หน่วยที่ 4: สร้างวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทเรียนที่ 5: ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ

โปรดอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษหากจำเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์

บทความนำ

การสนทนาระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันจำต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์ เจตจำนงค์ และความพยายามอย่างมาก การพัฒนาแนวทางระหว่างวัฒนธรรมมักต้องอาศัยความเปิดกว้างของผู้คนและทัศนะของชนชั้นนำทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการก่อให้เกิดและเอื้ออำนวยกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม ทั้งภายในสังคมของตนเองและในระดับระหว่างประเทศ การศึกษาของเยาวชนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีอิทธิพลที่สุดที่ใช้ในการเอื้ออำนวยกระบวนการลงทุนสร้างสันติภาพของโลกในระยะยาว ด้วยโครงการการศึกษาต่างๆ เยาวชนจากต่างวัฒนธรรมจะได้รับการส่งเสริมและร่วมทำความรู้จักกันและกัน แลกเปลี่ยนทัศนะด้วยการทำสิ่งต่างๆ ร่วมกันและได้มีประสบการณ์กับวัฒนธรรมและความคิดของกันและกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของกันและกันอย่างลึกซึ้ง

แผนจัดการเรียนรู้ต่อไปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำแนวคิดพื้นฐานเรื่องวัฒนธรรมร่วมภายในอาเซียน วัตถุประสงค์หลักคือการแนะนำการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ของภูมิภาคและระหว่างอดีตและอนาคต ด้วยการแนะนำศิลปะที่ข้ามพ้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์และประเทศ เราปรารถนาที่จะสร้างสำนึกรวมหมู่ในการโอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมด้วยประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกระหวัดกัน ความคิดเรื่องสำนึกรวมหมู่นี้จะทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตสามารถนิยามได้ว่าตนเองเป็นใคร เข้าใจว่าสังคมของตนได้ผ่านอะไรมาบ้างในอดีต และคิดถึงทิศทางที่พวกเขามุ่งไปในศตวรรษที่ 21 และจะจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในแง่นี้ ประเด็นหลักของผู้ออกแบบบทเรียนคือการสนับสนุนครูอาจารย์ในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบของประเทศของตนตลอดจนเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบของโลกที่เคารพความแตกต่างและเข้าใจคุณค่าของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

บทเรียนที่ 5: ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **พานักเรียนเริ่มกระบวนการคิดที่พ้นพรมแดนประเทศและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ด้วยการแนะนำให้นักเรียนรู้จักศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โลกของศิลปะ โดยเฉพาะโลกของศิลปะร่วมสมัยอาจดูน่าสับสนได้มาก ความสับสนนี้กระทั่งเริ่มด้วยคำจำกัดความของคำว่า “ศิลปะร่วมสมัย” (โปรดดูอภิธานศัพท์สำหรับคำจำกัดความต่างๆ)**

สิ่งท้าทายหลักของเราคือจะแนะนำศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรให้กับกลุ่มอายุที่เป็นเป้าหมาย เนื้อหาของบทนี้ถูกเขียนขึ้นโดยวางอยู่บนสมมติฐานว่านักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะ ตลอดจนการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ศิลปะโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นในกรณีนี้ เป้าหมายหลักของบทเรียนนี้คือการแนะนำศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยในลักษณะที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในศิลปะโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ และในขณะเดียวกันก็ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย บทเรียนนี้ได้แรงบันดาลใจจากสถาบันศิลปะที่ได้รับการยอมรับนับถือและสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสำหรับนักเรียนในกลุ่มอายุต่างๆ

สิ่งท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เราประสบในระหว่างการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้นี้คือเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อน หอศิลปะแห่งชาติของสิงคโปร์ได้กรุณาให้เราใช้สื่อการเรียนการสอนของหอ เราขอขอบคุณคุณ Bui Cong Khann ศิลปินที่กรุณาให้เราใช้ภาพงานศิลปะของเขาสำหรับการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนนี้ งานศิลปะที่นำเสนอในสารคดีสั้นของหอศิลปะแห่งชาติของสิงคโปร์เป็นผลงานของศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ผลงานของพวกเขาที่ใช้เทคนิคและวัสดุต่างๆ กัน บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างแต่ก็คล้ายกันแก่เรา ครูควรแนะนำผลงานร่วมสมัยของศิลปินระดับประเทศและท้องถิ่นของตนด้วยเช่นกัน

เราตระหนักดีถึงความแตกต่างของหลักสูตรของแต่ละประเทศในเรื่องของการสอนศิลปะและสังคมศึกษา โดยเฉพาะการสอนประวัติศาสตร์ ดังนั้น เราจึงได้ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้แต่ละแผนให้มีกิจกรรมทางเลือกในชั่วโมงเรียนและหลังชั่วโมงเรียน ครูสามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนเหมาะสมและใช้การได้กับแผนและแนวทางการสอนของตนตลอดจนพื้นเพทางวัฒนธรรมและสังคม บทเรียนนี้สามารถใช้สอนในวิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา และวิชาศิลปะด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูลเสริม

Bollansee**,** M. 2012. *Southeast Asian Contemporary Art Now.*Straits Times Press

Lewis, R. and Lewis, S. 2014.*Power of Art***.** Third Edition.USA: Clark Baxter

The J. Paul Getty Museum. n.d. *About Contemporary Art*. <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html>

Wei Wei, Yeo (ed.). 2013*. Awesome Art: 20 Works from Southeast Asia Everyone Should Know*, National Art Gallery, Singapore, 2013

หน่วยที่ 4: สร้างวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทเรียนที่ 5: ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิชา	ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะ	
หัวข้อ	ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ระดับ:	มัธยมศึกษาตอนต้น	
แนวคิดหลัก	อัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกสร้างขึ้นจากความหลากหลายและความมีจุดร่วมโดยองค์กรระดับภูมิภาคและด้วยงานระดับภูมิภาค ไปจนถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่น กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมยอดนิยม อัตลักษณ์นี้กำลังคลี่คลายไปตลอดเวลาและมีส่วนในการสร้างวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะภูมิภาคแห่งอนาคต ด้วยศิลปะร่วมสมัย ศิลปินแสดงออกในหัวข้อที่มีความหมายต่อตัวเอง ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ลีลาทางสุนทรียะเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่าคือประเด็นทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศิลปะร่วมสมัยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความคิดใหม่ๆ ในเวลาที่ประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชกำลังอยู่ในกระบวนการนิยามอัตลักษณ์ของตน	
กรอบคิดหลัก	ศิลปะและการเมือง ศิลปะร่วมสมัย แนวคิด การจัดวาง	
จำนวนคาบ/บทเรียน:	1-2 คาบ (1 คาบประมาณ 50 นาที)	
อุปกรณ์ที่จำเป็น	เครื่องฉายวิดิโอและอินเตอร์เน็ตเพื่อฉายวิดิโอคลิป (หรือนำวิดิโอบันทึกไว้ในสื่อเก็บข้อมูล) สื่อการเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับแจก	
ความรู้พื้นฐาน	ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน	
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ *เมื่อจบบทเรียน นักเรียนจะสามารถ*		
ความรู้	ทักษะ	ทัศนคติ
1. เข้าใจศิลปะร่วมสมัยและแนวทางต่างๆ 2. ระบุชื่อ ผลงานและประเด็นร่วมของศิลปินร่วมสมัยที่คัดเลือกมาบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 3. แสดงความตระหนักในประเด็นการเมืองระดับประเทศ ภูมิภาคและโลกที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจศิลปะ	1. วิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย 2. คิดงานศิลปะนำเสนอประเด็นสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย	1. ซาบซึ้งในศิลปะโดยทั่วไปและภาษาสากลของศิลปะมากขึ้น 2. ตระหนักถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของศิลปะร่วมสมัยในบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. มีความสนใจมากขึ้นในการสร้างและ/หรือศึกษาศิลปะ/ประวัติศาสตร์ศิลปะ.

ช่วง	การดำเนินการสอน	สื่อการเรียน	หลักการและเหตุผล
	หมายเหตุ: * แผนการจัดการเรียนรู้นี้เสนอแนะผลงานศิลปะและศิลปินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ได้จำกัดตายตัว ครูสามารถคัดเลือกผลงานศิลปะที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองได้ ตราบใดที่ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ * ครูควรร่วมงานกับเพื่อนครูที่สอนศิลปะในการสอนบทเรียนนี้ หรืออีกทางหนึ่งคือให้ครูสอนศิลปะเป็นผู้สอนบทเรียนนี้ได้เองเลย เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวคิด ประวัติศาสตร์ และคำนิยามของแนวทางศิลปะแบบต่างๆ ในประวัติศาสตร์ศิลปะ อย่างเช่นศิลปะร่วมสมัย		
เกริ่นนำ	1. **ครูบรรยาย** 1. แนะนำศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเนื้อหาหลักของบทเรียน 2. บอกขอบเขตเนื้อหาในบทเรียน คือ แนะนำผลงานศิลปะของศิลปินจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. บรรยายว่างานศิลปะเหล่านี้มีประเด็นเนื้อหาทั้งที่ต่างและร่วมกัน		การบรรยายของครูเป็นการให้บริบทกับนักเรียน ครูได้อธิบายว่าหัวข้อนี้สัมพันธ์กับเนื้อหาของหลักสูตรที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่อย่างไร
ดำเนินบทเรียน	1. **กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ: ทำความรู้จักศิลปิน** 1. ให้นักเรียนอ่านสื่อการเรียน 1 และฉายวิดิโอเกี่ยวกับศิลปินชาวเวียดนาม บุย กง คาน (Bui Cong Khanh) 2. ถามคำถามต่อไปนี้ * ทำไมศิลปินคนนี้จึงชอบทำงานกับเด็ก? * มีใครรู้สึกเกี่ยวกับศิลปะอย่างที่ศิลปินคนนี้บอกหรือไม่? ถ้ามี รู้สึกอย่างไร? * หากให้นักเรียนสร้างงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองของนักเรียน นักเรียนจะสร้างอะไร? 1. นักเรียนนำเสนอความคิดของตัวเองโดยคำพูดหรือการเขียน 2. แนะนำภาพถ่ายของภาพวาดอายุ 39,900 ปีบนผนังถ้ำในสุลาเวสี อินโดนีเซีย (สื่อการเรียน 3) และบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของศิลปะและแนะนำคำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับทั่วไปของ “ศิลปะร่วมสมัย” และกล่าวอย่างสั้นๆ ถึงความซับซ้อนเบื้องหลังคำจำกัดความดังกล่าว (ดูอภิธานศัพท์และสื่อการเรียน 4 หรือลิงก์ต่อไปนี้) + <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html> + และ/หรือ <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/beginners-guide-20-21/a/contemporary-art-an-introduction>). 1. ให้นักเรียนทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มในการหาความคล้ายคลึงระหว่างงานศิลปะของบุย กง คานที่ได้ทราบมาจากวิดีโอกับภาพวาดบนผนังถ้ำที่สุลาเวสี ให้นักเรียนนำเสนอข้อค้นพบ/ความคิดของตนต่อเพื่อนร่วมชั้นด้วยการพูดปากเปล่า	* สื่อการเรียน 1: บุย กง คาน (Bui Cong Khanh) – เกี่ยวกับศิลปิน * สื่อการเรียน 2: งานศิลปะของ บุย กง คาน (Bui Cong Khanh) <https://www.youtube.com/watch?v=pZuh1RNe-T8> (7 นาที 35 วินาที) * สื่อการเรียน 3: ภาพวาดอายุ 39,900 ปีบนผนังถ้ำที่สุลาเวสี อินโดนีเซีย * อภิธานศัพท์ * สื่อการเรียน 4 : ทำความรู้จักศิลปะร่วมสมัย	กิจกรรมการเรียนรู้นี้แนะนำให้นักเรียนได้รู้จักงานศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในเนื้อหาของบทเรียน กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการและได้มีโอกาสทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวและฝึกทักษะการนำเสนอปากเปล่าในการนำเสนอความคิดหรือผลการหารือต่อเพื่อนร่วมชั้น
1. **แลกเปลี่ยนในกลุ่ม** 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 2. ให้นักเรียนชมสารคดี “นิยามใหม่สำหรับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตั้งแต่คริสตทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา” ที่แสดงผลงานของศิลปินจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนในประเด็น * ประเด็น 1: “ศิลปะมีความเป็นภูมิภาคได้หรือไม่?” * ประเด็น 2: “อย่างที่นักเรียนได้สังเกตเห็นว่าศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิค ลองนึกไปข้างหน้า นักเรียนคิดว่าศิลปะน่าจะเป็นอย่างไรในอีก 100 ปีข้างหน้า และน่าจะพูดเรื่องอะไร?” 3.4 ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการแลกเปลี่ยน 1. **ครูบรรยาย** * เน้นความคล้ายคลึงกันในงานศิลปะที่ถูกกล่าวถึงในสารคดี * เน้นประเด็นร่วมในงานศิลปะ ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าประเด็นร่วมเหล่านี้สะท้อนจุดร่วมของภูมิภาคอย่างไร	* สื่อการเรียน 5: บทวิดิโอ “นิยามใหม่สำหรับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตั้งแต่คริสตทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา” <https://vimeo.com/165111694> (พาสเวิร์ดสำหรับการเข้าชมสารคดี: redefineart.sea) **ความยาว**: 15 **นาที** 54 **วินาที** * **หมายเหตุ 1: ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่แสดงในวิดีโออาจไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เนื่องจากมีภาพเปลือยที่ส่อนัยทางเพศ ครูอาจหยุดวิดีโอที่เวลา** 5:06 และข้ามไปยัง 6:11 * หมายเหตุ 2: หอศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์กรุณาให้ใช้วิดิโอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึงควรใช้พาสเวิร์ดเพื่อการนี้เท่านั้น	จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือการให้นักเรียนระบุหาความคล้ายคลึงในผลงานศิลปะโดยใช้ทักษะในการตีความและการสังเกต การบรรยายของครูในส่วนนี้จะดึงความสนใจของนักเรียนสู่ความมีจุดร่วมต่างๆ ในภูมิภาคในศิลปะร่วมสมัย ซึ่งจะแสดงให้นักเรียนเห็นว่าประเด็นและคุณค่าร่วมไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในอดีตแต่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน ดังที่เห็นได้ในงานศิลปะร่วมสมัย
ดำเนินบทเรียน 2	1. **จัดนิทรรศการ** 1. หลังจากดูวิดีโอไปหลายรอบแล้ว (อาจให้เป็นการบ้าน) ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มและเลือกประเด็นและจัด “นิทรรศการ” แสดงผลงานอย่างน้อยสามชิ้นจากศิลปินสามคนที่ถูกกล่าวถึงในสารคดี 2. ให้นักเรียนนำเสนอปากเปล่าเกี่ยวกับผลงานที่คัดเลือกมาและอธิบายเหตุผลที่เลือก	* พื้นที่จัดแสดงในห้องเรียนหรือโรงเรียน (สำหรับผู้ชมจำนวนมากขึ้น) * กระดานจัดแสดงภาพที่นักเรียนสร้างขึ้น	ด้วยการให้นักเรียนจัด “นิทรรศการ” นักเรียนจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทำการคัดเลือกเจรจาและหาความเห็นพ้องต้องกันในการเลือกผลงาน นักเรียนยังจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการนำเสนอปากเปล่า ครูอาจแสดงความเห็นต่อการนำเสนอปากเปล่าของนักเรียน .
	1. **เสนอแนะการบ้าน** 1. ให้นักเรียนจินตนาการว่าตนเองเป็นศิลปินที่ได้รับเชิญให้แสดงผลงานร่วมกับศิลปินอื่นๆ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นของการแสดงงานคือ “ประวัติศาสตร์ร่วม – สภาพแวดล้อมร่วม” 2. นักเรียนต้องเลือกสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือจากอดีตเพื่อจัดแสดงหรือปรับให้เป็นงานศิลปะ นักเรียนจะต้องตอบโจทย์ต่อไปนี้ * นักเรียนจะเลือกสิ่งของอะไร (ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอดีต เช่น วัตถุทางประวัติศาสตร์)? ทำไม? * นักเรียนจะปรับและ/หรือจัดแสดงเป็นงานศิลปะอย่างไร? (นักเรียนอาจเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้) 1. ให้นักเรียนเขียนหนึ่งย่อหน้าสั้นๆ และวาดภาพร่างงานศิลปะในจินตนาการของตัวเองหรือทำเป็นโปสเตอร์ที่สามารถใช้แสดงในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้ 1. **เสนอแนะกิจกรรมสืบเนื่อง** 1. อาจพานักเรียนไปหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย 2. อาจเชิญศิลปินที่มีผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นมาในชั้นเรียนเพื่อเป็นแขกคนสำคัญในการเปิดแสดงงาน		

หน่วยที่ 4: สร้างวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทเรียนที่ 5: ศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อการเรียน

อภิธานศัพท์

ศิลปะร่วมสมัย: กล่าวโดยเคร่งครัดคือ คำว่า ‘ศิลปะ**ร่วมสมัย**’ หมายถึงศิลปะที่สร้างโดยศิลปินที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ศิลปินในปัจจุบันทำงานในและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรุดหน้าทางเทคโนโลยี และมีหลายแง่มุม ศิลปินร่วมสมัยที่ทำงานผ่าน**สื่อ**หลากหลายมักสะท้อนความเห็นต่อสังคมสมัยใหม่ เวลาเสพงานศิลปะร่วมสมัยผู้ชมจะถูกท้าทายให้ละวางคำถามอย่าง ‘งานศิลปะนี้ดีหรือไม่?’ หรือ ‘งานนี้มีสุนทรียะน่ารื่นรมย์หรือไม่?’ แต่กลับจะพิจารณาว่าศิลปะ ‘ท้าทาย’ หรือ ‘น่าสนใจ’ หรือไม่แทน ศิลปินร่วมสมัยอาจตั้งคำถามกับความคิดที่สืบทอดกันมาว่าศิลปะมีนิยามอย่างไร อะไรคือศิลปะ และศิลปะถูกสร้างขึ้นอย่างไร โดยสร้างการสนทนากับ (ในบางกรณีก็เป็นการปฏิเสธ) แนวทางและกระแสศิลปะที่มีมาก่อนหน้าตน

ที่มา: The J. Paul Getty Museum. n.d. *About Contemporary Art*. <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html>

สื่อการเรียน 1**: บุย กง คาน** **(**[**Bui Cong Khanh**](http://www.10chancerylanegallery.com/artists/main/Bui_Cong_Khan/en/)**)** **– เกี่ยวกับตัวศิลปิน**

เกิดในปีพ.ศ. 2515 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม บุย กง คานอาศัยและทำงานอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

งานของบุย กง คาน สำรวจประเด็นทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยในเวียดนาม คานเป็นหนึ่งในศิลปินเวียดนามคนแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในช่วงคริสตทศวรรษ 1990 เขาใช้ภาพวาดและงานประติมากรรมเพื่อแสดงออกถึงความหลงใหลที่เขามีต่อประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของเวียดนาม เมื่อไม่นานมานี้ งานของเขาสะท้อนภาวะแบ่งเป็นสองขั้วของประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเขา ด้วยความลุ่มลึกทางปรัชญาและการมีปฏิกริยาต่อโลกรอบตัว คานจึงเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าสนใจมากที่สุดของเวียดนาม

งานของบุย กง คาน ได้รับการรวบรวมไว้โดยสถาบันอย่าง ควีนส์แลนด์ อาร์ท แกลเลอรี ที่บริสเบนและก็อคฟาวเดชั่น (Koc Foundation) ที่อิสตันบูล

สื่อการเรียน 2: งานศิลปะของ บุย กง คาน (Bui Cong Khanh)

ความยาว (7 นาที 35 วินาที)

<https://www.youtube.com/watch?v=pZuh1RNe-T8>

ที่มา: Playhouse Square

สื่อการเรียน 3: ภาพวาดอายุ 39,900 ปีบนผนังถ้ำที่สุลาเวสี อินโดนีเซีย

ภาพประทับมือบนผนังถ้ำแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียมีอายุถึง 39,900 ปีเป็นอย่างน้อย ทำให้เป็นหนี่งในภาพเช่นนี้ที่เก่าแก่ที่สุดภาพหนึ่งในโลก นักโบราณคดีรายงานผลการศึกษาที่เขียนประวัติศาสตร์ของศิลปะใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

การค้นพบที่เกาะสุลาเวสีขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของศิลปินผนังถ้ำยุคแรกเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยนึกกันมาตลอดว่ามีอยู่แต่ในยุโรปยุคก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ตามรายงานในวารสาร *Nature* ศิลปะบนผนังถ้ำแห่งนี้เป็นภาพสเต็นซิลของมือและภาพวาดบาบิรูซาหรือหมูป่าของอินโดนีเซีย ซึ่งอาจเป็นศิลปะรูปลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

“ในยุโรปและสุลาเวสี มีภาพจำนวนมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และมักดุร้ายที่เป็นไปได้ว่ามีบทบาทสำคัญในระบบความเชื่อของคนเหล่านี้” นักโบราณคดีและหัวหน้าคณะศึกษาแม็กซีม อาวเบิร์ท แห่งมหาวิทยาลัยกริฟฟิธที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียกล่าว

ข้อคันพบจากถ้ำมารอสที่สุลาเวสีบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าศิลปะดังกล่าวมีมาก่อนการเคลื่อนย้ายของมนุษย์สมัยใหม่จากแอฟริกาเมื่อราว 60,000 ปีก่อน

“ผมทำนายว่าจะมีการค้นพบตัวอย่างศิลปะผนังถ้ำที่เก่าแก่ยิ่งกว่านี้อีกที่สุลาเวสีและในเอเชียแผ่นดินใหญ่ และในที่สุดคือที่แอฟริกาบ้านเกิดของเรา” ผู้เชี่ยวชาญด้านจุดกำเนิดของมนุษย์ คริส สตริงเกอร์ แห่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ลอนดอนกล่าว เขาไม่ได้อยู่ในคณะศึกษา

ภาพถ่ายโดยแม็กซีม อาวเบิร์ท มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ

ภาพถ่ายโดย NGM ART. M. Aubert, et al., 2014, Nature.

ภาพสเต็นซิลรอยมือที่เก่าแก่ที่สุดของโลก (ขวาบน) และอาจเป็นการวาดแสดงรูปลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะบนผนังถ้ำ (หมูป่าเพศเมีย) ถูกพบในถ้ำเลียง ติมปูเซง (LeangTimpuseng) ที่สุลาเวสี เกาะทางตะวันออกของบอร์เนียว

ศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด

ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 นักวิชาการได้รายงานถึงภาพรอยมือและสัตว์นับร้อยภาพบนผนังถ้ำที่สุลาเวสีที่สันนิษฐานว่ามาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ก็นึกกันว่าไม่น่าจะเกิน 12,000 ปี ซึ่งเป็นยุคที่นักล่า-หาของผ่าอพยพเข้ามาอยู่บนเกาะ

ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ นักวิจัยศึกษาชั้นแร่ธาตุที่หนาไม่ถึง 0.4 นิ้ว (10 มิลลิเมตร) ที่เคลือบภาพเหล่านั้นในถ้ำเจ็ดแห่ง และในบางกรณีก็ประกบอยู่ทั้งสองด้านของภาพ ยูเรเนียมกัมมันตรังสีปริมาณเล็กน้อยในชั้นแร่ธาตุนี้บอกให้ทราบว่าน้ำพาแร่ธาตุเหล่านี้ไหลอาบผนังถ้ำลงมาเมื่อใด การหาอายุชั้นแร่ธาตุนี้ทำให้เราคาดคะเนช่วงเวลาที่ภาพเหล่านี้ถูกวาดขึ้นมาอย่างใกล้เคียงได้

อายุของภาพรอยมือที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในถ้ำ (39,900 ปี) จึงเป็นเพียงอายุขั้นต่ำสุดของแร่ธาตุที่เคลือบภาพนั้นอยู่ ซึ่งหมายความว่าภาพนั้นอาจเก่าแก่กว่านั้นหลายพันปีก็เป็นได้

ภาพแผ่นกลมสีแดงที่วาดบนผนังถ้ำเอล คาสตีโย ของสเปนมีอายุไม่ต่ำกว่า 40,800 ปีตามวิธีการตรวจสอบหาอายุแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้ภาพดังกล่าวเป็นศิลปะบนผนังถ้ำที่เก่าแก่ที่สุด และภาพรอยมือในถ้ำดังกล่าวมีอายุ 37,300 ปี ภาพบนผนังถ้ำที่สุลาเวสีเป็นคู่แข่งของภาพเหล่านี้ในด้านอายุและดูจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบสานอยู่ที่นั่นมาจนถึงประมาณ 17,000 ปีมานี้เอง

“สิ่งที่เราได้เห็นที่นี่ทำให้เรารู้ว่าทัศนะของเรา 'ยึดยุโรปเป็นศูนย์กลาง' มากเกินไปเกี่ยวกับต้นกำเนิดของภาพวาดบนผนังถ้ำ” นักโบราณคดี อลิสแตร์ ไพค์ แห่งมหาวิทยาลัยเซาแธมพ์ตันในอังกฤษกล่าว “แน่นอนว่าเรื่องนี้เปลี่ยนทัศนะของเรา และจะทำให้เราตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดศิลปะบนผนังถ้ำ แทนที่จะหาต้นกำเนิดของมัน”

ภาพภาพถ่ายโดย: Riza, Kinez. แม็กซีม อาวเบิร์ท (ขวามือ) และสมาชิกคนหนึ่งในคณะทำงานอยู่ในถ้ำหินปูนแห่งหนึ่งที่สุลาเวสีที่ศิลปะบนผนังถ้ำโบราณถูกค้นพบ

ที่มา:Vergano, Dan. 2014. ‘Cave Painting in Indonesia Redraw Picture of Earliest Art’. *National Geographic.* <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141008-cave-art-sulawesi-hand-science/>

คำศัพท์

ยึดยุโรปเป็นศูนย์กลาง: การเน้นที่วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ยุโรป จนกีดกันมุมมองโลกที่กว้างกว่าออกไป

สเตนซิล: อุปกรณ์ในการวาดภาพลงพื้นผิวด้วยสีหรือหมึก มักจะเป็นแผ่นโลหะหนาๆ กระดาษการ์ด หรือพาสติกที่มีรู ในกรณีนี้หมายถึงมือ

สื่อการเรียน 4 : ทำความรู้จักศิลปะร่วมสมัย

“ทำความเข้าใจ” ศิลปะร่วมสมัย

เป็นเรื่องย้อนแย้งที่หลายคนบอกว่าตนไม่ “เก็ต (เข้าใจ)” ศิลปะร่วมสมัย ทั้งที่ศิลปะที่สร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาสะท้อนอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานของเราต่างจากภาพวาดในสุสานอียิปต์หรือประติมากรรมกรีก ศิลปะร่วมสมัยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และตั้งคำถามต่อการให้คุณค่าและการยึดถือต่างๆ ของสังคม ซึ่งเป็นแนวโน้มในทิศทางของแนวคิดหลังสมัยใหม่ อันเป็นแนวคิดที่บางครั้งก็ถูกใช้บรรยายความเป็นศิลปะร่วมสมัย สิ่งที่ทำให้ศิลปะในปัจจุบันท้าทายเป็นพิเศษก็คือว่า ศิลปะมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกับโลกรอบตัวเรา และไม่สามารถถูกจำกัดความได้ง่ายๆ ด้วยลักษณะที่ปรากฏ ประเด็นหลักทางศิลปะ หรือทางวัฒนธรรม

แนวทางศิลปะแบบเอาน้อยเข้าไว้ (มินิมัลลิสม์ หรือ Minimalism) และพ็อพอาร์ท (Pop Art) ที่เป็นขบวนการทางศิลปะสำคัญสองขบวนในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ทิ้งเบาะแสสู่ทิศทางของศิลปะในปลายศตวรรษที่ 20 และต้น 21 ทั้งสองต่างปฏิเสธสิ่งที่ผู้คนคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสุนทรียะของศิลปะและการต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ซ้ำใคร วัตถุมินิมัลลิสม์มีรูปทรงเรขาคณิต มักทำจากกระบวนการและวัสดุอุตสาหกรรมที่ขาดรายละเอียดพื้นผิว ลวดลายลีลาและความหมายที่มองเห็นได้ใดๆ พ็อพอาร์ทเอาเนื้อหาสาระมาจากแหล่งพื้นๆ อย่างหนังสือการ์ตูนและโฆษณา เช่นเดียวกับมินิมัลลิสม์ การใช้เทคนิคตลาดๆ ของพ็อพอาร์ททำให้ขาดเนื้อหาทางอารมณ์อย่างที่ศิลปินนักวาดจะแสดงออกตามแนวทางเฉพาะตัว ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจิตรกรรุ่นโมเดิร์นก่อนหน้า ผลก็คือทั้งสองขบวนการนี้ทำให้เส้นแบ่งพร่าเลือนระหว่างวิจิตรศิลป์และแง่มุมธรรมดาๆ ของชีวิต และทำให้เราต้องทบทวนตำแหน่งแห่งที่และจุดประสงค์ของศิลปะในโลกนี้เสียใหม่

ยุทธศาสตร์เปลี่ยน

มินิมัลลิสม์และพ็อพอาร์ทปูทางให้กับศิลปินในเวลาต่อมาในการสำรวจคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางมโนทัศน์ของศิลปะ รวมถึงรูปแบบ การผลิต และความสามารถที่จะสื่อสารในหลายทาง ในปลายทศวรรษ 1960 และ 1970 ความคิดเหล่านี้นำไปสู่ "การสลายสภาพวัตถุของศิลปะ (dematerialization of art)" ที่ศิลปินหันเหจากภาพวาดและประติมากรรมมาทดลองกับรูปแบบใหม่ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และวิดีโอ การแสดง งานจัดวางขนาดใหญ่ และภูมิศิลป์ ถึงแม้ว่านักวิจารณ์บางส่วนในเวลานั้นทำนายถึง "ความตายของภาพวาด" ศิลปะในปัจจุบันรวมเอาสื่อแบบเดิมและแบบทดลองเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงงานที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ศิลปินร่วมสมัยยังคงใช้รูปแบบทางศิลปะที่เป็นนามธรรมและแสดงภาพลักษณ์เพื่อถ่ายทอดความคิดของตัวเอง ควรตระหนักว่าศิลปะของยุคสมัยของเราไม่ได้พัฒนาในสูญญากาศ แต่สะท้อนประเด็นทางสังคมและการเมืองในบริบททางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ศิลปินอย่างจูดี้ ชิคาโก้ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการสิทธิสตรีในต้นทศวรรษ 1970 ก็ใช้ภาพลักษณ์และรูปแบบที่เชื่อมโยงกับผู้หญิงในทางประวัติศาสตร์

ในทศวรรษ 1980 ศิลปินฉวยลีลาและวิธีการของงานโฆษณาของสื่อมวลชนมาใช้ในการสืบสวนประเด็นอำนาจทางวัฒนธรรมและการเมืองอัตลักษณ์ เมื่อไม่นานมานี้ ศิลปินอย่าง มายา ลิน ที่ออกแบบผนังรำลึกทหารผ่านศึกเวียดนามในวอชิงตัน ดี.ซี. และริชาร์ด เซอร์รา ที่สัมพันธ์อย่างหลวมๆ กับมินิมัลลิสม์ในทศวรรษ 1960 ได้ดัดแปลงลักษณะของศิลปะมินิมัลลิสม์เพื่อสร้างงานประติมากรรมนามธรรมที่ชวนให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองทางอารมณ์มากขึ้น

ยุทธศาสตร์การดึงผู้ชมที่เปลี่ยนไปนี้แสดงให้เห็นว่าศิลปะร่วมสมัยมีความสำคัญที่พ้นไปจากตัววัตถุเอง ความหมายของมันพัฒนาขึ้นจากวาทกรรมทางวัฒนธรรม การตีความและความเข้าใจของปัจเจกบุคคล นอกเหนือจากโจทย์เชิงรูปแบบและความคิดที่เป็นแรงจูงใจศิลปินแต่แรก ในลักษณะนี้ ศิลปะแห่งยุคสมัยของเราอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ของการถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยและการสืบสอบทางปัญญาเกี่ยวกับโลกในปัจจุบัน

ที่มา: Spivey, B. n.d. Contemporary Art, an introduction. Khan Academy. <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/beginners-guide-20-21/a/contemporary-art-an-introduction>

สื่อการเรียน 5: นิยามใหม่สำหรับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตั้งแต่คริสตทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา

วิดิโอสารคดี (15 **นาที** 54 **วินาที**)

ที่มา: National Gallery, Singapore

<https://vimeo.com/165111694>

พาสเวิร์ด: redefineart.sea

หมายเหตุ**:**

* ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่แสดงในวิดีโออาจไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เนื่องจากมีภาพเปลือยที่ส่อนัยทางเพศ ครูอาจหยุดวิดีโอที่เวลา 5:06 และข้ามไปยัง 6:11 วิดิโอช่วงนี้ถูกเน้นให้เห็นในบทวิดีโอข้างล่าง
* หอศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์กรุณาให้ใช้วิดิโอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึงควรใช้พาสเวิร์ดเพื่อการนี้เท่านั้น

บทวิดิโอ

อเดเล ตัน

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

มีผืนผ้าใบที่เงาจำนวนมากเคยพาดผ่าน

มีเก้าอี้ว่างที่หลายคนเคยนั่ง

ขดยากันยุงที่เผาหมดสิ้นเหลือแต่ขี้เถ้า

กรงนกที่ว่างเปล่า หลังจากนกถูกปลดปล่อยไป

ตัวอย่างเส้นผมของมนุษย์ที่เก็บมาจากร้านตัดผม

ขวดโคคาโคลาที่กินไปครึ่งขวดอยู่สองขวด

นี่คืองานศิลปะของศิลปินมาเลเซีย เรดซ่า ปิยาดาซา (RedzaPiyadasa) และสุไลมาน อีซา (Sulaiman Esa) งานแสดงภาพมีชื่อว่า *สู่ความเป็นจริงที่ลี้ลับ* จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2517

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

ทั้งหมดนั่นกลายเป็นศิลปะได้อย่างไร?

อเดเล ตัน

คริสตทศวรรษ 1960 และ 1970 เป็นยุคสมัยที่วูบไหวทางการเมืองและศิลปินก็แสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น นึกถึงกัวลาลัมเปอร์ในปี 2512 สิ

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

การจลาจลในประเด็นเชื้อชาติและการประชุมวัฒนธรรมแห่งชาติในปี 2514 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้วัฒนธรรมมลายูและอิสลามเป็นการแสดงออกทางศิลปะของมาเลเซีย และให้ศิลปะมีหน้าที่ปลุกเร้าชาตินิยม

อเดเล ตัน

ปิยาดาซาและอีซาปฏิเสธความคิดเหล่านี้และพวกเขาค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการแสดงออกทางศิลปะของมาเลเซียร่วมสมัย ดังนั้นพวกเขาจึงหันไปหาปรัชญาตะวันออก เช่น เซนและเต๋า และถึงกับออกคำประกาศสำหรับการแสดงงานครั้งนี้ สำหรับพวกเขาแล้ว วัตถุเหล่านี้ ขวดโค้กเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่มีประวัติศาสตร์ผ่านช่วงเวลาต่างๆ มายาวนานอีกด้วย

ที. เค. ซาบาพาตี้

การทำงานศิลปะและการนำเสนองานศิลปะได้หลุดพ้นจากขนบและหลักปฏิบัติของการทำงานในสตูดิโอที่มีภาพวาดเป็นสื่อหลัก วัตถุสิ่งของธรรมดาทั่วไปที่อาจไม่ได้มีคุณสมบัติทางสุนทรียะที่เห็นได้ชัดเจนโดยทันทีในโลกศิลปะขณะนี้กำลังถูกเจรจาซื้อขายอยู่ในพื้นที่ทางศิลปะ

นี่คือโอกาสหนึ่งที่ดูประหนึ่งว่าจะพลิกวงการศิลปะในมาเลเซีย

เป็นท่าทีที่... ใช่ ผมว่ามันเป็นอย่างนั้น เป็นท่าทีที่หยาบคาย ท่าทีที่หยาบกระด้างที่แสดงออกมาโดยซาเล เบน โจนด์ (Salleh Ben Joned)

เขาวางคำประกาศลงบนพื้น ปลดซิปกางเกง และปัสสาวะรด

ตามคำพูดของเขาเอง การที่เขาทำเช่นนี้เป็นผลจากการถูกกระตุ้นด้วยจิตใจแห่ง “การมุ่งสู่ความจริงเชิงรหัสยะ” เขาคิดว่าการทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน โดยสัญชาติญาณและเหมาะสมที่สุดแล้วหากเราจะอ่านจิตวิญญาณแห่ง*การมุ่งสู่ความจริงเชิงรหัสยะ*อย่างเข้าถึงแก่นแท้จริงๆ

อเดเล ตัน

มีการจัดแสดงงานที่บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่แพ้กันที่อินโดนีเซียในปีพ.ศ. 2518 จัดโดย Gerakan Seni Rupa Baruหรือ GSRB หรือขบวนการศิลปะใหม่

คนกลุ่มนี้สร้างงานศิลปะต่อต้านระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

เขาพยายามขจัดการเมืองออกจากศิลปะอย่างเป็นระบบและกระทั่งจับกุมศิลปินฝ่ายซ้ายในช่วงทศวรรษที่ 60

อเดเล ตัน

กลุ่ม GSRB นำการเมืองกลับคืนสู่ศิลปะ

จิม สุปังกัท

คุณูปการของ GSRB แน่นอนว่าคือความตระหนักถึงความสำคัญของความคิด

เอฟเอกซ์ ฮาร์โซโน

หนึ่งวันก่อนการเปิดแสดง ตอนกลางคืน การจัดแสดงงานทั้งหมดยังไม่เสร็จ แต่เราก็นั่งและคุยตลกกันไป

บางทีเราก็รู้สึกอึดอัดคับข้องมาก หรือหมดอาลัยตายอยากมาก ผมไม่รู้ นี่อาจจะเป็นศิลปะ หรืออาจจะไม่

จิม สุปังกัท

ในการจัดแสดงครั้งแรก เราได้สื่อความออกไปแล้วคือ เจตจำนงที่จะสื่อสาร ดังนั้นผู้ชมจึงค่อนข้างสำคัญ

เอฟเอกซ์ ฮาร์โซโน

ผมได้ยินว่าหลายคนโกรธมาก พวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ศิลปะ นี่คือการทำลายศิลปะ แต่ก็มีนักวิจารณ์ศิลปะรุ่นใหม่บางคนที่ดีใจว่าบางทีนี่อาจเป็นศิลปะใหม่ที่จะสามารถให้ความคิดใหม่เกี่ยวกับศิลปะในอินโดนีเซียได้

ครูอาจใส่คำเตือนก่อนที่จะรวมช่วงต่อไปในแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน

อเดเล ตัน

เคน เดเดส (Ken Dedes)

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

เคน เดเดสคือราชินีแห่งชวาในตำนาน มีชื่อเสียงด้านความงาม

อเดเล ตัน

ในงานเคน เดเดส (*Ken Dedes)* ของจิม สุปังกัท ส่วนศีรษะและร่างกายท่อนบนเป็นการแกะสลักในลีลามัชปหิตแบบดั้งเดิม

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

แต่ท่อนล่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม

อเดเล ตัน

มีการวาดแบบการ์ตูนเป็นลำตัวของผู้หญิง สวมกางเกงรัดรูปที่ปลดซิปลง เผยให้เห็นขนลับของเธอ

เอฟเอกซ์ ฮาร์โซโน

นั่นทำให้นักวิจารณ์ศิลปะรุ่นเก่าโกรธมาก นี่คือการทำลายศิลปะ นี่คือความลามกอนาจาร

จิม สุปังกัท

มีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับแรงดึงดูดทางเพศของเคน เดเดส เธอไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น แต่สวยและเซ็กซี่ และผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเสน่ห์ดึงดูดทางเพศก็มีความสำคัญเช่นกันในอำนาจของผู้หญิง

เอฟเอกซ์ ฮาร์โซโน

ผมพยายามหาวัตถุสำเร็จรูปที่สามารถใช้เป็นอุปมาในประเด็นทางสังคมและการเมืองในเวลานั้นได้ อย่างเช่น ปืนพลาสติกหรือปืนของเล่นที่อาจจะเป็นอุปมาสำหรับกองทัพ แล้วก็เอาปืนพลาสติกใส่เข้าไปในกล่อง ผมปิดกล่องนั้นด้วยลวด ปืนนั้นคือกองทัพ กองทัพจะต้องกลับกรมกอง ไม่ใช่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา นั่นคือวิธีการสร้างงานศิลปะของผม

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

นั่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและไม่แน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมเข้าใจได้ว่าทำไมศิลปินจึงเลือกที่จะทำงานเป็นกลุ่ม

อเดเล ตัน

นอกจาก GSRB ในอินโดนีเซียแล้ว ก็มีหมู่บ้านศิลปินในสิงคโปร์ในทศวรรษที่ 80 ในฟิลิปปินส์ก็มีช็อพซิกส์ (Shop 6) ที่เริ่มโดยศิลปินโรเบอโต ชาเบท (Roberto Chabet)

ริงโก บูโนอัน

ฉันสามารถอธิบายงานศิลปะของชาเบทได้ด้วยคำไม่กี่คำ คือ “ผิดที่ผิดทาง”

บูทส์ เฮอเรนา

โรเบอโต ชาเบท ในฐานะศิลปินเชิงมโนทัศน์ได้แนะนำวิธีการ กระบวนการและวัสดุต่างๆ หลากหลายในการสร้างงานศิลปะ

ที่จริง เขาจะพูดล้อเล่นว่า “ผมสามารถเขียนรายการสิ่งของที่คุณสามารถซื้อในร้านขายวัสดุเพื่อทำงานศิลปะอย่างหนึ่งของผมได้เลย”

ริงโก บูโนอัน

ตั้งแต่คริสตทศวรรษที่ 70 จนถึงวาระสุดท้าย เขาใช้ไม้อัด ไม้อัดเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขามาก ด้วยความเป็นสถาปนิก ไม้อัดเป็นวัสดุก่อสร้างและหาได้ทั่วไป ในฟิลิปปินส์ ไม้อัดยังถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรมชั่วคราวจำนวนมาก

บูทส์ เฮอเรนา

ศิลปะจัดวาง ฉันคิดว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่โรเบอโต ชาเบท มีส่วนค่อนข้างสำคัญในการแนะนำให้เป็นที่รู้จัก แต่ในขณะเดียวกัน ความคิดของเขาก็มีรากฝังแน่นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวฟิลิปปินส์

อเดเล ตัน

ไม้โกงกาง*บาคาวัน*(*bakawan)*ห้าสิบหกชิ้นที่ไม่ทาสีตกแต่งถูกห้อยแขวนจากเพดาน

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

ผนังและตะขอถูกทาสีขาวเพื่อให้เห็นตัดกับวัตถุอย่างชัดเจน

อเดเล ตัน

งานนี้เป็นงานจัดวางทิวทัศน์ที่เราได้แต่มองผ่านประตูกระจกจากข้างนอกเท่านั้น

บูทส์ เฮอเรนา

*บาคาวัน*เป็นเชื้อเพลิงที่ครอบครัวต่างๆ ใช้ทำอาหารประจำวัน

ริงโก บูโนอัน

ตัววัสดุปรากฏเห็นชัดเจน ไม่ใช่แค่ในเชิงมโนทัศน์แต่ในทางกายภาพ ดังนั้นงานของเขาจึงเป็นนามธรรมแต่ก็กระตุ้นความรู้สึกมาก

บูทส์ เฮอเรนา

สิ่งที่เขาต้องการจะบอกจริงๆ ก็คือว่ากิ่งไม้*บาคาวัน*ธรรมดาก็สามารถเป็นวัสดุงานศิลปะได้

อเดเล ตัน

ในปีพ.ศ. 2519 ศิลปินชาวสิงคโปร์ เฉียว ไช-เฮียง (Cheo Chai-Hiang) ก็ใช้ตอไม้ธรรมดาในงานแสดง

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

ตอไม้นั้นมีกระดานซักผ้าติดอยู่ด้วย

อเดเล ตัน

และเปิดขึ้นมาก็จะเห็นบทกวีของโรเบิร์ต ฟรอสต์

ที. เค. ซาบาพาตี้

อีกหลายไมล์ที่ต้องไปก่อนที่ฉันจะหลับ *(Miles to go before I sleep)*ไม้ท่อนนั้นมาจากสวนหลังบ้านของปู่ของเขาที่เป็นที่เก็บไม้สำหรับผ่าเป็นฟืนเพื่อก่อไฟและหุงหาอาหาร และเขาเห็นไม้ท่อนหนึ่งแล้วบอกว่า ฉันจะใช้มันทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากทำอาหาร

คุณอยากจะให้สิ่งต่างๆสะท้อนประวัติชีวิตสักแค่ไหน? ผมหมายถึงมันมีแหล่งน้ำสมบูรณ์อยู่แล้วและผมคิดว่า แน่นอนว่าการอ้างบทกวีของโรเบิร์ต ฟรอสต์ สะท้อนถึงชีวิตของเขาในเวลานั้น

การเดินทาง พเนจรไปเรื่อยๆ จะได้หยุดพักที่ไหน จะได้หยุดพักเมื่อใด ไม่ได้เป็นไปในลักษณะสมเพชตัวเอง ไม่เลย แต่แทบจะเป็นไปในลักษณะเล่าถึงข้อเท็จจริงของชีวิต

อภินันท์ โปษยานนท์

ผมคิดว่าเราต้องมองมณเฑียรว่าเป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญที่พยายามให้ความสำคัญกับการกระทำของผู้ชมเช่นเดียวกับการรับชม สำหรับเขาแล้ว ผู้ชมต้องตอบสนองต่องานศิลปะ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเชื้อเชิญผู้ชมให้สัมผัส ดมและมีส่วนร่วม คล้ายกันกับการเดินเวียนเทียน การเดินจงกรมและการเจริญสติ

เขาแนะนำสุนทรียศาสตร์และภาษาใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ในศิลปะไทยเท่านั้นแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งเขาท้าทายและสร้างนิยามใหม่ให้กับแนวคิดต่างๆ เช่น ศิลปะพื้นเมือง คอนเซ็ปชวลลิซึ่ม ตลอดจนทัศนะที่เขามีผ่านศิลปะด้วยปรัชญาพุทธ

จริงๆ แล้ว เขาเคยบอกผมว่าเขาไม่ใช่ศิลปินพุทธ เขาได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาพุทธและปรัชญาพุทธได้หล่อหลอมความคิดของเขา ซึ่งทำให้เขามีนิยามเรื่องภาษาสากลหรือการตีความศิลปะว่าเป็นเรื่องอัตตาหรืออนัตตา นี่เป็นการหาคำนิยามใหม่ของเขา

อเดเล ตัน

ความสุขสมของการดำรงอยู่ การร้องไห้ การตายและการกิน *เป็นงานประติมากรรมที่ทำจากถ้วยชามเซรามิคหลายร้อยชิ้นที่ก่อกันขึ้นเป็นรูปร่างหอคอย*

ถ้วยชามมีหลายความหมายสำหรับมณเฑียร บุญมา พระสงฆ์ใช้บาตรสำหรับบิณฑบาตเราใช้ถ้วยชามเป็นภาชนะใส่อาหารในชีวิตประจำวัน และยังใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดและการตาย

หลังจากงานถูกจัดวางในสถานที่จัดแสดง ถ้วยชามบางชิ้นหล่นลงพื้นแตกกระจายโดยบังเอิญ มณเฑียร บุญมาถือว่าเป็นเรื่องของโชค ความไม่จีรังของชีวิต นั่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน

นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม

พูดถึงเรื่องการขัดจังหวะ มีการแสดงของศิลปินชาวสิงคโปร์ชื่อตัง ตา วู (Tang Da Wu)

อเดเล ตัน

เขาสวมเสื้อแจ็คเก็ต

เร ลังเกนบาค

เมื่อตา วูทำการแสดง*อย่าให้เงินกับศิลปะ* สิ่งที่เขาแสดงปฏิกริยาออกมาไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ควรให้เงินสนับสนุนศิลปะ เขาแสดงปฏิกริยาต่อการที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนการจัดแสดงงานศิลปะที่ค่อนข้างปลอดภัยต่างหากและพวกนั้นนำศิลปินจากภายนอกแต่ไม่สนับสนุนศิลปินท้องถิ่น

แล้วเขาก็เอาเสื้อออกมาจากที่พาดไว้ที่แขนและพูดว่า

“ท่านประธานาธิบดี ผมขอสวมเสื้อแจ็คเก็ตได้หรือไม่?”

แน่นอน คุณจะพูดว่า “ไม่ได้ คุณสวมเสื้อแจ็คเก็ตไม่ได้” หรือ?

แล้วเขาก็สวมเสื้อและเสื้อนั้นมีข้อความว่า

“อย่าให้เงินกับศิลปะ” แล้วเขาหันหลัง

แสดงข้อความให้ประธานาธิบดีและคนอื่นรอบข้างได้เห็น

ประธานาธิบดีตกที่นั่งลำบาก คุณจะทำยังไงในสถานการณ์อย่างนั้น? และผมเชื่อว่า ตา วูพูดว่า “ผมเป็นศิลปิน” และ “ผมมีความสำคัญ”

อเดเล ตัน

*อะไรอย่างนี้*เป็นศิลปะได้อย่างไร?

เนื่องจากยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่ และวิธีการสร้างงานศิลปะในเวลานี้ ศิลปะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นวัตถุทางสุนทรียะที่ถูกจำกัดความโดยหลักการแข็งตัวได้

ศิลปะจำเป็นต้องถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ จะต้องเป็นอะไรที่ต่างออกไป

วัตถุสิ่งของในชีวิตประจำวันตอนนี้มีความเป็นการเมือง

การกระทำของศิลปินกระตุ้นความคิด ปฏิกริยา

ผู้ชม คุณ ถูกผนวกเข้าไปในตัวงานศิลปะ

ด้วยการทำลายกฎเกณฑ์ เสรีภาพใหม่ในการสร้างงานศิลปะจึงบังเกิด

แทนที่ความแน่นอน เรามีความหลากหลาย

ผู้ให้สัมภาษณ์**:**

ชื่อ	บทบาทในสารคดี
นูร์ เอฟเฟนดี้ อิบราฮิม	ผู้นำเสนอ
อเดเล ตัน	ผู้นำเสนอ/ภัณฑารักษ์
ที. เค. ซาบาพาตี้	นักประวัติศาสตร์ศิลปะ
จิม สุปังกัท	ศิลปิน
เอฟเอกซ์ ฮาร์โซโน	ศิลปิน
ริงโก บูโนอัน	ศิลปิน
บูทส์ เฮอเรนา	นักประวัติศาสตร์ศิลปะและภัณฑารักษ์
อภินันท์ โปษยานนท์	นักประวัติศาสตร์ศิลปะและภัณฑารักษ์
เร ลังเกนบาค	ศิลปินและนักเขียน

คำศัพท์

สุนทรียะ: ความสวยงาม

อัตชีวะประวัติ: เกี่ยวกับชีวิตของคนๆ หนึ่ง

เวียนเทียน: การเคลื่อนไหวรอบๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศิลปะคอนเซ็ปชวล: ศิลปะที่เน้นแนวคิดหรือมโนทัศน์ของชิ้นงานมากกว่าตัวผลงานศิลปะที่สำเร็จแล้วและจับต้องได้ ในบางกรณี ความสำคัญของแนวคิดนำไปสู่การทำลายชิ้นงานลงทั้งหมด

ความไม่จีรัง: คงอยู่เพียงชั่วเวลาจำกัด

ศิลปะจัดวาง: ชิ้นงานศิลปะที่ศิลปินเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม

คำประกาศ: การประกาศต่อสาธารณะถึงเจตจำนง ความเห็น หรือวัตถุประสงค์ ของกลุ่ม (ในที่นี้คือกลุ่มศิลปิน แต่ก็อาจจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรอะไรก็ได้

สื่อ: วัตถุหรือเทคนิคที่ศิลปินใช้ทำงาน

ไม้อัด: แผ่นไม้บางๆ ที่แข็งแรง ทำขึ้นจากไม้หลายๆ ชั้นที่ถูกกดให้ติดกันด้วยกาว

ต่างตอบแทน: เสริมกันและกัน