

GENTLE WAR

Peggy Wauters / Nir Segal

Curated by **Brian Curtin**

GENTLE WAR

Peggy Wauters and Nir Segal

> *Brian Curtin*

ชื่อขออนินทรสภาร 'Gentle War' หมายถึงความตั้งใจของศิลปินทั้งสองคนในการดึงเอาความหมายจากการใช้สิ่งของ ภาพ และวัสดุที่หาได้รวมทั้งวัสดุที่ได้นำมาใช้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความเข้าใจของผู้ชมในวิธีการดึงกล่าวโดยเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดของ "ศิลปะร่วมสมัย" คำว่า "สงคราม" ก็คือความพยายามที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมาใหม่ให้กับรูปแบบที่ได้ฝังรากในวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คน และด้วยคำที่สามารถนำมาใช้ทำความเข้าใจศิลปะร่วมสมัย ด้วยคำซึ่งยังมีการโต้แย้งและถกเถียงกันได้ วิธีการของ Wauters และ Segal นั้นทำให้เราได้มีโอกาสไตร่ตรองบางส่วนของถ้อยคำเหล่านี้ในระหว่างสี่ธรรมดาสามัญและสิ่งพิเศษเฉพาะเจาะจง

เมื่อดูจากงานเขียนของ Claire Bishop, Joan Kee และคนอื่นๆ แล้ว การอภิปรายองค์ประกอบของ "ศิลปะร่วมสมัย" มักจะพูดถึงความกังวลต่างๆ อันได้แก่ การที่ความหลากหลายของรูปแบบงานศิลปะทั่วโลก ทำให้เราไม่สามารถระบุลักษณะ (style) ที่โดดเด่นที่สุดหรือกำหนดยุคได้อย่างชัดเจน และถึงอย่างไรการจำแนกหมวดหมู่อย่างละเอียดก็ล้าสมัยและไม่เข้ากับปัจจุบันอยู่ดี ความไม่สมเหตุสมผลในการที่บรรดาแนวทางของศิลปะในปัจจุบันซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้เพิ่มมูลค่าขึ้นมา (และในแง่ที่ว่านี่ ตลาดศิลปะก็ช่างร้ายนัก) ตลอดจนบริบททั้งหลายในการทำความเข้าใจมีเวลา ความเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน รวมไปถึงว่าศิลปะที่เกิดภายใต้หัวข้อของความ "ร่วมสมัย" นั้นจะต้องเป็นผลผลิตจากเจตจำนงที่ไม่ถูกจำกัด หรือถ้าเป็นการจำกัดด้วยอุดมคติแล้ว จะต้องมีความสำคัญมากพอ

แน่นอนว่ายังมีประเด็นที่ซับซ้อนกว่านี้ให้พูดถึงอีกมาก แต่ที่ยกมานี้ก็พอจะให้ภาพการอภิปรายที่ว่ามาแล้ว

งานของ Wauters และ Segal นั้นอาจดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และความต่างนี้เองทำให้เกิดความกังวลถึงที่ได้อธิบายไปคร่าวๆ งานของ Wauters มีการใช้สัญลักษณ์จำนวนมาก โดยเธอได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมคาร์นิวัลในบ้านเกิดที่ Goferdinge ประเทศเบลเยียม สัญลักษณ์เหล่านี้แฝงความหมายอันมีมนตร์ขลัง และบางครั้งก็แสดงถึงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณในธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้คือภาพจำที่ได้มาจากเทพนิยายและนิทานพื้นบ้าน ภาพแทนที่เป็นสื่อกลางของความฝันถึงโลกอื่นและสถานที่มหัศจรรย์ของเรา ที่ซึ่งจินตนาการเข้าควบคุมได้อย่างอิสระแต่บทเรียนทางจริยธรรมกลับเป็นฝ่ายให้ทางออกในการทำตามความปรารถนาอันไร้ขีดจำกัดกับการฝ่าฝืนธรรมเนียม ส่วนงานของ Segal นำวัสดุที่ใช้งานได้ตลอดจน

วัสดุใช้แล้วทิ้งซึ่งดูไม่มีพิษภัยจากชีวิตประจำวันมาใช้ อย่างผ้าที่ใช้กันในบ้าน วัสดุห่อของ และสติ๊กเกอร์ สีสันฉูดฉาด โดยความงามของภาพปะติดของเขายังจับเน้นความเป็นของใช้แล้วทิ้ง แต่ Segal นั้นสนใจ ในความเป็นวัสดุเพื่อใช้เล่าเรื่อง และยังสามารถสร้างงานที่อ้างอิงจากเทคนิคชั่วคราวของผู้ชุมนุมประท้วงในกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้เป็นต้น งานอีกชิ้นพูดถึงการเพิ่มคุณค่าของวัสดุที่ใช้ในบ้านเมื่อนำมาใช้กับงานศิลปะ และนี่คือ แนวคิดซึ่งในบางครั้งอาจดูต้อยคุณค่าที่ได้เป็นอิสระจากการกีดกันทางสังคม และรอให้ผู้พบเห็นทำหน้าที่ สื่อในการสรรค์สร้างความหมายใหม่ให้ นอกจากนี้ยังมีความตึงเครียดที่สังเกตเห็นได้ระหว่างงานศิลปะแบบ นามธรรมและแบบรูปลักษณะอีกด้วย

ศิลปินทั้งคู่ได้แสดงวิธีการอันชาญฉลาดในการสร้างวัฒนธรรมทางวัตถุขึ้นมาใหม่ ระหว่างการมอบความหมายใหม่แก่รูปแบบที่มีความเป็นมาของ Wauters และการให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุที่หาได้ของ Segal ความแตกต่างระหว่างงานของทั้งคู่จับเน้นความสัมพันธ์บางอย่าง คือตำนานทางความเชื่อและความเป็นไปได้ในการสร้างตำนาน อดีตและปัจจุบัน รวมไปถึงความผันแปรของรูปแบบ วัสดุ และบริบทสำหรับความสำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ที่นี้เราก็สามารถเข้าใจว่าในขณะที่การหาคำจำกัดความของ “ศิลปะร่วมสมัย” นั้นยังทำไม่ได้ เราจะต้องอยู่กับความเป็นไปได้ว่ามันอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ หรืออาจเป็นทุกสิ่ง จากความกังวลที่ได้อธิบายคร่าวๆ ไปแล้วนั้น การทำความเข้าใจความร่วมมืออย่างมีวิจาร์ณญาณอาจไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุเอง หรือข้อเท็จจริงของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ แต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เกิดจากการนำสิ่งต่างๆ มาวางเทียบเคียงกัน

References

- Julieta Aranda et al. (2009) *What is Contemporary Art? Issue 1*, available at <http://www.e-flux.com/journal/what-is-contemporary-art-issue-one/>, downloaded on May 11th, 2014
- Claire Bishop (2013), *Radical Museology*, London: Koenig Books
- Joan Kee (2011) 'Introduction: Southeast Asian Contemporary Art', *Third Text*, Issue 4, Volume 25

GENTLE WAR

Peggy Wauters and Nir Segal

> *Brian Curtin*

The 'gentle war' of the title of this exhibition refers to how both artists aim to wrest meanings from their use of found and appropriated objects, images and materials and, furthermore, how these methods might be understood in relation to the very idea of 'contemporary art'. The 'war' is the struggle of re-making the resonances of forms that already have entrenched social and cultural lives; and the contestable, debatable, terms by which contemporary art can be understood as such. The methods of Wauters and Segal offer an opportunity to reflect on some of these terms, between the general and the specific.

Debates about what might constitute 'contemporary art', across the writings of Claire Bishop, Joan Kee and others, typically address the following concerns: the diversity of current art from around the world renders claims for a dominant style or coherent era impossible; and the practice of strict categorization is outmoded or anachronistic anyway; how the disparate practices of current art accrue value can seem arbitrary (and the art market is insidious in this respect); multiple contexts for understanding time, change and cultural evolution exist simultaneously; and art that appears under the rubric of the 'contemporary' is necessarily the product of unrestrained will, or if relative to ideological constraints, sufficiently critical.

Of course, many more intricate points could be made but these are a reasonable account of the given discourse.

The art of Wauters and Segal can appear definitively different; and it is this difference that provokes the concerns sketched. Wauters employs rich symbols influenced by the carnival culture of her hometown of Geoferdinge in Belgium and they possess a magical, sometimes animistic, resonance. These are images we all carry from fairy and folk tales, formative icons that mediate our dreams of other worlds and magical places where fantasy has free reign but moral lessons typically provide resolution to the unbounded play of desire and transgression. Segal appropriates innocuous

functional and disposable materials from everyday life: domestic cloth, protective wrapping and candy-colored stickers. The decorative aspects of his collages and assemblages heighten a sense of the throwaway. But Segal is interested in materiality as a condition for narrative and he has made works that reference the makeshift camps of recent street protests in Bangkok, for example. Other works explore the shift in value for domestic materials when used as support for artistic elaboration; and here the occasional kitschy motifs float free of their cultural marginalization to be revealed as carriers of meaning and subject to newer significance. There is also a noted tension between abstract and figurative form.

Both artists demonstrate an acute agency in re-making visual and material cultures: between Wauter's re-invigorating of historicized forms and Segal's invigorating of found materials. The contrasts between them highlight certain relationships: canonical myth and the potential for myth-making; the past in the present; and the mutability of forms, materials and contexts for ever-new significance. Here we can understand that while it is impossible to exact what 'contemporary art' is, we do not need to live with the suggestion that it can be anything or everything. In regard to the concerns I sketched above, a critical understanding of contemporaneity may lie not in the object itself or the fact of a historical period but in relationships served by certain juxtapositions.

References :

- Julieta Aranda et al. (2009) *What is Contemporary Art? Issue 1*, available at <http://www.e-flux.com/journal/what-is-contemporary-art-issue-one/>, downloaded on May 11th, 2014
Claire Bishop (2013), *Radical Museology*, London: Koenig Books
Joan Kee (2011) 'Introduction: Southeast Asian Contemporary Art', *Third Text*, Issue 4, Volume 25

Brian Curtin is an art writer and curator based in Bangkok. www.briancurtinbangkok.com

Peggy
Wauters

Test tube fungus, 2014
porcelain in test tubes
14.5 x 1.5 x 1.5 cm

Group of test tube fungus, 2014
porcelain in sealed test tubes
presented in open glass
10 x 7 x 7 cm

Untitled, 2012
Collage
30 x 24 cm

Untitled, 2012
Collage
27 x 24 cm

Untitled, 2012
Collage
35 x 24 cm

Untitled, 2012
Collage
28 x 13 cm

Untitled, 2012
Collage
41 x 13 cm

Untitled, 2014
Ceramics, wax, fabric, fur
7 x 5 x 12 cm

Untitled, 2012
Ceramics, wax, fabric, fur
7 x 51 x 12 cm

Untitled, 2012
Ceramics antique nails, gold leaf, wax
12 x 12 x 10 cm

Nir
Segal

Striptease, 2012
Stretched fabrics on stretcher
150 x 120 cm

Smile Pile, 2012
Stretched textile
45 x 45 cm (each)

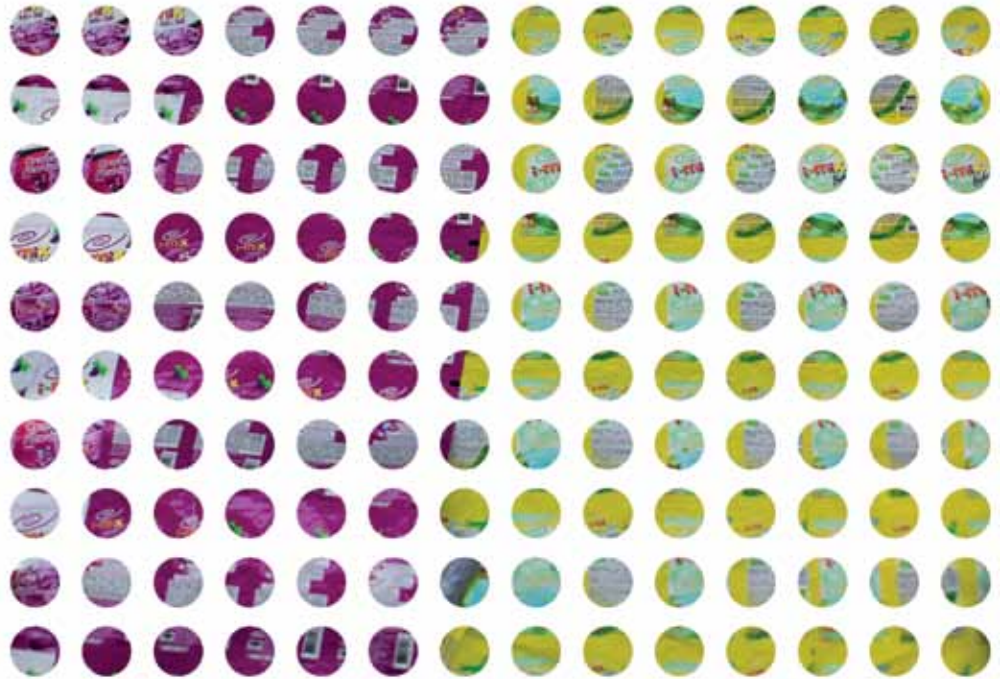
Wilde Horses, 2012
Acrylic on oilcloth
80 x 60 cm

Untitled, 2013
Stretched textile
80 x 50 cm

Selling Points, 2011
Composition on a sticker page
28 x 22 cm

Match Points, 2014
Digital Print

Selling Points, 2014
Composition on a
sticker page
22 x 26 cm

Testimony, 2014
Stretched textile
70 x 140 cm

No. 1 or No One, 2013
Stretched textile
50 x 100 cm

Bareback, 2014
Stretched textile
70 x 140 cm

CV

Artist

Peggy Wauters

Peggy Wauters is a multidisciplinary artist based in Belgium. She works across a variety of media, including sculptures, paintings, photo collages, installations and works on paper, often mixed in a way that provides a fresh view of her subject matter. Her works are exhibited globally and it is an anthropological study about, myths and transformations, in contrast and relation with the remains of and cultural traditions.

Nir Segal

Nir Segal is an Israeli artist based in Tel Aviv. Segal has been exploring his fascination in different narrative methods of ready-made materials such as sticker pages, wrapping paper. Shifting the focus towards the design of his fabrics, Segal suggests a new experience of textile via images and narrative. In his sticker pages and wrapping paper works, he calls attention at their state of potential and attempts to mythologize it.

Curator

Brian Curtin

Brian Curtin is an Irish-born art writer, lecturer and curator based in Bangkok. He publishes in a number of magazines including Frieze, Flash Art and Art Asia Pacific. Brian has curated exhibitions of contemporary art in New York, China, Korea and the UK as well as working with a variety of spaces in Southeast Asia. He is currently working on a book with the working title Essential Desires: Contemporary Art from Thailand.

Special Thanks :

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Gallery Director : Ek-Anong Phanachet
Gallery Manager : Q Nuchanart Saensa-neh
Gallery Assistant : Hamish

Curator : Brian Curtin

Text : Brian Curtin
Text Translations : xxxx xxxxx

Photographer : xxxx xxxxx
Catalogue Designer : Bunyanut Suwannakul
Printed by : Plus Press Co.,Ltd.
500 copies

GENTLE WAR

Peggy Wauters / Nir Segal

Curated by Brian Curtin

19 June - 10 August 2014

100 Tonson Gallery is dedicated to the profiling of contemporary art. Working across regional and international boundaries, the gallery has proven a preeminent, global force for the showcasing and reconsideration of global art practices

The first gallery from Thailand and the only one from Southeast Asia exhibited in the prestigious art event, Art Basel in Switzerland in 2011. Cited in 2007 by Contemporary Art magazine (London) as ranking among the top 50 emerging galleries from around the world, the gallery has been the pioneer in various fields including showcasing installation art, video installation and conceptual context when it was rarely practiced among galleries and has set the direction since.

Named after its street address, 100 Tonson Gallery occupies a pristine minimalist space conceived by the noted French designer Christian Liaigre. The gallery's roster as well as its scholarly and educational programs, include renowned artists Yayoi Kusama, Damien Hirst, Louise Bourgeois, Araya Rasdjarmrearnsook, Chatchai Puipia, Phaptawan Suwanakudt, Pinaree Sanpitak, Sakarin Krue-On, and Rirkrit Tiravanija, among numerous others.

100 Tonson Gallery proactively features its artists in local and international venues and supports their dynamic development and participation in a global contemporary context. Its current selection of emerging Thai artists is another testimony of the gallery's widespread success, with Yuree Kensaku, Porntaweesak Rimsakul, Prateep Suthathongthai and Wit Pimkanchanapong rounding out an ever-widening circle whose works have entered distinguished international museums' collections. In bringing Thai and regional artists to international grounds, the gallery has participated in various art fairs in Basel (Volta, ArtBasel), Hong Kong (ArHK, ArtBasel HK), Art Dubai, Singapore (Singapore Artfair, Showcase Singapore, ArtStage) Shanghai (SHContemporary) and Beijing (CIGE).

The gallery celebrates its 10th year anniversary in 2013 with outstanding program, extending exhibition dates, launching new website and soon there will be an announcement of our celebration party with prizes and gifts for friends of 100 Tonson Gallery.

100 Soi Tonson, Ploenchit Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand

T : + 66 2684 1527
E : info@100tonsongallery.com
W : 100tonsongallery.com
H : 11am - 7pm (Thu - Sun)