

PRODUCTION ZOMIA |||PRESS KIT|||
โปรดักชั่น โซเมีย |||ชุดสื่อประชาสัมพันธ์|||

PRODUCTION
ZOMIA

CONTACT:

Yuto Yabumoto (Founder)
contact@productionzomia.com

ช่องทางติดต่อ:

ยูโตะ ยามูโมโตะ (ผู้ก่อตั้ง)
contact@productionzomia.com

ABOUT US

Production Zomia was formed in 2021 as a network of artists, curators, researchers and other arts professionals in Asia. Recent activities include organizing "Zomi:Trans-local Migrants on the Water - Contemporary Art from the Mekong Region" (2021, Semba Excel Building, Osaka, Japan), "Anarco-Animism"(2022, Reborn Art Festival, Miyagi, Japan) and "Orange Mandala" (2022, Kinan Art Week, Wakayama, Japan). The term "Zomia" refers to the mountainous regions of mainland Southeast Asia (Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, and Myanmar) after the Tibetan and Myanmarese word "Zomi" (highlander). Zomia is characterized by dispersion/migration and oral traditions, escaping any form of state control such as taxation, military service, slavery, etc. They are also a people who believe in animism and live in an egalitarian society. Based on the nature of the Zomi, we produce exhibitions and projects in various places and forms.

เกี่ยวกับเรา

โปรดักชั่น โซเมีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 ในฐานะของเครือข่ายศิลปิน ภัณฑารักษ์ ผู้ค้นคว้า และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในเอเชีย กิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้น ได้แก่ "โซมี: ผู้อพยพข้ามถิ่นบนผืนน้ำ - ศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Zomi: Trans-local Migrants on the Water - Contemporary Art from the Mekong Region)"(2021, เซมบา เอ็กเซล บิลด์ิง, โอซากะ, ประเทศญี่ปุ่น) "อนาธิปไตย - วิญญาณนิยม (Anarco-Animism)" (2022, รีบอร์น อาร์ต เฟสติวล, มียากิ, ประเทศญี่ปุ่น) "มณฑลสีส้ม (Orange Mandala)" (2022, คินัน อาร์ต วีค, วากายามะ, ประเทศญี่ปุ่น) คำว่า "โซเมีย" หมายถึงพื้นที่ภูเขาของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย และเมียนมาร์) ซึ่งตามหลังมาจากคำว่า "โซมี" (คนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง) ในภาษาทิเบตและเมียนมาร์

ZOMIA IN THE CLOUD

Ongoing project launched at Thailand Biennale, December 2023 to April 2024

<http://www.productionzomia.com>

โซเมีย อิน เดอะคลาวด์

โครงการที่กำลังดำเนินการเปิดตัว ณ งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เดือนธันวาคม 2023 ถึง เมษายน 2024

<http://www.productionzomia.com>

Production Zomia proposes a project to engage with the people and natural creatures that have lived in the region where Thailand/Laos/Myanmar border adjoins. Although they have formed a fluid and vibrant life through their ecosystem over a long period of time, their territory has been eroded recently by state power and global economic development. As a result, the number of ethnic minorities, refugees, and others forced to leave their homes and move to other parts of the world has been increasing each year. [See](#) the report by UNHCR. We believe that art can liberate, affirm, and empower individuals in solidarity, and that hoping to deliver it to the people in difficult circumstances.

We will therefore create a platform for exhibition activities at various locations run by NGOs and other organizations that support refugees, ethnic minorities, education, and welfare activities near Chiang Rai and some other areas in Asia. We will announce the project on our website, grant access to organizations that wish to participate, and allow them to freely select works (paintings, photographs, videos, etc.) created by multiple artists to be exhibited at any location they deem necessary, free of charge. No gallery or dedicated exhibition facility is required. They can find appropriate spaces in schools, libraries, hospitals, assembly halls, etc., and have their works installed, screened, and placed there. In this way, the works should meet a different audience than the usual visitors, people who are in oppressive and unequal situations and need liberation and solidarity.

This is also a tribute, 20 years later, to [Utopia Station](#), which was launched in 2003 as a project to envision a different kind of society at the time of the rise of new imperialism after 9/11.

At the same time, an art space in the city will be used as a venue (Singhaklai House) to make these works available to regular Biennial viewers with the [Aura Contemporary Art Foundation's](#) collection and newly commissioned artworks.

โปรดักชั่น โซเมีย นำเสนอโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้คนและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในแถบภูมิภาคติดชายแดนเช่น ประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์ แม้ว่าพวกเขาจะสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความไหลลื่นและมีชีวิตชีวาผ่านระบบนิเวศนั้นมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อไม่นานมานี้อาณาเขตของพวกเขาถูกกัดเซาะทั้งจากพัฒนาการทางอำนาจของรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจโลก เป็นผลให้จำนวนชนกลุ่มน้อย ผู้ลี้ภัย รวมถึงคนอื่น ๆ ให้จำต้องละทิ้งบ้านของตนและย้ายไปอยู่ที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี [ดูรายงานจาก UNHCR](#) เราเชื่อว่าศิลปะสามารถปลดปล่อย พิสูจน์ และเสริมพลังให้แก่บุคคลในการสร้างความสามัคคี และหวังที่จะส่งต่อมันไปยังคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราจึงจะสร้างเวทีสำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการในหลาย ๆ พื้นที่ ดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนผู้ลี้ภัย ชนกลุ่มน้อย รวมถึงให้การศึกษาและสวัสดิการที่อยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงรายและพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชีย โดยเราจะประกาศโครงการในเว็บไซต์ของเรา ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่องค์กรที่ต้องการจะเข้าร่วม รวมถึงอนุญาตให้พวกเขาอิสระในการเลือกผลงาน (ภาพวาด ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ) ซึ่งถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินหลากหลายท่านเพื่อนำมาจัดแสดง ณ สถานที่ที่เห็นว่ามีคามจำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีห้องจัดแสดงหรือสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการโดยเฉพาะ พวกเขาสามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในโรงเรียน ห้องสมุด โรงพยาบาล หอประชุม ฯลฯ และทำการติดตั้ง คัดกรองและวางชิ้นงานไว้ ณ ที่นั้น ด้วยวิธีนี้ ผลงานจึงควรเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายมากกว่าผู้เข้าชมทั่วไป ทั้งผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและความไม่เท่าเทียมรวมถึงความต้องการมีเสรีภาพและความสมัครสมานสามัคคี นี่เป็นการยกย่องแก่ [สถานียโทเปีย](#) ในเวลา 20 ปีให้หลัง ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการไปในปี 2003 โดยการทำโครงการเพื่อสร้างสังคมที่แตกต่างในช่วงเวลาแห่งการผงาดขึ้นของลัทธิจักรวรรดินิยมยุคใหม่หลังเหตุการณ์ 9/11 ในขณะเดียวกัน พื้นที่สำหรับงานศิลปะในเมืองจะถูกนำมาใช้เป็นสถานที่(บ้านสิงห์ไคล) เพื่อให้ผลงานเหล่านี้เข้าถึงผู้ชมเป็นประจำทุก ๆ สองปีได้ ด้วยคอลเลกชันของ [มูลนิธิศิลปะร่วมสมัยออร่า](#) และงานศิลปะใหม่ ๆ ที่ได้รับการจัดแสดง

Participating Artists for Cloud Project:

Irwan Ahmett & Tita Salina, Aung Myat Htay, Mech Choulay, Mech Sreyrath, Montika Kham-on, Hirose Satoshi, Be Takerng Pattanopas, Piyarat Piyapongwiwat, Quynh Dong, Kano Tetsuro, AWAYA, Khvay Samnang, Ngoc Nau, Souliya Phoumivong, Lyno Vuth, Lim Sokchanlina, Som Supaparinya, Maung Day, bacili, Ri, Shwe Wutt Hmon, Ting-Tong Chang, Tuan Mami, Tith Kanitha

ศิลปินที่เข้าร่วมนิทรรศการคราวนี้:

อีร์วัน อะห์เมตต์ และ ดิตา ซาลินา, อ่อง เมียด เฮ, เมช ชูลาย, เมช สเรย์รัท, มนธิการ์ คำออน, ฮิโรเสะ ซาโตชิ, รองศาสตราจารย์ ดร.เถกิง พัฒโนภาษ, ปิยะรัศม์ ปิยะพงษ์วิวัฒน์, ควินฮ์ ดอง, คาโนะ เททสุโร่, อาวายะ, ชะวาย ซ่านาง, หังจอก เนา, สุลิยา ภูมิงค์, ลีโน วุช, ลิม ชกชานลินา, สัม ศุภปริยญา, เมาง เดย, บาซิลี, ริ, ชเว วุต มน, ถึง-ทง ฉาง, ต่วน มามี่, ทิท คณิฐา

Participating NGOs for Cloud Project:

Camillian Social Centre Chiangrai, Hill Area and Community Development Foundation, Hill Tribe Museum And Education Center, AAR JAPAN, International Medical Volunteers Japan Heart, Sakura Project, Peace Winds Japan, VIETNAM yêu mến KOBE, Social Compass

NGO ที่เข้าร่วมนิทรรศการคราวนี้:

ศูนย์สังคมคามิลเลียน เชียงราย มูลนิธิพัฒนาพื้นที่เนินเขาและชุมชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและศูนย์การศึกษา สมาคมเพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ประเทศญี่ปุ่น(AAR JAPAN) อาสาสมัครแพทย์นานาชาติเจแปนฮาร์ท, ซากุระโพรเจค, พิช วินด์ เจแปน, เวียดนาม ยูเมน โกเบ, โซเซียล คอมพาส

Participating Artists for the exhibition at Singhaklai House:

ศิลปินที่เข้าร่วมนิทรรศการ ณ บ้านสิงห์ไคล:

Shwe Wutt Hmon

ชเว วุต มน

Noises Are Too Close Here, 2023-on going, mixed media print

นอยชเชส อาร์ ทู โคลส เฮียร์, 2023 - กำลังดำเนินอยู่, งานพิมพ์สื่อผสม

"Noises Are Too Close Here" is a photographic installation with simultaneous sonic soundscape, blending analog photography with scanner-generated images to portray the experience of noise being too close within an intimate environment. This is an individual's journey from the unfamiliarity of the ecological realm to forming a deep connection with migrating nature, visually unfolding amidst intricate nuances of flora and fauna of a tropical garden. These images are a narrative of personal closeness and meticulous observation of nature's nuances, revealing intricate elements from archival materials showing pressing environmental deterioration in northern Thailand and Myanmar, all of which I call home.

"นอยชเชส อาร์ ทู โคลส เฮียร์" เป็นนิทรรศการภาพถ่ายจัดวางที่มีเสียงโซนิคซาวด์สเคปอยู่ด้วย โดยผสมผสานการถ่ายภาพแบบอะนาล็อกเข้ากับภาพจากเครื่องสแกนภาพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของประสบการณ์ของเสียงรบกวนที่อยู่ใกล้เกินไปภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย งานนี้เปรียบเสมือนการเดินทางของคน ๆ หนึ่ง จากสภาวะแวดล้อมอันไม่คุ้นเคยและได้เข้าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งกับโลกธรรมชาติที่ต้องอพยพไปมา ซึ่งจะปรากฏให้เห็นได้ท่ามกลางความแตกต่างอันซับซ้อนของพืชและสัตว์ในพื้นที่เขตร้อน ภาพเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความคุ้นเคยส่วนตัวและการสังเกตถึงความแตกต่างของธรรมชาติที่มีและชวนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ซับซ้อนผ่านสิ่งของสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของประเทศไทยและเมียนมาร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ศิลปินเรียกว่าบ้าน

BIOGRAPHY

Shwe is a Burmese photographer and mixed media artist, living and working in Chiang Mai, Thailand. Shwe's works focus on collective histories, familial ties, knots and threads of human relationship and exploring the inner psyche through intimate storytelling about people and places dear to her heart. She tells personal stories from which she connects and examines broader social aspects; vice versa she works on social documentaries reflecting and drawing from her own position within the issue. Shwe uses photography as her main medium and incorporates archives, videos, texts, poems, paintings and drawings of her own or collaborating with others. Shwe is the recipient of respected art and photography awards including the Objectifs Documentary Award 2020 (Open Category) and the inaugural Julius Baer Next Generation Art Prize in 2021. Her works have been exhibited internationally in art festivals and spaces such as Kochi-Muziris Biennale, Aichi Triennale, Singapore International Photography Festival, Photo Australia International Festival of Photography, ArtScience Museum Singapore, Bangkok Art & Culture Centre and Photoforum Pasquart.

ชีวประวัติ

ชเว เป็นช่างภาพและศิลปินด้านสื่อผสมชาวพม่า อาศัยและทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทย ผลงานของชเวมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์โดยรวม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ปม และสายใยความสัมพันธ์ของมนุษย์ รวมไปถึงการสำรวจภายในจิตใจผ่านการเล่าเรื่องด้วยความคุ้นเคยเกี่ยวกับผู้คนและสถานที่อันเป็นที่เธอรัก เธอบอกเล่าเรื่องราวของตนเองจากสิ่งที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบมันกับแง่มุมทางสังคมในวงกว้าง ในทางกลับกันเธอก็ได้ทำสารคดีทางสังคมที่สะท้อนและดึงจุดยืนของเธอเองในประเด็นนี้ด้วย ชเวใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อหลักและยังได้รวบรวมงานสำคัญต่าง ๆ ไว้มั้งไว้ดีทัศน ข้อความ บทกวี ภาพวาด รวมทั้งงานวาดของเธอเองหรืองานที่ได้ร่วมทำกับผู้อื่น ชเวเป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปะและภาพถ่ายอันน่ายกย่อง รวมถึงรางวัล ออบเจกทิฟ ดอคิวเมนทารี อวอร์ด 2020 (ประเภทเปิด) และเข้ารับรางวัล จูเลียส แบร์ เน็กซ์ เจเนอเรชัน อาร์ต ไพร์ส ในปี 2021 ผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงในเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติและในพื้นที่

ต่าง ๆ เช่น โคจิ-มุซิริส เบียนนาเล่, ไอจิ เทเรนเนล, เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติประเทศสิงคโปร์, เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติประเทศออสเตรเลีย, พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ศิลปะประเทศสิงคโปร์, หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์โฟโตฟอร์มาสควอด

Ri
ธี

Is It Sweet Like Honey, 2023, Photo on paper
อิส อีท สวีท ไลค์ ฮันนี่, 2023 ภาพถ่ายบนกระดาษ

“Is it sweet like honey?”

“Freedom is something entirely else for me. But there is nothing close to being free for me, my family, friends or my country. But I want to taste it. Is it sweet like honey? Is it beautiful? Is it like heaven?”

"Is it as sweet as Honey?" is a series in which the artist tries to delve into the concept of "Freedom." Having spent her entire life, as well as her parents', in a country dominated by a military regime, the artist wishes to grasp the essence of freedom, a concept repeatedly denied to the people of Myanmar and only to be brutally suppressed through arbitrary arrests and merciless killings by the military.

“อิส อีท สวีท ไลค์ ฮันนี่?”

“อิสระภาพเป็นสิ่งอื่นสำหรับฉันอย่างสิ้นเชิง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับการเป็นอิสระเลย ทั้งสำหรับตัวฉัน ครอบครัวของฉัน เพื่อน หรือแม้แต่ประเทศของฉัน แต่ฉันยังอยากที่จะลองลิ้มรสมันดู มันจะหวานเหมือนน้ำผึ้งไหม? มันจะสวยงามไหม? มันจะเหมือนสวรรค์เลยไหม?”

“อิส อีท แอส สวีท แอส ฮันนี่?” เป็นชุดภาพที่ศิลปินได้พยายามล้วงลึกเข้าไปในแนวคิดของ “อิสระภาพ” หลังจากได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเฉกเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเธออยู่ในประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบอบการปกครองของทหาร ศิลปินปรารถนาที่จะเข้าใจในแก่นแท้ของอิสระภาพ แต่แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อประชาชนชาวเมียนมาร์อีกทั้งยังถูกรับประมาทอย่างไรซึ่งความปรารถนาก็ด้วยการเข้าจับกุมโดยปราศจากเหตุผลและทำการสังหารอย่างเลือดเย็นโดยทหาร

BIOGRAPHY

Ri is a lens-based visual artist based in Yangon, Myanmar. She works on stories that are entrenched upon being part of a queer community and intimate relationships. Along with this, she works with visual poems, geopolitical landscapes and stories that have connection to her country's complex political situations.

Her art works have been showcased at international photo festivals and venues, such as the Bangkok Arts and Culture Center, Jakarta Photo Festival, and the Kochi-Muziris Biennale. She recently joined a 50-day artist-in-residency program in Switzerland, supported by Pro Helvetia New Delhi.

ชีวประวัติ

ธี เป็นศิลปินทัศนศิลป์ใช้เลนส์ที่อาศัยในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เธอทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวที่ยึดมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควีร์และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้แล้ว เธอยังทำงานเกี่ยวกับกรีนพินธ์ภาพ ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอันซับซ้อนในประเทศของเธอเอง

ผลงานศิลปะของเธอได้รับการจัดแสดง ณ เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติและสถานที่จัดงานต่าง ๆ ได้แก่ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เทศกาลภาพถ่าย ณ เมืองจาการ์ตา และงานโคจิ-มุซิริส เบียนนาเล่ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้เข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลากว่า 50 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ โพร แฮ็ลเวติอา นิวเดลี

Aung Myat Htay

อ่อง เมียด ၈ေ

Soul #01 Shan woman, 2023, Digital Prints on Acrylic glass

โซล #1 ฉาน วุแมน, 2023, งานพิมพ์ดิจิตอลบนกระจกอะครีลิก

He uses folktales and myths, a notion of locomotion in archive pictures to multiply like a patchwork. He has always been interested in the intersection of art and anthropology by means of art and observations of socio-cultural phenomena. In this work he expresses the shadows of Zomi people who fled from their home mountain land across the sea. They have lived in nature with its blessings and calamities. Wisdom that avoids elimination and purification and does not form a single centre that creates a mixed relationship between animals, plants, inorganic matter, and spirits, and controls movement/dispersion, escaping from slavery, military service, taxation, etc. by the state. Smart travellers, their community (kuni) exists in the depths of the hearts of people living today, and it makes us feel nostalgia and admiration.

เขาใช้นิทานพื้นบ้านและตำนานซึ่งเป็นแนวคิดของการเก็บความเคลื่อนไหวไว้เป็นภาพแบบถาวรเพื่อให้เพิ่มจำนวนทวีคูณเหมือนการเย็บปะติดปะต่อกัน เขามีความสนใจในการผสมผสานระหว่างศิลปะและมานุษยวิทยาโดยใช้ศิลปะและการสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมมาโดยตลอด ในชิ้นงานนี้เขาได้ถ่ายทอดเงาของชาวโซมีที่ได้ออกจากดินแดนบนภูเขาบ้านเกิดของตนที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมา พวกเขาอาศัยอยู่ในธรรมชาติร่วมกับภัยพิบัติและการขอรพร สร้างภูมิปัญญาของการหลีกเลี่ยงจากการกำจัดและการชำระล้าง แต่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นศูนย์กลางหนึ่งเดียวที่สร้างความสัมพันธ์ผสมผสานกันระหว่างสัตว์ พืช สสารอนินทรีย์ที่ไม่มีชีวิต และวิญญาณ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการกระจายตัว การหลุดพ้นจากการเป็นทาส การรับราชการทหาร การเสียภาษี และสิ่งอื่นใดจากรัฐบาล เป็นนักเดินทางที่ชาญฉลาด ชุมชนของพวกเขา(คูนี)ได้ติดอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ และนั่นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความคิดถึงและการยกย่องเสมอมา

BIOGRAPHY

AUNG Myatty is an artist and independent curator. He was born in Upper Myanmar and graduated in 1998 with a BFA in Sculpture from the University of Art & Culture in Yangon. He expresses social messages with work that combines a contemporary sense. He is also known as a writer/curator in Myanmar's art community since 2005. His works include photography, moving image, installation, and even participatory public art. His works have been shown at various locations in Asia, Europe and the US including Fukuoka Asian Art Museum, SYLT Foundation in Germany, and Osaka Kansai International Art Festival 2023. He was an ACC Grantee Artist for New York Residency in 2014. Besides artistic creations, he is the art writer and founder of SOCA alternative art learning program in Myanmar.

ชีวประวัติ

อ่อง เมียด ၈ေ เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ เขาเกิดที่ตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์และจบการศึกษาในปี 1998 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปวัฒนธรรมในย่างกุ้ง เขาแสดงออกถึงข้อความทางสังคมด้วยงานที่ผสมผสานกับความรู้สึกแนวร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียน/ภัณฑารักษ์ ในชุมชนศิลปะของประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2005 ผลงานของเขามีตั้งแต่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว งานจัดวาง และกระทั่งงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมสาธารณะ ผลงานของเขาถูกจัดแสดงหลากหลายพื้นที่ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงจนถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟูกูโอกะ มูลนิธิ เอส วาย แอล ที ในประเทศเยอรมนี และเทศกาลศิลปะนานาชาติโอซาก้า-คันไซ ในปี 2023 อีกทั้งเขายังได้รับทุน เอ ซี ซี จากนิวยอร์กเรสซิเดนซีในปี 2014 ซึ่งนอกจากการสร้างสรรคทางศิลปะแล้ว เขายังเป็นนักเขียนงานศิลปะและเป็นผู้ก่อตั้งโปรแกรมการเรียนรู้ศิลปะทางเลือก เอส โอ ซี เอ ในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

Tith Kanitha
ทิต คณิสรา

Untitled, 2021, Steel wire
อันใดเต็ล, 2021, สตีล ไวร์

Instinct, intuition, and play are valued skills and disciplines Tith Kanitha has nurtured as strategies of resistance to normative expressions of beauty, productive labor, gender roles and political resistance in Cambodia. Her practice across media provides, in her words, "different ways to breath", conjuring personal experiences of participation and freedom as they associate with the subconscious and the somatic. Tith's sculptures are made with thin-gauge steel wire, within which she finds metaphorical relation for its typically "supportive role" as an unseen material that enables connecting and building structures. Through laborious hand-coiling around a thin copper dowel, she amasses great lengths of helical modules that become spring-like, flexible lengths that can stretch, compress, and interlock when wrapped around one another.

In a two-way conversation with her materials, she describes both careful listening and gentle subversion, of finding a flow or falling into drift. Tith's sculptures often feature as part of her installation and performances. She has long referred to her sculpting process as "drawing with wire", which has more recently become a double entendre as she often fashions tools of steel wire for her intimate, abstract drawing practice.

สัญชาตญาณ ปริชาญาณ และการละเล่น เป็นทักษะและวินัยอันทรงคุณค่าที่ ทิต คณิสรา ได้ปลูกฝังให้เป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านการแสดงออกถึงความสวยงามที่เป็นบรรทัดฐาน ผลิตภาพแรงงาน บทบาททางเพศ และการต่อต้านทางการเมืองในประเทศกัมพูชา การปฏิบัติของเธอในสื่อต่าง ๆ และคำพูดของเธอใน "การหายใจที่แตกต่าง" ได้เสกสรรประสบการณ์ส่วนตัวของเธอกับการมีส่วนร่วมและการมีเสรีภาพ เมื่อพวกเขาได้เชื่อมโยงเข้ากับจิตใต้สำนึกและร่างกาย

ประติมากรรมของทิตทำขึ้นด้วยลวดเหล็กชนิดเส้นบาง ซึ่งทำงานในนั้น เธอได้ค้นพบความสัมพันธ์ซึ่งโดยทั่วไปเปรียบเทียบได้กับ "หน้าที่สนับสนุน" ในฐานะที่เป็นวัสดุที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างงานให้เป็นโครงสร้างได้ด้วยการพันขดเดือยทองแดงบาง ๆ ด้วยมืออย่างยากลำบาก เธอรวมโมดูลขดลวดให้มีความยาวที่กลายเป็นเหมือนสปริงและยืดหยุ่นความยาวได้ สามารถยืด บีบอัด และเชื่อมกันได้เมื่อมีการพันรอบกัน

ในการสื่อสารแบบสองทางกับสื่อของเธอนั้น เธอได้อธิบายถึงทั้งการฟังอย่างระมัดระวังและการถูกทำลายอย่างอ่อนโยนในการมองหาความสั่นไหวหรือการตกลงไปสู่ความล่องลอย ประติมากรรมของทิตนั้นมักจะได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะแบบจัดวางรวมถึงการแสดงของเธอเอง เธอเรียกกระบวนการสร้างงานประติมากรรมของเธอมาอย่างยาวนานว่า "การวาดภาพด้วยเส้นลวด" ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มันได้กลายมาเป็นคำพูดสองงาม เนื่องจากเธอมักจะสร้างเครื่องมือที่ทำจากลวดเหล็กเพื่อฝึกฝนการวาดภาพนามธรรมให้เกิดความคุ้นชิน

BIOGRAPHY

Kanitha was born in 1987, Phnom Penh, Cambodia and centers on intuitive processes as she works across media with a focus on sculpture and drawing. Her solo presentations include the performance *How Heavy Is Time?* at Casco Art Institute, Utrecht (2020) and the exhibition *Instinct*, SA SA BASSAC, Phnom Penh (2018). Select group exhibitions include 58th Carnegie International, Pittsburg (2022), Singapore Biennale (2022), SUNSHOWER: Southeast Asian Art from 1980s to Today, Mori Art Museum, Tokyo (2017), and *Rescue Archaeology*, ifa, Berlin and Stuttgart, Germany (2013). Kanitha was a resident at Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam (2019-2021). She is a member of Anti-Archive film collective in Cambodia.

ชีวประวัติ

คณิสราเกิดในปี 1987 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา งานของเธอมุ่งเน้นไปที่กระบวนการตามสัญชาตญาณขณะที่เธอทำงานผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเน้นทั้งงานประติมากรรมและการวาดภาพ งานแสดงเดี่ยวของเธอได้แก่ งานแสดง ฮาว เฮฟวี่ อิส ไทม์? ณ สถาบันศิลปะคาสโก ในเมืองอูเทรคต์ (2022) และนิทรรศการ อินสทิ้งค์ ณ เอส เอ เอส เอ บาสสิก กรุงพนมเปญ (2018) กลุ่มนิทรรศการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คาร์เนกี อินเตอร์เนชันแนล ครั้งที่ 58 ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก (2022) สิงคโปร์ เบียนนาเล่ (2022) นิทรรศการชันชาวเวอร์ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ โตเกียว (2017) และโบราณคดีกู้ภัย ไอเอฟเอ ณ กรุงเบอร์ลินและสตูทท์การ์ต ประเทศเยอรมนี (2013) คณิสราเคยอาศัยอยู่ที่สถาบันทัศนศิลป์แห่งชาติ (Rijksakademie van beeldende kunsten) ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม (2019-2021) อีกทั้งเธอยังเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัททำภาพยนตร์ แอนติ-อาร์ไควฟ์ในประเทศกัมพูชาก็ด้วย

Maeda Kohei

มาเอเดะ โคเฮ

Breathing, 2021, Video installation

Photo: Shimoda Manabu

บริบทถึง, 2021, วีดิทัศน์จัดวาง

รูปภาพ: ชิโมเดะ มานาบุ

Kohei uses his own experiences as a starting point for his work about the relationship between people, nature and events. *Breathing* was inspired by "Kozanji-style earthenware" found at an ancient temple in Kinan/Kumano where he grew up. The spiral earthenware was produced and used in daily life by the Zomi people, who fled their nation via the sea and rivers and came to the Japanese archipelago. It may visualize the layering of prayer, time and wisdom possessed by spirits, gods and the mountainous philosophy of the Zomi world.

โคเฮใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ธรรมชาติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ บริบทถึง ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "เครื่องปั้นดินเผาสไตล์โคซันจิ" ที่ถูกพบ ณ วัดเก่าแก่ในคินัน/คามาโมโตะที่เขาได้เติบโตมา เครื่องปั้นดินเผารูปเกลียวถูกผลิตและถูกใช้ในชีวิตประจำวันโดยชาวโซมี ผู้ซึ่งหนีอพยพออกจากประเทศของตัวเองผ่านทางทะเลและแม่น้ำมายังหมู่เกาะญี่ปุ่น อาจมีการเห็นภาพการแบ่งชั้นของการอธิษฐาน เวลา ภูมิปัญญาที่ถูกครอบงำด้วยจิตวิญญาณ พระเจ้า และภูเขาแห่งปรัชญาของโลกโซมี

BIOGRAPHY

Born in Wakayama, Japan in 1991, he graduated from Kyoto City University of Arts, Graduate School of Fine Arts, Department of Painting, Conceptual Design in 2017. Projects include "Mandarabo," which pursues Minakata Kumagusu's philosophical ideas, and "Takase River Monitoring Club," which observes the ecology of rivers. Recent exhibitions include "Lit-up Mountain, Astral Foothills" at Aomori Contemporary Art Center(2022), "Kinan Art Week 2021" at Minakata Kumagusu Memorial Museum, and "Gunma Youth Biennale 2021" at Gunma Prefectural Museum of Modern Art.

ชีวประวัติ

โคเฮเกิดที่วากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1991 เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะเกียวโต บัณฑิตวิทยาลัยจิตรศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม แนวคิดและการออกแบบในปี 2017 โครงการต่าง ๆ ได้แก่ "มันดาราโบะ" ซึ่งดำเนินตามแนวคิดเชิงปรัชญาของ มินากาตะ คุมะกุสุ และ "ชมรมติดตามแม่น้ำทาคาเสะ" ซึ่งได้สังเกตการณ์ระบบนิเวศของแม่น้ำ นิทรรศการล่าสุด ได้แก่ "ลิท-อัฟ เมาน์เทน, แอสทรอล ฟูลทิลล์" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยอาโอโมริ (2022) "สัปดาห์ศิลปะ คินัน 2021" ณ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์มินากาตะ คุมะกุสุ และ "กุนมะ ยูธ เบียนนาล 2021" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งกุนมะ