

river
scapes
IN FLUX

**GOETHE
INSTITUT**

Sprache. Kultur. Deutschland.

4 สารจากผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ เวียดนาม FOREWORD
7 บทนำ INTRODUCTION

VIETNAM

12 ทราน หลง / TRAN LUONG
14 เหงียน ธิ ธาน ไหม / NGUYEN THI THANH MAI
16 ฟาน เชา เหงียน / PHAN THAO NGUYEN
18 หลง ฮู ทริน / LUONG HUE TRINH
20 เหงียน เตอ ซัน / NGUYEN THE SON

THAILAND

22 อภิศักดิ์ สนจด / APISAK SONJOD
24 อโนทัย นิติพล / ANOTHAI NITIBHON
26 เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / JEDSADA TANGTRAKULWONG
28 สุธิธีรัตน์ ศุภปริญา / SUTTHIRAT SUPAPARINYA

CAMBODIA

30 เอริน กลีสัน / ERIN GLEESON
32 ลิม โสภจันลินา / LIM SOKCHANLINA
34 ธาน โสภ / THAN SOK
36 วุธ ไลโน / VUTH LYNO

INDONESIA

38 เอด ดาร์มาวัน / ADE DARMAVAN
40 อัคหมัด กฤษกฐา / ACHMAD KRISGATHA
42 บุดี ธารมาวัน / BUDI DHARMAWAN
44 มาฮาร์ดีกา ยูดา / MAHARDIKA YUDHA
46 วอค เดอะ ร็อค / WOK THE ROCK

MYANMAR

48 ไอโอลา เลนซี / IOLA LENZI
50 อัง โท / AUNG KO

PHILIPPINES

52 คลาโร เจอาร์ รามิเรซ / CLARO JR. RAMIREZ
54 คริสติน่า “โกลดี้” โพลลาดอร์ / CHRISTINA “GOLDIE” POBLADOR
56 จอน โรมีโร / JON ROMERO
58 IMPRINT

นิทรรศการสัญจร EXHIBITION TOUR 2012 - 2013

ฮานอย / HANOI
เวียดนาม / VIETNAM

โฮจิมินห์ / HO CHI MINH CITY
เวียดนาม / VIETNAM

กรุงเทพฯ / BANGKOK
ประเทศไทย / THAILAND

พนมเปญ / PHNOM PENH
กัมพูชา / CAMBODIA

จาการ์ตา / JAKARTA
อินโดนีเซีย / INDONESIA

มานิลา / MANILA
ฟิลิปปินส์ / PHILIPPINES

<http://blog.goethe.de/riverscapes>

นิทรรศการ

Riverscapes IN FLUX

โครงการศิลปะนานาชาติว่าด้วยวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อภูมิทัศน์ริมฝั่งน้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อัลมูธ เมเยอร์-โซลลิทซ์

ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ประจำประเทศเวียดนาม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ ทั้งแม่น้ำแดง แม่น้ำโขง แม่น้ำอิรวดี และแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก สายน้ำเหล่านี้เป็นทั้งท่อน้ำเลี้ยง เส้นทางคมนาคม เส้นทางการค้า และแหล่งระบบนิเวศที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่เพียงแต่เฉพาะประชากรในท้องถิ่น ลำน้ำสายหลักนี้เป็นทั้งแหล่งอาหาร และแหล่งพลังงานที่โอเอซิสอีกหลายชีวิตทั่วทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ และผลพวงจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วได้สร้างความเสียหายในระยะยาวต่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

นอกจากนี้ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ความผันผวนของธรรมชาติที่มีทั้งอุทกภัยสลับกับภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตริมฝั่งน้ำ รวมถึงผู้คนอีกหลายล้านชีวิต

โครงการศิลปะ “Riverscapes IN FLUX” ซึ่งริเริ่ม และจัดโดยสถาบันเกอเธ่ประจำประเทศเวียดนาม มุ่งนำเสนอประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริบทใหม่ โดยผู้จัดงานได้เชิญศิลปินรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม ไทย กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มาสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำของแต่ละประเทศที่กำลังประสบ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภัณฑารักษ์ผู้มีประสบการณ์จึงเป็นที่มาของผลงานศิลปะ 17 ชิ้น ในรูปแบบของศิลปะจัดวางสื่อผสม ชุดภาพถ่าย วิดีโอ และศิลปะจัดวางวัตถุ นิทรรศการดังกล่าวเปิดตัวที่กรุงฮานอยเป็นที่แรก หลังจากนั้นสถาบันเกอเธ่มีโครงการไปจัดแสดงต่อที่กรุงโฮจิมินห์ และเดินสายจัดแสดงที่กรุงเทพฯ พนมเปญ จาการ์ตา และมะนิลา พร้อมทั้งกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม

ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปตามปัญหาที่แต่ละท้องถิ่นประสบ อัง โก จากประเทศพม่าเจ้าของผลงานเรือแตรัมสีที่ทำจากผ้าใบเป็นผลงานที่รำลึกถึงคนหาปลาแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ปัจจุบันพวกเขาต้องทิ้งอาชีพนี้เนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหตุให้ปลาในแม่น้ำสูญพันธุ์ ธาน โศก จากประเทศกัมพูชานำเสนอศิลปะจัดวางโดยใช้หุ่นไล่กาที่ยืนคว้างกลางทุ่งนาที่เสียหายเพราะถูกน้ำท่วม เหวียน ธิ ธาน โหม จากประเทศเวียดนามเล่าเรื่องราวของผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 1999 ที่เมืองเว้ ผ่านผลงานศิลปะจัดวางที่ประกอบด้วยกล่องไม้ 60 ใบที่ภายในบรรจุสิ่งของที่ไหลมาตามแม่น้ำหวง เช่น รองเท้า และรองเท้าแตะ ผู้ชมจากประเทศอื่นที่เคยประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกันสามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับผลงานชิ้นนี้ด้วยการเพิ่ม ของที่ย้ำเตือนความทรงจำอันโหดร้ายของตัวเองเข้าไป

สถาบันเกอเธ่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านนิทรรศการศิลปะ ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ <http://blog.goethe.de/riverscapes/> สถาบันเกอเธ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปินและผู้เข้าชมงานจะได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันโดยก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่ง เฉกเช่นสายน้ำที่ไหลข้ามพรมแดน

Riverscapes IN FLUX

AN INTERNATIONAL ECO-CULTURAL ART PROJECT ON THE RIVER LANDSCAPES IN SOUTHEAST ASIA

ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH

DIRECTOR OF THE GOETHE-INSTITUT VIETNAM

The Red River and the Mekong, the Irrawaddy and the Chao Phraya: Southeast Asia is characterized by major river landscapes like no other region in the world. They are lifelines and transport routes, economic roads and vital ecosystems. The waterways secure food production and energy supply not only for the local population but often for a vast region. However, the economic exploitation of the rivers and the consequences of dynamic socio-economic development have caused long-term damage to the river landscapes.

Furthermore, the effects of climate change pose an additional threat to these already endangered ecosystems. The extreme fluctuation between flooding and water scarcity threatens to destroy the habitat along riverscapes and thus the existence of millions of people.

The art project "Riverscapes IN FLUX", conceptualized and organized by the Goethe-Institut in Vietnam, seeks to create a discourse on this key ecological issue in a new context. The Goethe-Institut invited young artists from Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar, Indonesia and the Philippines to reflect in their work the ecological as well as socio-economic and cultural changes that the riverscapes in these countries are currently experiencing. Supported by experienced curators, 17 art works have been created: multimedia installations and photo series, videos and object installations. The exhibition, which will celebrate its opening in Hanoi and will subsequently be shown in Ho Chi Minh city, will then tour Bangkok, Phnom Penh,

Jakarta and Manila, accompanied by film screenings and various educational and cultural activities.

The resulting artworks are as varied as the problems faced by the people along their respective rivers. Aung Ko from Myanmar with his painted boat made from canvas memorializes the fishermen along the Irrawaddy: they have had to give up because the construction of a massive dam causes the extinction of the fish in the river. Than Sok from Cambodia presents an installation of traditional scarecrows that are rendered useless with rice fields no longer yielding crops due to the floods. Nguyen Thi Thanh Mai from Vietnam recalls the victims of the dramatic flood in Hue in 1999 with her installation of 60 wooden boxes displaying objects found along the Huong River, like shoes and sandals. Her work is intended to be an interactive installation: visitors of the exhibition in other countries that have been equally struck by great floods can add objects in memory of their victims.

With this art project, the Goethe-Institut wants to contribute to raising awareness about the invaluable ecological and cultural heritage of the major river landscapes in Southeast Asia. Accompanying events and especially the exhibition blog offer room for discussion:

<http://blog.goethe.de/riverscapes/>

We hope for a lively exchange between artists and visitors that will flow beyond borders - just like the rivers themselves.

อภิศักดิ์ สنجด

อภิศักดิ์ สنجด เกิดเมื่อปี 1972 ผู้อำนวยการหอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะภัณฑารักษ์ อภิศักดิ์เคยร่วมงานนิทรรศการมากมายทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เขาเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการงานนิทรรศการ “The Suspended Moment” โดย H&F Collection ในปี 2006 และได้รับคัดเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์ผู้เป็นตัวแทนของศาลาไทย ในงาน 52nd Venice Biennale ในปี 2007 ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปี 2009 เขาร่วมอำนวยการจัดงาน นิทรรศการศิลปะ กรุงเทพฯ 226 ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมือง สู่กรุงเทพฯ ในพื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันอภิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมรอบบ้าน พื้นที่นานป้อมปราบฯ-พระนคร

Apisak Sonjod, born in 1972, is the director of Tandu Contemporary Art in Bangkok, Thailand. He obtained a Bachelor's degree in Marketing and later completed his Master's degree in Cultural Management at Thammasat University, Thailand in 2003. As a curator, Apisak Sonjod has participated in various projects in both local and international exhibitions. He was co-director of the exhibition “The Suspended Moment” by H&F Collection in 2006 and was selected as the Thai curator to present the Thai Pavilion at the 52nd Venice Biennale in 2007. From 2008 until 2009, he co-curated the group exhibition “The Krungthep 226: The Art Exhibition from Early Days Bangkok to the Imagined Future” at Bangkok Art and Cultural Centre. He works with various genres in contemporary art and culture. Sonjod currently is the director of a community project entitled “A Stroll Through the Alleys Recalling the Legend of Promprab & Phanakorn, Bangkok”.

ประเทศไทย

ในช่วงก่อนงาน Riverscapes IN FLUX กรุงเทพฯประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ คนไทยต่างตื่นกลัว และสลดใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โครงการ Riverscapes INFLUX นำเสนอมุมมองของศิลปินไทยสามคนจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรุงเทพฯ ที่เพิ่งฟื้นตัวหลังเหตุการณ์น้ำท่วม

สุทธิรัตน์ ศุภปริญา มุ่งประเด็นที่ภาคเหนือของไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนั้นอันเป็นผลจากการสร้างเขื่อน

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ กล่าวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาเริ่มศึกษาวิถีชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริเวณนี้ชวนให้นึกถึงเมืองใหญ่ในอดีต ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติ แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

อโนทัย นิติพล และฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์ มุ่งประเด็นเรื่องเทศกาลลอยกระทงที่กลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมของไทย

ด้วยความเป็นไปได้ที่อาจเกิดน้ำท่วมขึ้นอีก และบ้านเรือนบางหลังยังมีร่องรอยความเสียหาย ศิลปินทั้งสามสามารถถ่ายทอดผลงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างลงตัว

In the time leading up to Riverscapes IN FLUX, Bangkok, the capital of Thailand, was severely affected by floods. Our people were overcome by shock and overwhelmed with the damage that occurred during and after these floods. Riverscapes INFLUX presents the perspectives of three Thai artists on areas in the North, the North-East and the Central Region with Bangkok, which are just now recovering from the floods.

Sutthirat Supaparinya focuses on the northern region of Thailand, the origin of most riverheads but also an area that faces ecological change through the construction of dams.

Jedsada Tungtrakulwong is working in the North-East of Thailand; he started to research the folkways of the rural people and the environment. The area is reminiscent of the past era of the big capital city. People here live simple lives, reading the signals of nature and relying on each other. Even today, the people here still live happily with the river.

Anothai Nitibhon and Jean David Ciallouet chose to focus on a topic which is an important factor for Thailand's industry - Loi Krathong Festival, which reminds us to pay respect to nature.

With there being a chance of the floods returning when even now some houses are not quite dry and have not even been cleaned up yet, the artworks created by these three Thai artists remain more relevant than ever.

2012
วิดีโอจัดวางสองช่อง

2012
Two channel video installation

My Grandpa's Route Has Been Forever Blocked

แม่น้ำปิงเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในการส่งออกไม้สัก การค้าระหว่างสยามกับยุโรป รวมถึงเป็นส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ครอบครัวของฉันด้วย ปู่ย่าตายายของฉันอาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิง ที่เป็นทั้งบ้านเกิด เป็นแหล่งหากิน และเป็นชีวิตของพวกเขา ส่วนคุณตาของฉันเป็นผู้จัดการให้กับบริษัทขนส่งไม้ที่ขนไม้สักจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพฯ สำหรับพวกเราตามีชีวิตที่ลึกลับ ท่านต้องใช้เวลากว่า 3 เดือนเพื่อทำงานให้ลุล่วง เป็นงานที่อันตรายเพราะต้องคอยคุมให้ช้างลากซุงท่อนใหญ่ๆ ทั้งยังต้องคอยระวังโจรป่า และเดินทางตามหน้าผาสูงชัน ฉันเดินทางตามรอยของคุณตา เริ่มจากเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากไปจนถึง ลำพูน และเชียงใหม่ ภาพสายน้ำของคุณตากับตาต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพลในปี 1958 เมื่อสายน้ำถูกกั้นและเส้นทางคมนาคมทางบกเริ่มขยายตัวมากขึ้น การเดินทางล่องลำน้ำปิงทำให้ฉันเข้าใจถึงสิ่งที่ตาเคยประสบในอดีต ขณะเดียวกันก็ได้สังเกตเห็นประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของฉัน ผลงานชิ้นนี้ประกอบด้วยวิดีโอที่แบ่งเป็น 2 ช่อง ฉันบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง ด้านขวาเป็นสารคดีเกี่ยวกับการล่องเรือในทะเลสาบเหนือเขื่อนภูมิพล การกักเก็บน้ำบนเขื่อนทำให้แม่น้ำได้กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ท่วมหมู่บ้านและป่าสักที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่น้ำจืดให้อยุ่ได้น้ำ ทางด้านซ้ายเป็นภาพของท่านบเล็กๆ ที่ขวางกั้นทางเดินของแม่น้ำ 13 แห่ง ประกอบด้วยประตูน้ำ และฝายเรียงต่อกันมาจากท่านบแห่งแรกใกล้กับต้นน้ำจนถึงเหนือเขื่อนภูมิพล

The Ping River is a historical route for teakwood export, Siamese-European trade and also an important part of my family's history. My grandparents lived along the Ping River. It was their hometown, their work and their life. My maternal grandfather was chief manager for the timber transport that moved teakwood from Chiang Mai to Bangkok. His life was mysterious to us, since it took him more than 3 months to complete his job. It was dangerous work as he had to handle elephants and heavy logs, keep an eye out for bandits and navigate between crags and cliffs. I followed my grandfather's route, but only upstream from the Bhumibol Dam in the Tak, Lamphun and Chiang Mai provinces. The riverscape of his time and mine are completely different having changed after the Bhumibol Dam was built in 1958, the river was blocked and the transportation route was developed further... Journeys along the Ping River as well as a boat trip helped me to understand what my grandfather experienced in the past; at the same time I could observe other issues that have arisen in my time. In this installation are 2 channel videos I captured during my trip. The right one is a documentary about the cruise on the lake above Bhumibol Dam where the previous Ping River was expanded to become a huge lake. Today many former villages and teak forests are underwater in this area. The left video shows 13 weirs, floodgates and the dam itself, sequentially from the first weir near the origin of the river to the Bhumibol Dam.

**SUTTHIRAT
SUPAPARINYA**

THAILAND

สุทธิรัตน์ ศุภปริญา ศิลปินวิดีโอจัดวางเกิดปี 1973 อาศัยและทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ หลังจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อในสาขามัลติมีเดียที่ Hochschule für Grafik und Buchkunst เมืองไลป์ซิก เยอรมัน ผลงานของเธอเคยได้รับการจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ อาทิ How Physical (พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายโตเกียว 2012) Koganecho Bazaar 2011 และ Return Ticket Thailand-Germany (หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ 2010) รวมถึง The View from Elsewhere (หอศิลป์ควีนส์แลนด์ 2009) ด้วยการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมเอเชีย ในปี 2011 เธอได้เดินทางไปนิวยอร์กเพื่อศึกษาค้นคว้าด้านทัศนศิลป์ และภาพยนตร์ทดลอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินในพำนักโครงการ International Creator Residency Program ที่ Tokyo Wonder Site อาโอยาม่าในปี 2012 www.atelierorange.info/.

Suthirat Supaparinya is a video and installation artist. Born in 1973, she lives and works in Chiang Mai, Thailand. After earning a BFA in Painting from the Faculty of Fine Arts at Chiang Mai University, she received a Postgraduate degree in Media Arts at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, Germany. Her international exhibitions include How Physical (Tokyo Metropolitan Museum of Photography 2012) Koganecho Bazaar 2011, Return Ticket Thailand-Germany (Bangkok Art and Culture Centre, 2010), and The View from Elsewhere (Queensland Art Gallery, 2009). With assistance from an Asian Cultural Council fellowship in 2011, she resided in New York researching the visual arts and experimental films. www.atelierorange.info/.