

บางกอก
ซิติซิติ
แกลเลอรี

THE 4 FOUNDATIONS

อรวรรณ
อรุณ
รักษ์

16.12.2566
–27.01.2567

© 2566 อรวรรณ อรุณรักษ์, Clock (0)
เอื้อเฟื้อโดยศิลปินและบางกอก ซิติซิติ แกลเลอรี

บางกอก ซิติซิติ แกลเลอรี ภูมิใจนำเสนอ *The 4 Foundations* ผลงานนิทรรศการใหม่ของอรวรรณ อรุณรักษ์ ออกสำรวจผ่านหลากหลายมิติของการปรากฏและการรับรู้ที่อยู่ภายในลวดลายของผืนผ้าที่เรียกว่าชีวิตประจำวัน แกลเลอรีพร้อมเปิดต้อนรับผู้ชมให้เข้ามาร่วมสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ที่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นห้องแห่งการฝึกฝน ซึ่งทุกคนสามารถฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมตัวเองสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ได้

ใน *The 4 Foundations* อรวรรณได้นำเสนอการเดินทางอันยาวนานซึ่งตัดข้ามพื้นที่แห่งประสบการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ผ่านความซับซ้อนของภาพและเสียงที่ผสมรวมเป็นเนื้อเดียว ตอกย้ำและต่อยอดบทสนทนาเดิมระหว่างตัวเธอกับตัวตนภายในและสภาวะไร้สำนึกรวมหมู่ ภายใต้เสาหลักทั้งสี่ ได้แก่ การฝึกสติ มุมมอง การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด และรูปแบบ ถักทอเข้าไปในผืนผ้าของพื้นที่สะท้อนผ่านเงากระจกแก่ผู้ชม ทำหน้าที่เป็นแนวของการเดินทางเพื่อค้นพบและพัฒนาตัวเอง

© 2566 อรวรรณ อรุณรักษ์, 12 Self Massage
เอื้อเฟื้อโดยศิลปินและบางกอก ซิติซิติ แกลเลอรี

นิทรรศการนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและค้นหาวิธีสื่อสารในช่วงเวลาแห่งความเจ็บและสันโดษ ผลงานของอรวรรณวางกระจายคล้ายชุดข้อความขนาดสั้น ซึ่งแต่ละส่วนคือบทหนึ่งในเนื้อเรื่องที่วาดด้วยการพินคินสภาพและสำรวจตัวเอง ทุกหน่วยของชิ้นงานเกาะเกี่ยวเป็นกลุ่มก้อน จากภาพเขียน การติดตั้งจัดวางเสียงไปจนถึงประติมากรรมที่เป็นชิ้นเป็นอัน แล้วก่อตัวเป็นภาพใหญ่ซึ่งจับใจความการพิจารณาของศิลปินที่เธอได้พยายามถ่ายทอดไปสู่ผู้ชม

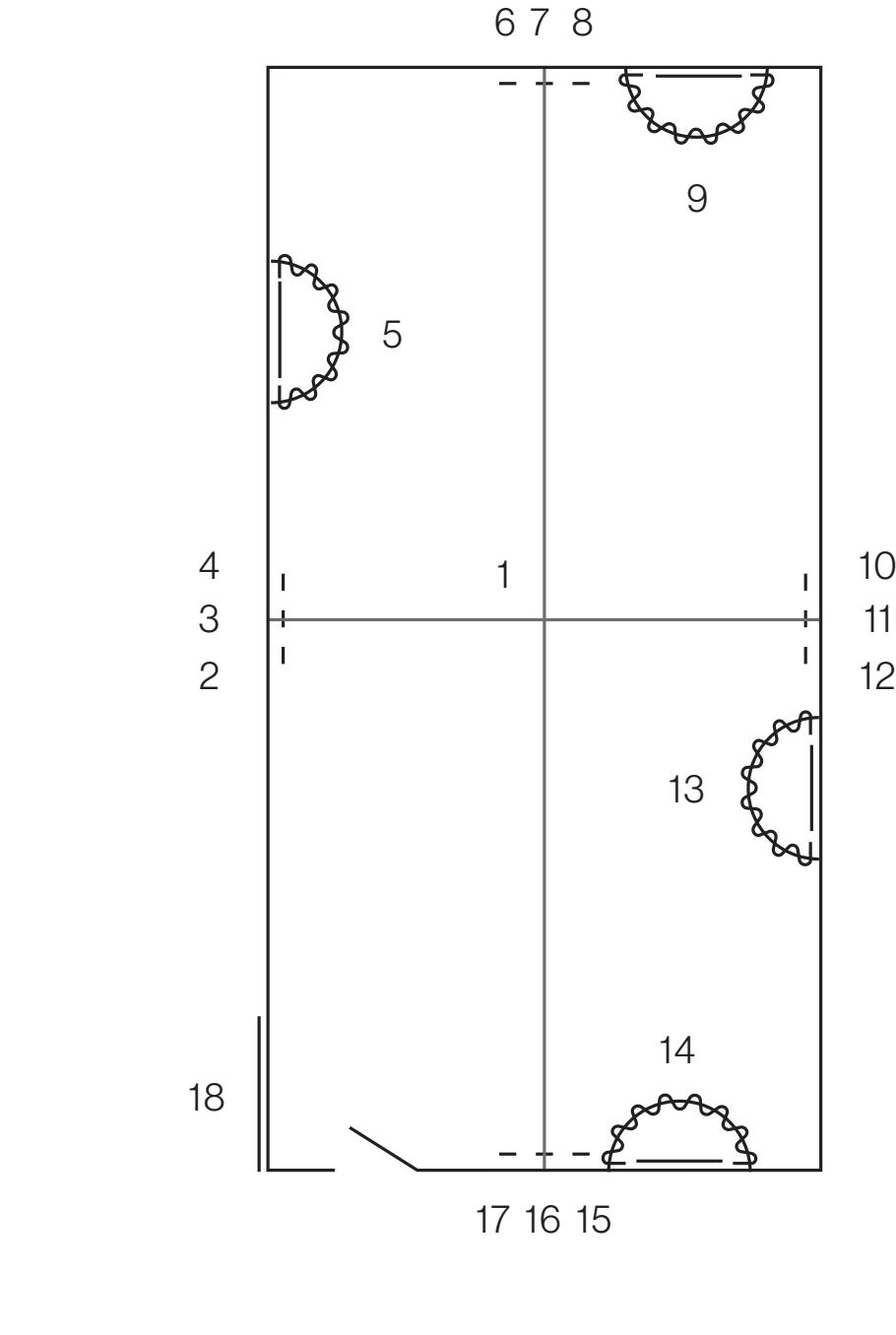
อรวรรณค่อยๆ ปรับห้องจัดแสดงของแกลเลอรีให้เป็นร่างที่กำลังหายใจ ด้วยเสียงบรรยายภาศอย่างระงับโบสถ์ รอบทำงานของเครื่องซักผ้า เมืองพลุกพล่านที่พรางตัวเป็นพื้นหลัง กลืนรวมเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งเร้าทางสายตา เมื่อรูปทรงซิลิโคนที่ปั้นด้วยเครื่องนวดเป็นเหมือนการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับกิจวัตรของร่างนั้น และเมื่อผ้ามาทับเบาะรองนั่งสมาธิที่ตัดเย็บปกกลายสะท้อนจังหวะของลมหายใจ สร้างเป็นพื้นที่แห่งการคิดพิจารณา

ศิลปินเลือกใช้สีโทนเดียวกับผิวหนัง รวมถึงเนื้อสัมผัสของดินกระจายอยู่ในแต่ละส่วนของผลงาน ทั้งกระบวนการก็สะท้อนถึงร่างกาย พร้อมยึดเหนี่ยวแนวคิดที่ดูบางเบาให้ลงหลักปักฐานเห็นเป็นรูปธรรม ก่อนเส้นแสงสีส้มซึ่งชวนรำลึกถึงความอบอุ่นเติมเต็มประสบการณ์แห่งสัมผัสที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่จะดึงดูดพลังงานเข้ามาได้ การปรากฏของนาฬิกาซ้ำๆ ในพื้นที่ต่างๆ เป็นสิ่งแทนของการมีอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน การเกิดขึ้นพร้อมกันของเวลาบนพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม การจัดเรียงชิ้นส่วนของวัตถุในชีวิตประจำวัน นาฬิกาเชิญชวนให้พิจารณาถึงการไหลของเวลาและบทบาทของความจำในการแยกแยะและนับช่วงเวลา

The 4 Foundations คือการเชื้อเชิญให้ลองหยุดพักแล้วแตะมือสัมผัสชิ้นส่วนที่มักถูกมองข้าม แต่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา นี่คือการสื่อสารของอรวรรณที่เล็งเห็นความละเอียดซึ่งแฝงอยู่ในกิจวัตร เห็นเรื่องเล่าที่ปกร้อยไปในความเงียบ และเห็นมิติลึกซึ้งของความเรียบง่าย ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างช่วงเวลาอันเจียมนั้นของชีวิตกับความโกลาหลก้องกังวานที่ค่อยๆ ไตร่ระดับเสียงขึ้น ศิลปินได้เรียบเรียงช่วงเวลาผ่านลำดับขั้นของการรับรู้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ลองทำความเข้าใจในตัวตนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น วางรากฐานให้ได้ลองเปิดมุมมองแล้วเข้าถึงชีวิตอื่นมากกว่าที่เคยเป็นมา

© 2566 เอื้อเฟื้อโดยศิลปิน และบางกอก ซิติซิติ แกลเลอรี

ห้องนิทรรศการ

1 Swan Dive. Boomerang. Mermaid. One Leg Circle. Cobra. Breaststroke. Rolling Back. Clam. (2566)
ซีลีโคนปั้นด้วยอุปกรณ์เครื่องนวดและเครื่องมือออกกำลังกาย
17 × 19 × 11.5 ซม., 16 × 18 × 14 ซม., 10 × 29 × 10 ซม., 9 × 21 × 14 ซม.,
8 × 24 × 7 ซม., 23 × 26 × 5 ซม., 9 × 19 × 8.2 ซม., 16 × 28 × 4 ซม.

Your space (2566)
เบาะรองนั่งปักลายด้วยมือ 12 ใบ
60 × 60 × 5 ซม.

Be careful (2566)
แผ่นกันลื่น
30 × 30 ซม.

Repeating Reminding (2566)
เสียงระฆัง เครื่องซักผ้า 4 นาที่ เล่นทุก 12 นาที

2 Clock (10) (2566) 11 Clock (5) (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก นาฬิกาแอนะล็อก
28.2(d) × 4.1 ซม. 28.2(d) × 4.1 ซม.

3 Clock (11) (2566) 12 Clock (6) (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก นาฬิกาแอนะล็อก
28.2(d) × 4.1 ซม. 28.2(d) × 4.1 ซม.

4 Clock (12) (2566) 13 In - Out #4 (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก ผ้า màn ปักลายด้วยมือ
28.2(d) × 4.1 ซม. 363 × 241 ซม.

5 In - Out #3 (2566) HOME BODY (2566)
ผ้า màn ปักลายด้วยมือ วิดีโอจอเดียว
363 × 241 ซม. 2 นาที 7 วินาที

BODY HOME (2566) 14 In - Out #2 (2566)
วิดีโอจอเดียว ผ้า màn ปักลายด้วยมือ
2 นาที 57 วินาที 363 × 241 ซม.

6 Clock (1) (2566) Your Building (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก กระจก
28.2(d) × 4.1 cm 180 × 180 × 0.6 ซม.

7 Clock (2) (2566) 15 Clock (7) (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก นาฬิกาแอนะล็อก
28.2(d) × 4.1 ซม. 28.2(d) × 4.1 ซม.

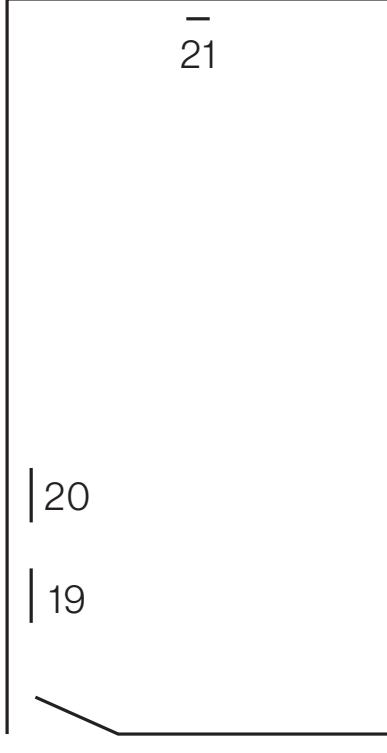
8 Clock (3) (2566) 16 Clock (8) (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก นาฬิกาแอนะล็อก
28.2(d) × 4.1 ซม. 28.2(d) × 4.1 ซม.

9 In - Out #1 (2566) 17 Clock (9) (2566)
ผ้า màn ปักลายด้วยมือ นาฬิกาแอนะล็อก
363 × 241 ซม. 28.2(d) × 4.1 ซม.

12 Self Massage (2566) 18 Your form (2566)
สือะคูริลิกนวดลงผ้าไปลินิน กระจกเงาอะคริลิค
ด้วยนิ้ว 278 × 247.5 ซม.
80 × 80 ซม.

10 Clock (4) (2566)
นาฬิกาแอนะล็อก
28.2(d) × 4.1 ซม.

นัคชอป ไลบรารี

19 Swan Dive. Boomerang. Mermaid. One Leg Circle. Cobra. Breaststroke. Rolling Back. Clam., + (2566)

ภาพพิมพ์หมึกเพื่องานอนุรักษ์บนกระดาษ ILFORD Galerie Smooth Pearl 310 แกรม เม้าท์ลงแผ่นอะลูมิเนียมพร้อมเทป

เพื่องานอนุรักษ์; โฟมเส้นสำหรับว่ายน้ำ

105 × 87 × 6.5 ซม.

20 Swan Dive. Boomerang. Mermaid. One Leg Circle. Cobra. Breaststroke. Rolling Back. Clam., x (2566)

ภาพพิมพ์หมึกเพื่องานอนุรักษ์บนกระดาษ ILFORD Galerie Smooth Pearl 310 แกรม เม้าท์ลงแผ่นอะลูมิเนียมพร้อมเทป

เพื่องานอนุรักษ์; โฟมเส้นสำหรับว่ายน้ำ

105 × 87 × 6.5 ซม.

21 Clock (0) (2566)

นาฬิกาแอนะล็อก

28.2(d) × 4.1 ซม.

อรวรรณ อรุณรักษ์

เกิด 2528 กรุงเทพฯ, ไทย

ทำงานและพำนักที่กรุงเทพฯ และเบอร์ลิน

งานศิลปะของ อรวรรณ อรุณรักษ์ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันของเธอ อรวรรณสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายเส้น ภาพวาด และงานศิลปะจัดวางที่สร้างสรรค์ด้วยดินสอ ปากกา กระดาษ รวมถึงภาพถ่ายและอินเทอร์เน็ต เธอทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเส้นแบ่งระหว่างศิลปะแบบแผนกับพื้นที่ที่ไม่ได้จำเพาะสำหรับงานศิลปะ เธอชี้ชวนให้เราสำรวจมิติที่หลากหลายของวิถีแห่งอัตลักษณ์ชาติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อนทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของถิ่นอาศัยของเธอในเอเชียและยุโรป ผลงานแต่ละชิ้นของอรวรรณเป็นมากกว่าการนำเสนอแนวคิดผ่านภาพ หากยังควรรวมบทสนทนาและเรื่องเล่าต่างๆ ที่สำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเรื่องราวที่พันเกี่ยวกันแต่ละสถานที่และวัฒนธรรม เฉพาะ อันจะเผยให้ผู้ชมได้เห็นการปะทะสังสรรค์ของศิลปะอัตลักษณ์ และภูมิศาสตร์ในผลงานของเธอได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในช่วงปี 2564–2565 อรวรรณเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับศิลปินในเบอร์ลิน และมีนิทรรศการจัดแสดงในสถาบันต่างๆ อาทิ ซาซา อาร์ต โปรเจกต์ (กัมพูชา) และสถาบันศิลปะร่วมสมัย KW (เยอรมนี) อรวรรณเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักที่ Künstlerhaus Bethanien ช่วงปี 2559–60 และที่ LIA -Leipzig- International residency program (เยอรมนี, 2564) Sàn Art Laboratory (เวียดนาม, 2557-58) Pisao Experimental Residency Program ณ ซาซา อาร์ต โปรเจกต์ (กัมพูชา, 2557) และอื่นๆ อรวรรณจัดนิทรรศการในระดับนานาชาติ รวมถึงนิทรรศการเดี่ยวในกัมพูชา ไทย เยอรมนี และญี่ปุ่น เคยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการกลุ่มครั้งสำคัญอย่าง DREAM OF THE DAY ณ Ilham Gallery (มาเลเซีย, 2565) Nation, Narration, Narcosis ณ Hamburger Bahnhof (เยอรมนี, 2564) Public Spirits ณ Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle (โปแลนด์, 2559) และอีกมากมาย

The 4 Foundations

อรวรรณ อรุณรักษ์

16.12.2566–27.01.2567

บางกอก ซิตี้ซิตี แกลเลอรี

ออกแบบแนวคิด: อรวรรณ อรุณรักษ์

โปรดักชั่น: พาราฟอร์ม สตูดิโอ, บลุ่ม โปร แลป,
บริษัท บีเฟมด์ แพบริค จำกัด; พัททกซ์ สุริยชัยนิรันดร์,
บ้านแผ่นดินเย็น กานสคลับเจอร์; กานต์ ขวัญแก้ว,
เอมินทร์ ธงชัย

ติดตั้งนิทรรศการ: พาราฟอร์ม สตูดิโอ; อิศเรศ สุทธิศิริ,
ต้นข้าว ขวัญนาค, นฤพนธ์ พิริยะพิทยา, ชรินทร์ทัศน์ แสงเรืองฤทธิ์,
อรรถพล อ้นสกุล, เมธัส วัฒญา, ภูรินันต์ สุขทำนา

บันทึกวิดีโอ: ไวล์ฟกัง เบลวิงเคิล

ตัดต่อวิดีโอ: อภิชน รัตนากายน

เทคนิคเสียง: พิพัฒน์พงศ์ วงษ์สมบัติ, ปิติ บุญสม

ออกแบบโปสเตอร์: วิน ชนกประสิทธิ์

บางกอก ซิตี้ซิตี แกลเลอรี: อรรถพล สุทัศน์ ณ อยุธยา, ศุภมาส พะทูล,
ศิตภา พรหมมลมาศ, กานต์ธิดา บุษบา, กมลกานต์ โกศลกาญจน์,
กัลย์ธีรา สงวนตั้ง, ชลพัฒน์ นุชทองม่วง, กฤตธัช ทวีธนาทดา,
ศิริชาติ จิตรไธ, วิชัย เอื้ออารีวรกุล, ชุตติภา ชาญเลิศ

อำนวยการผลิตโดย บางกอก ซิตี้ซิตี แกลเลอรี

ได้รับการสนับสนุนจาก ดิงค์ สตูดิโอ

ขอบคุณพิเศษ: ครอบครัวและเพื่อนๆ, ป้าดา, หมิง, มุก, หมิพู่
จากวี.พี. ทาวเวอร์, วิชัย เอื้ออารีวรกุล, ไวล์ฟกัง เบลวิงเคิล,
ทอม เมดดิ้งส์, ภัทรวดี ภัทรนาวิก, ณภัทร วัฒนกุลจรัส,
นันทวัน อรุณรักษ์, คานาโกะ ฮายาชิ, ณัฐพงศ์ สมัครแก้ว,
พัทกซ์ สุริยชัยนิรันดร์, ชัชฎา ตันติศิริวัฒน์, คมกริช เทพเทียน,
สุพัตรา จันทราภรณ์, ไฮ รุย อ้น, ชวง มั่นท์ สูง,
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร, อนันตา จิตานันต์, เทเรซา แคมป์ไมเยอร์,
แคทริน แบรนดท์, แมทเทียส ซอห์ร, วิลเลม เดอ ร็อยจ์,
คริสติน่า ไชป์, บีพีเอ โปรแกรมห้างศิลป์ในเบอร์ลิน

สถานที่: สมาคมศิลปะอาร์นเบิร์ก เยอรมนี, กระจ่างนำสู่สาธารณะ
เมืองเบอร์ลิน “Hans Rosenthal”, วี.พี. ทาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ