

ฉัน คือ เธอ วสันต์ สิริวิฑิต

23 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2561 /
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลป์กรุงเทพฯ

เมื่อศิลปะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับตัวศิลปิน สิ่งนั้นย่อมจะไม่มีจุด-เริ่มต้นหรือจุดจบ สำหรับवंสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปะคือภาษาที่เกิดมาจากใจและเติบโตด้วยสิ่งแวดล้อม ชีวิตก็กลายเป็นศิลปะที่นับได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า งานที่สร้างก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสื่อสารของศิลปินที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนดูได้ในแบบของตัวเอง นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานของศิลปินคนสำคัญของประเทศไทยที่ทำงานศิลปะในเชิงสังคมอย่างมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนอย่างต่อเนื่องที่ได้รับ-การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ฉันคือเธอ เป็นการรวบรวมปรัชญาชีวิตของवंสันต์ ที่สรุปมาจากการตระหนักว่า ชีวิตนั้นย่อมมีความหมายต่อเมื่ออยู่เพื่อผู้อื่น ฉะนั้นความสนใจในโครงสร้างทางสังคมมนุษย์ของตัวศิลปินก็ได้ผ่านการกลั่นกรองแบบความคิดรวบยอดในสูตรของवंสันต์ โดยในนิทรรศการเนื้อหาได้ถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วน เริ่มต้นด้วยรากฐานความคิดและอุดมการณ์ของศิลปินที่จะบ่งบอกถึงต้นกำเนิดมุมมองของवंสันต์ จากนั้นต่อไปด้วยบริบทอันเข้มข้นสองช่วง ที่เปิดความคิดให้กับคำว่าอำนาจและวิธีสื่อสารคำวิจารณ์ ต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ความหมายของร่างกายมนุษย์ที่ศิลปินได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดทางสังคม และบริเวณสุดท้ายที่ได้รวบรวมผลงานที่वंสันต์ สิทธิเขตต์ได้สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการประท้วงในหลาย ๆ สถานที่ทั่วโลก

ผลงานต่างรูปแบบตั้งแต่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น งานจัดวาง วิดีโอ การแสดงสด วรรณกรรม ดนตรี หรือการรณรงค์ล้วนเป็นการทำงานเพื่อแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบต่อสภาพ-บ้านเมืองของประเทศไทยและโลกอย่างตรงไปตรงมา กลายเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสังคม ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การเป็นศิลปะที่ขยายขอบเขตความหมายเชิงวิชาการ และนำมาปรับใช้เพื่อช่วยหาทางออกให้กับปัญหาบ้านเมือง เพราะตามความคิดของवंสันต์นั้น ทุกคนน่าจะอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างสันติ

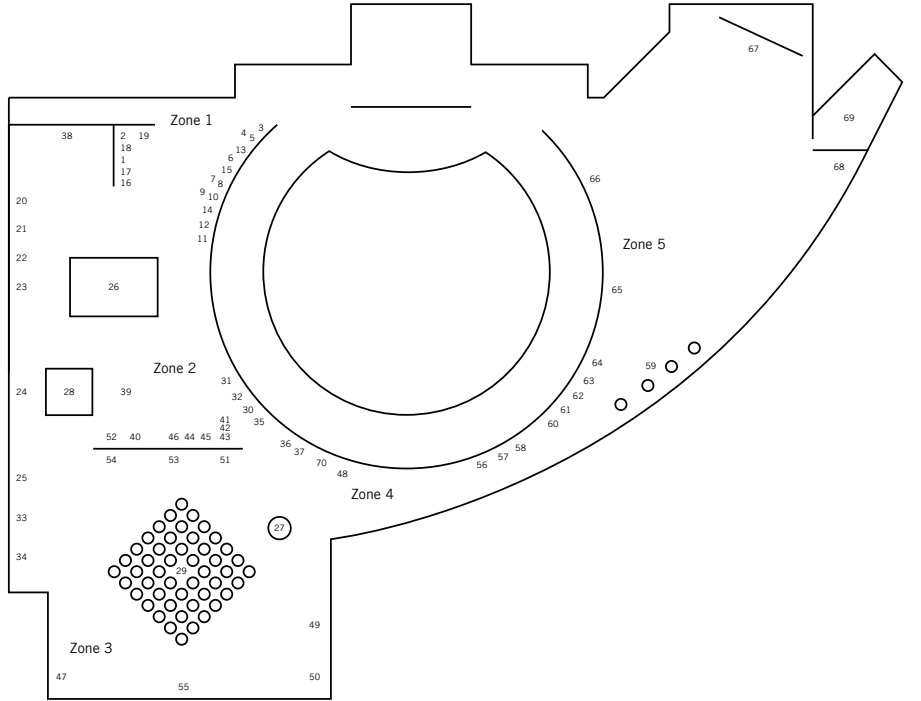
INTRODUCTION

บทนำ

When art is an extension of someone’s being, it has no clear beginning or end. For Vasan Sitthiket, art is a language that was born from within and nurtured by his surroundings. From the top of his head to the tip of his toes, this life and body that is art gets communicated through different mediums and engages ideas with his audience. This exhibition aims to present a group of works by an important artist to Thailand, who’s unique approach to social and political art is recognised around the world.

I AM YOU is a concept based off of Vasan’s life philosophy. Having realised early on that one can live meaningfully only by living for others, his interest in the human social construct therefore got digested and interpreted according to Vasan’s own unique way of thinking. This exhibition is segmented into five rooms; the first section is about Vasan’s ideals and ideology which will lay a foundation on the artist’s early developments. Followed by two rooms filled with content; questioning the notion of power and the multiple modes of Vasan exercising his art. The fourth room examines the human body through symbolism in relations to social concepts as well as dissecting the significance of why the artist’s face gets featured in many of his paintings. Lastly, the fifth room is a space dedicated to Vasan’s activist life showing his many methods of protesting.

From activism to woodcut printing, drawing and painting, sculpture, installation, video art, performances, literary works, music or conservation works are all products of Vasan’s unapologetic view on the state of Thailand and the world thus making his works a historical documentation of social and political events. Together, all five sections of the exhibition rest under the umbrella of art that challenges its academic limitations and moulds it into a tool to help solve national problems because according to Vasan Sitthiket, we should all learn to live together in unity.

- Zone 1 อุดมคติ และ อุดมการณ์ (Ideals and ideology)
- Zone 2 อำนาจ กับ ไร้อำนาจ (Powerful and Powerless)
- Zone 3 ความดิบเถื่อนคืออาวุธ (Raw Aesthetic as a weapon)
- Zone 4 ใบหน้า เรือนร่าง และเสรีภาพ (Face, Figure and Liberty)
- Zone 5 โลกสวยด้วยประท้วง ผลงานประท้วง เพื่อสิ่งแวดล้อม และสันติภาพ (Protest and Making The World A Better Place)

1 ย่ากับตะกร้าเขีนหมาก
Grandmother with Baskets
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2518, 50 x 45 ซม.
Oil on canvas, 1975, 50 x 45 cm

ภาพวาดสีน้ำมันชิ้นนี้เป็นรูปย่อของศิลปิน หนึ่งในคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสันต์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน กลุ่มคนรากหญ้า กลุ่มชนชั้นแรงงานหรือศิลปะหัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน และธรรมชาตินั้นก็ได้ซึมซับมาจากคุณย่า และได้กลายมาเป็นแกนหลักสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในแบบของสันต์อย่างแจ่มชัด

This is an oil painting of Vasana's grandmother. A very important person to the artist, who influenced not only his thinking but in the way of life as well. She taught him about communal life, grass-root living, labour work, craftsmanship, folk culture and the importance of mother nature. All of which became an integral part of Vasana's core identity.

ภาพวาดสีน้ำมันชิ้นนี้เป็นรูปแม่ของศิลปินที่กำลังยืนอยู่หน้ารูปถ่ายนายที่คนยู พี่ชายคนที่สองของสันต์ที่เสียชีวิต การที่ศิลปินเลือกเก็บช่วงเวลาไว้ในภาพวาด สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลทั้งสองที่หล่อหลอมความเป็นสันต์ สิทธิเชตต์ ผู้มีใจเล็งเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของตนมาจวบจนทุกวันนี้

This oil painting is a portrait of Vasana's mother standing in front of a photo of Tatsanaï, Vasana's second older brother who passed away. The artist's choice of capturing this particular moment shows the importance of the two individuals to Vasana-Sitthiket and how their influence made him a considerate person, able to sympathise with the suffering of others.

ภาพเจ้าของร้านทำลูกชิ้นซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านย่าของสันต์ที่กำลังนอนพักในอริยาบถผ่อนคลายหลังจากค้าขายเสร็จแล้ว ภาพวาดสีน้ำมันแสดงให้เห็นถึงชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายและสงบสุข ดังที่สันต์ปรารถนาจะดำรงชีวิตในบั้นปลาย

This painting of the meat ball shop owner resting after a day's work shows a simple and peaceful life of the country side, a life that Vasana searches for. The shop was right opposite Vasana's grandmother's home.

หลังจากจบการศึกษา สันต์เริ่มอาชีพศิลปินโดยออกไปเขียนรูปวิถีชีวิตผู้คนละแวกสนามหลวงโดยใช้สีน้ำ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สันต์ถนัดและสอดรับไปกับการแสดงอารมณ์อันฉับพลันของสันต์ เขายังเคยตั้งกลุ่มเขียนสีน้ำขึ้นในปี 2521 ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยช่างศิลป์

After graduation, Vasana embarked on the artist journey, first by drawing watercolour paintings of the everyday surroundings of Sanam Luang. Watercolour painting is a good medium to absorb Vasana's spontaneity which makes him very strong in this style. He even organised a watercolour painter's society in 1978 during his studies at the College of Fine Arts.

สันต์ถ่ายทอดวิถีชีวิตสามัญชนจากการเข้าไปคลุกคลีกับผู้คนเหล่านั้นโดยตรง เพื่อซึมซับรับเอาความทุกข์ยากเข้าสู่จิตใจของตน ก่อนนำมาถ่ายทอดความจริงลงในภาพวาดเชิงเหมือนจริงตามหลักวิชาที่มีกระบวนการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง

Vasana was able to paint the reality of labour workers by listening and connecting to their daily struggles. This interaction led to Vasana producing realistic paintings, true to academic standards but with his own signature style.

6 กรรมกร
Worker
ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2
ครั้งที่ 4/5 ผลงานต้นฉบับ 2524),
79 x 59 ซม.
Woodcut print on paper, 2017
(2nd edition 4/5 of 1981),
79 x 59 cm

7 คนงานหญิง
Woman Worker
ภาพพิมพ์, 2561 (สร้างครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ 2521),
39 x 22 ซม.
Woodcut print on paper, 2018
(2nd edition 5/5 of 1978),
39 x 22 cm

8 คนสร้างทาง
Street Maker
ภาพพิมพ์, 2561 (สร้างครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ
2521), 41 x 31 ซม.
Woodcut print on paper, 2018
(2nd edition 5/5 of 1978),
41 x 31 cm

9 DAS CAPITAL
ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ 2528),
31 x 26 ซม.
Woodcut print on paper, 2017
(2nd edition 5/5 of 1985), 31 x 26 cm

10 เด็กน้อยกลางแสงแดดจาง
Under The Sun
ภาพพิมพ์, 2560 (สร้างครั้งที่ 2
ครั้งที่ 5/5 ผลงานต้นฉบับ 2521),
38 x 33 ซม.
Woodcut print on paper, 2017
(2nd edition 5/5 of 1978),
38 x 33 cm

สันต์ชอบภาพพิมพ์แกะไม้เพราะสีชาวกับสีดำที่ตัดกัน พร้อมกับความรู้สึกขณะแกะไม้กับเครื่องมือที่ใช้นั้นสามารถสื่อถึงความตั้งใจ ความอดสาหะ และสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานเจกเช่นเดียวกับวิธีการทำงานของช่างก่อสร้าง

Vasana took an interest in woodcut work because of the strong contrast between the colours white and black. The action of cutting wood as the sharp tools chip into the material, absorbed and expressed the passion young Vasana felt at the time, mimicking the actions of a labour worker as he carved.

ภาพพิมพ์ชิ้นนี้เป็นรูปของชนกรรมาชีพที่สร้างตึกเรียนของวิทยาลัยช่างศิลป์ สันต์ได้เห็นคุณค่าแรงงานของคนกลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นคนช่วยให้สันต์ได้มีสถานที่เรียน ภาพบุคคลสีขาว-ดำที่กลืนไปกับฉากหลังคล้ายภาพเงาที่ปรากฏแต่ดูเรียบง่ายแต่แสดงนัยแฝงไว้อย่างแยบยล

This print depicts a woman labour worker during the construction of school buildings at the College of Fine Arts. Vasana saw them as contributors to his art education because they built him a place to study. The black and white body blends in with the background, like a hidden shadow but also a definite figure.

สันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อกลุ่มคนแรงงาน ที่ช่วยสร้างเมืองกรุงเทพมหานครในยุค 2523 ประหนึ่งภาพสะท้อนให้ตระหนักถึงคุณค่า และความมอบความเท่าเทียมให้กับบุคคลดังกล่าว ซึ่งคือผู้ที่สร้างบ้านเมืองให้เรา

This piece is dedicated to the labour workers who are the invisible force of contribution and construction of the growing Bangkok Metropolis in the 1980s. Such reflective piece gives value and importance to the workforce that helped build the city.

สันต์รักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เขามีความคิดความอ่านหลากหลายมิติ *Das Capital* เป็นหนึ่งในหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจทางความคิดแก่สันต์ และทำให้เขานำเสนอวิธีแก้ปัญหามาแบบผู้ยึดถืออุดมการณ์ผ่านผลงานศิลปะสำหรับสภาพการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

Vasana has always been an avid reader ever since he was young, making him extremely well read with a broad range of knowledge. Das Capital was one of the books that inspired Vasana's thinking, resulting in him expressing what he learned through art and offering solutions to the tumultuous political climate.

ผลงานนี้เป็นภาพพิมพ์แกะไม้ชิ้นแรกของสันต์ สร้างสรรค์ขึ้นตอนเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ภายในภาพเป็นรูปเด็กสองคนยืนข้างกันท่ามกลางแสงแดดร้อนจ้า ขวนให้จินตนาการว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กน้อยต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนั้น

This is the first woodcut print made by Vasana while he was still at the College of Fine Arts. The print is of two children standing side by side in the scorching sun, inviting viewers to imagine the two children could be doing to find themselves outside in the blazing heat.

ARTWORKS

ผลงาน

11 **คนงานโรงเหล้า**
Worker
ลายเส้น, 2520, 54 x 39 ซม.
Drawing, 1977, 54 x 39 cm

ภาพของคนงานโรงเหล้าที่เป็นเพื่อนข้างห้องเช่าตอนวสันต์เรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นงานชิ้นแรก ๆ ที่มีกรอบความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ยากที่ได้เริ่มเห็นวสันต์เสาะหาถึงประเด็นนี้ผ่านทางงานภาพเขียน โดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ใบหน้าเคร่งขม อากัปกริยาท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้า การทอดถอนใจ

This is a portrait of a worker at an alcohol factory and Vasan's roommate during art college. Framing a moment of sighing, this drawing is one of the first art works of Vasan's where he explored the notion of suffering by expressing fine facial detail of hopelessness and a fatigued body language.

12 **ลุงเฟิร์ด**
Uncle Feurd
ลายเส้น, 2520, 62 x 45 ซม.
Drawing, 1977, 62 x 45 cm

วสันต์มักจะวาดภาพลุงเฟิร์ด ภารโรงประจำวิทยาลัยช่างศิลป์ ในเวลาที่ลุงนั่งพัก เพื่อฝึกปรือการวาดภาพของตนอยู่เสมอ ทว่าเบื้องลึกในใจของวสันต์นั้นมีความต้องการบันทึกภาพบุคคลที่ตนใกล้ชิด และด้วยลายเส้นที่แน่นแต่นุ่มนวล ทำให้เรารู้ได้ถึง ความอบอุ่นปนเศร้า และความเมตตาที่ลุงเฟิร์ดมอบให้แก่วสันต์ได้เป็นอย่างดี

Uncle Feurd, the janitor of the College of Fine Arts, would often pose for Vasan during his breaks. Even though the young artist got to practice his drawing skills, the intention was to also sketch and document someone who Vasan had a connection with. The soft yet precise lines show a mix of tenderness and kindness that uncle Feurd had towards Vasan.

13 **ลุงเฟิร์ด**
Uncle Feurd
สีน้ำ, 2524, 70 x 50 ซม.
สมบัติของณัฐรา วศะลำเลิศ
Watercolour, 1981, 70 x 50 cm
Collection of Natta Vasalumpleat

14 **ความตายของเผด็จการ**
The Death of Tyrants
ภาพพิมพ์, 2523, 80 x 60 ซม.
Etching, 1980, 80 x 60 cm

ผลงานชุดนี้สร้างด้วยกลวิธีการพิมพ์กัดกรด แสดงจินตภาพหรือความฝันของนักเคลื่อนไหว ที่ปรารถนาเห็นการเผชิญจุดจบร้ายแรงของเผด็จการในแบบเดียวกับผู้ถูกทำร้ายจากการกระทำของพวกเขา ซึ่งวสันต์สร้างสรรค์ขึ้นจากผลสืบเนื่องภาวะวิกฤติทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 โดยวสันต์นำเสนอภาพในเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสารที่ศิลปินต้องการจะสื่อ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ศิลปะการเมืองในประเทศไทยไม่สามารถแสดงเนื้อหาหรือแนวความคิดได้อย่างเปิดเผย นับเป็นผลงานที่มีกระบวนการแบบและการแสดงออกที่แตกต่างจากผลงานชิ้นอื่นของวสันต์อย่างเห็นได้ชัด

This etching maps out the extreme outcome in an activist's life where tyrants are sentenced to the same treatment as the victims of their crimes. The work was created to continue the conversation about the 6th of October riot where Vasan presents a clear image to help draw a conclusive interpretation.

15 **ตุลาเลือก**
Red Oct.
ภาพพิมพ์, 2524, 76 x 53 ซม.
Woodcut print on paper, 1981, 76 x 53 cm

Created during a time where many outlets were being censored, This piece is uniquely executed compared to Vasan's other works of that time.

ผลงาน*ตุลาเลือก*นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้จุดประกายให้วสันต์ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการร่วมชุมนุมประท้วงกับชาวบ้าน กลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อ ผู้ถูกกระทำ และได้เริ่มสร้างงานศิลปะเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่นั้นมา

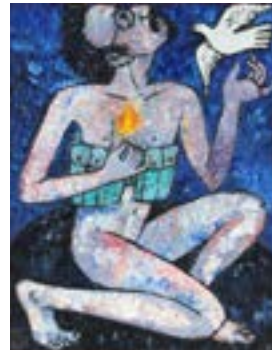
Red October marks the beginning of many other art works Vasan would produce with the same raw emotions and declarations but the artist has said that the events had inspired him to dedicate himself fully to political and social causes.

16 **คนกับโต๊ะทำงานของเขา**
Poor Creature With His Desk
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2534, 60.5 x 80.5 ซม.
สมบัติของเพชร โอสธานูเคราะห์
Oil on canvas, 1991, 60.5 x 80.5 cm
Collection of Petch Osathanugrah

จากผลงานชุด *Unbalanced* วสันต์นำเสนอจะค่านิยมของคนที่ยึดติดตัวตนไปตามระดับสถานภาพทางสังคมมาเปรียบเทียบโดยจัดวางให้รูปร่างมนุษย์มีขนาดใหญ่อัดแน่นอยู่ในภาพ อากัปกริยาคล้ายทวงแหวนโต๊ะทำงาน (อาชีพ) ของตน วสันต์ตั้งใจสื่อเชิงสัญลักษณ์เด่นชัดให้เหมือนกับมุมมองคับแคบของคนเหล่านั้น

From the series *Unbalanced*, Vasan explores the juxtaposition of reality versus the ego of humanity. The body is too big and crammed within the frame and the work desk is much too small. The cramped body also expresses human beings' narrow mindedness when they are ruled by such ego.

17 **Life Is My Weapon**
สื่อครีลิคบนผ้าใบ, 2546, 93 x 73 ซม.
Acrylic on canvas, 2003, 93 x 73 cm

ผลงานชุดนี้สร้างขึ้นขณะการชุมนุมจากอเมริกาต่ออิรักกำลังคุกรุ่น วสันต์จึงเกิดแนวคิดเรื่อง “ศิลปะคืออาวุธ” เพราะศิลปะรวมทั้งกายใจสำหรับวสันต์เปรียบดั่งอาวุธบริสุทธิ์เดียวกับที่ศิลปินมี สามารถทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนมนุษย์ วสันต์จึงพร้อมพลีชีพทั้งกายและใจเพื่อแลกกับความเป็นธรรมและสันติภาพให้บังเกิดขึ้นตามมโนคติและจิตสำนึกตามที่ตนเชื่อมั่น

Life Is My Weapon was created during the Iraq war. It was a time that got Vasan thinking about using art as a weapon because when art is realised through the combination of body and soul, it can combust into a great power where its honesty can help humanity communicate with each other. Vasan is ready to devote his entire being to the fight for peace and justice.

18 **I See My Mom in Rice Field**
สื่อครีลิคบนผ้าใบ, 2542, 50 x 60 ซม.
Acrylic on canvas, 1999, 50 x 60 cm

ภาพนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตของวสันต์โดยตรง ซึ่งแสดงถึงรากฐานของวสันต์และความนับถือที่มีต่อผู้ให้ตอนอายุเพียง 10 ขวบ วสันต์ก็ได้ไปทำงานช่วยคุณแม่ในทุ่งนา แลกกับเงินค่าจ้างวันละ 10 สตางค์ ความสัมพันธ์กับชีวิตชาวนานั้นจึงมีความหมายกับวสันต์มาก

One of the few personal pieces from Vasan, this work shows the artist's roots and respect towards givers of the world. At only 10 years old he would take up odd jobs in the fields helping his mother only for 10 satang. Farming and the agriculture life is still very close to his heart.

19 **นรินทร์ กลิง**
Narin Kreung
เครยอนบนผ้าใบ, 2553, 200 x 150 ซม.
Crayon on canvas, 2010, 200 x 150 cm

ผลงานชิ้นนี้ วสันต์วาดขึ้นเพื่อมอบให้กับความทรงจำที่มีต่ออาย นรินทร์กลิง เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2417 นรินทร์กลิงเป็นกบฏนักต่อสู้ที่ทรหดอดทนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ และได้เขียนหนังสือหลายเล่มวิจารณ์อำนาจที่ไม่ยุติธรรม

This dedicative piece is a portrait of Thailand's first rebel "Narin Kreung". Born in 1874, he fought against religious hypocrisy and wrote many books criticising unjust power.

- นिरยกถา**
Inferno
- 20 **1. บาปเป็นพระกุศลา**
Sinners Are Monks Who Break Their Vows
- สีพอลิเมอร์และใบทองคำเปลวบนผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
Polymer paint and gold leaf on canvas, 1991, 210.5 x 210 cm
Collection of Chatvichai Promadhattavedih

- 21 **2. บาปเป็นเจ้าพ่อมาเฟีย...**
Sinners Are Mafias
- สีพอลิเมอร์และใบทองคำเปลวบนผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของเพชร โอสธานูเกราะห์
Polymer paint and gold leaf on canvas, 1991, 210.5 x 210 cm
Collection of Petch Osathanugrah

- 22 **3. บาปเป็นหมอตะกลาม...**
Sinners Are Greedy Doctors
- สีพอลิเมอร์และใบทองคำเปลวบนผ้าใบ, 2534, 210.5 x 210 ซม.
สมบัติของเพชร โอสธานูเกราะห์
Polymer paint and gold leaf on canvas, 1991, 210.5 x 210 cm
Collection of Petch Osathanugrah

- 23 **Politician's Saliva Flood**
- สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 2545, 130 x 150 ซม.
ภาพโดยศิลปินและยิวช แกลลอรี่
Acrylic on canvas, 2002, 130 x 150 cm
Image courtesy of the artist and Yavuz Gallery

- 24 **มัดกล้าที่กลัว**
Frightened Rice Seedings
- เครื่องยอบนกระดาษ, 2541, 140 x 550 ซม.
ภาพโดยศิลปินและยิวช แกลลอรี่
Crayon on paper, 1998, 140 x 550 cm
Image courtesy of the artist and Yavuz Gallery

- 25 **พิษพิษ**
The Poison Tree
- สีอะคริลิคบนไม้และกิ่งไม้, 2537, 116 x 122 x 48 ซม.
สมบัติของชิริค บุนนาค บุทร
Acrylic on wood, tree branch, 1994, 116 x 122 x 48 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

นिरยกถา ได้สร้างขึ้นมาเพื่อวิจารณ์ผู้ที่เห็นแก่ตัวและเอาแต่สร้าง ความทุกข์ให้กับโลก ชุดผลงานสร้างขึ้นเมื่อตอนที่ประเทศได้เข้าสู่ ยุคมืด ศิลปินจึงต้องการที่จะเปิดโปงผู้ที่มีตำแหน่งและอำนาจแต่ ไม่ได้ใช้มันเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Inferno series was created to criticise all professions that act with selfishness and cause suffering for the world. It was created right at the time of a national crisis. The work depicts exposing those who are in positions of power but do not use their power the good of the people.

ผลงานชิ้นนี้เปรียบเป็นภาพชะตากรรมของนักการเมืองที่กระทำต่อ สังคมโลก ซึ่งวันสันตจินตนาการภาพเห็นการเมืองถูกทิ้งไว้ในขณะ โลกกำลังทลาย เนื่องจากนำลาของนักการเมืองเกิดเอือมฉันท่วมโลก และลูกไฟทั้งเจ็ดกับขีปนาวุธที่กำลังพุ่งชนโลกในภาพฉากหลัง ด้วย สีและที่แปร่งที่วสันต์บรรจงลงบนผืนผ้าใบ แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลา ที่จิตใจของวสันต์แลดูสงบนิ่งกว่าผลงานชุดอื่น ๆ

An imagined world is depicted here where politicians face the fate of their own creation; they have flooded the world with their saliva from being greedy. Left behind, they are stuck as the 7 fire balls of Armageddon along with missiles head to strike the earth for destruction. The colours and blended brush strokes of this work, shows a calmer Vasan compared to previous pieces.

ชื่อผลงานชิ้นนี้เป็นการเล่นคำกับต้นข้าวอ่อนที่จะเอาไปปลูก และ ชาวนาจะเรียกกันว่ามัดกล้าหรือต้นกล้า คำว่ากล้า หมายถึง ความ กล้าหาญที่จะเติบโตมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ในความจริง แล้ว พิษคือภาพแทนชาวนาซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการสำคัญต่อชาติ แต่ กลับต้องหวาดกลัวจากผู้มีอำนาจกดขี่เอาเปรียบเหยียบย่ำ

From *Farmers are Farmers* series, this drawing is based off a play on words. Young rice seedings in Thai are called Ton Kla which literally translates to Brave (Ones) but Vasan puts forward a cautionary tale through them. They may be brave ones, growing into full grown rice seeds to nourish the nation, but they should be afraid as there is so much injustice and oppression in the world.

ผลงานชิ้นนี้เป็นการเล่าเรื่องถึงสิ่งๆที่ออกมาจากปากนักการเมือง และชั้นตรงกลางก็เป็นเหมือนรากฐานที่ในที่สุดก็จะไปทำให้ทุก สิ่งที่รากได้จับต้องนั้นเน่าไปด้วย

This piece is narration of what can come out of politicians' mouths. The root which holds them up will eventually rot everything that comes in contact with it.

- 26 **Top Boot บนหัวผม**
Top Boot On My Head
- เครื่องยอบนกระดาษ, 2536, 400 x 240 ซม.
สมบัติของนพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต
Crayon on paper, 1993, 400 x 240 cm
Collection of Dr.Somratch Hiranyawasit

- 27 **วัฒนธรรมแห่งการโฆษณาชวนเชื่อแบบไทย ๆ**
Thai Propaganda Culture
- งานจัดวางหลากหลายสื่อ, 2538, แปรผันตามพื้นที่ ภาพโดยศิลปิน
Multimedia installation, 1995, dimensions variable
Image courtesy of the artist

- 28 **Farmer Family; Farmer's Sleeping**
- ท่อนไม้กับเครื่องมือการเกษตร, 2540, 5 ชิ้น ขนาดหลากหลาย
ภาพโดยศิลปินและยิวช แกลลอรี่
Wood and farmer tools, 1997, 5 pieces; dimensions variable
Image courtesy of the artist and Yavuz Gallery

- 29 **I Love Thai Culture**
- งานจัดวางหลากหลายสื่อ, 2538, แปรผันตามพื้นที่ ภาพโดยศิลปิน
Multimedia installation, 1995, dimensions variable
Image courtesy of the artist

- 70 **I See You Blind**
- สีผสมบนผ้าใบ, 2545, 100 x 100 ซม.
Mixed media on canvas, 2002, 100 x 100 cm

ภาพวาดนี้มาจาก story board ของวิดีโอสั้น ที่ชื่อว่า *Top Boot on My Head* และรองเท้าบู๊ทนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอิทธิพลที่ควบคุมประชาชนโดยการกดขี่และจำกัดการคิดแบบมีวิจารณญาณ

This sketch is the story board of a short video entitled *Top Boot on My Head*. The boot represents state power which controls the public through oppression and limiting critical thinking.

ข้าวคือรากฐานของสังคมไทย และสิ่งที่กำลังกดขี่สังคมอยู่นั้นก็เปรียบเสมือนกับเสาที่คอยประกาศข้อมูลอันไม่ก่อประโยชน์ต่อชีวิต และไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในสังคมได้ สิ่งเดียวที่ประชาชนพอจะทำได้คือการก้มหน้ายอมรับชะตากรรม

Rice in this work represents the basis of Thai society and it is being over shadowed by the broadcast tower announcing brain numbing information to distract the people from real problems and simply accepting their fate.

ครอบครัวชาวนามีพ่อแม่และลูกกับความฝันที่กองอยู่กับพื้น เป็นงานที่สื่อถึงความเป็นชาวนาที่เสมอต้นเสมอปลาย หากินกับแผ่นดินและฤดูกาล ผลิตภัณ์จากคนปลูกข้าวที่คนอื่นก็นำไปเสวยสุข แต่-แล้วทำไมปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความยากจนและโง่เขลา

This installation represents a family of famers; the father, mother, child and their dream on the floor. Their lives are honest and simple, living off the land, making a living according to the season changes. The product of their hard work; rice, gets indulged by others and so why do they still live in poverty and kept in the dark.

วสันต์เชื่อว่าวัฒนธรรมไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้ยากต่อเมื่อประชาชนยังดำรงชีวิตอยู่บนความเชื่อในผีสงาย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่โดนกดขี่ทางด้านความคิดอย่างเช่นชาวนาหรือแรงงาน แต่ที่-จริงแล้วผลงานชิ้นนี้ยังแฝงนัยการยอมศิโรราบต่อผู้กดขี่หรือต่อผู้สร้างเรื่องราวอมมเมาประชาชนอีกด้วย

Vasan believes it is hard for Thai culture to move forward for as long as there is strong belief in ghosts and spirits who can manipulate fate.This tradition is more prominent within the groups of farmers and labour workers. In this installation, the stacks of hay concede to the oppressing force, lining up in formation following orders.

คนที่ไม่มีเท้าและกำลังตกลงไปในความพิพาศกับตาที่มองไม่เห็น

The falling man has no feet and he is falling into a disaster that he cannot see.

30 **Freedom In Cage**
สื่อผสมบนผ้าใบ, 2545,
80 x 100 ซม.
Mixed media on canvas, 2002,
80 x 100 cm

ความปลอดภัยและความวางใจนั้น ย่อมเป็นกับดักอย่างดีของผู้หวังประโยชน์บางกลุ่ม ผลงานชุดนี้จัดว่าวสันต์ล้ำแดงอารมณ์อย่างสุดขีด สังเกตได้จากฝีแปรงและการใช้เส้นที่คมชัด อารมณ์ภายในภาพสะท้อนบุคลิกภาพของวสันต์ที่เป็นคนคิดเร็วทำเร็วและแสดงออกตรงตามความคิด

Safety and reassurance can be found in the cage, but the cage only benefits the very few. The defined outline and expressive brush strokes in this painting can be interpreted as a reflection of Vasan's personality; his bold and honest approach to life and art, coupled with being a think-fast-act-fast kind of artist, results in art becomes a literal imagery of his thinking.

31 **ทุกข์เพราะความทิว-อิม**
Suffering of All Kinds
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2548,
150 x 100 ซม.
Oil on canvas, 2005,
150 x 100 cm

ความทิวโหยจากความโลภของคนหนึ่งคนที่สามารถกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการเสวยสุขจนร่างกายอ้วนพินั้น อาจสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตของคนอื่นไป ด้วยความโลภที่เกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด จึงทำให้เขาประสบกับวัฏจักรแห่งทุกข์ซ้ำไป

Here the artist expands on the notion of greed. The hunger and the determination to satisfy that craving from one individual can destroy other people's lives to no end. This makes them suffer from their own doing as it is never enough.

ทุกข์เพราะอยากครองโลก
Suffering Because You Want to Rule the World
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2548,
150 x 100 ซม.
Oil on canvas, 2005,
150 x 100 cm

วสันต์เชื่อว่าความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์เรานั้นเกิดมาจากความโลภภายในภาพคือบุคคลหนึ่งที่วสันต์ต้องการเปิดโปงบาปจากการกระทำต่อมนุษยชาติของเขา โดยวสันต์ล้ำแดงอารมณ์เชิงล้อเลียนหรือเย้ยหยันลงบนรูปร่างมนุษย์ที่ถูกขับเน้นให้ผิดไปจากความเป็นจริง เพื่อให้รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับผลกระทบจากความละโมภ ภาพผลงานจึงมีกลิ่นอายระหว่างภาพการ์ตูนเสียดสีสังคมการเมือง และภาพเชิงจิตรกรรมฝาผนังไทยที่เอาไวเล่าเรื่อง

According to Vasan, misery is partly caused by greed. Seen here, is one of the artist's target as he exposes their sins against humanity. Vasan has expressed this through his typical satirical manner, exaggerating the stomach to show greed that is in reminiscent of political caricature cartoons and using the Thai mural painting style to help tell the story.

32 **Follow Me You Will Be Saved**
สื่อครีลิบนผ้าใบ, 2545,
150 x 150 ซม.
Acrylic on canvas, 2002,
150 x 150 cm

ภาพนี้เป็นการหยอกล้อลัทธิจักรวรรดินิยมที่เห็นว่าสามารถใช้อำนาจและอาวุธมาบังคับบัญชาประเทศไทยได้ ซึ่งวสันต์ถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์ส่วนตัว คือภาพลักษณะสัตว์แรงงานที่ถูกกดขี่และร่างหญิงเปลือย หมายถึงแผ่นดินที่ถูกเหยียบย่ำในบรรยากาศทามกลางหมู่ไม้รูปลักษณะหัวกะโหลกอันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหรือความตาย

Taking a jab at Imperialism, Vasan paints an interpretation of the power controlling and commanding Thailand with their weapons and political power. The animal being ridden to trample on the country in the midst of life and death.

33 **I Love Immigrant**
สื่อครีลิบนผ้าใบ, 2549,
180 x 215 ซม.
สมบัติของผศ.ดร.วุฒิพงษ์ กิตติเนศวร
Acrylic on canvas, 2006,
180 x 215 cm
Collection of Asst.Prof.Dr.
Wudhipong Kittitanasuan

วสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขณะเป็นศิลปินพำนักที่นิวยอร์กเป็นเวลากว่าสี่เดือน เป็นโอกาสทำให้วสันต์เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมจนเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เข้ามาฝากความหวังกับประเทศเสรี โดยแสดงออกในเชิงประชดประชันตั้งชื่อ ความในภาพที่เขียนว่า "I love USA but USA not love me" ซึ่งสอดคล้อง อกกับชื่อผลงาน *Coyote: I like America and America likes me* ของโจเซฟ บอยส์ ศิลปินที่วสันต์ชื่นชมอีกคนหนึ่ง

This piece was made during Vasan's artist residency where he stayed in New York for 4 months and observed people of

34 **My Life Is My Weapon**
สื่อครีลิบนผ้าใบ, 2549,
160 x 180 ซม.
สมบัติของผศ.ดร.วุฒิพงษ์ กิตติเนศวร
Acrylic on canvas, 2006, 160 x 180 cm
Collection of Asst.Prof.Dr.
Wudhipong Kittitanasuan

35 **ตายเพื่อประชาธิปไตย 2535**
Death for Democracy 1992
สื่อครีลิบนผ้าใบ, 2553,
100 x 100 ซม.
Acrylic on canvas, 2010,
100 x 100 cm

different ethnicities living in the city and working for a better future. This led Vasan to paint a canvas dedicated to the many cultures living in the city and the rally for their rights in the United States. In his style, the artist included a sarcastic message which reads: "I love USA but USA not love me", inspired by Joseph Beuy's *Coyote: I like America and America likes me*.

งานชิ้นนี้เป็นภาพตัวละครผู้คนมีอิทธิพลในโลก วสันต์จึงให้บทสนทนากับแต่ละตัวเพื่อแสดงความความคิดเห็น

In this work, also created during Vasan's artist residency in New York City, each character is paired with a phrase that expresses them.

หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 วสันต์ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นได้อีก แต่ก็เกิดขึ้นจริง ๆ ในปี 2535 กับช่วงที่ทุกคนรู้จักกันในนามพฤษภาทมิฬ เหตุการณ์สะเทือนใจครั้งสำคัญนี้ส่งผลให้วสันต์นำเสนอภาพนักศึกษาหรือประชาชนที่ไร้อาวุธในมือแต่พร้อมต่อสู้บนความรักชาติเป็นที่ตั้งนั้น ได้ยอมพลีชีพเข้ารับกระสุนปืนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ประชาธิปไตย

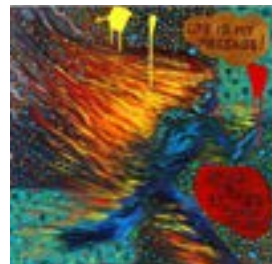
After the violent massacres of 1973 and 1976, Vasan did not think more bloodshed could happen but it did in 1992 where again, more people died for democracy during what is known as Black May. This shocking incident inspired Vasan to create art depicting unarmed protesters and students ready to fight for democracy, unfazed by the bullets penetrating their bodies.

ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวปาเลสไตน์ผู้ต้องต่อสู้เพื่อแผ่นดินตนเอง เสียครอบครัวและเพื่อนฝูงจากการกระทำของคนบ้าอำนาจและความโลภ

This oil painting is a dedicative piece for the people of Palestine, who have to fight for their homeland, lose family and friends all because of greed and excessive power

36 **For My Motherland**
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2555,
120 x 120 ซม.
Oil on canvas, 2012,
120 x 120 cm

37 **Life Is My Message**
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2555,
120 x 120 ซม.
Oil on canvas, 2012,
120 x 120 cm

ผลงานชิ้นนี้อุทิศให้กับ Jamphel Yeshi นักเคลื่อนไหวชาวทิเบตผู้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงประเทศจีน สีสันมากมายในภาพที่มีทั้งความเฉลิมฉลองปนกับความท้อเพราะการที่ต้องเสียชีวิตเพื่อความยุติธรรม แต่วิญญาณนักสู้นั้นจะคงอยู่ต่อไป

Dedicated to Jamphel Yeshi, a Tibetan-protester who self-immolated in an act of anti-China protest. This vibrant portrayal of his final moments is both celebratory and disheartening as Yeshi's radicalness ended his life but the bravery lives on beyond the moral realm.

วสันต์ สิทธิเขตต์ได้นำศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงมาปรับใช้ในงานศิลปะของตัวเอง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ศิลปินใช้ทำงานศิลปะเพื่อสังคม เพราะเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในบ้านเมืองโดยใช้ภาษาและภาพที่คุ้นตา ทำให้ความสื่อสารนั้นเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา

By appropriating a traditional art form, like shadow play in his own art, Vasan Sitthiket has found a way to approach conversations of social and political issues with ease as the visual and language used in this art piece, invokes familiarity that helps with honest communications and understanding.

38 **หนังตะลุง**
Shadow Play
งานจัดวางหุ่นหนังตะลุง (18 ชิ้น) และวีดีโอ, 2547, ขนาดหลากหลาย, วีดีโอ ความยาว 49.23 นาที
Pupets installation (18 pieces from larger series) and video, 2004, dimensions variable, 49.23 min

39 **How to Make a Good ART For Get Win Award**

วิดีโอ, 2536, 17.12 นาที
Video, 1993, 17.12 min

ส่วนหนึ่งของงานชุดวิดีโอชื่อ *ต้องมีอะไรซักอย่าง* ผลงาน *How to Make a Good ART For Get Win Award* เป็นการล้อเลียนสถาบันศิลปะที่มีกฎเกณฑ์ ข้อแม่ และโครงสร้างที่ไม่คล่องจองกลับความเป็นศิลปะในความคิดเห็นของวสันต์ ศิลปินจึงเสนอวิธีการสร้างงานศิลปะเพื่อให้ชนะรางวัล

This video is an episode from a video art piece called *There Must Be Something*. *How to Make a Good ART For Get Win Award* is a parody performance of Vasan mocking the rules and regulations as well as the systematic ways of art institutions, all of which do not represent Vasan's belief in the definition of art. The artist then produced step-by-step instructional video to teach artists on how to win official art awards.

จากภาพข่าวฆ่าข่มขืนที่พบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อกัน สร้างความสะเทือนใจแก่สันต์นำมาถ่ายทอดผลงานในลักษณะสำแดงพลังอารมณ์เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ

Daily news of rape and murder drove Vasan to create work that expresses his rage and disappointment towards society. It works like a mirror reflecting the treacherousness back at said society and showing a culture full of opportunists and selfish beings.

ดินไม่ใช่เพียงแค่วัสตุหนึ่งที่วสันต์เลือกนำมาสร้างสรรค์ผลงาน แต่ดินยังมีความหมายถึงแผ่นดินไทย โดยวสันต์นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นภาพปัญญาชนที่ทอดทิ้งรากเหง้าเพื่อไปเอาอกเอาใจอำนาจจักรวรรดินิยม และปล่อยให้ครอบครัวทั้งสติปัญญาจนไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมไทยเองได้

One of the materials used in this piece is mud, spread across the paper to make the background, which represents Thai soil where the act of favouring imperialistic ideals is a constant occurrence. Here the artist depicts intellectuals who have ignored local Thai problems and not helped solve social regression within their own community.

การกระทำตามผู้นำอย่างไร้ความคิดก็มักจะจบด้วยความพินาศ ดังจะเห็นได้จากในภาพบุคคลที่กำลังอ้าปากรอรับอ้าจมาจากไอเอ็มเอฟ (IMF) ชวนให้นึกถึงสำนวนคันทูที่ว่า “ของฟรีไม่มีในโลก”

Following a leader without thinking will inevitably end in destruction, as seen in this piece, with subjects opening their mouths waiting for a hand-out from IMF. Echoing the saying: “Nothing comes for free”

ทัศนคติของวัฒนธรรมไทยที่รักกันต่อกับคำว่า “ไม่เป็นไร” นั้น ได้เปิดประตูให้กับผู้ฉวยโอกาสที่มาในนามฝ่ายพันธมิตร ซึ่งผลงานชุดนี้วสันต์มีเจตจำนงให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงต้นตอแท้จริงของปัญหาที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย

The “nevermind” attitude in Thai culture has welcomed many opportunists who come disguised as allies. This piece invites viewers to reflect on the actual root problems of Thai society that keep perpetuating.

44 **เขาผู้นิยมประคองดินของเขาบนหัวของเขา**
He Who Love to Put HIS Feet on His Head!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Woodcut print on paper, 1990, 48 x 60 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

งานแกะไม้ชุดนี้เป็นการเล่าเรื่องถึงสถานการณ์สังคมที่นิยมเอาอำนาจกดขี่มาบูชา การที่ศิลปินใช้ส่วนของร่างกายเป็นสัญลักษณ์ก็เพื่อสร้างการสนทนาขึ้นมาเกี่ยวกับภาวะของมนุษย์

This piece symbolises the worship of power that oppresses the people. In Thai culture, feet are considered to be the lowest and least respectful part of the body where as the head is the highest. The combination of both is an offensive gesture Vasan looks to narrate.

45 **เขาผู้นิยมการเลียตีน-เพื่อความเจริญ**
He Who Love to Lick HIS Feet for Progress!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Woodcut print on paper, 1990, 48 x 60 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

การเลียเท้าของบุคคลอื่นเป็นการกระทำของการถ่อมตัวหรืออ่อนน้อมซึ่งวสันต์ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย วสันต์ได้สื่อสารถึงผู้ชมด้วยภาษาภาพที่ชัดเจนเรียบง่าย คล้ายบุคลิกของคนพูดน้อยแต่กินความหมายไปถึงการเลียแข้งเลียขาสำนวนที่เหมาะสมกับการอธิบายภาพนี้ได้เป็นอย่างดี

The act of licking feet is universally understood as submissive. Here, Vasan looks to use it as a point of discussion about the current state of Thai society. The visual language of the image plain and direct, much like those who adulate others without much thought.

46 **เขาผู้ปรารถนาจักฆ่าตีนของเขาบนหัวของเขา**
He Who Want to Kill HIS Feet on His Head!

ภาพพิมพ์, 2533, 48 x 60 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Woodcut print on paper, 1990, 48 x 60 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

วสันต์ปรารถนาให้ประชาชนเปิดใจรับฟังปัญหาสังคมและร่วมกันกำจัดอำนาจที่ควบคุมเราอยู่อย่างเที่ยงธรรม วสันต์สื่อสารแนวความคิดออกมาผ่านภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้รูปร่างมนุษย์ในลักษณะลงตาและแสดงออกมากลายศิลปะแบบดั้งเดิม ซึ่งวสันต์สำแดงพลังอารมณ์ลงในรูปร่างมนุษย์ที่มีดวงตาเปิดกว้าง และกำลังถ่มมิดทิ่มแทงลงบนฝ่าเท้า (อำนาจ) ของคนที่อยู่เหนือศีรษะเพื่อปลุกจิตสำนึกผู้ชมให้หลุดพ้นออกจากสภาวะแสลงทำเป็นหลับหูหลับตาอย่างบุคคลในภาพ

Vasan hopes to inspire the public to open their minds and listen to social problems in order to communally help each other overcome the oppressive powers that control us. Reminiscent of primitive art, this notion is expressed through the woodcut print of an illusive human figure. Both eyes are wide open, holding a dagger stabbing at the foot the oppressor who believes he is above the common man. Awakening senses through art, Vasan aims to lead viewers away from blind following.

สังคมไทยได้เต็มไปด้วยมาตรฐานสองด้าน ปากอาจจะพูดถึงศีลธรรมแต่การปฏิบัติก็ไร้ความสัจจะ งานชิ้นนี้เป็นการสะท้อนปัญหากลับไปให้ประเทศชาติเพื่อที่จะหันมามองตัวเอง

Thai society is full of double standards. The mouth speaks of morality, but actions are full of treachery. This piece is Vasan's way of reminding the nation to take a look at itself.

40 **วัฒนธรรมการฆ่าข่มขืนในสังคมไทย**
Rape and Murder Culture in Thai Society

สีอะคริลิกบนไม้อัด, 2537, เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 ซม.
Acrylic on plywood, 1994, 120 cm dia

41 **ตดและขี้ฝรั่งหอมดีที่สุดใน**
Fart and Feaces of Farang Are the Most Fragrant

ดินและสีอะคริลิกบนกระดาษสา, 2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Mud, acrylic paint on mulberry paper, 2000, 55 x 80 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

42 **ขอทานเพื่อชาติ**
Let's Get Gold for Nation's Sake

ดินและสีอะคริลิกบนกระดาษสา, 2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Mud, acrylic paint on mulberry paper, 2000, 55 x 80 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

43 **ไม่เป็นไร**
Nevermind

ดินและสีอะคริลิกบนกระดาษสา, 2543, 55 x 80 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Mud, acrylic paint on mulberry paper, 2000, 55 x 80 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

47 **โปรดระวังศีลธรรมดีงามของคุณ!**
Attention Please: Guard Your Virtue

ภาพพิมพ์บนกระดาษและแม่พิมพ์, 2547, ชิ้นละ 213 x 112 ซม.
สมบัติของอิริค บุนนาค บูธ
Woodcut print on paper, and wood block, 2004, 213 x 112 cm each
Collection of Eric Bunnag Booth

48 **We Come From the Same Way**

1. จิตร ภูมิศักดิ์
Chitr Bumisak
สีอะคริลิกและดินเหนียวบนกระดาษสา, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001, 100 x 70 cm

ดินที่ใช้กับผลงานชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ชวนให้หวนคำนึงถึงบ้านเกิดและแหล่งกำเนิดมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมาจากท้องแม่ นั่นย่อมหมายถึงมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นชีวิตด้วยจุดเดียวกัน การใช้ชีวิตของมนุษย์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชะตากรรมได้

2. F. Engel
สีอะคริลิกและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001,
100 x 70 cm

3. Pope John Paul II
สีอะคริลิกและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
Acrylic and clay on rice paper, 2001,
100 x 70 cm

4. แวน โก๊ะ
Van Gogh
สีอะคริลิกและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 100 x 70 ซม.
สมบัติของนิทรรศน์ พรมทัดเวท
Acrylic and clay on rice paper, 2001,
100 x 70 cm
Collection of Chatvichai Promadhattavedi

5. วสันต์ สิทธิเขตต์
Vasan Sitthiket
สีอะคริลิกและดินเหนียวบนกระดาษ
ฟาง, 2544, 77 x 55 ซม.
สมบัติของนำทอง แซ่ตั้ง
Acrylic and clay on rice paper, 2001,
77 x 55 cm
Collection of Numthong Sae Tang

49 เพื่อให้ความมั่งคั่งสวยงามขึ้น
For More Wealth and Beauty
พิมพ์ติดบนกระดาษ, 2529,
72 x 56 ซม.
สมบัติของฮิโรค บุนนาค บูธ
Typing on paper, 1986,
72 x 56 cm
Collection of Eric Bunnag Booth

50 ธนาคารเลือด
Blood Bank
ลายเส้นและสีน้ำ (9 ชิ้น), 2529,
ชั้นละ 38 x 53 ซม.
สมบัติของฮิโรค บุนนาค บูธ
Drawing and watercolour
(series of 9), 1986, 38 x 53 cm
each
Collection of Eric Bunnag Booth

Mud is used here again to remind viewers of our origins; the earth and our mother. Every person on earth come from the womb of a mother which gives us all the same start in life. It is what we chose to do with such life that makes us who we are.

ผลงาน conceptual Art ชิ้นนี้นำเสนอด้วยถ้อยคำภาษาเชิงล้อเลียน เสียดสี เพื่อตอบสนองการเปิดโปงความเลวร้ายที่ปรากฏให้เห็น มาตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสังคมไทยที่ประชาชนต่าง ต้องเผชิญอยู่

This conceptual piece is word based, it aims to expose the root of all evil in the only manner Vasan knows how; with sarcasm and satire. The artist comments on aspects of Thai culture that its people deal with every day.

งาน conceptual ชุดนี้เป็นงานที่ศิลปินตั้งใจปะทะกับระบบการเงิน การธนาคารอย่างแสบสันต์เหตจากอัตราดอกเบี้ยสูงลิ่วที่ลูกหนี้ ต้องจ่าย วสันต์จึงใช้โอเดียในการสร้างผลงานชุดนี้โดยไปเก็บเลือด จำนวน 500 cc จากลูกหนี้ทุกคน และนำไปสาตบนตึกสำนักงาน ใหญ่ของธนาคารทุกแห่ง เพื่อสื่อให้เห็นถึงการจ่ายหนี้ให้กับ ธนาคารที่ขูดรีดต่อลูกหนี้ด้วยสีแดงฉานของเลือดที่วสันต์ใช้เป็น สัญลักษณ์แห่งความสวยงาม วิธีคิดของวสันต์มีความเฉียบคม ใน ขณะเดียวกับที่ผลงานของเขาก็สามารถเข้าถึงและสร้างอารมณ์ร่วม ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี

This conceptual piece sees the artist challenging the banking system along with the interest percentage that its

51 Stimulate the Economy
สีน้ำมันและสื่อผสม, 2552,
150 x 200 ซม.
สมบัติของนิทรรศน์ พรมทัดเวท
Oil and mixed media, 2009,
150 x 200 cm
Collection of
Chatvichai Promadhattavedi

customers need to pay due to debts and loans. Vasan then volunteered to collect 500cc of blood from debtors for a year to then go pour it over each Thai bank's headquarters as not only for their interest payment but to decorate the building as well. (It is be noted that one particular bank is missing from the illustration, that is because at the time the building had not finished constructions yet) Vasan's way of thinking is in total display through this piece as he takes his audience through the steps of the satire piece of writing and then to illustrations of banks with blood dripping from the roof. His sharp wit in play on words seeps into his way of painting composition which shows his skills and approach both at the same time.

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2552 วสันต์ก็ได้วาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าการกระตุ้นนั้นเป็นแค่วิธีแก้ปัญหามันเบื้องต้น ไม่ได้แก้ไขต้นตอของปัญหาแต่อย่างใด แม้ประชาชนจะต้องล้มหายตายจาก ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยังคงยวนเวียนเป็นวงจรรูปทาว์ ภาพที่วสันต์ ถ่ายทอดออกมา จึงแลดูหยาบ แต่นับเป็นภาพที่จริงใจอย่างที่สุด

After the prime minister announced that the country must help stimulate the economy in 2009, Vasan retaliated with this piece where stimulating is simply perpetuating the problem without solving anything. Even those who have passed on will still be entangled in this debauchery, as the crudeness of this painting suggests.

52 จากประชุมรัฐสภา 2553
Scene of the Meeting in Parliament
สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 2553,
150 x 200 ซม.
Acrylic on canvas, 2010,
150 x 200 cm

ภาพลักษณะสัตว์เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่วสันต์นิยมนำมาเปรียบเปรย ถึงคำผรุสวาทของไทย หรือนำมาใช้อุปมาอุปไมยถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักการเมือง ดังเช่นในภาพแห่งจินตนาการจากประชุม รัฐสภาที่เต็มไปด้วยนักการเมืองเอาแต่ยกมือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดั่งเนื้อเพลงชาติที่ถูกดัดแปลงขึ้นใหม่ในภาพว่า “ประเทศใครรวม เลือดเนื้อชาติเชื้อใคร” ซึ่งวสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ท่ามกลาง วิกฤตการณ์การเมืองไทย 2548 - 2553

Animal figures are common in Vasan's art. He uses them as a metaphor to insinuate offensive Thai curse words about the behaviours of politicians, as seen in this painting. This scene is a made-up cabinet meeting, full of politicians raising their hands to vote for something that is self-beneficiary. There is a parody of the national anthem adapted to make statements about who the country is running for, which was around the same time as the political upheaval of 2005-2010.

53 จงร่ำกรจนไม่เขลาหิรันครไป
You Must Poor and Idiot Forever
สีอะคริลิกบนผ้าใบ, 2553,
150 x 200 ซม.
Acrylic on canvas, 2010,
150 x 200 cm

วสันต์ฉายมโนภาพในลักษณะบรรยายให้เห็นถึงสถานการณ์ ปัจจุบันของประเทศที่มีประชาชนถูกมอมเมาในเรื่องโชคกลางผีสาร และไสยศาสตร์ รวมไปถึงรัฐบาลก็มัวแต่เสพสุขจนละเลยชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

This scene is what Vasan describes as the current state of the country. People rely on superstition for change. The government does not do anything to better the lives of the people; they only indulge themselves, forgetting what their job really is.

54 **ประเทศใครรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อใคร**
Which Country (Thailand) is Founded on Blood and Flesh Thai People Share
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2554,
200 x 300 ซม.
สมบัติของสมชัย สังวัฒนา
Oil on canvas, 2011, 200 x 300 cm
Collection of Somchai Songwattana

วสันต์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยสัญลักษณ์และสีแดงร้อนแรงเป็นส่วนใหญ่ในภาพ เพื่อสำแดงอารมณ์ความรู้สึกที่คับแน่นในอกให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าการย่ำคิดย่ำทำเป็นอุดมคติที่ไม่ได้มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเลย

Vasan made this painting on the basis of what the colour red represents: the anger and passion which drives retaliation. The artist hopes to make viewers re-think the usual revolving problems that are dealt within the same unproductive ways that do not benefit society and it's people whatsoever.

ผลงาน *เปรต* ชุดนี้เป็นช่วงต่อจากงานชุด *นिरยกถา* ปี 2523 ตามความเชื่อของคนไทย เปรตเป็นผีที่หิวโหยและต้องขอแบ่งส่วนบุญจากผู้อื่น เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานในชาติหน้า ผลงานชุดนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น ซึ่งเมื่อนำมาต่อกันจะเป็นสีของธงชาติไทยซึ่งสะท้อนถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเทียบกับผลงานชุด *นिरยกถา* แล้ว ผลงานชุด *เปรต* เป็นงานที่นำเรื่องราวของ “บาป” มาขยายความ เพิ่มเติมเนื้อหาและสัญลักษณ์มากขึ้น ซึ่งแต่ละฉากแสดงให้เห็นถึงการลงโทษอย่างทารุณเมื่อตกนรก โดยศิลปินได้เปรียบเปรยให้เห็นว่าเวลาในปัจจุบันนี้ก็คืออนรกนั่นเอง การใช้สัญลักษณ์อย่างดวงไฟที่ตกลงมาจากฟ้าก็เปรียบเสมือนวันอาสานของโลก

A continuation of Vasana's *Inferno* series from 1991, this aptly entitled piece *Preta* is a reference to the hungry ghost in Thai folklores who were condemned to always starve and to have to beg for good karma in order to reincarnate and escape the eternal suffering bestowed upon them. Known as the condemned, Vasana uses this idea and refers it to Thailand's current situation with environmental and political issues. The five pieces of tableau, together they make up the Thai flag which sends a strong message to the country as a whole. Compared to the 1991's *Inferno* series, *Preta* is more focused and conceptualised as the artist expands the perception of 'sin'. He presented what is known to be scenes from different punishments in hell and brought the various levels of hell to present-day Thailand as if it is already is the current situation. Vasana's approach to the subject this time around reflects also on a more meditative note as the layers of symbolism gets more complex, such as the use of the balls of fire falling from the sky. They are scattered in each block and they represent the belief of the end of the world.

วสันต์วาดงาน Self-portrait ชิ้นนี้ เมื่อครั้งที่พี่ชายที่วสันต์เคารพรักมากยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นวสันต์ยังอายุน้อยและเพิ่งเริ่มต้นทุ่มเทเวลาและชีวิตให้กับการเป็นศิลปินอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถเห็นได้จากแววตาอันมุ่งมั่นของวสันต์ในภาพนี้ งานชิ้นนี้เป็นงานสีน้ำแต่ วสันต์ใช้เกรียงวาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีคิดและวิธีการทำงานแบบนอกกรอบของวสันต์โดยไม่มีติดกับผลงานและการใช้งานตามหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น แต่วสันต์กลับให้ความสนใจในวิธีการสร้างงานและใช้ชีวิตอย่างศิลปินมากกว่า วสันต์วาดภาพชิ้นนี้โดยดูตัวเองจากกระจก เปรียบเสมือนการวาดเงาของตัวเองที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของวสันต์อย่างแท้จริงนั่นเอง

This first known self-portrait of Vasana was created when his beloved brother was still alive. The young and eager Vasana, ready to 'art' and to live passionately as an artist is painted through the gaze in his dark eyes as he readies for the world. This painting maybe a water colour piece but the artist actually used a painting knife instead of a brush. As the young Vasana embarks on his first real journey, he is already

55 **เปรต**
Preta
สีอะคริลิคบนไวเนล (5 ชิ้น),
2560, ชิ้นละ 200 x 300 ซม.
Acrylic on vinyl (series of 5),
2017, 200 x 300 cm each

56 **First Self Portrait**
สีน้ำ, 2518, 38 x 26 ซม.
Watercolour, 1975, 38 x 26 cm

57 **Nude Portrait**
กระดาษและดินสอ (2 ชิ้น), 2524,
40 x 29.5 ซม. และ 55 x 40 ซม.
Paper and pencil (2 pieces
from larger series), 1981,
40 x 29.5 cm, 55 x 40 cm

58 **กำปั้นแดง**
Red Fist
สีน้ำมันบนผ้าใบ, 2547, 65 x 50 ซม.
สมบัติของสุรินทร์ ลิมปานนท์
Oil on canvas, 2004, 65 x 50 cm
Collection of Surind Limpanonda

59 **Free All**
ไฟเบอร์กลาส (4 ชิ้น), 2524,
สูงชิ้นละ 190 ซม.
Fibre glass (series of 4), 2011,
190 cm tall each

thinking outside of limitations from tools, of the art making process and also art as a concept of life rather than a product. He used a mirror to draw himself, which takes on the literal reflection of who Vasana sees himself as and his aspirations. This could possibly be the moment, captured by this self-portrait, of Vasana dedicating his life to the pursuit of being an artist.

การฝึกสติต้องควบคู่กันไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง และตระหนักถึงพฤติกรรมของตน สำหรับวสันต์การวาดภาพจึงเปรียบเสมือนการทำสมาธิ ภาพวาดลายเส้นชุดนี้แสดงให้เห็นถึงการฝึกสายเส้นที่ศิลปินหนุ่มอายุเพียง 24 ปี วาดไว้อย่างเห็นชัดว่า มั่นใจในฝีมือของตนเอง

To practice mindfulness is to be aware of our own bodies and its actions. Combined with skill practice, this nude drawing not only shows Vasana's confident pencil strokes at the youthful age of 24 but also his meditative approach to art.

ผลงานชิ้นนี้นับเป็นตัวแทนสันต์ที่สื่อให้เห็นถึงวิญญูณณ์กัสุ์พร้อมขู กำปั้นกับสายตาที่ยังคงความเด็ดเดี่ยวอันเดียวกับสายตากรูปลิจิตรกรรมภาพเหมือนตนเองชิ้นแรกในปี 2518 ซึ่งภาพสัญลักษณ์ กำปั้นมักปรากฏอยู่ในผลงานของวสันต์ มีความหมายถึงการรวมพลังสามัคคีต่อสู้

This modern day representation of Vasana with his fighter fist has that very same gaze full of determination as his first ever portrait from the year 1975. The first appears in many of Vasana's paintings, representing the unity of justice fighters who come together and work towards a better society.

หลังจากเหตุการณ์ปฏิบัติการยึดถนนวอลสตรีท “ขอคืนพื้นที่ทางการเงิน” อันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ รวมทั้งตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา วสันต์ก็ได้แรงบันดาลใจจากผู้คนทุกชนชั้นที่มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับระบอบทุนนิยม ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประณามความโลภของกลุ่มธุรกิจของชาติมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอเมริกา โดยวสันต์ได้สร้างผลงานประติมากรรมที่ชื่อว่า Free All ขึ้นมาเพื่อร่วมประท้วงกับเหตุการณ์ดังกล่าว รูปปั้นยอดมนุษย์หลากสีสันภายใต้รูปหน้าของวสันต์พร้อมกับอวัยวะเพศที่ตั้งชันล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายแทบทั้งสิ้น การที่วสันต์นำใบหน้าของตนเองมาใส่บนรูปปั้นเพื่อสื่อถึงการเป็นตัวแทนประชาชนอันทรงพลัง กล่าวหาญ ส่วนอวัยวะเพศที่ตั้งชันเปรียบเสมือนปลัดขิกตามแบบวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยที่ว่า เมื่อพกพาหรือสวมปลัดขิกจะนำพาความโชคดี ความร่ำรวยมาให้ ในขณะที่สีสันต่าง ๆ ของรูปปั้นสื่อถึงการเป็นตัวแทนมนุษยชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่จับมือร่วมกันเพื่อสร้างความหวังให้กับโลกในอนาคต

Regardless of the conspiracy that revolves around it, Vasana was inspired by the “Occupy Wall Street” movement for the coming-together of the people fighting a system seemingly too big to tackle. These sculptures represent the people of the world joining together refreshing the notion of humanity and building hope for the future at the same time. These *Free All* Sculptures come in many colours but these four represent the corners of the world. Sporting the Western ideal body shape and height, Vasana's head was placed on them with the male phallus ready to dominate. The phallus or lingam, is commonly found throughout Asian culture. Although the lingam is more of an abstract symbol, in Thai culture it is known as a Palad Khik and are made to painting, Vasana's facial expression is very telling.

resemble the male organ. Usually worn as a charm for luck, the erected penis in this sculpture is attached to the body, giving an illusion that it is a part of the “super-hero” body when as a whole there are actually three separate parts; the head as a representation of the public, the body as power and the phallus as encouragement.

วสันต์ลองจินตนาการถึงโลกที่เวลาไม่เคยหยุดหมุน มีอาวุธที่อันตรายและการครอบงำทางเพศ เมื่อสิ่งเหล่านี้รวมตัวกันแล้วจะเป็นอำนาจที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ โดยวสันต์มักใส่ภาพใบหน้าตัวเองในลักษณะเป็นตัวละครเล่าเรื่องให้กับภาพ ซึ่งในภาพนี้มีการแสดงออกทางสีหน้ายากเกินจะคาดเดา

Vasan imagines a world where the power of sex is combined with weapons of mass destruction and days are as long as they need to be; this power of destruction will be immense. Vasan has affixed his face onto many different bodies, much like a character from a play narrating a story. In this painting, Vasan's facial expression is very telling.

งานชิ้นนี้เป็นงานที่ศิลปินสื่อความหมายถึงการเชิญชวนให้ผู้ชมหันมาสำรวจพฤติกรรมด้านในของตนเอง รักตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ไม่ใช่ทำเพื่อตนเองเท่านั้น อีกทั้งยังสื่อสารให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเชื่อถือเรื่องโชคกลางมากนัก วสันต์มักจะใช้อัตลักษณ์สอดแทรกในงานภาพวาดของเขาเสมอ เพื่อให้ผู้ชมได้ตีความเองอย่างอิสระ

Vasan invites the audience here to look inwards towards their own being, owning their own behaviour and to manage one's actions to benefit not only yourself but others also. Vasan uses metaphors and signifiers a lot throughout his works. This is one of the puzzling ones that is not as straight forward as his other ones, leaving this particular piece up to the audience to interpret it as only they would.

เมื่อร่างกายคนเปลือยเหมือนสัตว์ สิ่งที่เหลือก็คือสัญชาตญาณ เมื่อคนไม่มีสิ่งของประกบกาย ส่วนไหนของคุณที่จะปรากฏออกมาแล้วในที่สุดการกระทำจะเป็นตัวกำหนดคุณค่าของคนหรือไม่

To be bare like bodies of animals, nakedness leaves human beings with only their primal instincts. Without the materialistic blanket, which part of our identity will survive and will our action finally define us?

ศิลปินทุกคนมีโลกส่วนตัวและจะชอบถือตัวเองว่าสำคัญ ฉะนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สุดกำลังปรารถนา จงปล่อยตัวเองจากอำนาจที่ครอบงำชีวิตอันเป็นศิลปะนี้

Every artist will have their own world and ego. It is important for them to let themselves go to reach their creativity in order to be liberated from the power that try to control the artistic life.

64 Life is Fragile

สื่อครีลิคบนผ้าใบ (2 ชิ้น), 2558, ชิ้นละ 60 x 50 ซม.
Acrylic on canvas
(2 pieces from larger series), 2015, 60 x 50 cm each

งาน *Life is Fragile* เป็นกลุ่มงานที่วสันต์เปิดเปลือยตัวตน ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนซึ่งเป็นงานที่หาชมได้ยากยิ่ง ภายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานหลายเดือน ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยของร่างกายและสภาวะจิตใจอันประหลาดผ่านขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ วสันต์ใช้เวลาคิดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาซึ่งจุดประกายให้วสันต์ลงมือวาดรูปโดยฉับพลัน ภาพเหมือนหลากหลายสไตล์พร้อมคำพูดภาษาอังกฤษถูกกลั่นออกมาจากความรู้สึกส่วนลึกในจิตใจของวสันต์ที่อยากบอกเล่า ณ ขณะนั้น เช่น ผู้ทะเล้นงตน การครุ่นคิดถึงอดีตที่คุ้นเคย ความกลัว ความวิตกกังวล ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ทุกคนเคยประสบพบเจอ

ผลงานชุดนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงสภาวะจิตใจอันประหลาดอ่อนแอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเมื่อยามเจ็บป่วย แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวในบทบาทของศิลปินนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมานับครั้งไม่ถ้วน วิชาภาควิชาการการเมืองสังคมอย่างแสบสันต์มาโดยตลอด และใช้ศิลปะเป็นอาวุธในการต่อสู้กับความอยุติธรรมมาตลอดช่วงชีวิตโดยไม่เคยคิดถึงตนเอง ดังที่วสันต์เคยกล่าวไว้เสมอว่า “ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น” แต่ในท้ายที่สุดเมื่อโรคร้ายมาเยี่ยมเยือนและไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานอีกเท่าไร ทำให้วสันต์ได้เรียนรู้สัจธรรมอีกข้อหนึ่งว่า “การหันกลับมาดูแลตนเองอย่างจริงจัง” ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

Life is Fragile is Vasan's very few pieces of works that are about something personal of the artist. After many hospital visits and several surgeries for his heart, Vasan finally used himself as a subject. Still drawing and painting, even on the hospital bed, Vasan used the downtime to reflect on the different emotions he has felt in his lifetime. Condensed into one word, he marks them on the forehead of his portraits. Other words include; egoist, nostalgia, fear and anxiety.

This series of work is a glimpse into Vasan's vulnerability as a living human being. He has spent most of his career criticising state power but with *Life is Fragile*, he has turned the mirror directly onto himself. He has never excluded himself from his other narratives but with this series it is solely about himself.

There are two ways of being human; one is to live for others and the other is to live for oneself. Perhaps when ill health reminds you of mortality, that is when the questions turn inwards.

ก่อนที่จะมีพรรคศิลปิน วสันต์ได้สร้างพรรคเพื่อูกมาก่อน ซึ่งตอนนั้นนำเสนอเพียงภาพโปสเตอร์ปิดทิวใจกลางกรุงเทพฯ จนกระทั่งปี 2548 แนวคิดก็ได้เข้มข้นขึ้นจนจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ มีการรณรงค์หาเสียงและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายของพรรคการเมือง ป้ายประท้วงของพรรคศิลปินที่ได้นำไปติดทั่วเมืองและมีการล้อเลียนในแบบของวสันต์แต่ก็มีประเด็นสำคัญที่ตัวศิลปินอยากจะแก้ไขแล้วเสนอให้กับประชาชน

60 Sex Bomb 24 hrs

สื่อครีลิคบนผ้าใบ, 2554, 150 x 100 ซม.
Acrylic on canvas, 2011, 150 x 100 cm

61 I Love I

สื่อครีลิคบนผ้าใบ, 2551, 160 x 200 ซม.
สมบัติของนางทอง แซ่ตั้ง
Acrylic on canvas, 2008, 160 x 200 cm
Collection of Numthong Sae Tang

62 Life, Identity, Myth

สื่อผสม, 2555, 195 x 110 ซม.
Mixed media, 2012, 195 x 110 cm

63 Free Artist From His Idiot

กระดาษและดินสอ, 2554, 40 x 40 ซม.
Paper and pencil, 2011, 40 x 40 cm

65 สื่อที่ใช้ในพรรคศิลปิน
Artist Party Memorabilia

Before setting up the “Artist Party” and registering it, Vasan had created a conceptual piece with “Party For Me” where posters of it were spread through out the city during elections. These four posters were posters used during the election rally of the Artist Party. As per style, humour and sarcasm is used but still discussing important ideas that Vasan wanted to discuss and present to the public.

หนึ่งในวิธีการประท้วงของวสันต์ สิทธิเขตต์ คือการสร้างป้ายที่จับความได้ดีเพื่อสื่อสารสิ่งที่เรียกร้องอย่างชัดเจนและออกเดินถือได้ง่าย วสันต์มักจะได้นำขบวนและสอนวิธีเขียนกับสร้างไอเดียใหม่ ๆ เพื่อการประท้วงด้วยงานศิลปะ

One of the ways to protest for Vasan Sitthiket is to make protest posters with clear witty messages to communicate the rally's objective effectively and also easy for transportation. Vasan often leads protests and teaches others on how to make posters, he always has creative ideas on how to use art to protest.

การดีไซน์เสื้อยืดผลิตออกมาเพื่อเพื่อนนักประท้วงเป็นวิธีหนึ่งที่ วสันต์ สิทธิเขตต์ ใช้เพื่อสื่อสารอุดมคติของตนในแบบสมัยใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้กับกลุ่มคนที่กว้างขึ้น

By designing and producing t-shirts for fellow activists, Vasan is communicating his ideals through this modern fashion, reaching different audiences.

โซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนโลกของการชมและการเสพศิลปะ วสันต์ เลือกใช้โซเชียลให้เป็นเวทีประกาศความคิดและอุดมการณ์ในแบบของเขาผ่านทางกรฟิมพ์กวีสั้น ๆ ที่ให้ความคิดเห็นกับสถานการณ์ต่าง ๆ การที่ได้โต้ตอบอย่างทันทีที่มีเหตุการณ์ ทำให้วสันต์ และงานของเขาได้เพิ่มการสื่อสารระหว่างคนดู เลยทำให้สิ่งที่เผยแพร่ออกไปกลายเป็นศิลปะของวสันต์ไปอย่างสิ้นเชิง ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวสันต์ไม่ใช่ศิลปินที่ยึดติดในรูปแบบและนิยามความหมายของคำว่าศิลปะ แต่จะคำนึงถึงการเข้าถึงประชาชนมาเป็นที่ตั้ง

As social media reshapes the way art is shared and consumed, Vasan uses several platforms to spread his thoughts and ideologies through short poems and reflections on social and political situations of the time. This real time reaction has allowed for Vasan to be fully interactive with his audience, turning his social media presence into an artwork in itself. This process also shows how Vasan is not one to hang on to traditional ways and let others define what art is to him. He is always exploring new possibilities for exchanging ideas about art.

66 โปสเตอร์และอุปกรณ์เดินขบวน
Demonstrative Posters and Objects

67 เสื้อยืดประท้วง
Protest T-Shirts

68 สังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วม
Social Media Posts and Engagements

69 เรื่องของกู
Story of I

วิดีโอขาว-ดำ, 2536, 3.57 นาที
Video, black and white, 1993, 3.57 min

Top Boot On My Head

วิดีโอ, 2536, 4.40 นาที
Video, 1993, 4.40 min

ไปให้ถึงดาวอังคาร

Reach to the Mars

วิดีโอ, 2536, 7.20 นาที
Video, 1993, 7.20 min

Self-kidnapper

วิดีโอ, 2536, 2.50 นาที
Video, 1993, 2.50 min

ผมตกผมไปรอบรอบ
Manning Myself Around

วิดีโอ, 2536, 7.23 นาที
Video, 1993, 7.23 min

ศิลปินได้สร้างชุดงานวิดีโอ *ต้องมีอะไรซักอย่าง* ขึ้นในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อที่จะวิจารณ์สังคมที่ยึดติดกับสิ่งของและคุณค่าทางวัตถุหรือทรัพย์สิน

There Must Be Something created during the financial crisis in Thailand, criticising society's hold on consumerism and commercialism.

วสันต์ สิทธิเขตต์ เป็นศิลปินที่โดดเด่นมากที่สุดของประเทศไทย และเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมรุ่นแรก ๆ เขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ วสันต์สร้างผลงานด้วยสื่อที่หลากหลายและล้วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยและอื่น ๆ ถึงแม้ขอบเขตความสนใจของเขาจะกว้าง แต่ประเด็นที่เขานำเสนอต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มทำงาน คือความรับผิดชอบของชุมชนและประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่วสันต์สนใจได้แก่ ความตึงเครียดระหว่างชนบทกับเมือง การบ่อนทำลายศาสนาพุทธเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การใช้อำนาจในทางทุจริต ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม และชาตินิยมของไทย ภาพผลงานของวสันต์ที่แสนตึงตูดและท้าทายนั้น รั้งมือกับปัญหาสังคมร่วมสมัยผ่านการแสดงออกที่เสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเทียบเป็นนัยยะ แม้ว่างานของวสันต์จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเจ็บปวด แต่กระนั้นก็ยังเน้นที่ความเป็นทางเลือกมากกว่าความชอบธรรม วสันต์ได้เข้าร่วมแสดงงานบนเวทีระดับโลก ที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เช่น 1st Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art ที่เมืองบริสเบน (2536) นิทรรศการหมุนเวียนของ Japan Foundation *Asian Modernism: Diverse Developments in Indonesia, the Philippines, and Thailand* (2538–2539) Venice Biennale (2546) 6th Gwangju Biennale (2549) *Making History: How Southeast Asian art reconquers the past to conjure the future* (Esplanade, สิงคโปร์, 2553) *Negotiating Home, History and Nation: Two decades of contemporary art in Southeast Asia* (Singapore Art Museum, 2554) *The Roving Eye: contemporary art in Southeast Asia* (ARTER/Koc Foundation, Istanbul, 2014) เป็นต้น ผลงานของเขายังถูกเก็บรักษาในสถาบันต่าง ๆ เช่น Singapore Art Museum, Queensland Art Gallery, Australia, Fukuoka Asian Art Museum และ Museum of Modern Art (MoMA)

Vasan Sitthiket is among Thailand's most visible and established socially-engaged artists. He graduated from the College of Fine Arts in Bangkok. Working in all media including poetry and music, he is interested in the community and citizens' responsibility as members of Thai society in the 21st century. His concerns include rural/urban tensions, the subversion of Buddhism for political gain, abuses of power, corruption, erased history, ecology, and Thai nationalism. Vasan's visually seductive works tackle the many ills plaguing contemporary Thai society through expressions ranging from irony and caricature to the subtlest metaphor. His work has been shown at the 1st Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art, Brisbane (1993); Japan Foundation's touring exhibition *Asian Modernism: Diverse Developments in Indonesia, the Philippines, and Thailand* (1995-1996); Venice Biennale (2003); the 6th Gwangju Biennale (2006); *Making History: How Southeast Asian art reconquers the past to conjure the future* (Esplanade, Singapore, 2010); *Negotiating Home, History and Nation: Two decades of contemporary art in Southeast Asia* (Singapore Art Museum, 2011); and *The Roving Eye: contemporary art in Southeast Asia* (ARTER/Koc Foundation, Istanbul, 2014), among many others. His works are in numerous institutional collections including Singapore Art Museum, Queensland Art Gallery, Australia, Fukuoka Asian Art Museum, and the Museum of Modern Art (MoMA), New York.

ARTIST'S BIOGRAPHY

ประวัติศิลปิน

bacc
10th a decade of art

Organised by NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE	BACC Main Sponsor ThaiBev
--	--

