

Rama IX Art Museum Foundation

conversation of Breath

Jiratchaya Pripwai

Rama IX Art Museum Foundation

ลมหายใจยังคงเป็นจังหวะเข้า-ออกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าชีวิตจะผ่านเรื่องราวดีร้ายสักเพียงใด
ความสุข-ความทุกข์ อดีต-ปัจจุบัน ไหลจากหัวใจ ผ่านแขน สู่มือ จรดลงบนผืนผ้าใบ เส้นที่ถูกลากซ้ำๆ ซ้ำๆ
เคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจนเกิดทิศทางราวกับมีชีวิตของตนเอง เป็นช่วงเวลาที่มือ ตา
และสติหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในระหว่างนั้นจิตใจของข้าพเจ้าก็สงบลง ความวิตกกังวลถูกแทนที่ด้วย
ใจที่จดจ่ออยู่กับปลายปากกา เกิดเป็นความเพลิดเพลินไปกับปัจจุบันขณะ เป็นห้วงสมาธิ เป็นความสงบ
เย็น ดังกับว่ากระบวนการทางศิลปะนั้นได้ช่วยบำบัด เยียวยาและฟื้นคืนความสมดุลให้กับจิตใจของข้าพเจ้า

Even though any good or bad situations happened in life, my breath was still in and out regularly.

Happiness and sadness, past and present passed from my heart through arm and finally hand as drawing on the canvas. The linings were drawn slowly and repeatedly with smooth movement into directions just like they are alive. My hand, eyes and consciousness were combined together at the moment, my mind was calm and in peace. Anxiety was replaced with concentration on my pen, and then I was delighted by the present moment. There were meditation, calmness and peace as if the way of art was a therapy that healing and restoring balance to my soul.

Jiratchaya Pripwai

การวาดเส้น (drawing) คือภาษาพื้นฐานทางศิลปะที่ยังคงเป็นอมตะในโลกของการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในฐานะเทคนิคที่ปฏิบัติการแบบจับพู่กัน ตรงไปตรงมา สามารถสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างมือกับจิต โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น จิรัชยา พริบไหว กับผลงานของเธอที่สร้างบทสนทนาต่อผู้ชมตลอดมา ในฐานะงานศิลปะที่ไม่ได้นำเสนอในฐานะงานนามธรรม และไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของวัตถุใดๆ ที่เราเคยรู้จัก (nonrepresentational form) มีหลากหลายทัศนคติถึงผลงานของเธอ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงกับกระบวนการที่นำไปทางเทคนิค หรือชีวิตของศิลปินที่มักจะได้รับผลกระทบกับกระบวนการทำงานศิลปะ ซึ่งแน่นอนว่ามันชวนให้เรานึกถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่เธอได้ใช้ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมามากมาย

แม้กลุ่มศิลปินจากกระแสการของ Surrealism ในยุโรปได้จบการเคลื่อนไหวไปนานแล้ว แต่ความคิดสำคัญมากมายที่ถูกค้นคว้าจากศิลปิน Surrealist นั้นเปรียบกับห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ไม่เคยถูกทิ้งให้ร้างในทางกลับกันวิธีการอย่าง Surrealist ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปสู่การเคลื่อนไหวทางศิลปะอีกจำนวนมาก วิธีการสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งยังคงได้รับการต่อยอดและขยายความสู่ศิลปะร่วมสมัย โดยเฉพาะวรรณกรรมและการวาดเส้นเชิงทดลองที่ยังเป็นประเด็นสำคัญให้ศิลปินรุ่นหลังได้เข้าไปค้นคว้าเพื่อปลดปล่อยอิสระของสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางภาษา ผลงานของจิรัชยายังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับท่วงท่าทางศิลปะที่งดงามและเรียบง่ายด้วยนิยามสำคัญสองชนิด คือ "ชีวรูป" (biomorphism) และ "ภาวะอัตโนมัติ" (automatism) ที่ยังคงบทบาทสำคัญในผลงานของเธอ

การวาดเส้นที่ผู้ชมสัมผัสถึงความมีชีวิตที่มันมีลักษณะเฉพาะตัวทุกสายเส้นร้อยเรียงสัมผัสกัน ไม่ต่างไปจากภาษาอักษรที่ได้รับการประพันธ์ ผลงานชุดนี้ยังคงเอกลักษณ์ที่เห็นถึงกระบวนการวาดเส้นอัตโนมัติ (Automatic Drawing) กล่าวคือพื้นที่และเวลาของการวาดเส้นได้รับการอ้างอิงจากกระบวนการทำงาน รวมถึงสภาวะของศิลปินโดยตรง บทสนทนาอย่างพาสภาพแวดล้อมเพื่อนำพาสารเหล่านั้นออกมา จนระนาบผืนผ้าใบดูราวกับมีอีกหนึ่งชั้นผิวเข้ามาปกคลุม เป็นเปลือกเป็นผิวหนึ่งของระนาบ มีอาการของการหม่คลุมด้วยภาษาของการวาด จึงไม่น่าแปลกที่หลายคนจะรู้สึกถึงความมีชีวิตที่สิ่งทอ หรือรูปทรงของบางสิ่งบางอย่างที่บอบบางกำลังหม่คลุมผืนผ้าใบนั้น และในผลงานหลายๆ ชิ้นยังชวนให้นึกถึงมันที่กำลังเคลื่อนย้ายตัวเองอยู่บนฉากของความว่างเปล่า

อย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าผลงานของจิรัชยาไร้การนำเสนอวัตถุ และภาพวาดเส้นสายเหล่านี้ไม่ใช่ผลงานนามธรรมเช่นกัน สายเส้นแสดงการร้อยเรียง เป็นหลักฐาน ร่องรอย หรือการมีอยู่ของบางสิ่ง ราวกับการ

บันทึกด้วยคำสนทนา วลี หรือบทกวีที่กำลังสื่อสารถึงบางอย่าง การวาดเส้นธรรมดาได้กลายเป็นมิติที่เริ่มทับซ้อน และซับซ้อน ในขณะที่วิธีการนั้นเรียบง่ายกว่าที่ใครจะคาดคิด ข้อสันนิษฐานหลายประการที่ผ่านเข้ามาในผลงานของจิรัชยาช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยิ่งย้ำว่าร่างกายศิลปินคือร่างทรงของกระบวนการทางจิต หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าร่างทรงนั้นมีความเป็น "สื่อ" การวาดแบบซ้ำๆ ของศิลปินเหมือนกับมีบางสิ่งกำลังเติบโตขึ้นอย่างเป็นระเบียบในสมาธิ เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เช่นเดียวกับการจัดเรียงตัวของผลึก หรือการแตกตัวของเซลล์ ในแบบที่เราเรียกว่าชีวรูป (biomorphism) เผยให้เห็นระบบระเบียบ การเชื่อมต่อ และส่งผลไปสู่การเกิดรูปทรงอย่างน่าอัศจรรย์ เช่นเดียวกับผลงานชุดนี้ เมื่อจิรัชยาเปรียบทุกสายเส้นที่จรดปากกา ลงไปนั้นมันจึงหวนเช่นเดียวกับลมหายใจ เข้า-ออก สัมพันธ์กับเวลาที่สลายไปในทุกวินาที ภาพที่เห็นจึงคล้ายกับการทดแทนกันระหว่างรูปทรงกับพลังงานชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งของศิลปิน

การวาดแบบอัตโนมัติเช่นนี้ ศิลปินเองไม่สามารถสร้างแบบร่างก่อนปฏิบัติงานได้ การทำงานในแต่ละครั้งจึงเหมือนกับการออกเดินทางที่มีทั้งการพลัดหลง การค้นพบ ความอ่อนล้า และความเข้มแข็ง ฯลฯ จนสิ่งที่หลบซ่อนอยู่จากภายในค่อยๆ ปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่าง สายเส้นนำเสนองานที่เรามองไม่เห็น รูปทรงที่หลบซ่อนอยู่ในชีวิตของเรา สิ่งที่เราวาดออกมายังมีนัยยะของปริมาณ ระดับ และลักษณะของความคงที่ สิ่งเหล่านี้เปรียบกับบันทึกในช่วงเวลาของชีวิต โดยโคออร์ดิเนตที่ถ่ายทอดทางกราวด์เขียนนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วินาที ราวกับข้อมูลสัญญาณชีพจรที่ส่งออกมาเป็นภาพ

มีคำกล่าวว่าศิลปะคือการสำรวจและแสดงออก เมื่อสังเกตธรรมชาติอย่างการเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆ คลื่นทรายที่เรียงตัวเป็นรูปแบบเฉพาะด้วยแรงลม วิธีการกระเพื่อมเมื่อมีก้อนหินร่วงหล่นบนผิวน้ำ กระทั่งคลื่นทะเลที่แปรเปลี่ยนไปทุกวินาที ทุกสิ่งมีแบบแผนด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ระบบบางอย่างสามารถสะท้อนออกมาจากการวาดเส้น โดยผ่านกลไกกลับในร่างกายของศิลปินหญิงผู้นี้ "ชีวรูป" และ "ภาวะอัตโนมัติ" กลายเป็นสองสิ่งที่มีหน้าที่สำคัญในผลงานของเธอ เพราะบางครั้งภาพวาดก็ไม่ได้จบบนผืนระนาบหรือสิ้นสุดด้วยการมอง แต่กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดกลับเป็นพาหนะที่ผูกโยงให้ชีวิตของจิรัชยา พริบไหว กลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะที่เธอสร้างอย่างแท้จริง

ชล เจนประภาพาน

Drawing is the basic form of arts that remains eternal for the world of creativity, especially remaining as direct and prompt operational technique that can communicate well between artist's hands and mind with no barriers. Jiratchaya Pripwai and her artwork have communicated well with the audience for all time. Her artwork may not be presented in neither abstract nor nonrepresentational form, but they were discussed and reviewed by many. Some point of view may refer to the process of her technique or her personal life, which many artists' lives were observed as well, obviously these brought us to the period of time or situation that she had spent creating her artworks for years.

Even though the Surrealism in Europe had faded away already, but various strong concepts studied by Surrealist artists still last just like the big laboratory that has never been left empty. On the other hand, Surrealist concepts have been disseminated into lots of artistic movement. Additionally, creativity has been developed and promoted into contemporary art, especially in literature and experimental drawing that act as the opened door for younger artists to explore and release the human freedom over language barriers. Jiratchaya's work is another example that draws our attention to communicate with beautiful and simple form of art with two definitions, biomorphism and automatism, which play a major role in her artwork.

Her line drawing is unique just like the prosody in poetry, every line was drawn continuously like the language that has been authored. This set of artwork has its own originality that reminded us of Automatic Drawing, which its space and time have directly related to working process and status of that artist. Any communication require context to deliver the message just like canvas that seems to be covered by another skin or blanket of drawing. Unsurprisingly, many audiences will feel the fabric, textile or other texture that covered the canvas and other artworks, many of them remind us the curtain that moves itself along empty scene.

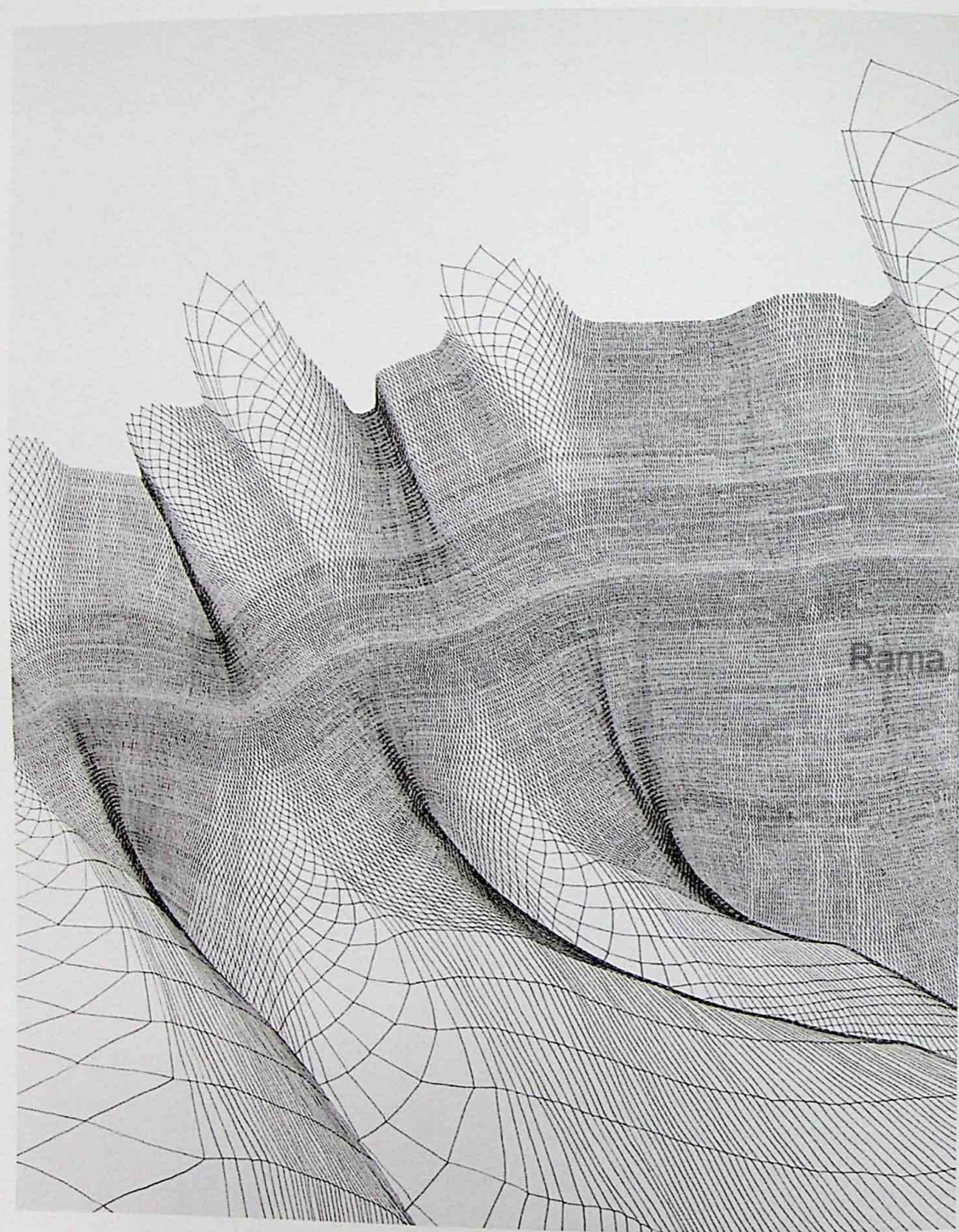
As mentioned earlier, Jiratchaya's work is neither material presentation, nor abstract art. Lining were composed into evidence or existence of something like the record of conversation, phrases, or poetry that was communicating something. Simple

drawing has become complex and complicated dimension, however the composing process was so simple that anyone could expect. Over the years, many assumptions from Jiratchaya's work strongly emphasized that artist's body is medium of mental process, or we can assume that body is the "media". The repeat of drawing is like something has orderly growing in concentration. Also, the artwork was created naturally like the arrangement of crystal or fission of the cells in form of biomorphism, which revealed the order of arrangement, connection and surprisingly the shape accordingly. Just like this set of artwork, Jiratchaya's linings consist of rhythm like breath in relation to time that can collapse in seconds. What we saw is like the replacement of shape with life energy of that artist in a period of time.

Automatic Drawing could not be drafted before production, so each work is like the journey with loss, discovery, fatigue or strength, until the inside slowly turned into shape and lining that presented the hidden world from our lives. Jiratchaya's drawings implied quantity, amount and stability that can be compared to record of lifetime, a diary which tells a story through drawing will change in seconds like the pulse signals into image.

It is said that art is exploration and presentation. By observing nature like the movement of clouds, arrangement of sands into shapes by wind, ripple by the fall of stone or even ocean waves that can change every second, everything consists of environmental arrangement. Some system may reflect from mysterious body system through drawing by this female artist, biomorphism and automatism have become key success factors for her artwork. Sometimes, the end of drawing was not on the flat surface or by looking, but all the whole creative process is a carrier tied Jiratchaya's life to a part of her artwork honestly.

Chol Janepraphaphan

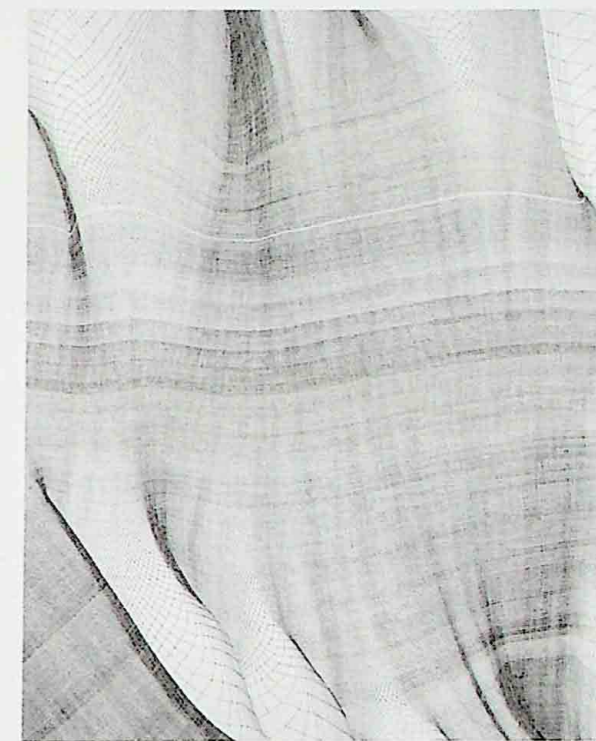

Conversation of Breath no.6, 2015
Ink on canvas, 185 x 150 cm.

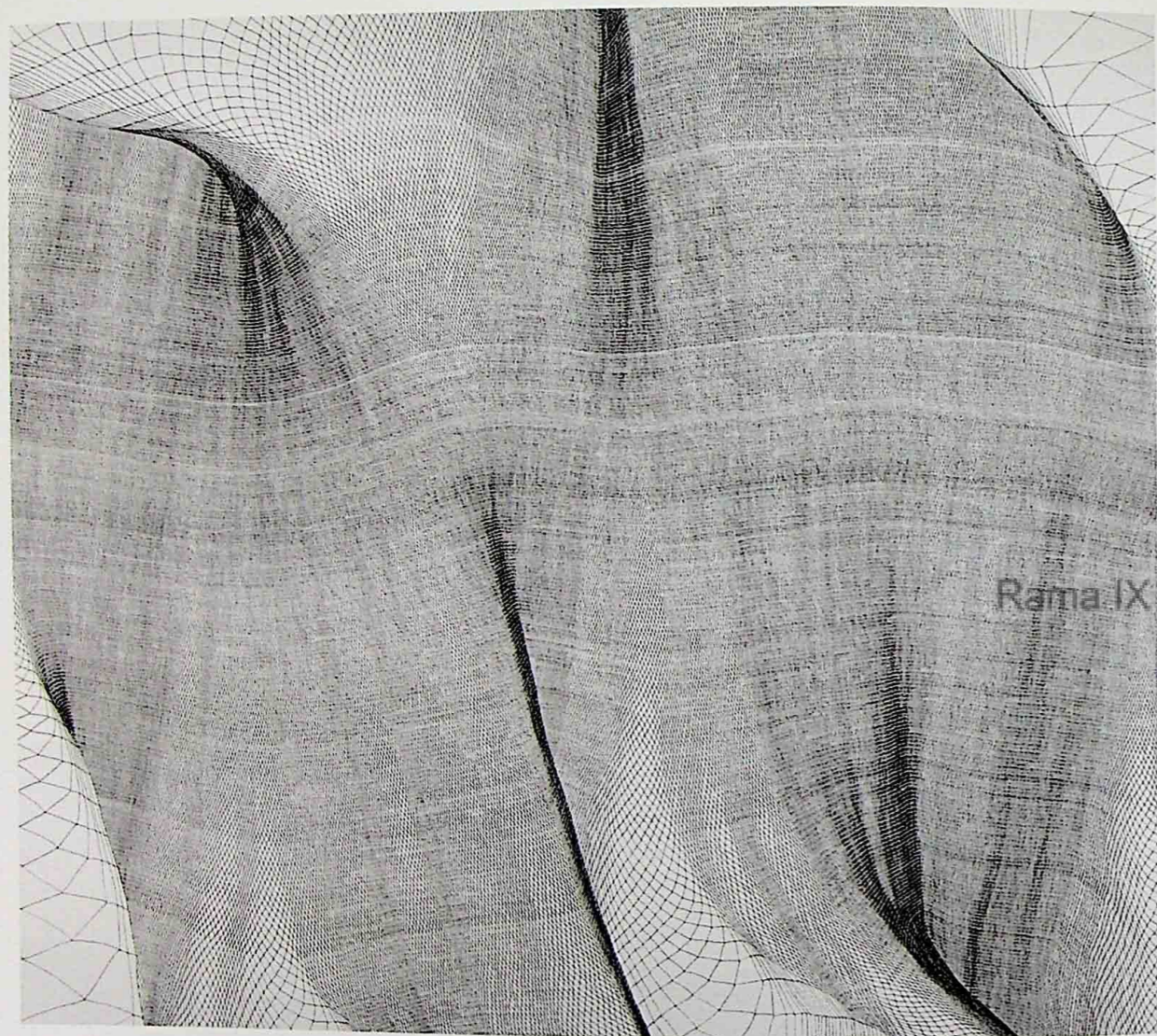
Rama JX Art Museum Foundation

Conversation of Breath no.4, 2014
Ink on canvas, 185 x 150 cm.

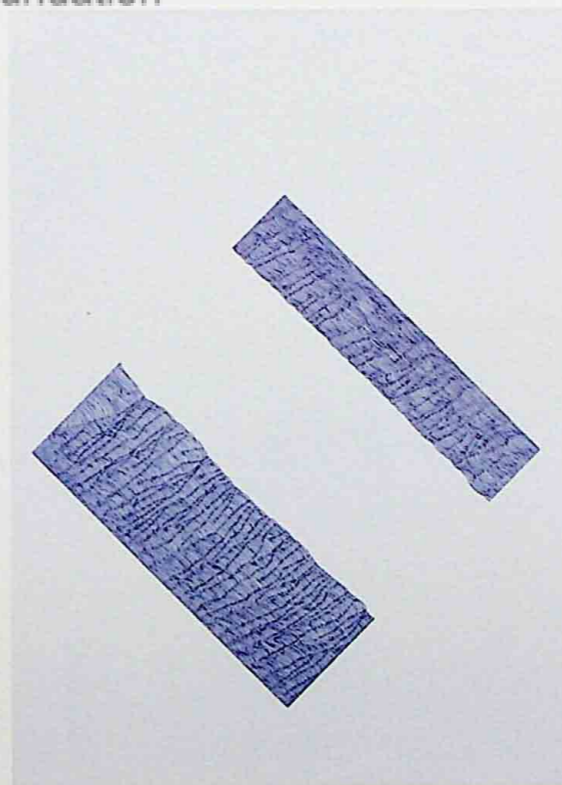
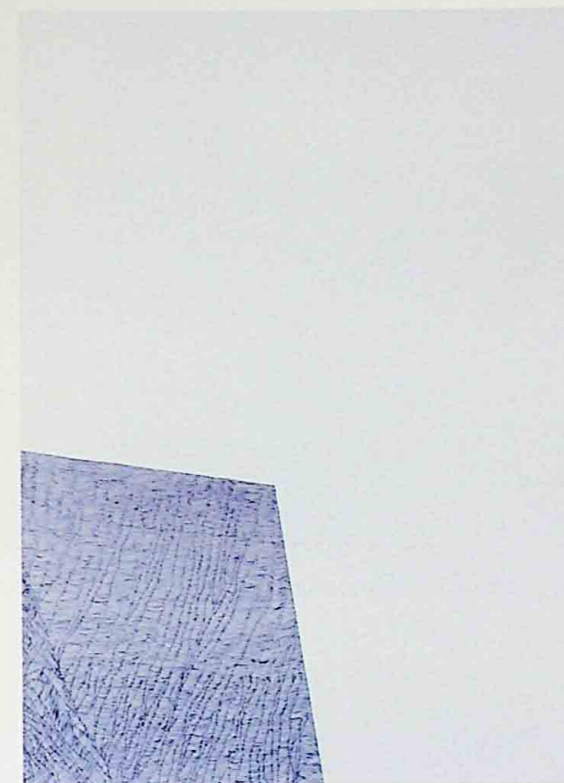
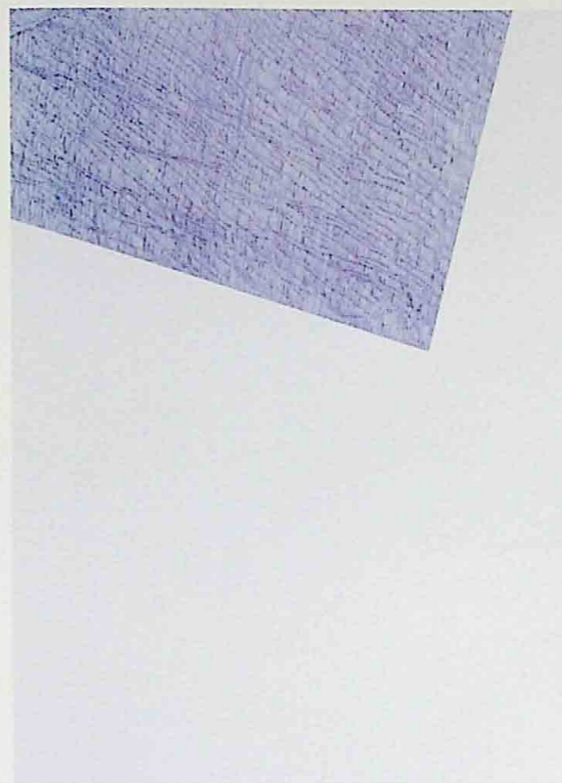

Conversation of Breath no.5, 2014
Ink on canvas, 185 x 150 cm.

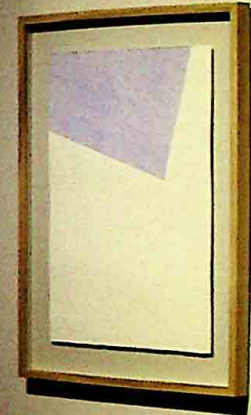
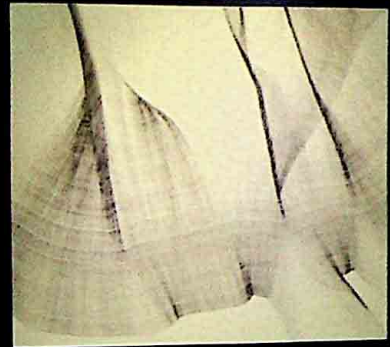
In Your Memory, 2014
Ink on canvas, 170 x 195 cm.

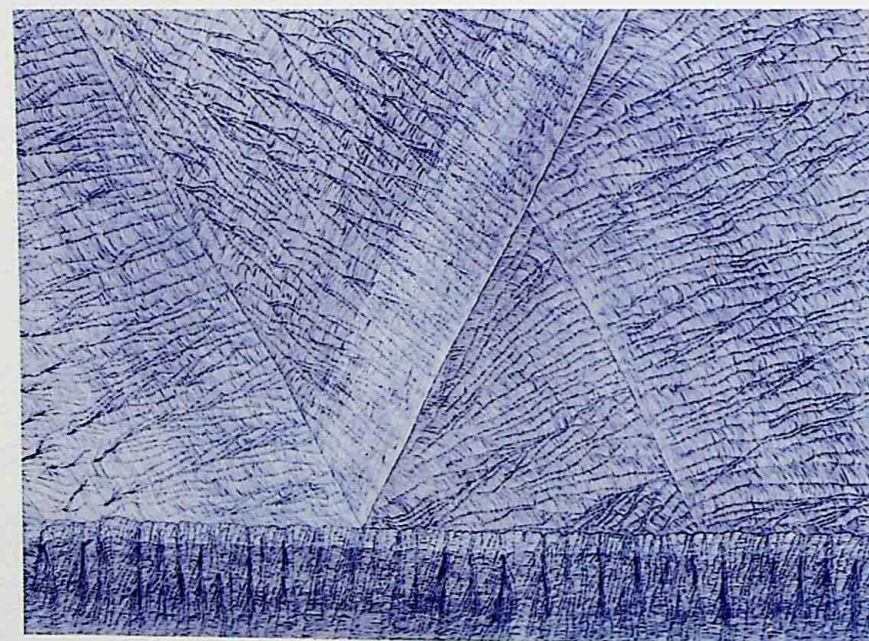
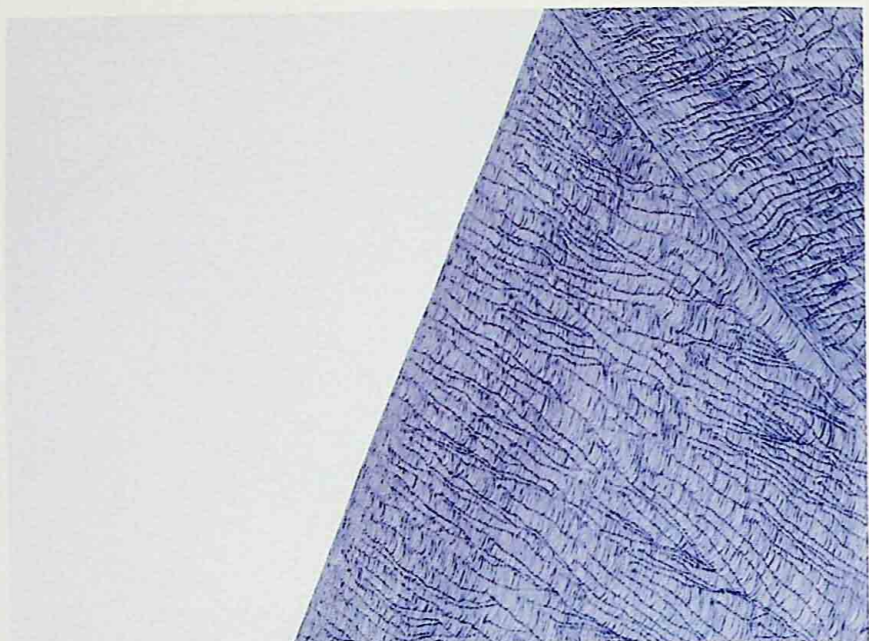
Rama IX Art Museum Foundation

3	2
1	

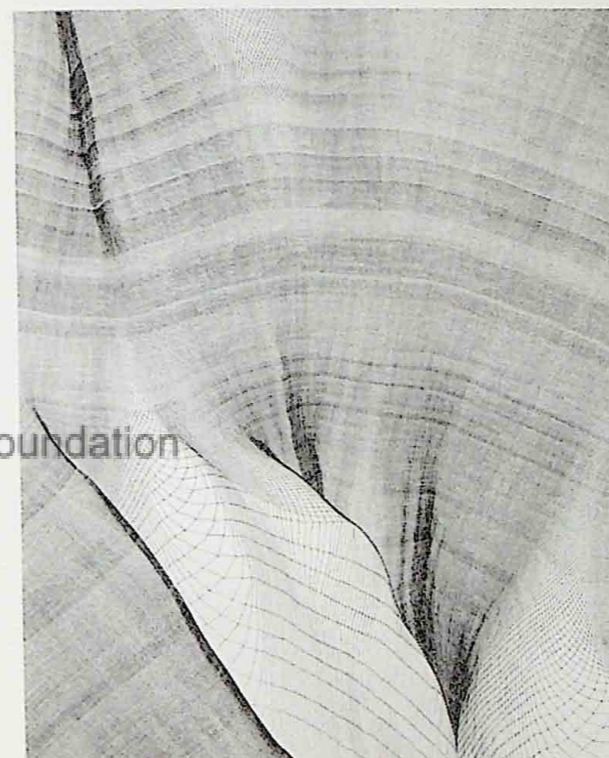
 Flew Over A Foaming Sea no.1-3, 2013
Ink on paper, 77 x 56 cm (each)

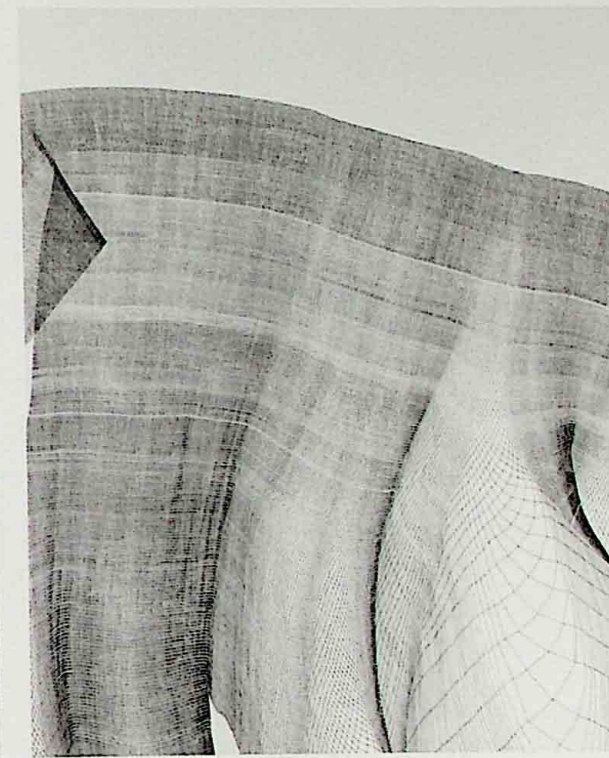

4 *Flew Over A Foaming Sea no.4-5, 2013*
5 Ink on paper, 56 x 77 cm (each)

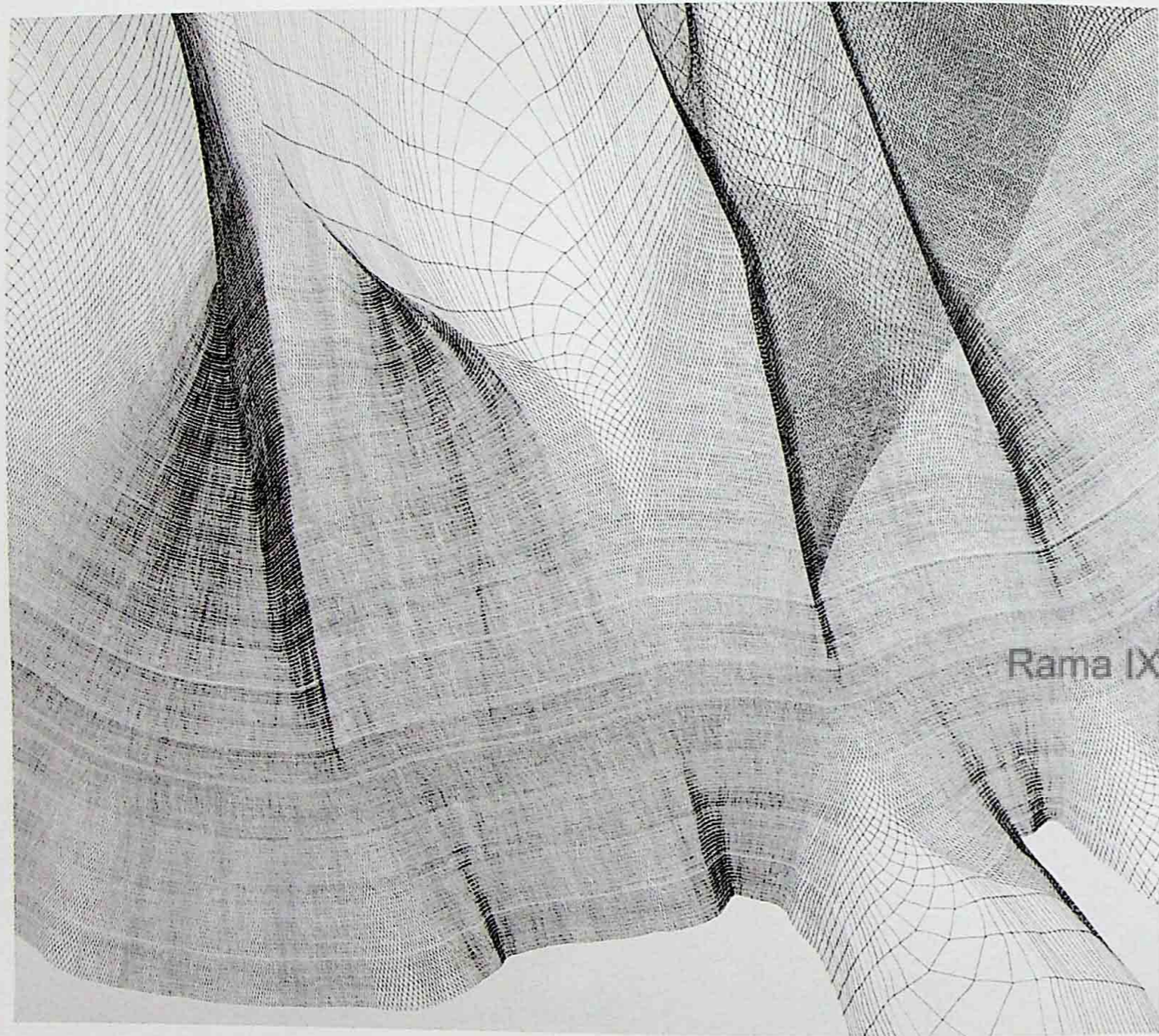
Rama IX Art Museum Foundation

Conversation of Breath no.3, 2014
Ink on canvas, 185 x 150 cm.

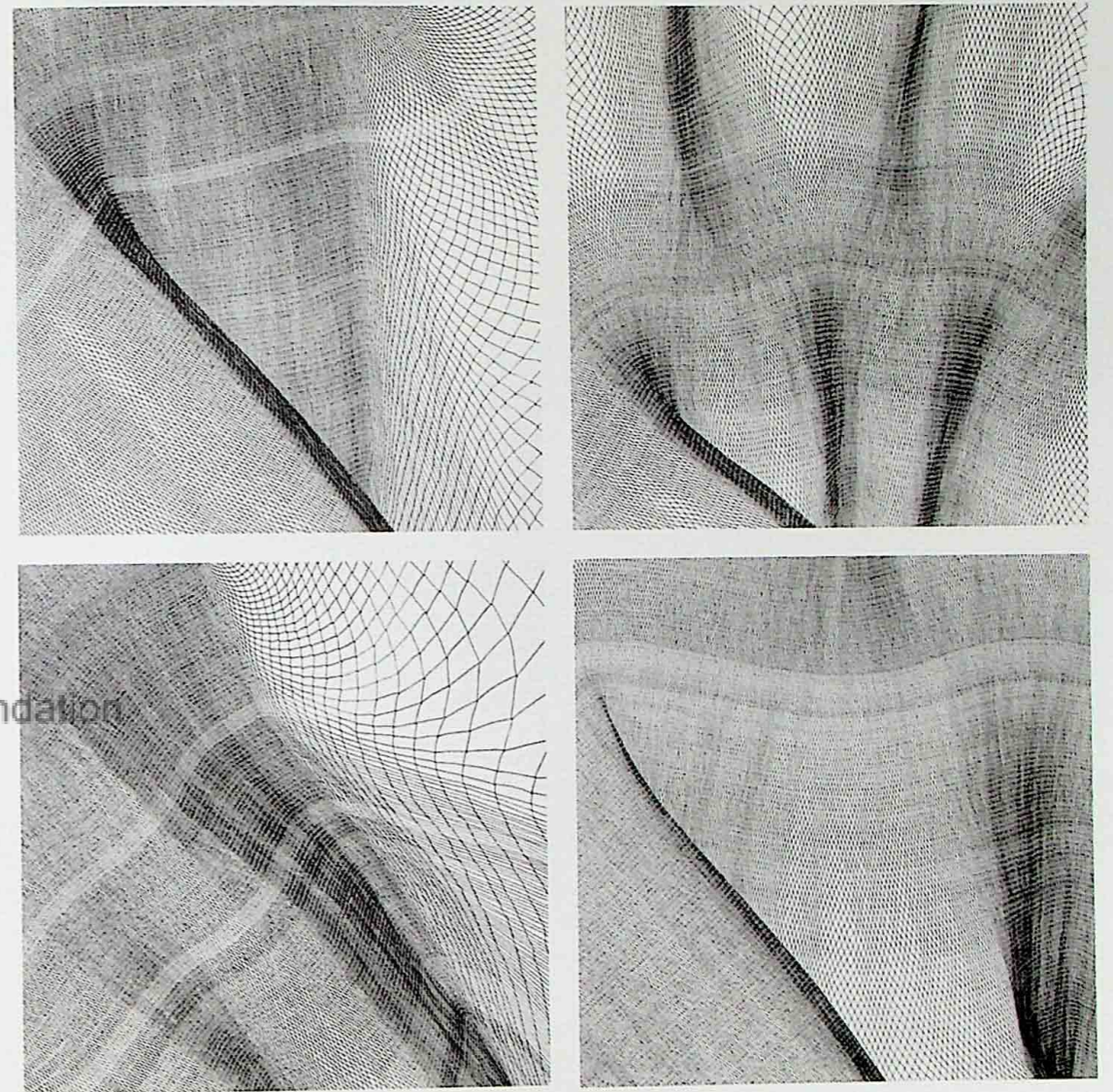

Conversation of Breath no.7, 2015
Ink on canvas, 185 x 150 cm.

My Voice Does Not Touch You, 2014
Ink on canvas, 170 x 195 cm.

Rama IX Art Museum Foundation

Untitled, 2013, Ink on paper, 56 x 56 cm
Untitled, 2013, Ink on paper, 56 x 56 cm

Untitled, 2013, Ink on paper, 56 x 56 cm
Untitled, 2013, Ink on paper, 56 x 56 cm

Jiratchaya Pripwai

Born : 1 April 1983, Kalasin

Address : 141/73 M.6 Nong Pa Khrang, Mueang, Chiang Mai, Thailand 50000

Tel +66891921734

Email : mayji2046@yahoo.com

Education

2011 M.F.A (Painting) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Thailand

2006 B.F.A (Painting) Faculty of Fine art, Chiang Mai University, Thailand

Solo Exhibitions

2015 - Conversation of Breath, Numthong Gallery, Bangkok, Thailand

2011 - Between the Lines, Numthong Gallery, Bangkok, Thailand

Selected Group Exhibition

2015 - Géodésie, l'impossible tracé, Galerie Odile Ouizeman, Paris, France

- Drift # 2, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand

- A Part of You, A Part of Me # 2, The Jam Factory, Bangkok, Thailand

2014 - Mixology, Numthong Gallery, Bangkok, Thailand

- 10 Thai 2014 Art Exhibition, Royal Thai Consulate-General, LA, USA

2013 - Triangle Circular, SeeScape Gallery, Chiang Mai, Thailand

- Eternity, Numthong Gallery, Bangkok, Thailand

2012 - Supplementary Food III Fusion Ingredient, Baan Tuek Art Center, Chiang Mai, Thailand

- POM: Politics of ME, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand

- Meeting, Jamjuree Art Gallery, Bangkok, Thailand

- 191, Baan Tuek Art Center, Chiang Mai, Thailand

- Idea Cubes Bangkok, Bangkok, Thailand

Rama IX Art Museum Foundation

2011 - ID-SaTEE, Teeoli Art Space, Bangkok, Thailand

2009 - Esthetic of body, Silom Galleria Bangkok, Thailand

- The way to art, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand

- The 2 Bangkok Triennial international Print and Drawing Exhibition, BCC Bangkok, Thailand

2008 - Nostalgia, Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai, Thailand

2007 - Marking on space, Ji Qoo Art Space, Chiang Mai, Thailand

- Conceal, Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai, Thailand

2006 - Such is Life, Chiang Mai, Thailand

2005 - Flower in our mind, Faculty of Fine Art, Chiang Mai, Thailand

2004 - Art and community project, Chiang Mai, Thailand

2003 - Contemporary Drawing, Chiang Mai, Thailand

Awards

2010 - Third Honorary Prize, Bronze Medal of Painting of the 56 National Exhibition of Art, Thailand

2009 - Scholarship of General Tinsulanonda Statesman of Thailand

2008 - First Prize: 10 Panasonic Contemporary Painting Exhibition, Thailand

- 2 Supporting Prize by Krung Thai Bank: 54 National Exhibition of Art, Thailand

- Distinguished Prize: 20 Toshiba "Bring Good Thing To Life" Art competition, Thailand

Residency

2014 - Thaillywood Artist Residency, Chonburi, Thailand

Conversation of Breath

by

Jiratchaya Pripwai

9 May – 13 June 2015

Opening Reception 9 May 2015

Venue : Numthong Gallery

Acknowledgements : Mom

Numthong and Thippawan Sae Tang

Marie and Hugues Taittinger

Chol Janephraphaphan

Aracha Cholitgul

Wannaporn Patanasatienkul

Spencer Sweeney

Robin Prygrocki

Park Ji Sun

Curator : Chol Janephraphaphan

Photographer : Aroon Photo

Graphic Designer : Panithita Kiatsupimol

English Translator : Prima Panich

Numthong Gallery : 72/3 Aree 5 North, Phahonyothin 7 Phahonyothin Road, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand

Tel/Fax : +662 6172794 **E-mail :** numthonggallery@gmail.com

website : www.gallerynumthong.com **Facebook :** Numthong Gallery at Aree

Thaillywood Artist Residency : 74/8 Moo 2 T. Nongplalai, A. Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

Tel : (+66) 89 524 5108 **Email :** info@thaillywood.org **Website :** www.thaillywood.org

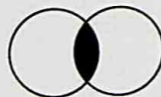
© Text, Artist

© Photographs, Artist and Numthong Gallery, Thaillywood Artist Residency

© Artworks, Artist and Numthong Gallery, Thaillywood Artist Residency

© All rights reserved 2015

Rama IX Art Museum Foundation

THAILLYWOOD
Contemporary Artist Residency

Samuel R. Guggenheim Foundation

NUMTHONG GALLERY