

BECONSTRUCT DECONSTRUCT

14th Asiatopia International Performance Art Festival
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ครั้งที่ 14
5 – 25 November 2012

Nan: SE Asian artists exchange, 6-11 Nov

Bangkok: Performance event, 16-18 Nov at BACC

Nakonratchasima (Korat): 23-25 Nov

Detail from Talking hands by Monika Gunther & Ruedi Schill photo by Georg Anderhub

Committee

Padungsak Kotchasamrong	Festival Director
Nopawan Sirivejkul	Manager
Paisan Plienbangchang	Committee
Jittima Pholsawake	Committee
Mongkol Plienbangchang	Committee
Vasan Sitthiket	Advisor
Chantawipa Apisuk	Advisor
Chumpon Apisuk	Advisor

Chumpon Apisuk: Curator/Director
Nopawan Sirivejkul: Technical Manager
Padungsak Kotchasumrong: Festival Coordinator

Program

Nan Province; Huen Mae Kumpaeng artists exchange center, Kong Kwai District

5-11 November: SE asian artists exchange
5 -11 พฤศจิกายน ศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองที่จังหวัดน่าน

Bangkok; Bangkok Art & Culture Centre

14-15 November performance workshops
Workshop 1: Monika Gunther & Ruedi Schill
Workshop 2: Morgan O'Hara
14 – 15 พฤศจิกายน ห้องปฏิบัติการแสดงสด work shop
ห้องที่ 1 โดยศิลปินจากสวิสเซอร์แลนด์ โมนิกา กุนเทอร์ และ รูดี้ ชิลล์
ห้องที่ 2 โดยศิลปินจากสหรัฐอเมริกา มอร์แกน โอ ฮารา
16-18 November Performance events
16 – 18 พฤศจิกายน ศิลปะแสดงสด เทศกาลเอเชียไทยเป็ย
17 November Artist talk by Sinead O'Donnell "Disable Artists Festival"
17 พฤศจิกายน บรรยายพิเศษโดยซินเอด โอ ดอนเนลล์ หัวข้อ เทศกาลศิลปะศิลปินพิการ

Nakonratchasima; Korat city plaza

21-22 November Performance Workshops
Workshop 1: Monika Gunther & Ruedi Schill
Workshop 2: Sinead O'Donnell
21 – 22 พฤศจิกายน ห้องปฏิบัติการแสดงสด
ห้องที่ 1 โดย มอนิกา กุนเทอร์ & รูดี้ ชิลล์
ห้องที่ 2 โดย ซินเอด โอดอนเนล
24-25 November Performance events
24-25 พฤศจิกายน เอเชียไทยเป็ย ศิลปะแสดงสดที่จังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับศิลปิน About the artists

โมนิกา กุนเทอร์ และ รูดี้ ชิลล์ / Monika Gunthere & Ruedi Schill - Switzerland

รูดี้เริ่มทำงานศิลปะแสดงสดตั้งแต่ปี 1975 ขณะที่โมนิก้าเริ่มต้นในปี 1980 ทั้งคู่ทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี 1995 ปีเดียวกับที่เริ่มต้นสอนศิลปะแสดงสดในมหาวิทยาลัยศิลปะของเยอรมันนีและสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งคู่ได้รับเชิญให้ไปแสดงงานยังประเทศต่างๆ ทั้งยุโรปและเอเชีย และในปี 2004 ได้รับรางวัลศิลปินประจำเมืองลูเซิร์น และได้ก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ ณ โรงไฟฟ้าเมืองกีสวิล สวิสเซอร์แลนด์ด้วย

Monika Gunther and Ruedi Schill started to perform together as a duet in 1995, though Ruedi Schill started as a solo performer since 1975 and Monika in 1980. Through their long time activities in performance and teaching both were awarded Artist of Luzern City, Switzerland. After that they started International Performance Art in Turbine Giswil, a small town in Switzerland.

มอร์แกน โอ ฮารา /Morgan O' Hara - USA

เกิดที่เมืองลอส แองเจลิสแต่ไปเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จปริญญาโทในสาขาศิลปะจาก California State University, Los Angeles เริ่มทำงาน Performance Art ในปี 1989 เธอสอนวาดรูปและจิตวิทยาในการสร้างสรรค์ที่โรงเรียนศิลปะในสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย Morgan O'Hara was born in Los Angeles, grown up in Japan and live in New York city. She began her performance career in 1989, with distinctive style and technic. She also teaches art and psychology in art in many art schools in USA, Europe and Asia. This is her first time in Thailand.

ซินเอด โอ ดอนเนลล์ / Sinead O'Donnell – Ireland/United Kingdom

พื้นเพมาจากกรุงดับลิน ไอร์แลนด์ แต่ย้ายมาอยู่เบสฟาสต์ ตั้งแต่ปี 1995 จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านงานผ้าและประติมากรรมจาก มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์ในปี 1999 และปริญญาโทด้านแสดงสดและไทม์อาร์ตที่ วิทยาลัยศิลปะ ดาร์ลิงตันในปี 2004 เธอเดินทางแสดงในหลายประเทศในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป ยุโรป

ตะวันออก และตะวันออกกลาง งานแสดงของซินเนด สร้างขึ้นจากพื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อน โดยอาศัยการเดินทางที่เปิดดวงตาการรับรู้ของเธอให้กว้างขึ้น และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ส่งแรงบันดาลใจให้เธอสร้างผลงาน ที่ละเอียดอ่อนและลุ่มลึก

Sinead O'Donnell was originally from Dublin city, Ireland, but she has moved to Belfast since 1995. She studied textile art and sculpture at University of Ulster in Belfast, and went to take graduate studied in time art in University of Darlington. Since then she has been active in performance in Asia, and South Ireland. Her work based on personal experiences as nomadic, she performs as she travel to learn and exchange with different culture. To be in different culture environment inspired her to new works, and sensitivity.

Lee Wen / ลี เวน - สิงคโปร์

ลี เวน ศิลปินนานาชาติชาวสิงคโปร์ ผลงานของเขามักจะตั้งคำถามกับสถานะของสังคมโดยเฉพาะในสิงคโปร์ เขาเป็นที่รู้จักในผลงานชุด คนสีเหลือง ที่เขาทาร่างกาย เขาดำเนินสีเหลืองสด เพื่อเน้นให้เห็นอัตลักษณ์และเป็นเชิงเสียดสีอัตลักษณ์ ของผู้คนในสิงคโปร์ เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่ม หมู่บ้าน ศิลปิน ในสิงคโปร์ และ คณะศิลปินแสดงสดนานาชาติแบล็กมาร์เก็ต ในปี 2546 ลี เวน เป็นผู้นำในการก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสด "Future of Imagination –

อนาคตของจินตนาการ" ที่ เป็นเทศกาลประจำปีที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย

ลีเวนสอนศิลปะที่ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรีแห่งโตเกียว, และสอนปฏิบัติการ ที่มหาวิทยาลัยซานออย มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยแห่งมหานครเม็กซิโก เม็กซิโก, และ มหาวิทยาลัยมุซาชินโอ กรุงโตเกียว ในปี 2548 ลี เวนได้รับรางวัลเกียรติยศทางวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ ด้านการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย (เทียบเท่ากับศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย)

Lee Wen is a Singaporean performance artist on social identity themes, and best known for his *Yellow Man* performances. Painting his own body with bright yellow poster paint, he expresses an exaggerated symbol of his ethnic identity as a citizen of Singapore. He is also a member of The Artists Village (TAV), and part of the International Black Market performance collective. In 2003, Lee spearheaded the *Future of Imagination* international performance art festival which one of the best art festival in Asia.

Lee also taught art at Tokyo National University of Fine Arts and Music , taught workshops at Hanoi University of Fine Arts, University of Ulster, UK, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico City, and Musashino Art University, Tokyo. On 21 October 2005, Lee Wen was presented with the highest cultural award, the Cultural Medallion for his immense contributions to the development of local contemporary art.

Rachel Saraswati/ราเชล ซาราสาวัตี - Indonesia

Photos: Doli. Courtesy: Performbance Festival

เรเชล ซาราสาวัตี โอบ ดอนโนฮิว เกิดในปี 2520 ที่นครจ๊อคจาการ์ตา เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรม สูดัน พางัน และมีกิจการร้านเบียร์ อ็อก เช่นฟรี เบียร์การ์เดน และคิทเชน เรเชล สนใจทดลองงานด้านเสียงที่เธอเปล่งออกมาในระหว่างการแสดงสด เธอเชื่อว่าความไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นความสมบูรณ์แบบในตัวเอง เธอเป็นสมาชิกของ เพอร์ฟอรัมแมนส์ คลับ และได้ลาออกหลังจากเป็นสมาชิกได้ 3 ปี

Rachel Saraswati O'Donoghue, born on 4th February 1977 in Yogyakarta. She works at Hutan Pangan Cultural centre as the director and currently also runs Oxen Free beer garden and

kitchen as both director and finance manager. She loves to explore her voice to creates sounds while performing. She believes that imperfection is the perfection itself. She joined Performance Klub for nearly 3 years and resigned after the 3rd festival.

Vim Nedara / วิม เนดารา – The Philippines

วิคเตอร์ เอมมานูเอล คาร์เมลโล ดี. นาเดรา, จูเนียร์ หรือ วิม นาเดรา "บิดาแห่งกวีแสดงสด ของฟิลิปปินส์" เป็นนักเขียน กวี ที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ และใช้พื้นฐานกวี ในการสร้างงานศิลปะ เขาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ทั้งจากงานเขียน หนังสือ และศิลปะ วิม มีกิจกรรมทางสังคมที่เรียกว่า "กวีรักษา – Poetry Therapy" ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงบัดนี้ เขายังสอนกวี ที่ มูลนิธิบันได (Staiway Foundation) ที่เมือง มินโดโร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาศิลปะวัฒนธรรม ในด้าน กวีแสดงสด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำกวีรักษา ในสถาบันฟื้นฟูสุขภาพ และกับกลุ่มผู้ติดเชื่อเอชไอวี บาเฮย์ ลินแกป

Victor Emmanuel Carmelo D. Nadera, Jr. is well respect as "father of performance poetry in the Philippines," he is an award winning poet, fictionist, playwright, and essayist. Since 1996 up to now, he gives poetry workshops at the Stairway Foundation in Puerto Galera, Mindoro for their National Commission for Culture and the Arts-funded performance poetry production (2001) after conducting poetry therapy sessions at the National Bureau of Investigation

Treatment and Rehabilitation Center as well as with Persons With AIDS at the Bahay Lingap of the San Lazaro Hospital.

Yorgos Zafiriou / ยอร์จ ซาฟิรีโอ - Australia

ศิลปินหลายแขนงจากออสเตรเลีย เขามีผลงานทั้งการแสดงสด ภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง วิดีโอ พิมพ์ผ้า วาดภาพ และประติมากรรม เขาสนใจที่จะสร้างผลงานที่หาความสัมพันธ์ของร่างกายของเขากับวัตถุศิลปะอื่น ๆ ในงานศิลปะแสดงสด

Yorgos is an interdisciplinary artist from Australia, he works with performance, installation, photography, video, textiles, drawing and sculpture. His interest is in interplay between materiality of the body and its relationship to the art object through performance.

ซอน ซึ / Zoncy - Myanmar

เกิดในปี 1987 สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เมืองย่างกุ้งในปี 2007 เธอเรียนศิลปะกับ Daw New New Yi ระหว่างปี 2003 – 2007, เข้าร่วมกลุ่ม Zero modern & contemporary art ในปี 2008 เริ่มต้นทำงานศิลปะแสดงสดหลังจากเข้าร่วม workshop NIPAF09 ที่ประเทศญี่ปุ่น

เธอเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงรุ่นใหม่ของพม่าที่น่าจับตามอง ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าหวังให้สังคมที่เธออาศัยอยู่ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซอนซีเคย

เข้าร่วมเทศกาลเอเชียโทเปียมมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะได้รับเชิญไปร่วมเทศกาลยังประเทศเยอรมันนี อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ Zoncy Phyu was born in 1987, she graduated computer science in Yangon in 2007, and study art with Daw New New Yi from 2003-2007. After graduation she joins Zero Modern and Contemporary Art, and began to perform her own art, after participate in NIPAF 09 Workshop in Japan. She is an up coming young women performance artist, with new generation ambition that Burma must be living up to be an equal nation with other nations in the world. Zoncy was invited to Asiatopia 10/2008, and has been perform in Germany, Indonesia and the Philippines.

Jiand Yin Meemalai / จิและยีน มีมาลัย - Thailand

จิ และ ยีน ศิลปินร่วมสองคน (พรพิไล - จิรเดช มีมาลัย) ทำงานหลากหลายแขนง งานของทั้งคู่เน้นการสร้างพื้นที่ และเนื้อหา ที่จะเปิดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ทั้งหญิงและชายในบริบททางสังคม ในปี 2553 สร้างผลงานชุด "สนทนา: เห็นและเป็นอยู่" ซึ่งเป็นการทำงานที่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผู้ทำงาน ด้วยการวาดภาพเหมือนทั้งสองด้าน หน้าและหลัง ในเวลาเดียวกัน ในที่สาธารณะ ในปี 2555 ทั้งคู่ทำงานชุดใหม่ที่เป็นผลสืบเนื่องมา "เราไปไทเป" ที่เป็นการสร้างกระบวนการทำงานในพื้นที่ ๆ แตกต่างกันในนครไทเป และพบปะกับผู้เข้าร่วมที่บ้านของพวกเขาเอง

ความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นระหว่างการวาดภาพเหมือน ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญของกระบวนการนี้ มากกว่าการวาดภาพ ที่นำพาให้ทั้งศิลปิน ผู้เข้าร่วม ผู้ชม ได้ผ่านเส้นแบ่งทางสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ส่วนตัว ที่เกิดทับซ้อนกันเมื่อคนมาอยู่ด้วยกัน Jiand Yin are interdisciplinary collaborative artists. Their work focus on how to create space and form to construct relationships between human and human in relation to his/her social context. In 2010, they initiated the Dialogue: Seeing and Being, an interactive performance that invite audience to participate by drawing front and back portraits for them at many public spaces. In 2012, the project is continued with a title "We are Going to Taipei" that operated the art process at several sites in Taipei and met some participants at their homes. The relationship that is developed by the conceptual art process of drawing portrait and etc. will convey artists, participants and audiences to experience and come across a transition of social, cultural and personal space, the overlapping condition when living together.

มงคล เปลี๋ยนบางช้าง / Mongkol Plienbangchang - Thailand

มงคลเริ่มต้นสนใจและทำงานศิลปะแสดงสดตั้งแต่ปี 1995 เขายังคงรักษาประเพณีแสดงสดแบบประท้วง ที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมั่นคง มงคลทำงานจิตรกรรมและเขียนบทกวี ควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะแสดงสด ในฐานะศิลปินศิลปะแสดงสดเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลศิลปะนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ เช่น โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน เป็นต้น ผลงานศิลปะของเขามักแสดงทรรณะต่อสถานการณ์สังคมและการเมืองทั้งในพื้นที่และสากล ด้วยทำที่นิ่งเงียบและขึงเคียด งดงาม

และเกรี้ยวกร้าว ผกผันเข้าสู่กัน Mongkol Plienbangchang has taken performance as one of his artistic activities since 1995. However, his works developed and based on political protest art, profound and anger, violence and peaceful, etc... He is also make painting and write poetry. He has perform in many countries include Poland, USA, Japan, Korea, Taiwan, China and Singapore, for instance, etc.

ผดุงศักดิ์ คชสารโรง / Padungsak Kochsumrong - Thailand

ผดุงศักดิ์ เริ่มสร้างผลงานแสดงสดมาประมาณ 15 ปีแล้ว ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาจิตรกรรมและรองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานของผดุงศักดิ์มีโครงสร้างที่แน่นอนและดำเนินไปอย่างมีเป้าหมายตามขั้นตอน ซึ่งเหมาะสมกับความสนใจเฉพาะตัวในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม

Padungsak Kotchasamrong has been performed for more than 15 years. Currently he is a vice dean and head of painting department at Fine Arts Faculty, Chiangmai University. Padungsak works is structural based, with systematic procedure and express about his social & political stand.

จิตติมา ผลเสวก / Jittima Phosawake - Thailand

นักเขียนผู้บันทึกการเดินทางสัมผัสชีวิตผู้คนและปัจจุบันทำสารคดีเชิงวิจัยเรื่องข้าวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จิตติมาสร้างผลงานแสดงสดตั้งแต่ 1995 ผลงานของเธอส่วนใหญ่มักนำเสนอเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน

ผลงานศิลปะแสดงสดของเธอจึงมักเลือกใช้วัสดุที่แสดงออกในเชิงประจักษ์มากกว่าทัศนะส่วนตัว ปัจจุบันเธอเป็นผู้ก่อตั้งโครงการศิลปะชุมชนแห่งลุ่มน้ำโขง

Jittima Pholsawake is a recorder of her own journey, people's lives. She also makes TV documentary about rice culture in Maekong river basin. Jittima started to make performance art in 1995, her works mainly about community rights, and that's make her works more objective than subjective. She is a co-founder of Maekong Community Art Project.

ไพศาล เปลียนบางช้าง / Paisan Plienbangchang - Thailand

ไพศาลสร้างงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรม ศิลปะจัดวาง เขียนหนังสือ มีผลงานสื่อแสดงอันดีบนเวทีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ก่อตั้ง เลย์ ดาไวโปรเจกต์ เสนอเรื่องเกี่ยวกับความรักและสันติภาพ เพื่อต่อต้านสงครามในทุกรูปแบบ รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและความยุติธรรมที่มนุษย์กระทำต่อกัน

Paisan Plienbangchang, one of the most wellknown Thai performance artists, though he also makes painting, installation and a writer. He helped found a Lay Down Project, which concern about peace and love and against all form of

violence and war, as well as all injustice in society.

บุญส่ง รอดทับ / Boonsong Rodthab - Thailand

ศิลปินรุ่นใหม่จากเชียงใหม่ มีผลงานทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม สนใจทำงานศิลปะแสดงสดตั้งแต่ปี 2011 ในโครงการวัดฤดูบิ 'ดิบบๆ สุกๆ สดๆ' บุญส่งเข้าร่วมเทศกาลศิลปะแสดงสด นานาชาติเอเชียโทเปียวด้วยการเป็นอาสาสมัครก่อนผันตัวเองเป็นศิลปินแสดงสดที่สนใจปรัชญาความคิด ปัญหาของมนุษย์ การคิดค้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมเพื่อแสดงออกเป็นผลทางรูปธรรม

about people and its wisdom.

Boonsong Rodthab, a young performance artist, with his first participation at Asiatopia for the first time in 2011. He is also makes sculpture, painting, print making as well as mixed media. His works is

สมพงษ์ ทวี' / Sompong Tawee - Thailand

สมพงษ์ ทวี' ทำงานศิลปะทั้งที่เกี่ยวกับการแสดงภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังเขียนเรื่องสั้น บทกวีตลอดจนทำงานวิจารณ์วรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเคยแสดง performance art มาแล้วในงานศิลปะระดับนานาชาติ ทั้งในอิตาลี ออสเตรเลีย และเกาหลี แวดวงกวีนิพนธ์เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วยังคงจำได้ถึงถึงการอ่านกวีนิพนธ์ด้วยสีหน้าเรียบเฉย นิ่ง ลึกลับ ทว่าเต็มไปด้วยพลังอันหนักแน่นของเขา

Sompong Tawee is a poet, movie actor, performance artist and short story writer. He also a literature critique. As a performance artists he has been performed in many countries such as Austria, Italy and Korea.

INTRODUCTION

ASIATOPIA 14/2012

Thailand 2012:

'Asiatopia 13' Escapes to Chiang Mai, fleeing the 2011 Great Floods of Bangkok

2011, September till December, ten provinces of Thailand were underwater; rice fields were flooded, houses were flooded, villages were flooded, towns were flooded, market places were flooded, factories were flooded, cars were flooded, roads were flooded, cattle farms were flooded, vegetable and fruit trees were flooded, hundreds people drowned in the floods ...

2012 April, drought spreads throughout north and northeastern provinces, there had been no rain since last cold season; rice fields were cracked dry, thin rice plants wilt, dying in scorching sun, rivers dried up, animals suffer...

A tropical heat storm ripped through empty farmland, blowing off roofs and destroying houses. An earth quake rocked the ocean off the island of Sumatra, reverberating from the south up as far as Bangkok and beyond. Tsunami warning sirens screamed throughout the Andaman shore. Then four days after, Phuket - the pearl of Andaman -was for the first time, the center of series of earth quakes...

Natural disasters... nature's warnings... have gotten harsher each year... the world has woken up from an ignorant slumber... and we know we must care more and more about the movement to save the world... We need to learn immediately from people's organizations that work in developing healthy solutions for our earth, organic farming, ecological friendly development programs and quick responses in protect watershed areas, etc...

Artists share the common human responsibility to care for our planet ...

Now today the people in Bangkok and surrounding provinces fear the coming rainy season which may bring another Great Flood. No one has any faith left that government can manage the situation. The government has not done anything to show the people how they will be protected, or to share the lessons learned from the last flood management failure. Instead, the government focus is on gaining political strength, engaging in a parliamentary war of

เอเชียโทเปีย 14/2555

ศิลปะแสดงสดนานาชาติ

๑. ชีวิต และสิ่งที่เผชิญหน้าเราอยู่

ปี 2554 เทศกาลเอเชียโทเปียครั้งที่ 13 หนีน้ำท่วม ไปจัดที่ เชียงใหม่

ปี 2554 ประเทศไทยภาคกลางจมน้ำอยู่ 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม) นาข้าวจมน้ำ บ้านเรือนจมน้ำ หมู่บ้านจมน้ำ เมืองจมน้ำ ตลาดจมน้ำ โรงงานจมน้ำ รถยนต์จมน้ำ ถนนจมน้ำ ผู้คนหลายชีวิตจมน้ำ ปศุสัตว์จมน้ำ สวนผักผลไม้จมน้ำ ฯลฯ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง ออยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ

ปี 2555 เมษายน ภัยแล้งระบอบทั่วภาคเหนือและอีสานตอนบน ไร่ฝนมาแต่หนาวที่แล้ว ดินในนาแห้ง ข้าวหอมลิบยืนต้นตาย น้ำในแม่น้ำเหือดหาย กระหน้าข้าวด้วยพายุฤดูร้อนที่รุนแรง จนบ้านเรือนพังทะลายในหลายจังหวัด และแผ่นดินไหวนอกเกาะสุมาตรา สั่นสะเทือนถึงหัวใจคนกรุงเทพฯ และสัญญาณเตือนภัยสึนามิระงมทั่วชายทะเลอันดามัน และหลังจากนั้นเพียง 4 วัน ภูเก็ตก็เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาว ถलग

พิบัติภัยธรรมชาติ นับวันทวีความรุนแรง โลก เรียบนิ่ง สงบ มา นานแล้ว... เราจะต้องเอาใจใส่กับการเคลื่อนไหวรักษาโลก การเรียนรู้ร่วมกับองค์กรประชาชนที่ทำงานส่งเสริมการอยู่ ร่วมกับวิถีธรรมชาติ และการลดการทำร้ายโลก จะต้องทวี ความสำคัญมากขึ้น

ถึงวันนี้ (เมษายน)เวลาผ่านไปหลายเดือน ท่ามกลางอากาศ ร้อนแล้ง แต่ความสูญเสียจากน้ำท่วม ได้สร้างความหวาดกลัว แก่ประชาชนชาวไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนยากที่จะลืม ผู้คน จำนวนมากยังไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล และ ส่วนมากเพิ่งจะได้รับในเดือนมีนาคม หลังจากน้ำลดไป 4 เดือน ทุกครั้งที่พบปะกัน คนกรุงเทพฯยังถามไถ่กันถึงเรื่องเตรียมตัวสู ้น้ำท่วมในปีใหม่ คนส่วนใหญ่พูดไม่ออกเพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาล จะจัดการกับน้ำได้ดีขึ้นในปีนี้

การเมืองในประเทศไทย ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

words where they speak about 'political reconciliation' loudly ...but in reality political conflict continues to escalate. Thai politics is going against reality ... out of touch and out of reach.

Despite everything we are determined to live on and to make art ...

Regional Exchange

On a wider scope, the regional 'one market' scheme, marked as the birth of ASEAN Economic Community is arriving soon in 2015. This cooperation of trade between ASEAN members will mostly benefit investors. However it will at a minimum mean the region will be open for people to travel and meet each other more easily than ever before. In order to benefit from this opportunity and share benefits of the scheme we the people of ASEAN, must build up stronger unity and networks. We must actively create opportunities for regional exchange between people.

In 2012 **'Asiatopia 14'** is working to connect people of the region with people in the local area in a meaningful and fruitful way. The idea is based on connecting via our commonalities; our regional historical and cultural roots; our similar political development and our natural resources, as well as sharing the same tropical climate. Our shared commonalities will help create significant friendly relationships between visitors and host villagers. We aim to invite artists/organizers from other ASEAN countries to meet with local cultural activists and concerned groups here in Thailand. They will meet and live together in a remote village outside Nan city, in the northern part of Thailand. There they will have an opportunity to explore the villager's initiatives such as organic farming and ecological friendly agriculture as a way to preserve watershed of Nan River.

Historically Nan was an independent state. Their trade in mountain salt and herbs reached as far as Sukhothai, Luang Prabang (in Lao PDR today), Jinghong (Xianghong) southern China, Chiang Mai and as far as Keng Tung (Xiangtung), Shan State Burma. The mountain salt village is still operating today.

The conservation movement of Nan is well known for its strong connections with the local peoples. The network has revitalized old traditional art and cultural practices to gain local political understanding and support. The network works with local artists, traditional musicians, monks, and wise people to inspire their work

พฤติกรรมผู้ปกครองเสื่อมสามัญ กระจายอำนาจ โลกโมโห ล้น อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ประชาธิปไตยจะต้องเปลี่ยนแปลง ด้วยพลังของประชาชน

ในทางตรงกันข้าม ประเทศพม่า เพื่อนบ้านผู้นำवादกลั้วของ เอเชีย กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองใหม่ อย่างน่าพิศวง แม้จะมีความกังขา และคำถามอีกมากถึงความรุนแรงที่ยังดำเนินอยู่แก่ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในแนวชายแดนทุกภาค แต่การเดินทางของการเมืองในพม่า ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับประเทศไทย

๒. อนาคต กับความเป็นไปได้

การเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค กำลังมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดโดยรวมให้ทั้งภูมิภาคกลายเป็น ตลาดอาเซียน หนึ่งเดียว การค้าขายของภูมิภาคเราในอีก ๓ ปีข้างหน้าจะเป็นต้นไป จะส่งผลให้การแลกเปลี่ยน ระหว่างประชาชนทำได้ง่ายขึ้น แต่ในเงื่อนงำที่จะต้องเป็นกลุ่มก้อนประชาชนที่ตื่นตัว และเข้มแข็ง พร้อมที่จะ เสนอตัว และสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมการไปมาหาสู่ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างประชาชน

เอเชียโทเบีย ๑๔ พยายามสอดประสานกิจกรรมของเรา ต่อการกำเนิดประชาคมอาเซียน ด้วยการพยายาม เชื่อมร้อยความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยให้กิจกรรมศิลปะ กับกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ทั้งนี้เพราะจากพื้นฐานแล้ววัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้ สืบสายย้อนไป หาแหล่ง ที่มาอันเดียวกันได้ มีภูมิอากาศในเขตมรสุมอันเดียวกัน อยู่ในคาบสมุทรเดียวกัน มีการเติบโตทางการเมืองสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานจากเจ้าอาณานิคมตะวันตก เหมือน ๆกัน การสื่อสารถึงกันด้วยกิจวัตรธรรมจะทำให้ง่ายที่สร้างความรู้สึกผูกพันกัน

เอเชียโทเบีย ปีนี้ จึงเชิญศิลปินจากภูมิภาคอุษาคเนย์ ที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มามีปฏิสัมพันธ์ กับศิลปินไทย ในพื้นที่ ๆ ชาวท้องถิ่นประเทศไทยตื่นตัวในเรื่องเกษตรกรรมชีวภาค (organic farming) การรักษาแหล่งน้ำ ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเข้าใจที่จะอยู่อย่างกลมกลืน ระหว่างการตลาดสมัยใหม่ และเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของ การเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยอุดมคติ และศรัทธา นี้ ด้วยการลงไปศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้

and respond to local needs. The people of Nan are rightly proud of their unique music, mural paintings and weaving design. They are equally proud of their beautiful highlands that are crisscrossed with several small rivers.

We would like to be part of this unique people's movement. Artists can experience firsthand how a community based movement has incorporated artist's skills and visions into successful conservation projects. We strongly believe that the exchange will inspire artists to better understand their potential to become part of holistic conservation movements and strengthen local commitment to including art and culture in the struggle to address climate change. We are confident that the experience will open a door for even more interchange between art and environment.

Invited artists will be coming from the Philippines, Indonesia, Singapore, Vietnam, Myanmar and Thailand.

Friendship and Inspirations:

One of the objectives of Asiatopia is to introduce and open a platform for performance art practices in Thailand and the region. Each year we have brought many great performers/teachers from all parts of the world to perform, inspire with their knowledge and share practices with younger generations.

This year we are inviting Monika Gunther & Ruedi Schill, senior duet performers/teachers from Switzerland and Morgan O'Hara from the USA. They will conduct 2 of 3 days workshops with 60 young Thai artists and art students in Bangkok and Korat.

In addition we will invite the famous performance artist from Ireland, Sinead O'Donnell. She is also an organizer of International Disabled Artist's Festivals held in various countries. She will perform at Asiatopia and also has agreed to talk more about the disabled artist's events she organizes. She hopes also to connect with disabled artists here in Thailand.

และทดลองด้วยกิจกรรมที่เราถนัด

การต่อสู้ของชาวบ้านต้นแม่น้ำน่าน ที่ใช้พลังวัฒนธรรม ความเชื่อ และการค้นคว้าเพื่ออธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ ให้เกษตรกรยืนอยู่อย่างมั่นคง ในกระแส การตลาดสมัยใหม่

ศิลปินอาเซียน จะมาจาก ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และไทย ซึ่งล้วนเป็นศิลปินที่ เป็นผู้จัดทำเทศกาล ในประเทศของตน และพร้อมที่จะมีบทบาทในการเคลื่อนไหว บางระดับ ในภูมิภาค

๓. มิตรภาพ กับการเรียนรู้ร่วมกัน

ในพากฝั่งตะวันตก ศิลปินแสดงสดมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมความต่อเนื่อง ของการสร้างสรรค งาน ในขณะที่ศิลปิน แสดงสดไทยจำนวนหนึ่ง ได้รับโอกาสอันอบอุ่นในโลกศิลปะอันอุดม ที่ยุโรปและอเมริกา

เอเชียโทเบีย ก็เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานอันหนึ่ง ที่จะช่วยให้ ศิลปินแสดงสดหยั่งรากและออกดอกผล ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำศิลปินชั้นครูจากยุโรปและอเมริกา มา ร่วมงานและถ่ายทอดความรู้ตรงต่อเยาวชนที่สนใจการแสดงสด ในประเทศไทย ปีนี้เราเชิญศิลปินที่เรียกขานว่าครูใหญ่แห่ง สวิตเซอร์แลนด์ Monika Gunther & Ruedi Schill และ ศิลปิน/ครู ผู้อาวุโสจากนิวยอร์ก Morgan O'Hara ผู้ลด ช่องว่างระหว่างทัศนศิลป์ กับ การแสดงสด เข้าไว้ด้วยกัน

Sinead O'Donnell จากไอร์แลนด์ ที่ได้รับบัตรประจำตัวใน ฐานะผู้พิการ ในปี 2004 และยังคงดำเนินกิจการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้ เธอกำลังเคลื่อนไหวจัดเทศกาล ศิลปินพิการ ในหลาย ๆประเทศ การตอบรับเข้าร่วมเอเชียโท เบีย ปีนี้ ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานใหม่ของการแสดงสด ไปสู่ กลุ่มคนที่จะต้องค้นหาวิธีการทำงานที่แตกต่างออกไป

ในประเทศไทยเราได้มีโอกาสพบ นักแสดงนอกกลุ่มที่เรา ค้นเคย ที่พัฒนาการทำงานของตนเองขึ้นมาเอง และต้องการเชิญเข้ามา 2-3 ปีแล้ว แต่เวลาไม่ตรงกัน Jiandyn Meemalai (พรพีไล กับ จีรเดช มีมาลัย) ที่ผสมผสาน กระบวนการสร้าง visual art ในแนวทางของ performance art

Expanding the horizon:

During the time between 1964-1975, during the height of the Vietnam war, Nakhonratchasima or known as Korat was one of the main US airbases stationed in Thailand. Korat economic boom benefit from US military personnel presented; bar, night club, massage parlour... The air of American pop songs was over the head of young Korat students at the time. From Hank Williams to Jimmi Hendrix, Joan Biaz, Bob Dylan among Jim Morrison, Deep Purple, Bee Gees, etc... Las Vegas design inspired many massage parlours and night clubs were sprung all over this small farmers town, and it became the city of Korat in a brink.

In the same time the air of anti-war/anti-americanism among intellectuals and students movement at the time grew fast in Korat. Among the movement, art students and teachers were actively involve. The climate of liberation war in Laos, Cambodia and Vietnam, inspired the Bob Dylan – Jim Morrison young Korat students and youth. One event at an art school, where students gathering in a freedom evening, students perform music from collected materials, and hand made violin. Some of their instrument appropriate Duchamp's wheel piece, and the stage of happening with blood and mud were part of the show. The group played on in many other freeform works, such as sound, happening, music, play and poetry – they called themselves Bangladesh Band.

The spirit of freedom fighter mixed with hippy culture provided by American GI and left wing intellectuals, inspired these young people to continue. Though today many of them retired, but they are proud of their pioneership of the people's movement. Today the "Korat Contemporary Art Group" has collaborate with Asiatopia for the second time. They would like to bring back the free creative spirit to younger generation of this largest city of the country.

๔. ขอบฟ้า กว้างกว่าเดิม

ราวปี 2507-2518 เป็นช่วงเวลาที่การรบในสงครามเวียดนาม ถึงจุดเข้มข้น สหรัฐอเมริกาเข้ามาอาศัยบางพื้นที่ในประเทศไทย ตั้งฐานทัพไปโจมตีเพื่อนบ้านเรา โคราชบ้านเรา เป็นหนึ่งฐานทัพอากาศอเมริกา... การเข้ามาของทหารอเมริกัน นำเอาวัฒนธรรมเพลงป๊อปอเมริกัน คันทรี คาวบอย และรวมถึงบทเพลงโฟล์คต่อต้านสงคราม เป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ยังฝังรากลึกอยู่ในโคราชถึงวันนี้

ขบวนการนักศึกษาต่อต้านสงคราม และรัฐบาลเผด็จการ เต็มใหญ่ในโคราชพร้อม ๆ กับ จิมมี เฮนดริก, แสงค์ วิลเลียม, บีจี, ดีฟ เพลเพิล, และบ็อบ ดีแลน ในวงการศิลปะ นำหน้าโดย ศิลปกรรมเทคโนโลยีโคราช ได้อาจารย์ทันสมัยอย่าง อ. ทวี รัชนิกร, อ. ดำรง วงษ์อุปราชา, อ. วิโรจน์ ศรีสุโร, ฯลฯ ทำให้นักศึกษาสมัยนั้นได้ทำงานทดลองที่หลากหลาย ทั้งงานเสียง ดนตรี แสบเปหนึ่ง และละครแนวทดลอง ฯลฯ อิทธิพลของ ดูซอมป์ และอเมริกันป๊อปอาร์ต ทำให้พวกเขาหันหน้าไปกว้างวงการศิลปะ สถาบันในกรุงเทพฯ เวลานั้น

การผสมปนเป การเมือง ดนตรี ศิลปะ ขบวนการประชาชน ได้ทำให้โคราชเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะร่วมสมัยอีสานที่กำลังหวนกลับมารวมตัวกัน ในนาม -กลุ่มศิลปะร่วมสมัยโคราช- ที่จับมือกับเอเชียโทเปีย จัดเทศกาลศิลปะแสดงสดขึ้นในโคราช เป็นปีที่สอง ทำให้บทบาทของเอเชียโทเปีย ได้เป็นผู้จุดประกายไฟแห่งการเคลื่อนไหวทางศิลปะวัฒนธรรมที่เราภูมิใจ