วมโครงการ The City & The City : Divided Senses ในปี 2563 และ Creators' Cradle Circuit (3Cs) ในปี 2564 งานของเขามีแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์รอบตัวที่รับรู้ จากการมองเห็น การฟัง และการสัมผัสสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงภาพกว้างของพื้นที่ เขามักใช้กระบวนการ ทางศิลปะมาผสานกับความคาดเดาไม่ได้ในสภาพแวดล้อม นำสิ่งที่พบเจอข้างทางโดยบังเอิญมาใช้หรือ นำเสนอ ความสัมพันธ์อันแยกไม่ออกระหว่างศิลปะกับชีวิตประจำวัน