

Asiatopia

International Performance Art Festival

18 Oct. – 10 Nov. 2014

Nan – Bangkok – Chaingmai

16 ปีของเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ถือเป็นเทศกาลศิลปะแสดงสดที่ยืนยาวเทศกาลหนึ่งในเอเชีย พื้นที่เชื่อมร้อยระหว่างศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกกับศิลปินไทย เพื่อต่อยอดขยายแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินศิลปะแสดงสดจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ดึงนิยามของเอเชียโทเปีย เพราะเราฝัน เราจึงค้นหา

นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ศิลปินไทยในสาขาศิลปะแสดงสดได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ จุมพล อภิสุข มงคล เปลี่ยนบางช้าง วสันต์ สิทธิเขตต์ ผดุงศักดิ์ คชสารอง จิตติมา ผลเสวก นพวรรณ สิริเวชกุล ฯลฯ โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลศิลปะนานาชาติต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้เอเชียโทเปีย ยังเป็นโรงเรียนฝึกศิลปะแสดงสด โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีผู้ฝึกสอนคือศิลปินระดับโลกเช่น Boris Niesalony ชาวเยอรมัน, Richard Martel ชาวคิวเบค คานาดา, และล่าสุด Melati Suryadarmo ศิลปินชื่อดังชาวอินโดนีเซีย

เอเชียโทเปีย มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของศิลปะแสดงสดและความสัมพันธ์ในระดับเอเชีย โดยพยายามสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ ระหว่างศิลปินแสดงสดในประเทศต่างๆ โดยใช้เวที ประจำปีของเทศกาลเป็นที่ ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้ง วิถีชีวิตในปัจจุบันของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ เทศกาลเอเชียโทเปียยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปิน ศิลปะแสดงสดของไทย ได้รับโอกาสไปแสดงยังเวทีนานาชาติ อีกด้วย

ศิลปะแสดงสด (Performance Art, Liveart, Action Art) เป็นปฏิบัติการทางศิลปะ ที่ก่อเป็นรูปร่างขึ้นในวงการศิลปะร่วมสมัยราวทศวรรษที่ 70 ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยความเป็นอิสระจากรูปแบบตายตัวและท่าทียาสภาวะทางสังคมของผลงานศิลปะ ที่ถูกมองว่าห่างเหินออกไปจากวิถีชีวิตและถูกตีค่าด้วยราคาและการปกป้องคุ้มครองในฐานะศิลปะวัตถุที่มีราคาแพง ด้วยเหตุนี้ ศิลปะแสดงสดจึงพยายามแสดงให้เห็นพลังของการอยู่ร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ทำงานและผู้ชม การทำงานที่ท้าทายต่อวิธีการสร้างงานศิลปะที่กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นและจบลงต่อหน้าผู้ชม ศิลปะแสดงสดเน้นให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงที่เป็นนามธรรมของศิลปะ อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างสรรค์ที่ศิลปินแต่ละคนได้ดำเนินมาในช่วง 50 ปีนี้ ได้ก่อให้เกิดมุมมองและวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แหวกกรอบวิธีการที่เคยเป็นไปอย่างมากมาย

เทศกาลเอเชียโทเปียในวาระปีที่ 16 จึงได้เปิดประตูการค้นหาคณะกรรมาธิการสร้างงานของศิลปินจากประเทศอิสราเอลและยูเครนที่ไม่เคยเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเอเชียโทเปียมาก่อน และเพื่อการผสมผสานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่กับพื้นที่ในการสร้างงานในประเทศไทยร่วมกับศิลปินจากจีน ญี่ปุ่น ฮองกง และโปแลนด์

โดยมีพื้นที่การทำงานทั้งสามแห่งที่แตกต่างกันคือ นานศิลปินจะได้ทำงานร่วมกับชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น กรุงเทพฯ ศิลปินจะได้ทำงานในพื้นที่ที่มีมาตรฐานทางศิลปะอย่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ศิลปินจะได้ทำงานในบรรยากาศทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาศิลปะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การทำงานศิลปะแสดงสด เป็นการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวศิลปะแสดงสดทั้งในและต่างประเทศ.

ASIATOPIA #16 / 2014

18 October – 10 November 2014

Nan – Bangkok – Chaingmai

In Bangkok 27 October – 3 November 2014 4floor # Bangkok Art & Culture Centre

ARTISTS :

1.	Tamar Raban	Israel
2.	Kineret Haya Max	Israel
3.	Ran Nahmias	Israel
4.	Waldemar Tatarczuk	Poland
5.	Yaryna Shumska	Ukraine
6.	Yury Biley	Ukraine
7.	Jeremy Hiah	Singapore
8.	Hiromi Shirai	Japan
9.	Machiko Kanzawa	Japan
10.	Sanmu Chan	Hong Kong
11.	Chan Mei Tung	Hong Kong
12.	Wenmin Tong	China
13.	Mongkol Plienabangchang	Thailand
14.	Padungsak Khochasumrong	Thailand
15.	Sai Wannaporn	Thailand
16.	Preeyachanok Ketsuwan	Thailand
17.	Jittima Pholsawek	Thailand
18.	Pitchanan Sornyen	Thailand

วันเวลาและสถานที่

18 – 27 ตุลาคม 2557

เฮือนแม่คำแพง บ้านน้ำครกใหม่ จังหวัดน่าน

ศิลปินพำนักและสร้างสรรค์ผลงาน

27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557

ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

5 – 10 พฤศจิกายน 2557

คณะวิจิตรศิลป์และหอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อศิลปิน ; น่าน

อิสราเอล : ทาร์มา ราบานน์ / กิรินาเรท เฮยา แมทซ์ / รานน์ นาร์เมียร์ลี/

Israel : Tamar Raban / Kineret Haya Max/Ran Nahmias

ฮ่องกง ; ซามู เจง /เงิน เหมย ตุง HongKong : Sanmu Chan / Chan Mei Tung

ญี่ปุ่น ; ฮิโรมิ ชิรายอิ Japan : Hiromi Shirai

สิงคโปร์ ; เจเรมี เฮยย์ Singapore : Jeremy Hiah

ไทย ; มงคล เปลียนบางช้าง / พดุงศักดิ์ คนสำโรง/ จมพล อภิสุข / นพวรรณ ลิริเวชกุล

Thai : Mongkol Plienbangchang/Padungsak Kohchasumrong/Chumpon Apisuk / Nopawan Sirivejkul

กำหนดการ

- 18 ตุลาคม ศิลปินเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ
- 19 ตุลาคม เดินทางไปจังหวัดน่าน
- 20 ตุลาคม พักผ่อนตามอัยาศัย สัรวจรอบหมู่บ้าน
กล่าวต้อนรับโดยจุมพล อภิสุข
- 21 ตุลาคม เยือนศูนย์ใจโก้ เรียนรู้เรื่องข้าวและวัฒนธรรมข้าวของไทย
- 22 ตุลาคม เยือนวัดภูมินทร์ ชมซุ้มประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
- 23 ตุลาคม เยือนวัดมหาโพธิ์ และชุมชน เรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นเมือง
- 24 ตุลาคม เตรียมงาน หาข้อมูลเพิ่มเติม ที่เขื่อนแม่คำแปง
- 25 ตุลาคม วันแสดงงานศิลปะแสดงสด
- 26 ตุลาคม สรุปรงาน
- 27 ตุลาคม เดินทางกลับกรุงเทพฯ

งบประมาณ

- 1. ค่าเดินทางกรุงเทพฯ – น่าน – กรุงเทพฯ 30,000.-
 - (ได้รับการสนับสนุนจากหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ)
 - 2. ค่าอาหารและที่พัก 8 x 11 x 600 = 52,800 .-
 - 3. ค่าซื้ออุปกรณ์แสดงงาน 11 x 1,000 11,000.-
 - 4. ค่าทำงานของศิลปิน 11 x 1500 15,000.-
 - 5. ค่าเดินทางภายในจังหวัดน่าน 5 x 1,500 7,500.-
- รวมทั้งสิ้น 116,300.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

เกี่ยวกับศิลปิน

Tamar Raban

Born in Israel, 1955

Graduate of Haifa University, Art studies.

One of the founders and current director of Shelter 209, a non-profit organization for the promotion of inter-disciplinary art in Israel, founder of "Performance Art Platform" – center for performance art in Tel Aviv and artistic director of "Ensemble 209" and ZAZ festival, international festival of performance art in Israel. Teaching Performance Art in art academies, seminars and in Performance Art Platform.

ทาร์มา ราบานน์

เกิดที่อิสราเอลปี 1955

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟา ,อิสราเอล

เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของสถาบัน เซลเตอร์ 209 องค์การอิสระที่ทำงานทางด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบในอิสราเอล นอกจากนี้ทาร์มายังเป็นผู้ก่อตั้ง เฟอร์ฟอรัม สี่ อาร์ต แพลตฟอร์ม ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะแสดงสดในกรุงเทลอาวีฟ และยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะแสดงสด แซซ ของอิสราเอลอีกด้วย

Kineret Haya Max

Born in Israel ,1981 currently residing in Tel Aviv.

The triangular relation of the Audience – Artist - Place is essentially a playground for dealing with questions revolving personal as well as social identities. Max's inspiration derives from her surroundings therefore at times, performance will be 'reacting' to the present moment and not necessarily plan in advance. Since 2005, Max has been quite the globe-trotter with her performances at festivals and galleries taking her around Europe, South East Asia as well as her home, Israel.

กินนาเรท เฮยา แมทซ์

เกิดเมื่อปี 1981 ที่อิสราเอลปัจจุบันพำนักอยู่ในเทลอาวีฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม ศิลปินและพื้นที่ ถือเป็นหลักในการจัดการกับคำถามส่วนตัวและอัตลักษณ์ทางสังคม กินนาเรทได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่แวดล้อมเธอในห้วงเวลาของการแสดงสด ตั้งแต่ปี 2005 เธอทำงานแสดงสดในหลากหลายประเทศทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ran Avraham Nahmias

Born in Israel , 1971

Interdisciplinary Artist, Theremin/Cello player, Music composer for Contemporary Dance Groups, Art-Performances, Video-Art and independent short films.

รานน์ นาร์เมียร์ส

เกิดเมื่อปี 1971 ในอิสราเอล

เขาเป็นศิลปินหลากหลายแขนงทั้งนักเชลโล่ นักแต่งเพลงให้กับคณะละครร่วมสมัย / ศิลปะแสดงสด/ วิดีโอ อาร์ต/และทำหนังสือ และยังเป็นนักสร้างเสียงและประดิษฐ์เครื่องกำเนิดเสียงในรูปแบบต่างๆอีกด้วย

Hiromi SHIRAI

Born and lives in Kobe Japan. She lived in Cardiff, Wales from 1992 to 1997, where she obtained a BA degree in Fine Art. Since she was a student, she has presented performance and installation works internationally. Her works makes poignant observations of daily life in contemporary society often in an ironic and humorous. It makes us to reflect on our overlooked daily life. Sometimes she collaborates with various artists, such as sound artists, free jazz players and Indonesian Shadow Puppet (Wayang Kulit)

ฮิโรมิ ชิรัยอิ

เกิดและอาศัยอยู่ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น เธอเคยพำนักอยู่ที่เมืองคาร์ดิฟ เวลส์ตั้งแต่ปี 1992 – 1997 เมื่อครั้งไปศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี และเริ่มต้นทำงานศิลปะแสดงสดนับแต่นั้น งานของเธอส่วนใหญ่มักใช้การเฝ้ามองชีวิตประจำวันของสังคมแล้วทำงานออกมาในเชิงแดกดันและขบขัน และมักจะสะท้อนให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่เรามองข้ามไป บางครั้งเธอทำงานร่วมกับศิลปินแขนงอื่นเช่น ชาวโนอาร์ต และหนังตะลุงชวา.

Jeremy Hiah

Singapore artist born in 1972 been involved in the arts since 1993. My works are always based on the social system, where, how one lives in a society?

After my studies in 1995 I had been practicing as an artist and had explored to different artists in different fields. I have since travel outside Singapore to do art and have been to countries Germany ,Italy,Austria for UNSECO Artists in Residency Vienna, Hong Kong Art Center,Vietnam contemporary art center,Indonesia ,Australia, South Korea,Thailand ,China for exhibition festival and artists in residency.

เจเรมี เฮียฮ์

ศิลปินชาวสิงคโปร์เกิดเมื่อปี 1972 เริ่มต้นทำงานศิลปะเมื่อปี 1993 งานของเขาส่วนใหญ่มุ่งเสนอประเด็นสังคม หลังจากปี 1995 เขาเริ่มค้นหาแนวทางทำงานศิลปะในแขนงต่างๆ และเริ่มต้นเดินทางออกทำงานนอกสิงคโปร์ ทั้ง เยอรมัน อิตาลี และเป็นศิลปินพำนักในโครงการยูเนสโกที่เวียนนา ออสเตรีย นอกจากนั้นเขายังเดินทางไปฮ่องกง เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีน และไทย ด้วยการร่วมเทศกาลศิลปะต่างๆและโครงการศิลปินพำนักด้วย.

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.

มงคล เปลียนบางช้าง

เกิดและเติบโตปี 1965 ที่กรุงเทพฯ เมืองไทย เริ่มต้นทำงานศิลปะเมื่อปี 1995 งานของเขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมและการเมือง นอกจากศิลปะแสดงสดเขายังเป็นจิตรกรและกวี มงคลได้เดินทางไปร่วมงานต่างๆ หลายประเทศเช่น โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ ฯลฯ

Chan Mei Tung

“Post-90s”, born in Hong Kong, began to do performance art in 2010, just decided to do it, by myself, do it on street, alone, on the date of 3th June, when was the night of massacre 21 years ago before I born. I did not have academic fine art training. I think all man kinds have needs to create and to articulate, and everyone can explore their own art form to express themselves. I like to do performance art in public spaces, rather than in the galleries. I believe people have the energy to transform the art piece to another level.

เงิน เหมย ตุง

เกิดในยุคหลัง 90 ที่ฮ่องกง เริ่มต้นทำงานศิลปะแสดงสดเมื่อปี 2010 ด้วยตนเองคนเดียวในวันที่ 3 มิถุนายนคืนวันที่เกิดการสังหารหมู่เมื่อ 21 ปีก่อนเธอไม่ได้เรียนมาทางศิลปะโดยตรงแต่เธอเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถสร้างสรรค์ศิลปะและค้นหาวิถีทางของตัวเองได้ เธอชอบทำงานศิลปะแสดงสดบนถนนและพื้นที่สาธารณะมากกว่าในห้องแสดงงานศิลปะและเธอยังเชื่อมั่นว่าทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลงานทางศิลปะได้.

Sanmu Chen

Born in Beijing, now living in Hong Kong. He joined the “Southern Artists Salon” in 1986, and started his performance art creations. He went to Japan in 1987. After the Tiananmen Incident in 1989, he participated in people’s movement. This changed the theme of his works. His works mainly reflect the oppression by wars and massacres, and also reflect on the culture of the east. He uses poetry, block printing, installation and so on as a mean of expression. He returned in 2002 and started travelling creations, as well as curating exhibitions. He was invited to join Art of Encountering IV organized by E.P.I Zentrum, Germany. He performed in Germany, Austria, Switzerland, France, Canada and etc.

ซานมุน เจง

เกิดที่กรุงปักกิ่งปัจจุบันพำนักอยู่ที่ฮ่องกง ศิลปินศิลปะแสดงสดชั้นนำผู้หนึ่งของฮ่องกง เนื้อหาที่เขานำเสนอมักเป็ฯเรื่องราวของคนจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งปัญหาการเมืองและสังคม เขาทำงานด้วยการใช้บทกวี ภาพพิมพ์และการติดตั้งจัดวางรวมทั้งการปะทะสกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น เขาได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลหลากหลายทั่วยุโรปและเอเชีย.

padungsak Kochsomrong

born in Bangkok 1964. He received a BFA in Painting at the Faculty of Fine Art, Chiang Mai University in 1991 and a Masters degree in Art Education at the Faculty of Education, Chulalongkorn University in Bangkok in 1999. As the Director of Studio Xang, Chiang Mai, Board member of MAP Foundation, he champions its initiatives which combine art, education .Padungsak is also a practicing artist and painting instructor at Chiang Mai University. He has performed and exhibited widely, domestically and internationally. He is a frequent participant and organizer of The Asiatopia International Performance Art Festival held annually in Bangkok and Chiang Mai.

พดุงศักดิ์ คชสารโรง

เกิดที่กรุงเทพฯ เมืองไทยเมื่อปี 1964 จบการปริญญาโททางศิลปะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นผู้อำนวยการสตูดิโอช่างทำงานศิลปะบำบัดกับเด็กชายขอบ พดุงศักดิ์มักทำงานในเชิงเสียดเย้ยการเมืองด้วยท่วงทำนองเนิบช้า นอกจากทำงานศิลปะแสดงสดแล้วยังทำงานจิตรกรรมอีกด้วย.