Acknowledgements

Washington, D.C.
Art in Embassies
Bureau of Overseas Buildings
Operations (OBO)
Virginia Shore, Curator
Rebecca Clark, Registrar
Tabitha Brackens,
Publications Editor

Vientiane, Laos U.S. Embassy James C. Bennett, GSO Vongsackda Chansavang, Shipment Supervisor, GSO Chaleunsouk Sopraseuth, Cultural Affairs Specialist

Special thanks to Welmoed Laanstra and Lori Krause, installation; Ellen Hurst, research and writing; Studio Blue, design and typesetting; and GPS, printer.

Cover artwork: © 2017 Seton Smith, image courtesy of Krakow Witkin Gallery, Boston.

ການຮັບຮອງ

ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສິລະປະ ໃນສະຖານທູດ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອ າຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເວີຈີເນັຍ ຊໍ, ຜູ້ດູແລຫໍພິພິດທະພັນ ເຣເບັກກາ ຄລາກ, ຜູ້ລົງທະບຽນ ທາບິທາ ແບຣກເຄິນ, ບັນນາທິການ

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ສະຖານທຸດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຈມຊ ເບັນເນດ, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການທົ່ວໄປ ວົງສັກດາ ຈັນສະຫວ່າງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂົນສິ່ງ ຈະເລີນສຸກ ສໍປະເສີດ, ຜູ່ຊ່ວຍວຽກງານດ້ານວັດທະນະທຳ

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຜິເສດ ມາຍັງ ເວລໂມດ ລານສະຕຣາ ແລະ ລໍຣີ ໂຄຣສ ໃນການຕິດຕັ້ງ; ເອນເລນ ເຣິສຕ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນ, ສະຕຸດີໂອ ບລຸ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຮຽບຮຽງ, ແລະ GPS, ໃນການຈັດຜິມ.

ສິລະປະຢຸ່ໜ້າປົກ ໂດຍທ່ານ ເຊເຕິນ ສະມິດ ຮຸບພາບ ເອື້ອເຝື້ອໂດຍ ກຣາໂກ ວິດຄິນ ສູນວາງສະແດງຮຸບພາບ, ບອສຕັນ.

Art collection of the

United
States
Embassy
Vientiane,
Laos

ຜົນງານສິນລະປະ ຢູ່ໃນສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

> ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

Introduction ພາກນຳສະເໜີ

The permanent art collection for the United States embassy in Vientiane, Laos, offers a diverse array of materials, subjects, and aesthetics. The collection includes the works of both Laotian and American artists, whose works range from those celebrating nature and organic materials to those that turn our focus to the machine-made, from earthy textiles to bright-colored geometric sculptures. Laotian cultural heritage and tradition is the force that unites this diverse display. The enduring influence of Laos's rich textile tradition can be seen in the paintings, the sculptures, and the textiles on display. Other works evoke the natural beauty of Laos as well as its complex religious and political histories.

These distinctly Laotian themes are expressed in a variety of media in the exhibit, from Anne Crumpacker's illuminated bamboo sculpture, *Ancient Luminary*, to the textiles produced in Vientiane's textile collaborative workshop, Ock Pop Tok, to Dan Steinhilber's site-specific sound installation *Free Reeds*. The unique culture of Laos and its ability to inspire outside artists is evident throughout the art.

Still, as distinctly Laotian as this exhibition is, it also speaks to the shared values of cultures across the globe, as well as the shared goals and interests of the artists who express these values. Just as heads of state can find common ground via diplomacy, artists from different backgrounds can find a shared humanity that is uniquely expressed through their artworks.

ການເກັບຮີບໂຮມາານສິລະປະທີ່ຖາວອນ ຂອງສະຖານທຸດສະຫະລັດອາເມລິກາປະ ຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໄດ້ ນຳສະເໜີຄວາມຫາກຫາຍຂອງການຈັດ ລຳດັບທາງດ້ານວັດຖຸ, ສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປັດຊະຍາຄວາມງາມຂອງຜົນງານສິລະປະ. ການຮີບໂຮມງານສິລະປະກໍຄື ຜົນງານ ຂອງນັກວິຈິດສິນຈາກທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນອາເມລິກາ, ເຊິ່ງເປັນຜົນງານສິລະປະ ທີ່ສົ່າເສີມທຳມະຊາດ ແລະ ວັດຖອິນຊີ ຮອດຜົນງານທີ່ປ່ຽນຄວາມສິນໃ໋ຈຂອງ ພວກເຮົາໄປສູ່ຜືນຜະລິດຂອງເຄື່ອງຈັກ, จากลอดลายี่ 29 แผ่นแน่ 59 กรบแกะ ສະຫັກລວດລາຍດ້ານເລຂາຄະນິດທີ່ມີສີ ສັນ. ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເປັນພະລັງທີ່ ໂຮມເອົາຜົນງານຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຖືກນຳມາສະເໜີ. ສິລະປະທາງດ້ານແຜ່ນ ແພໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມອົດມຮັ່ງມີຂອງປະເທດລ້າວ ເຊິ່ງ ເຮົາສາມາດພົບໄດ້ໃນຜົນງານສິລະປະທີ່ວາງ ສະແດງເຊັ່ນ: ຮູບແຕ້ມ, ຮູບແກະສະຫຼັກ ແລະ ແຜ່ນແພຕ່າງໆ. ຜືນງານສິລະປະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລວມເອົາຄວາມງາມທາງທຳມະຊາດຂອງ ປະເທດລາວພ້ອມທ້າປະຫວັດຄວາມເປັນ ມາອັນເກົ່າແກ່ທາງດ້ານພດທະສາດສະໜາ ແລະ ການເມືອງ.

ບັນດາເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄົນລາວໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຜ່ານຜົນ ງານສິລະປະທີ່ມີໃນຫ້ອງວາງສະແດງ ນັບຈາກຮຸບລວດລາຍຂອງໄມ້ໄຜ່ ໂດຍ ແອນ ຄລຳແພັກເກົ້ ທີ່ເອິ້ນວ່າ: ແສງສະຫວ່າງຂອງໂລກປະຖົມບຸຮານ, ຮອດແຜ່ນແພທີ່ຜະລິດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມ ມືກັນຢຸ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລະຫວ່າງ ອອກພົບຕົກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງລະ ບົບສຽງສະເພາະສະຖານທີ່ ຂອງ ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ສຽງແຄນ. ວັດທະນະທຳເອກະລັກຂອງລາວ ແລະ ປັດໃຈພາຍນອກຂອງບັນດານັກວິຈິດສິນ ຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານຜົນງານທາງສິລະປະ.

ເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງປະຊາຊົນຄົນລາວ ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນງານສິລະປະນີ້ ຍັງໄດ້ບອກ ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງວັດທະນະທຳທີ່ຖືກແບ່ງປັນ ໃນທີ່ວໂລກພ້ອມທັງຈຸດປະສິງລວມ ແລະ ຄວາມສິນໃຈຂອງບັນດານັກວິຈິດສິນທີ່ນຳສະ ເໜີຄຸນຄ່າດັ່ງກ່າວ. ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາປະ ມຸກລັດທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ຜ່ານທາງການທຸດ, ບັນດານັກວິຈິດສິນທີ່ມາ ຈາກພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ສາມາດພົບປັດ ຊະຍາດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ແບ່ງປັນຮ່ວມກັນ ໄດ້, ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍມີເອກະລັກສະ ເພາະຕິວຜ່ານຜົນາານສິລະປະຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

Anne Crumpacker

Ancient Luminary, 2012

ແອນ ຄລຳແພັກເກື້ ແສງສະຫວ່າງຂອງໂລກປະຖົມບູຮານ, 2012

1

"Twenty years ago, in Tokyo, I stepped into a freshly cut, monumental bamboo installation.... In that moment I experienced a palpable elevation, the sense of deep order and connection present in a sanctuary or sacred place. Since then bamboo has enchanted me, as it has artists and artisans for thousands of years." Anne Crumpacker's natural woven sculptures create a similarly elevated response in their viewers. The organic materials stand out powerfully, with Crumpacker's hand playing a subtle, guiding role that allows the natural materials to have the dominant voice. In addition, her sculptures make use of lighting to bring attention to the texture and pattern of her materials. As a result, Crumpacker achieves the same sacred "sense of deep order and connection" that she encountered in Tokyo. It is almost as though her hand works on behalf of the materials, rather than the other way around.

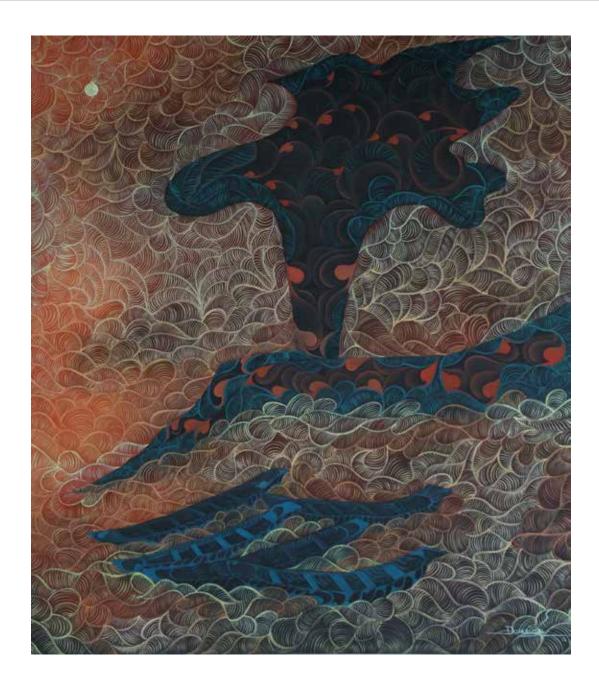
"My work interweaves scale and proportion — thin, medium and thick crosscut bamboo sections, the interplay of light and shadow — to create living topographies. My long immersion in Japanese aesthetics guides me as I work intuitively, following a path of discovery."²

1 Statement on Anne Crumpacker's website: http://www.crumpacker bambooart.com/artist/.
2 Ibid.

"ຊາວປີຫຼັງທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢູ່ໃນຮຸບປັ້ນແກະສະຫຼັກ ໄມ້ໄຜ່ທີ່ຕັດມາໃໝ່ໆ ... ໃນຂະນະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສືບການຄ້າຍຄືກັບຕົນເອງກຳລັງ ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນເລິກຂອງລຳດັບ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດຂອງໂລກປະຈຸບັນໃນ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ຫຼື ເປັນບ່ອນທີ່ສັກສິດ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ໄມ້ໄຜ່ໄດ້ສະກິດຈິດໃຈຂ້າ ພະເຈົ້າຍ້ອນໄມ້ໄຜ່ເປັນນັກວິຈິດສິນ ແລະ ຊ່າງຝືມືມາໄດ້ຫຼາຍພັນປີແລ້ວ."1

ຮບແກະສະຫັກດ້ວຍໃຍຂົນຈາກທຳມະຊາດ ຂອງ ແອນ ຄົລຳແນັກເກີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ຖືກຍົກໃຫ້ສາຂຶ້ນຂອງຜູ້ທີ່ຊົມຜົນງານ. ວັດຖອິນຊີໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມພື້ນ ເດັ່ນທີ່ມີພະລັງພ້ອມທັງສີມືຂອງ ແອນ ຄລຳແຟັກເກີ້ ໄດ້ມີບົດບາດສະເໜີແນວ ທາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ວັດຖທາງທຳມະຊາດໄດ້ ສິ່ງສຽງຮ້ອງອອກມາໍ. ພ້ອມກັນນັ້ນຮບແກະ ສະຫຼັກຂອງແອນ ຄລຳແພັກເກີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້ ລະບົບແສງເພື່ອສ້າງຄວາມສິນໃຈຕໍ່ລັກ ສະນະ ແລະ ລວດລາຍຂອງວັດຖ. ຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ. ແອນ ຄ[ື]ລຳແນ້ຳເກີ້ ໄດ້ບັນລຸເຖິງຄວາມສັກສິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ "ຄວາມຮໍ້ສຶກສ່ວນເລິກຂອາລຳດັບທີ່ ຊັດເຈນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່" ທີ່ ແອນ ຄລຳແຆັກເກົ້ ມີປະສົບການຢູ່ນະຄອນໂຕກຽວ. ສິ່ງ ນີ້ເກືອບທ້າໝົດນຳສະເໜີຜີນ້ຳານສີ້ມື ຂອງ ແອນ ຄລຳແຆັກເກີ້ທີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ວັດຖຸດັ່ງກ່າວນອກເໜືອຈາກການຊົມ ອີກດ້ານໜຶ່ງ. "ຜືນງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ປະສົມປະສານເຕັກນິກການສານເປັນລັກສະ ນະຂອາຂະໜາດ ແລະ ສັດສ່ວນເຊັ່ນ: ຂະໜາດຂອງໄມ້ໄຜ່ທີ່ມີໜ້າຕັດ ຂະໜາດບາງ, ກາງ ແລະ ໜາ, ການນຳໃຊ້ແສາສີ ແລະ ເງົາສະທ້ອນ, ເພື່ອ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດ. ປະສືບ ການຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ມີຍາວ[່]ນານກັບ ສາດຄວາມງາມແບບຍີ່ປ່ນໄດ້ເປັນແນວ ທາງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃນການສ້າງຜືນງານ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສືກທີ່ເກີດຂື້ນເອງໃນໃຈ ພ້ອມທັງຊ່ອງທາງໃນການຄົ້ນຫາ."²

1 ປະໂຫຍກໃນເວັບໄຊ້ຂອງ ແອນ ຄລຳແຝັກເກົີ: http://www.crumpackerbambooart. com/artist/. 2 Ibid.

Laotian painter Marisa Darasavath is one of her country's leading artists. Her fanciful paintings verge on abstraction, with flattened fields of color, areas of pattern, and elegant lines solidifying into recognizable figuration. Her works often depict women and the domestic world in celebrations of women's lives that gives them a power that is so often lacking in the real world. As she has said "I traveled a lot with my family across Laos and saw how women lived ... Those things really influenced me and gave me the idea to combine the contours of human figures with the contours of nature. I also like to combine history with the present, to make it fun but also an interaction."3 Thus, her oeuvre, which visually recalls the artistic traditions of Laos — especially its textile tradition — offers a new perspective.

Darasavath graduated from the National Institute of Fine Arts in Vientiane and has exhibited widely around the world, including at the 2013 Singapore Biennale. Her work can be found in private and public collections around the world.

3 Quoted in NYTimes: http://www.nytimes.com/ 2015/03/16/arts/international/ laotian-artist-helpsredefine-contemporary.html

ທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ເປັນໜຶ່ງ ໃນນັກແຕ້ມຮູບຄືນລາວຢູ່ແຖວໜ້າຂອງ ປະເທດ. ຮູບແຕ້ມທີ່ມີລັກສະນະຈິນ ຕະນາການເນັ້ນໜັກໃສ່ສິ່ງທີ່ເປັນນາມ ມະທຳ, ໂດຍມີການລົງສີທີ່ມີຄວາມຕື້ນ, ມີພື້ນທີ່ຂອງລວດລາຍ, ແລະ ເສັ້ນສາຍທີ່ສະ ຫງ່າງາມເພື່ອໂຮມເຂົ້າເປັນຮຸບແຕ້ມທີ່ເປັນ ເອກະລັກພາໃຫ້ຈິດຈຳ. ຜີນງານຂອງທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ສ່ວນຫຼາຍຈະ ຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ^ແລະ ໂລກພາຍໃນ ທີ່ມີການຊຶ້ມເຊີຍຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສິດອຳນາດ, ເຊິ່ງສຶດດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍຈະມັກຂາດຫາຍ ໄປໃນໂລກຄວາມຈິງ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ຂ້າມະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ ລາວຮ່ວມກັບຄອບຄົວຫຼາຍຄັ້ງ ແລະໄດ້ເຫັນ ວິຕີຊີວິດຂອາບັນດາແມ່ຍິງ ... ບັນດາ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດໃນການປະ ສົມປະສານຮບແບບຂອງມະນຸດຮ່ວມກັບທຳ ມະຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມັກປະສົມປະສານປະ ຫວັດສາດເຂົ້າກັບປະຈຸບັນເພື່ອພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມມ່ວນຊື່ນແຕ່ກໍ່ມີ້ການເຊື່ອມໂຍາກັນ."³ ສະນັ້ນຜົນງານທາງສິລະປະຂອງທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ຈະນຳສະເໜີຮີດຄອງປະ ເພນີດ້ານວິຈິດສິນຂອາປະເທດລາວ, ໂດຍ ສະເພາະຮີດຄອງປະເພນີຂອງແຜ່ນແພທີ່ຍົກ ໃຫ້ເຫັນທັດສະນະອັນໃໝ່ໆ.

ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ຮຽນຈົບຈາກສະຖາ
ບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານ
ໃນທີ່ວໂລກຢ່າງກ້ວາງຂວາງລວມເຖິງງານ
ມະຫະກຳສິລະປະທີ່ສິງກະໂປໃນປີ 2013.
ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ດາລາສະວັດ
ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ງານຮີບໂຮມສິລະປະສ່ວນ
ຕົວ ແລະ ສາທາລະນະໃນທີ່ວໂລກ.

3 ຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຈາກໜັງສືພິມ ນິວຢອກ ຫາມ: http://www.nytimes.com/ 2015/03/16/arts/international/ laotian-artist-helpsredefine-contemporary.html

Marisa Darasavath Sunset, 2012

ມາລິສາ ດາລາສະວັດ ຕາເວັນຕຶກດິນ, 2012

Jane Hammond

All Souls (Pakbeng), 2013

ເຈນ ແຮມມອນ ທຸກດວງວິນຍານ (ປາກແບ່ງ), 2013

3

Between the delicacy of the butterflies and the soft, faded quality of the maps on which they perch, Jane Hammond's "butterfly maps" have a powerful effect, suggesting history, beauty and the fragility inherent to the human experience.

"The first of these pieces came to me in a dream in 2004," Hammond says. "I had been watching footage of the Iraq war and the dream showed me a map of Iraq covered with butterflies.... To some degree all the maps in this body of work have married old places and a sense of history, time and age with the fresh beauty of the butterflies and their implicitly short life spans. Also, many but not all, of the places have been places that one associates with danger, conflict and/or death."4 The resulting tension of Hammond's work is irrefutable and gripping.

Hammond further says that "all of the pieces in this series are named All Souls followed by a specific place name of some town or city on the map.... This All Souls title is a reference to the implication that butterflies have of cycles of life — I think one always thinks of the different stages of living and dying they go through. And perhaps here is the implication, and hope, that troubled places can cycle into being not so at some future time."5 As such, Hammond's work carries her viewers through a range of emotions from nostalgia and loss, to despair, and back to a glimmer of hope shining on the horizon.

4 Statement emailed by the artist, July 8, 2015. 5 Ibid. ຢູ່ລະຫວ່າງຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງບັນ ດາແມງກະເບື້ອ ແລະ ຄວາມນຸ້ມນວນ, ພ້ອມດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງແຜນທີ່ ໂດຍມີແມງກະເບື້ອຈັບຢູ່, ນີ້ແມ່ນຜົນງານຂອງ ເຈນ ແຮມມອນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: "ແຜນທີ່ຂອງແມງກະເບື້ອ" ເປັນຜົນງານທີ່ມີພະລັງ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ,ຄວາມສວຍສິດ ງິດງາມ ແລະ ຄວາມບອບບາງທີ່ເກັບກ່ຽວ ໄດ້ຈາກປະສືບການຂອງມະນຸດ.

"ສິ່ງທຳອິດຂອງຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນຝັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນປີ 2004" ຄຳເວົ້າຈາກ ເຈນ ແຮມມອນ. "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມ ຂ່າວກ່ຽວກັບສິ່ງຄາມອີຣັກ ແລະ ຄວາມຝັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນແຜນທີ່ຂອງປະເທດ ອີຣັກທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍແມາກະເບື້ອຫາຍໆ ໂຕ ... ໃນບາງຢ່າງທີ່ຕິດພັນກັບແຜນທີ່ ເຂົ່າເປັນຜົນການຂອາຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນ ຄວາມຜູກພັນກັບສະຖານທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານປະຫວັດສາດການເວລາ, ຄວາມງາມທີ່ສຶດໃສແຕ່ອາຍຸໄຂທີ່ສັ້ນຂອງ ແມງກະເບື້ອ. ຫຼາຍສະຖານທີ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ທັງໝົດຈະຕິດຝັ້ນກັບຄວາມອັນຕະລາຍ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຫຼື ຄວາມຕາຍ."4 ຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ເກີດຈາກຜົນງານຂອງເຈນ ແຮມມອນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈະຂັດແຍ່ງໄດ້ ແຕ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມໜ້າສືນໃຈ.

ເຈນ ແຮມມອນ ຍັງເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ: "ທກສິ່ງທັງໝົດທີ່ປະກອບເປັນຜົນງານນີ້ ມີຊື່ວ່າ ທຸກດວງວິນຍານພ້ອມທັງຊື່ ຂອງສະຖ້ານທີ່ສະເພາະທີ່ເປັນບາງເມືອງ ຫື ບາາບ້ານ ເທິງແຜນທີ່ ... ທຸກດວງວິນຍານທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຜືນງານ ແມ່ນອີງໃສ່ເນື້ອໃນທີ່ເປັນວົງຈອນຊີ ວິດຂອງແມງກະເບື້ອ, ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ເມື່ອຄືນໃດໜຶ່ງມັກຄຶດກ່ຽວກັບ ຊ່ວງເວລາຂອງການມີຊີວິດ ແລະ ການຕາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າມຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ແມ່ນຄວາມຫວັງຕໍ່ກັບສະ ຖານທີ່ມີບັນຫາ ສາມາດເປັນວັດທະຈັກ ໃນຊ່ວງເວລາບາງຄັ້ງຄາວຂອງອານາຄິດ."⁵ ຜິນງານຂອງ ເຈນ ແຮມມອນ ນຳສະເໜີໃຫ້ ຜ້ຊົມຜົນງານຂອງລາວຜ່ານຄວາມຮ້ສຶກ ຈາກຄວາມອາໄລອາວອນ ແລະ ຄວາມສນເສຍ ຮອດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສິ້ນຫວັງນັ້ນ ໃຫ້ກັບມາຢູ່ ໃຕ້ແສາແຫ່ງຄວາມຫວ້າທີ່ສ່ອງແສງຢ່ຂອບຟ້າ.

4 ຄຳເວົ້າໃນອີເມວຈາກນັກວິຈິດສິນ, 08 ກໍລະກິດ 2015. 5 Ibid.

Lyn Horton Light Lines I and II, 2013 ທ່ານ ລີນ ຣໍເຕິນ ເສັ້ນແສາ I ແລະ II. 2013

Lyn Horton's process begins with the pure white page, activating the blank field of space with dynamic lines and movement. She says, "No simple explanation for what I do as an artist exists. In fact, any explanation would involve codifying a state of mind, a way of life, a means to see, a principle of understanding, a consciousness of totality.

My work tells the tale that is as much about the viewer as it is about myself. My work invites the viewer to come in and be exposed to its energy and to discover all aspects of what is seen, to be placed in another dimension, which is neither flat nor three-dimensional, to be without history, to disappear in body, to focus the mind, to rest the soul, to transcend the "it-ness" of the work's materiality and bond with the eternal, which, I, as the artist, can only indicate."

Horton's work reflects the rhythmic musical pattern of jazz. Many of her drawings are made of hypnotic twists of interwoven lines starting with circles and swoops that build to a crescendoone layer over the other, line after line (or note by note and phrase by phrase)-in a repetitive, rhythmic, musical pattern. She asks you to see the jazz music she loves. A well-regarded music critic in her own right, Horton is published in Jazz Times, The New York Jazz Messenger, and other publications.

ລະບົບການສ້າງຜິນງານສິລະປະ
ຂອງ ທ່ານນາງ ລີນ ຮໍເຕິນ ເລີ່ມຕົ້ນ
ດ້ວຍແຜ່ນຫນ້າສີຂາວທີ່ບໍລິສຸດ,
ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງພື້ນທີ່ ດ້ວຍລາຍເສັ້ນ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ,
"ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍງ່າຍໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຮັດ ໃນຖານະເປັນນັກສິລະປິນ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄຳອະທິບາຍຕ່າງໆແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາວະຄວາມຄິດສະຕິປັນຍາ,
ວິຖີຊີວິດ, ຄວາມໝາຍໃນການເບິ່ງ,
ຫຼັກການຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສະຕິທັງຫມິດ.

ຜົນງານສິລະປະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບອກເລົ່າເລື່ອງ ທີ່ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບຜູ້ຊຶມເພາະມັນກ່ຽວກັບ ຕົວເອງ. ວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຊື້ອເຊີນ ຜູ້ຊຶມເຂົ້າມາໃນແລະ ໄດ້ສຳພັດກັບພະລັງງານ ແລະ ຄົ້ນພົບທຸກດ້ານຂອງສິ່ງທີ່ເຫັນ, ເຊິ່ງຖືກວາງໄວ້ໃນອີກມິຕິໜຶ່ງ, ບໍ່ແມ່ນໃນຮຸບແປຫຼືສາມມິຕິ, ບໍ່ມີປະຫວັດສາດ, ຫາຍໄປໃນຮ່າງກາຍ, ສຸມໃສ່ຈິດໃຈ, ເພື່ອສະຫງົບຈິດວິນຍານ, ຈະກາຍເປັນ "ຄວາມເປັນຈິງ" ຂອງວັດສະດຸ ແລະຄວາມຜູກພັນຂອງວຽກງານທີ່ມີ ນິລັນດອນ, ຊຶ່ງມີແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນນັກສິ ລະປົນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຊື້ແຈງລາຍລະ ອຽດໄດ້."

ຜືນງານຂອງທ່ານນາງ ຮໍເຕິນ ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະຕ່າງໆອັນຫຼາກຫຼາຍ ໃນຮູບແບບດົນຕີ ແຈສ. ຫຼາຍໆພາບ ສິລະປະຂອານາາ ແມ່ນເຮັດມາຈາກການ ບິດສາຍທໍ່ຜ້າສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເຂົ້າກັນ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວົງມື້ນແລະ ທີ່ສ້າງເປັນຊັ້ນ ສູງຂື້ນຕາມລຳດັບ, ແຖວຕິດ ແຖວຕໍ່ (ຫຼື โม็ดต่ำโม็ด และ ปะโทยกต่ำปะโทยก) -ໃນຮູບແບບຊ້ຳໆກັນ ຄືກັນກັບຈັງຫວະດົນຕີ. ນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຫັນໃນຈັງຫວະ ດິນຕີເພງແຈສ ທີ່ນາງຮັກ. ທ່ານນາງ ເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກດີກ່ຽວກັບດິນຕີ ທີ່ມີສິດທິໃນການວິຈານ, Horton ໄດ້ຖືກຈັດພິມລົງໃນ ນິຕະຍະສານ Jazz Times, New York Jazz Messenger. ແລະ ສື່ສິ່ງພິມອື່ນໆ.

J. lvcevich Blue Mandala Diptych I, 2013

ເຈ ອິບເຊວິກ ວຶງມືນສີຟ້າລວດລາຍແມນດາລຳ ດີບໄທ 1, 2013

5

In his symmetrical *Blue Mandala Diptych I*, J. Ivcevich makes use of a ubiquitous visual element of urban life, promotional posters found on the subway, and explores their significance in our daily lives. His reinterpretation of these quotidian objects serves as a meditation on urban life, helping his viewers find quiet and beauty within the frenetic and gritty world of the city.

That Ivcevich calls his works "mandalas" gives them an immediately spiritual significance, since the word "mandala" refers to the imagery of Buddhism and Hinduism. In addition, there is a psychological element to Ivcevich's works, which he admits resemble the inkblots of a Rorschach test. As Ivcevich says, "By using the ... Rorschach idea, it left a lot more open to the viewer."6

There is also an undeniably cartographic quality to Ivcevich's mandalas. Given the many possible interpretations of the mandalas, the cartographic quality can almost be understood to be metaphoric: lycevich has created maps of the psyche, maps of urban life, and maps of the spiritual. That his works leave so much open for interpretation makes them extremely appealing, and is certainly Ivcevich's goal. He says, "In a way it is cartography of contemporary culture, because with these shredded posters it's the ephemeral evidence of our culture and pop culture and society." Adding, "It is kind of like urban archaeology in a way, too."7

6 Garvey Simon interview on YouTube, March 14, 2014: https://www.youtube. com/watch?v=EgJCVsjMP54. 7 Ibid. ໃນຜົນງານທີ່ເປັນສັນຍາລັກແບບ ວົງມົນສີ່ຝ່າລວດລາຍແມນດາລ້າ ດີບໄທ 1, ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ໄດ້ນຳໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ທຸກແຫ່ງໃນການດຳລົງຊີວິດໃນຕົວ ເມືອງ, ເຈ້ຍໂປສເຕີ້ໂຄສະນາທີ່ພົບໃນສະຖານີ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ແລະ ການສຳຫຼວດຫາຄວາມ ສຳຄັນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ ພວກເຮົາ. ການຕີຄວາມໝາຍຄືນໂດຍທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ຕໍ່ກັບວັດຖຸຕ່າງໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນແມ່ນການເຮັດສະມາທີ່ຕໍ່ກັບຊີວິດໃນ ຕົວເມືອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຜົນງານຂອງທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ພົບຄວາມງຽບສະຫງົບ ແລະ ຄວາມງາມພາຍໃນໂລກທີ່ສັບສິນວຸ້ນວາຍ ແລະ ຄວາມກຳຫານທີ່ພົບເຫັນໃນຕົວເມືອງ.

ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ເອິ້ນຜົນງານຂອງທ່ານວ່າ "ແມນດາລ້າ" ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສຳຄັນທາງຈິດວິນຍານຂອງຜົນງານດັ່ງກ່າວ ທັນທີ, ຍ້ອນຄຳວ່າ "ແມນດາລ້າ" ອີງໃສ່ຮູບພາບຂອງພຸດທະສາດສະໜາ ແລະ ສາດສະໜາຮິນດູ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜົນງານຂອງທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ມີອີງປະກອບດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ເຊິ່ງ ທ່ານເອງໄດ້ຍອມຮັບເຖິງຄວາມຄ້າຍຄື ຂອງລາຍນ້ຳໜຶກ ຮໍສາດຊ໌. ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ໂດຍການນຳໃຊ້ ... ແນວຄວາມຄິດຂອງ ຮໍສາດຊ໌, ມັນໄດ້ເປີດ ກ້ວາງໃຫ້ຜູ້ຊົມຜົນງານຫາຍຂຶ້ນ."6

ໃນນີ້. ຍ້າມີຄນນະພາບດ້ານລວດລາຍທີ່ປະ ຕິເສດບໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນຜືນງານ ແມນດາລ້າຂອງ ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ. ການແປຄວາມໝາຍຂອງ ແມນດາລ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທິດທາງ, ຄຸນນະພາບລວດລາຍສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຕໍ່ ເນື້ອໃນເຂັ່ນ: ທ່ານ ເຈ ອິບເຂວິກ ໄດ້ ສ້າງແຜນທີ່ຂອງຈິດຕະວິທະຍາ, ແຜນທີ່ຂອາຂີວິດໃນຕົວເມືອາ. ແລະ ແຜນທີ່ຂອງຈິດວິນຍານ. ຜືນງານຂອງ ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກໄດ້ເປີດກ້ວາງເພື່ອການແປຄວາມ ໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານຍິ່ງດຶງດຸດໃຈທີ່ສຸດ, ແລະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນຂອາ ທ່ານ ເຈ ອິບເຊວິກ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຜົນງານໄດ້ນຳສະເໜີແຜນທີ່ທາງວັດທະນະທຳ ຮ່ວມສະ ໄໝ, ຍ້ອນວ່າແຜ່ນໂປດສເຕີ້ທີ່ເປັນ ຫັກຖານຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທຳຂອງ ພວກເຮົາ. ສ້າຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳປ໊ອບ." ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: "ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄ້າຍ ກັບວັດຖຸບູຮານ ໃນຕົວເມືອງເຊັ່ນກັນ."⁷

Judy Ledgerwood Untitled, 2014

ຈຸ່ດີ້ ເລເກີ້ວຸດ ບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຜົນງານເທື່ອ, 2014 Falling somewhere between geometric precision and the looser style of folk art, Judy Ledgerwood's paintings are inviting and friendly, while also suggesting profound ideas. By engaging both the precision of grid-like structures and the idiosyncrasy of hand-painted forms, her triptych of stacked canvasses brings together divergent worlds, creating a welcoming space for her viewers.

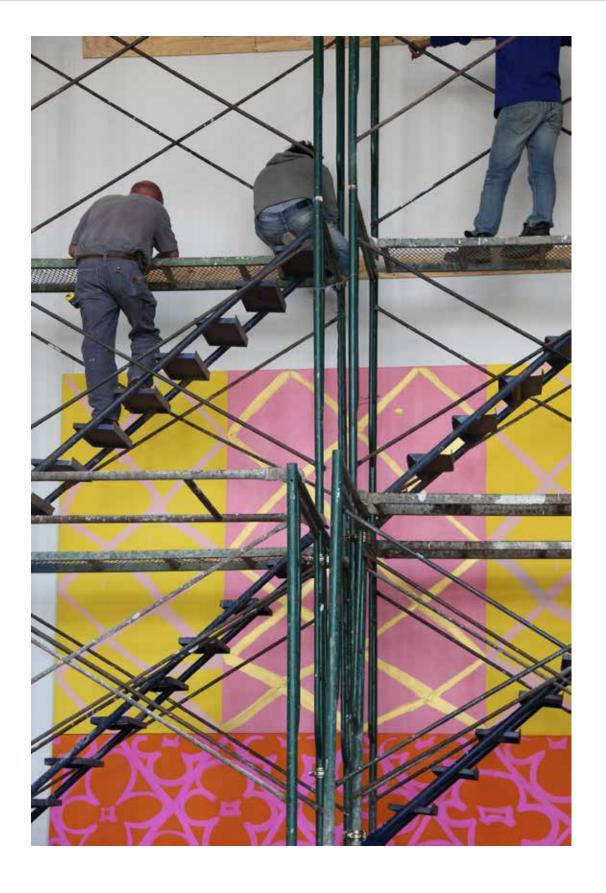
Not only does her work marry the old to the new and the machine-made to the handmade, but it also incorporates the cultural traditions of Laos. As she says, "The shape repeating within the composition is a zigzagging 'V' that meets to form an overall diamond pattern, not unrelated to the weaving patterns found in the textiles of Laos."8 The yellowish-gold in the triptych also references the dominant religion of Laos, Buddhism, since it mimics the yellow color worn by Buddhist monks.

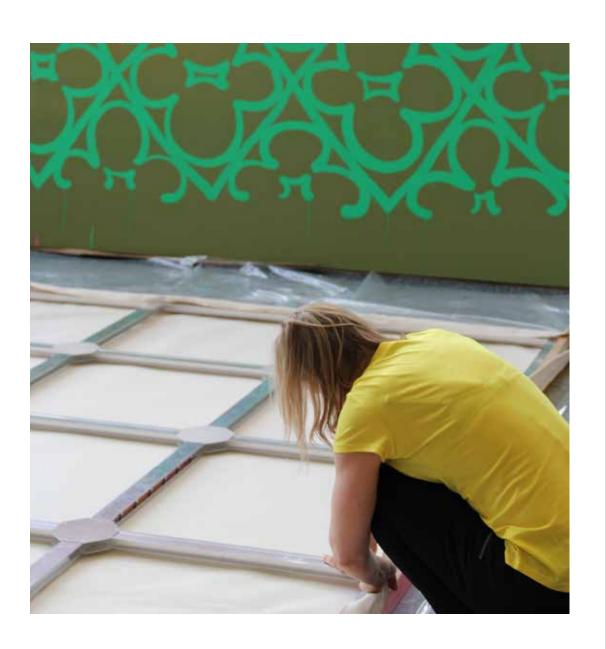
Color and pattern and space work together to create a cohesive package that speaks of the cultural and physical environment of Laos. As she says, "Each panel is conceived in terms of where it sits in space and in regards to sensitivity to social engagement. The bottom panel is green, solidly earthy and grounded.... The yellow was selected to honor Buddhism.... The top panel is conceived of as celestial."9 Ledgerwood's careful layering of colors and textures creates a mesmerizing abstraction that serves as something of an homage to Laotian culture.

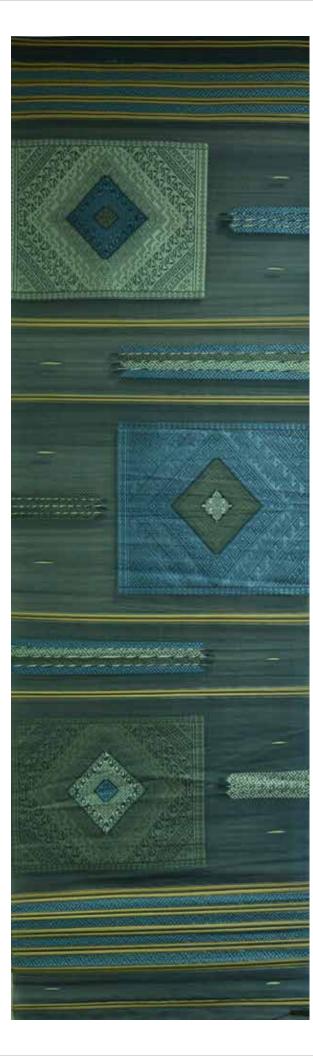
8 Statement emailed by the artist, July 9, 2015. 9 Ibid. ການຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຄວາມ ຊັດເຈນທາງເລຂາຄະນິດ ແລະ ຄວາມງິດງາມຂອງສິລະປະຝຶ້ນບ້ານ, ຜົນງານຮຸບແຕ້ມຂອງ ຈຸ່ດີ ເລເກີ້ວຸດ ໄດ້ດຶງດູດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມິດຕະພາບ, ພ້ອມ ທັງຍັງນຳສະເໜີບັນດາແນວຄວາມຄິດທີ່ໜ້າ ສິນໃຈ. ໂດຍການນຳເອົາທັງຄວາມຊັດເຈນ ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍກັບລາຍເສັ້ນຕາໜ່າງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຈຳເພາະຂອງຮູບທີ່ແຕ້ມດ້ວຍມື, ແຜ່ນຜ້າທີ່ມີລັກສະນະເປັນຊັ້ນຊ້ອນກັນ ສາມຊັ້ນຂອງ ຈຸ່ດີ ເລເກີ້ວຸດ ໄດ້ທ້ອນໂຮມ ເອົາບັນດາໂລກທີ່ແຕກຕ່າງມາເຂົ້າກັນ, ເຊິ່ງ ສ້າງພື້ນທີ່ຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ຊືມຜົນງານຂອງ ຈຸ່ດີ ເລເກີ້ວຸດ.

ຜິນງານຂອງ ຈູ່ດີ້ ເລເກີ້ວຸດ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າາສິ່ງ ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ ກັບ ສິ່ງທີ່ມາໃໝ່, ພ້ອມທັງສິ່ງທີ່ສ້າງໂດຍເຄື່ອງຈັກ ກັບ ສິ່ງທີ່ສ້າງດ້ວຍມື, ແຕ່ຜົນງານນີ້ ຍັງໄດ້ເຊື່ອມ ສານກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດ ລາວ. ຈ່ດີ້ ເລເກີ້ວດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ຮຸບຊົງ ທີ່ສ້າງຊ້ຳກັນພາຍໃນສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນ ສັນຍາລັກຮູບຊິກແຊັກຂອງຕົວອັກສອນ 'V' ແມ່ນການສ້າງເປັນຮູບຊຶ່ງຂອງເພັດ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບລວດລາຍຈາກ ການຕໍ່າແຜ່ນແພໃນປະເທດລາວ."8 ລວດລາຍທີ່ເປັນສີເຫືອາ-ຄຳຢລາາກັນເປັນ ສາມຊັ້ນ ຍັງອີງໃສ່ພົດທະສາດສະໜາທີ່ ເປັນສາດສະໜາຕົ້ນຕໍ່ຂອາປະເທດລາວ. ຍ້ອນຕົວແທນຂອງສີເຫຼືອງໝາຍເຖິງຜ່າສະ ບົງທີ່ນຸ່ງໂດຍຄຸບາ.ສີ, ລວດລາຍ ແລະ ພື້ນທີ່ ຂອງຜູ້ນານໄດ້ລວມເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງຄວາມ ເປັນເອກະພາບທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖົາສະພາບແວດ ລ້ອມທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທາງກາຍະພາບ ຂອງປະເທດລາວ. ທ່ານ ນາງ ຈຸ່ດີ້ ເລເກີ້ວຸດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນເປັ້ນຕົວແທ[້]ນ ໃນດ້ານທີ່ມັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ດ້ານຄວາມຮູ້ ສຶກທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໄວຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັ່ງຄົມ. ສ່ວນທາງກ້ອງຂອງຮູບທີ່ເປັນສີຂຽວໝາຍເຖິງພື້ນ ຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນຂອງດິນ..... ສີເຫຼືອງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອເປັນ ກຽດໃນການ ໃຫ້ຄວາມເຄົ້າລືບຕໍ່ພຸດທະສາດສະໜ້າ.... ສ່ວນທາງເທິງຂອງຮູບແມ່ນຕົວແທນຂອງ ທ້ອງຝ້າ."⁹ ຄວາມເອົ້າໃຈໃສ່ຕໍ່ການລົງສີເປັນ ຊັ້ນໆ ແລະ ລວດລາຍຂອງ ຈຸ່ດີ້ ເລເກີ້ວຸດ ໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ສະກິດຈິດໃຈ, ເຊິ່ງເປັ້ນຕົວ ແທນຂອງບາງຢ່າງທີ່ສະທ້ອນເຖິງປະເພນີວັດ ທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນລາວ.

8 ຄຳເວົ້າໃນອີເມວຈາກນັກວິຈິດສິນ, 09 ກໍລະກົດ 2015.

Ock Pop Tok Ms. Noot Harvest Organza

ອອກພົບຕົກ ທ່ານ ນາງ ນຸດ ຜ້າໄໝແກ້ວບອກເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວ

7

"Ock Pop Tok" translates into English as "East Meets West," and it was from just such a meeting of cultures that the vibrant textile collaborative was formed. Englishwoman Joanna Smith and Laotian Veomanee Douangdala met in Laos in 1999, when Smith travelled there on a photographic assignment for the European Union. As Smith travelled around Laos, she became increasingly enamored of the country's impressive textiles, which brought her to Douangdala, who was working to continue the textile traditions of her family, while also adapting these traditions in innovative ways.

Thus was born Ock Pop Tok, which is not just a weaving collective, but also an economic scaffolding that supports the work of local women by ensuring that local weavers (usually women) can earn a living wage. Ock Pop Tok also brings heightened awareness to their craft across the globe. Even more, Ock Pop Tok allows weaving to thrive in its true form, using traditional techniques and materials, as opposed to the shortcut methods so often employed for the tourist economy.

The two textiles on exhibit at the U.S. Embassy in Vientiane are wonderful examples of the Laotian textile tradition and its modern life via the Ock Pop Tok collaborative. Ms. Noot's Harvest Organza and Mrs. Phaeng's The Kingdom of Naga both use motifs and materials that recall the long history of Laotian textiles and culture. From the use of grass reeds in Harvest Organza to the double-headed serpent in The Kingdom of Naga, both pieces — visually striking works of art in their own right — are suffused with evidence of Laotian history and culture.

"ອອກພົບຕຶກ" ໝາຍເຖົາ "ພາກຕາເວັນອອກພົບພາກຕາເວັນຕຶກ" ແລະ ມັນມາຈາກການພົບກັນຂອງວັດທະນະທຳ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກັນທາງດ້ານແຜ່ນແພ. ຜູ້ຍິງສັນຊາດ ອັງກິດທີ່ມີຊື່ວ່າ ທ່ານ ນາງ ໂຈແອນນາ ສະມິດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແວວມະນີ ດວງດາລາ ທີ່ເປັນຄົນລາວ ໄດ້ພົບພໍ້ກັນຢູ່ປະເທດລາວໃນປີ 1999, ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານ ນາງ ສະມິດ ໄດ້ເດີນທາງມາເພື່ອຖ່າຍພາບໃຫ້ກັບສະຫະ ພາບເອີລົບ. ທ່ານ ນາງ ສະມິດໄດ້ເດີນທາງ ໄປທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ໄດ້ເກີດຄວາມ ປະທັບໃຈກັບແຜ່ນແມທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ໄດ້ນຳພາໃຫ້ມາພືບ ກັບທ່ານ ນາງ ແວວມະນີ ດວງດາລາ ທີ່ກຳລັງ ສືບທອດຜົນງານແຜ່ນແພແບບພື້ນບ້ານຂອງ ຄອບຄົວ, ພ້ອມທັງດັດປັບຄວາມຮູ້ທາງພື້ນ ບ້ານໃຫ້ກາຍເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ການກໍ່ຕັ້ງ ອອກພົບຕົກ, ເຊິ່ງບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ການຮີບໂຮມເອົາຜົນງານ ການຕ່ຳຫຼຸກ ແຕ່ຍັງເປັນການສິ່ງເສີມເສດ ຖະກິດໂດຍການຊຸກຍູ້ການສ້າງວຽກເຮັດ ງານທຳໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍ ຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງແມ່ຍິງທີ່ເປັນຊ່າງຕໍ່າຫຼກ ໃນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ) ສາມາດມີລາຍຮັບເພື່ອລ້ຽງຊີບ. ອອກພົບຕຶກ ຍັງໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ ຜິນງານແຜ່ນແພຂອງຕົນເອງໃນທົ່ວໂລກ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ, ອອກພົບຕົກ ຍັງຊ່ວຍຊກ ຍຸ້ການຕ່ຳຫຼຸກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕາມເອກ^{*} ລັກຕົວຈິງ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ພຸມປັນຍາ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ເປັນພື້ນບ້ານ, ແລະ ປະຕິເສດວິ ທີ່ການຜະລິດທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ ໄວເພື່ອຮັບໃຊ້ເສດຖະກິດນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ແຜ່ນແພເປັນສອງຜົນງານທີ່ໃຊ້ແຂວນໂຊ ຢ່ສະຖານທຸດສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນຕົວຢ່າງຄວາມງິດ າາມຂອາຮີດຄອາປະເພນີແຜ່ນແພລາວ ແລະ ຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍການນຳສະເໜີຂອງ ອອກພົບຕົກ. ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ນຸດ: ຜ້າໄໝແກ້ວບອກເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ເພັງ: ອະນາຈັກຂອງນາກ, ທັງສອງຜົນງານໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຫວນຄືນເຖິງປະຫວັດສ^ຳດອັນເກົ່າ ແກ່ຂ່ອງແຜ່ນແພ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ. ຈາກການນຳໃຊ້ລວດລາຍຂອງຫຍ້າໃນ ຜ້າໄໝແກ້ວບອກເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວ ຈົນຮອດລວດລາຍຂອານາກສອາຫົວໃນ ອະນາຈັກຂອງນາກ, ທັງສອງຜົນງານເປັນ ວຽກງານດ້ານສິລະປະທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງສິດທິ ໃນໂຕຂອງມັນ ແລະ ເປັນການໃຊ້ຫຼັກຖານ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວ.

Ara Peterson Untitled, 2014

ອາຣາ ປີເຕີສັນ ບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຜົນງ ານເທື່ອ, 2014 There is tremendous precision and intricacy in Ara Peterson's large, forceful reliefs, which bring together two seemingly antithetical worlds. More precisely, his kaleidoscopic works reveal the convergence of these opposing forces in their combination of distinct precision and a softer, organic quality. Even more, his three-dimensional visual fields pulse with a sense of continuous movement in what is undeniably a static medium. The movement of his sculptures — and their wavelike patterns - relates to Peterson's interest in the motion of waves, which make up so much of the world around us, from light and sound waves, to the cresting of swells in a body of water or throughout the strata of all material.

Peterson's dazzling effect is achieved by means of his focused process. He cuts progressive outlines from sheets of wood, organizes and paints these cut pieces, and then layers them together. The resulting sculptures are often so intricate as to take on the appearance of a woven textile.

Optics and color as a route to physical sensation is an integral part of Peterson's work. He has said, "I determine the sequence of color combinations to develop a sense of optical vibration, with the desire to create an animated visual experience that impacts both the viewer's body and mind."10

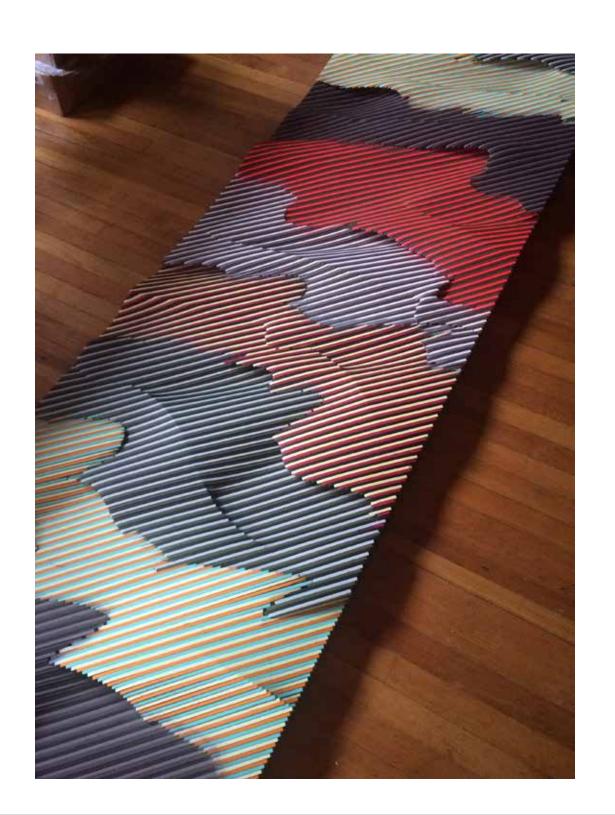
10 "Ara Peterson: Artists in Downtown Indianapolis," *Cityway* (2012) http://cityway.com/artist/ara-peterson.

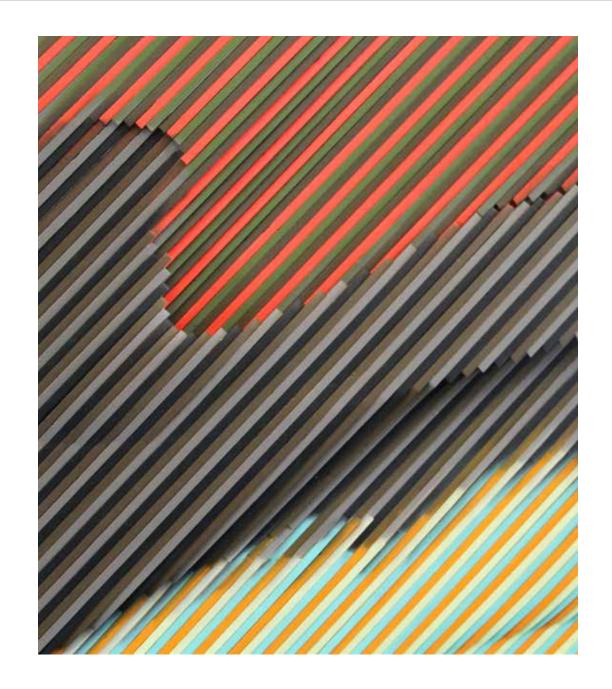
ຄວາມແນ່ນອນທີ່ມີລະດັບສູງ ແລະ ຄວາມ ສະຫັບຂັບຂ້ອນຂອາຜີນາານທີ່ມີການປົດ ປ່ອຍພະລັງ ໂດຍ ອາຣາ ປີເຕີສັນ ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນການລວມຕົວກັນຂອງສອງໂລກ ທີ່ແຕກຕ່າງ. ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ຜືນງານຮູບຄາເລໂດສະໂຄບໂດຍ ອາຣາ ປີເຕີ້ສັນ ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຄວາມຈິງເຖິງການ ບັນຈົບກັນຂອງບັນດາພະລັງງານທີ່ກົງ ກັນຂ້າມກັນໄດ້ມາປະສິມປະສານເປັນ ຄວາມແນ່ນອນທີ່ສະເພາະຕົວ ແລະ ເປັນຄຸນນະພາບທີ່ອ່ອນໂຍນຂຶ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນສິ່ງມີຊີວິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜືນງານທີ່ເປັນສາມມິຕິ່ພ້ອມທັງການ ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ປະຕິ ເສດບໍ່ໄດ້. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຜົນງານ ຮຸບແກະສະຫຼັກໂດຍ ອາຣາ ປີເຕີ້ສັນ ແລະ ລວດລາຍທີ່ຄ້າຍຄືຮູບຄື້ນໄດ້ ຕິດພັນກັບຄວາມສິນໃຈຂອງ ອາຣາ ປີເຕີສັນ ເອງໃນການເໜັງຕີງຂອງຄື້ນ, ເຊິ່ງ ເກີດຂຶ້ນຫາຍໃນໂລກອ້ອມຕົວຂອາພວກ ເຮົາເຊັ່ນ: ຈາກຄົ້ນຂອງແສງ ແລະ ສຽງຈົນ ຮອດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳຢູ່ຈຸດສູງສຸດ ຫຼື ໃນທົ່ວລະດັບຂອງທຸກວັດຖຸ.

ຜົນງານທີ່ສະຫວ່າງສະໄຫວຂອງ ອາຣາ ປີເຕີສັນ ບັນລຸໄດ້ຍ້ອນຄວາມໝາຍຂອງ ຂະບວນການທີ່ເປັນຈຸດສຸມຂອງນັກວິຈິດ ສິນເອງ. ລາວໄດ້ຕັດພື້ນຜິວຂອງໜ້າໄມ້, ຈັດລຽງລຳດັບ ແລະ ທາສີໃສ່ແຜ່ນໄມ້ ແລ້ວເອົາມາຢອງເປັນຊັ້ນຮ່ວມກັນ. ຮຸບແກະ ສະຫຼັກທີ່ເປັນຜົນງານສ່ວນຫຼາຍຈະມີຄວາມ ຊັບຊ້ອນຍ້ອນການປະກິດຕິວຂອງລາຍລະ ອຽດໃນແຜ່ນແພ.

ສັນຍາລັກ ແລະ ສີທີ່ເປັນເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມ ຮຸ້ສຶກທາງກາຍະພາບແມ່ນອົງປະກອບທີ່ ເຊື່ອມໂຍງກັບຜົນງານຂອງ ອາຣາ ປີເຕີສັນ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າກຳນົດລຳດັບຂອງ ການປະສົມປະສານໃນສີ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ຮູ້ສຶກຕໍ່ການສັ່ນໄຫວຜ່ານສາຍຕາ, ພ້ອມທັງ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສ້າງປະສົບການຜ່ານຮຸບ ພາບທີ່ເຫັນໄດ້, ເຊິ່ງສິ່ງຜົນຕໍ່ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຊຶມຜົນງານ". 10

10 "ອາຣາ ປີເຕີສັນ: ນັກວິຈິດສິນຢູ່ເມືອງອິນເດຍນາໂ ພລິດ" ຊີວິດໃນຕົວເມືອງ (2012) http://cityway.com/artist/ara-peterson.

ລາຍລະອຽດ: ຂະໜາດປະມານ: 762 × 76.2 × 10.16 cm

Detail: Approximate dimensions: 300 × 30 × 4 in

Taykeo Sayavongkhamdy Curly Tails of Entwined Nagas

ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ນາກກ້ຽວຫາງ

9

Laotian Taykeo Sayvongkhamdy is an accomplished weaver and the owner of a thriving textile gallery based in Vientiane. Her gallery serves not only as a showcase for the stunning textiles produced by her cadre of local weavers, but also as something of a memorial honoring her country's long tradition of textile-production and the women who have passed down the textile tradition for hundreds of years. Speaking of her gallery, she says, "I want to provide some sense of the importance of preserving and taking care of these textiles. Even if they are old and fraying, we can still learn from them by using the patterns to create new designs."11

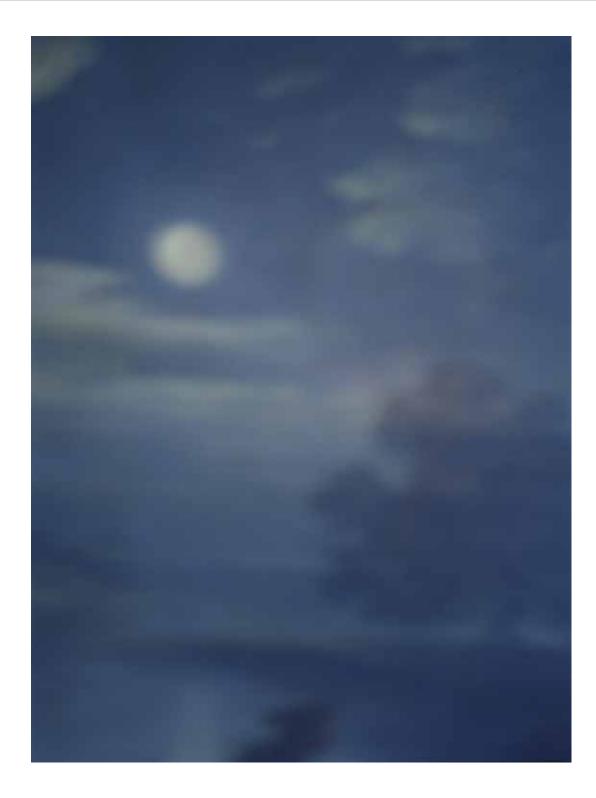
Much of Sayvongkhamdy's work is about keeping just that balance between old and new. She seeks to preserve older traditions while making them fresh and viable in the modern world. In her textile on view at the U.S. Embassy in Vientiane, she incorporates nagas, mythological serpents said to live in the Mekong River and thought to be protectors of Vientiane. Not only does her work pay homage to Vientiane's culture in its subject matter and imagery, but Sayvongkhamdy also uses traditional materials. Rather than using faster, modern methods Sayvongkhamdy makes use of natural dyes and weaving techniques in an effort to preserve Laos's centuries-old weaving traditions. In so doing, she gives the old traditions new life and a means of thriving in the twentyfirst century.

11 Quoted in http://taykeotextiles gallery.blogspot.com/. (From *The Vientiane Times*, January 30, 2008.)

ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ແມ່ນຄົນ ລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານການ ຕໍ່າຫກ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງຫ້ອງວາງສະແດງ ແຜ່ນແພໄຕແກ້ວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫ້ອງວາງສະແດງຂອງທ່ານ ນ້ຳງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ບໍ່ພຽງແຕ່ວາງສະແດງຜົນງານ ດ້ານແຜ່ນແພທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຜະລິດ ໂດຍກຸ່ມຂ່າງ ຕໍ່າຫຼຸກໃນທ້ອງຖິ່ນແຕ່ຍັງເປັນບາງຢ່າງທີ່ຍົກ ໃຫ້ເຫັ້ນຄວາມຊຶ່ງຈຳກຽດສັກສີຂອງຮີດ ຄອງປະເພນີຕັ້ງແຕ່ບູຮານທີ່ຜ່ານການຜະລິດ ແຜ່ນແພໃນປະເທດ, ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ແລະ ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ສືບທອດ ຮີດຄອງປະເພນີດ້ານແຜ່ນແພນີ້ມາເປັນຫາຍ ຮ້ອຍປີ. ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ ໄດ້ເວົ້າຢູ່ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງຂອງທ່ານເອງວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການນຳສະເໜີຄວາມຮ້ສຶກ ບາງຢ່າງຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈ ໃສ່ຕໍ່ແຜ່ນແພເຫົ້ານີ້. ເຖິງວ່າ: ແຜ່ນແພດັ່ງກ່າວຈະເກົ່າແກ່ ແລະ ຟູ່ຍກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາກໍ່ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກ ແຜ່ນແພດັ່ງກ່າວໂດຍການນຳໃຊ້ລວດລາຍ ເມື່ອສ້າງແບບໃໝ່ຕ່າງໆຂຶ້ນມາ."¹¹

ຜົນງານສ່ວນຫາຍຂອງທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຄວາມສືມດນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ໃໝ່ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກົ່າແກ່. ທ່ານເອງໄດ້ຄົ້ນຫາການອານຸ ລັກວິກີຮີດຄອາປະເພນີອັນເກົ່າແກ່ໃນຂະນະ ທີ່ຮັກສຳຄວາມສຶດໃສ ແລະ ການມີຕົວຕົນ ຂອງສິ່ງບູຮານນັ້ນໄວ້ໃນໂລກທັນສະໄໝ ໄດ້. ຜີນງ້ຳນທີ່ນຳມາວາງສະແດງຢູ່ສະຖານ ທູດສະຫະລັດອາເມລິກາໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົ້ງຄໍາດີ ໄດ້ເຊື່ອມສານ ນາກ, ສັດໃນຕຳນານທີ່ກ່າວວ່າ ອາໃສ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກ ສານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກ ໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນໃນດ້ານຂອງວິຖີຊີວິດການເປັນ ຢ[ື] ແລະ ພາບລັກຂອງນະຄອນ ແຕ່ທ່ານ ນ້ຳງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ຍັງໄດ້ໃຊ້ ວັດຖທີ່ເປັນເອກະລັກດັ້ງເດີມແທນທີ່ຈະ ເປັນການໃຊ້ວິທີການສ້າງຜືນງານທີ່ໄວ ຂຶ້ນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ໄດ້ນຳໃຊ້ສີຍ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ເຕັກນິກການຕໍ່າຫກພ້ອມຄວາມພະຍາ ຍາມທີ່ຈະອະນຸລັກຮັກສໍາຮີດຄອງປະເພນີການ ຕໍ່າຫຼຸກມາຫຼາຍສັດຕະຫວັດຂອງປະເທດລາວ. ໃນການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ໄດ້ໃຫ້ຊີວິດໃໝ່ແກ່ຮີດ ຄອງປະເພນີອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈະດໍ າລົງຄົງຕົວໄດ້ໃນສັດຕະວັດທີ່ຊາວເອັດ.

11 ປະໂຫຍກຄຳເວົ້າໃນ (ຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, 30/01/2008)

Seton Smith *Middle Moon,* 2002

ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ໃຈກາງຂອງດວງເດືອນ, 2002 "I think our attitudes vis-a-vis nature are very complex. We stand in awe of its majesty, and we are willing it to remain intact, untouched in our imagination. We reserve the idyllic illusion even though peril is advancing. It is very difficult to photograph nature without having the generic look we cling to." 12

Daughter of the acclaimed American architect and sculptor, Tony Smith, Seton Smith grew up surrounded by art, so it is no wonder that her photographs reveal a keen visual eye. Smith has earned a name for herself for honing her eye on ordinary spaces, both manmade and natural, and finding something extraordinary within them.

Many of her works could pass for watercolor abstractions — formalist meditations on light, color, and form. Upon closer examination, however, Smith's work emerges from its own haze. In Middle Moon, for example, a photograph of the moon hanging in a deep blue sky materializes from out of a blurry blue and white abstraction. Smith's de-contextualization of the image is typical of her photographs. She has described her photographs as "propositions of spaces that may provoke our memories or connect to the inventory of spaces we have encountered. They invite you without telling you.... My images are representational but can give the optical impression of abstract fragments of color."13

As such, Smith flattens space while simultaneously giving it a powerful psychological depth that transcends the tangible world. Her photographs help her viewers to develop a greater appreciation for space and their relationship to it.

12 Eve Aschheim, "In Conversation: Seton Smith with Eve Aschheim," *Brooklyn Rail* (February 2008). [http://brooklynrail.org/2008/02/art/seton-smith-with-eve-aschheim].

"ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ທຳມະຊາດແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ. ພວກ ເຮົາຢືນຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທຳມະຊາດຄົງຕົວຢູ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສະຫງວນໄວ້ພາບຄວາມງາມເຖິງວ່າ ຄວາມອັນຕະລາຍຈະຢູ່ເບື້ອງໜ້າ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຖ່າຍພາບທຳມະຊາດໂດຍປາສະ ຈາກການເບິ່ງແບບດັ້ງເດີມທີ່ພວກເຮົາຍຶດຕິດ."12

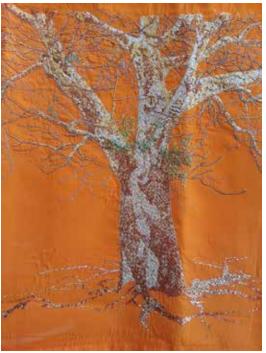
ທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ
ເປັນລູກສາວຂອງສະຖາປະນິກ ແລະ ຊ່າງແກະ ສະຫຼັກອາເມລິກາທີ່ມີນາມວ່າ: ທ່ານ ໂທນີ ສະມິດ, ເຊິ່ງນາງ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໂດຍມີສິລະປະຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຕ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈທີ່ຮູບຖ່າຍຂອງ ນາງ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນສາຍຕາແຫ່ງຄວາມຕັ້ງໃຈ. ທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ຜືນງານ ຂອງຕົນເອງຈາກການເບິ່ງຝຶ້ນທີ່ໆທຳມະດາທີ່ວ ໄປເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເກີດຈາກທຳມະຊາດ, ແລະ ພົບບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ ທຳມະດາພາຍໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ຫາຍຢ່າງ ສະເໜີຜ່ານການນຳໃຊ້ສີນ້ຳ, ການຕ້ຳສະມາທິຂອງນັກສິລະປິນຜ່ານ ແສງ, ສີ ແລະ ໂຄງສ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍຫ້າທີ່ມີການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຜົນງານຂອງທ່ານ ນາງ ໄດ້ປະກິດຕົວຂຶ້ນຈາກ ເງົາໝອກຂອງຕົວມັນເອງ. ໃນຜົນງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໃຈກາງຂອງດວງເດືອນ ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ພາບ ກ່າຍຂອງດວງເດືອນຖືກແຂວນເທິງທ້ອງຝ່າທີ່ມີ ສີຝ່າເຂັ້ມທີ່ເປັນຜົນເກີດຈາກການປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງສີຝ່າເຂັ້ມ ແລະ ສີຂາວ. ຜືນງານຂອງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ທີ່ບໍ່ພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງຮບພາບແມ່ນເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງພາບ ຖ່າຍທີ່ເປັນຜົນງານຂອງ ນາງ. ທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ໄດ້ອະທິບາຍຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານວ່າ: "ທີ່ຕັ້ງ ຂອງອາວະກາດອາດຂັດກັບຄວາມຊຶ່ງຈຳຂອງພວກ ເຮົາ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ອາວະກາດທີ່ ພວກເຮົາຄົ້ນພົບ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊື້ອເຊີນຕົວທ່ານ ໂດຍປາສະຈາກການບອກທ່ານ ຮູບຖ່າຍຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຕົວແທນແຕ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມປະ ທັບໃຈຜ່ານການເບິ່ງການກະຈາຍຕົວຂອງສີ."¹³

ເມື່ອເປັນແບບນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ອາວະກາດແຄບລົງໃນຂະນະທີ່ນຳສະເໜີ ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກດ້ານຈິດຕະວິທະຍາທີ່ມີພະລັງ, ເຊິ່ງຢູ່ເໜືອໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້. ຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ນາງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ອາວະກາດ ແລະ ສາຍພົວພັນຂອງຕົນເອງຫາຍຂຶ້ນ.

12 ອີຟ ອາເຊັມ, "ໃນການສິນທະນາລະຫວ່າງ ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ກັບ ອີຟ ອາເຊັມ" ບູກລິນ ເຣວ (ກຸມພາ 2008) 13 Ibid.

Tiao David Somsanith

Clockwise from top left: After the Rain; Enlightenment from Sangha; Procession series; Eucalyptus Leaves

ເຈົ້າ ສືມສະນິດ ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ: ຝ່າຫຼັງຝົນ; ການຕັດສະຮູ້; ຄົບຊຸດ; ໃບວິກ Prince Tiao David Somsanith, commonly known as Nithakong, was raised in the Luang Prabang court, where he learned the royal art of gold thread embroidery. When the Pathet Lao communists took control of Laos in the 1970s and the royal family was moved to re-education camps, the embroidery tradition was almost lost, since the delicate embroidery art Somsanith had learned was seen as a threat to the ideals of the new regime.

Somsanith spent several years in France, where he earned a fine arts degree and continued his family's traditional embroidery, which he has since worked to revive back in Laos, where he is now a celebrated artist training apprentices to carry on the ancient tradition. He has said "The mission of the royal family and the vicerov was to protect culture and tradition," which included the art of embroidery. 14 For Somsanith, his embroidery and his fight to keep it alive is very much about his love of his culture and homeland. As he says, "I remember the festivals that punctuated life at the court, where an appropriate outfit was necessary for each ceremony. This work represents both my secret garden, my history, and the cultural heritage of Laos." His embroidery keeps alive a vital piece of his family's past while also celebrating Laotian culture and history more generally.

14 Quoted in Ngoc Loan Lam, "A Prince Embroiderer without a Kingdom," UNESCO Courier (July 2001).

ໂດຍທົ່ວໄປຮ້ກັນດີໃນນາມ ນິດຖາກອາ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງ ເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ສິລະປະຂອງ ວັງທີ່ກ່ຽວກັບການປັກດຶ້ງໄໝຄຳຝັ້ນ. ເມື່ອປະເທດລາວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະ ຄອບຄົວທີ່ອາໃສຢ່ ໃນວັ່ງກໍ່ຖືກໄປສຳມະນາ, ເຊິ່ງຮີດຄອງປະ ເພນີດ້ານປັກດິ້ງໄໝຄຳຝັ້ນ ເກືອບສູນເສຍ ໄປຍ້ອນແນວຄວາມຄິດສິລະປະຂອງທ່ານ ສື່ມສະນິດ ອາດເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບລະບອບການປົກຄອງແບບ ໃໝ່. ທ່ານ ເຈົ້າສືມສະນິດ ໄດ້ອາໃສຢູ່ປະເທດຝະລັ່ງຫຼາຍປີ, ເຊິ່ງເປັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານເອງໄດ້ເພີ່ມພູ້ນປະສືບການ ດ້ານສິລະປະ ແລະ ສືບຕໍ່ຮິ້ດຄອງອັນເກົ່າ ແກ່ຂອງຄອບຄົວ, ເຊິ່ງທ່ານເອງກໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກຕ້ຳແຕ່ນັ້ນມາເພື່ອຈະສາມາດ ຟື້ນຟູສິລະປະຂະແໜງດັ່ງກ່າວໃນປະເທດ ລາວ, ທີ່ເປັນບ່ອນຝຶກທັກສະການເປັນ ສິລະປິນເພື່ອຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີຕັ້ງ ແຕ່ບຮານນະການ. ທ່ານຍັງເວົ້າອີກວ່າ: "ພາລະກິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກ ທີ່ເຄີຍອາໃສໃນວ້າແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກ ສາວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ," ລວມທັງສິລະປະການປັກດິ້ງ ໄໝຄຳຝັ້ນ.¹⁴ ສຳລັບຜົ້ນງານສິລະປະຂອງທ່ານ ສິມສະນິດ ແມ່ນການປັກແສ່ວ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກ ສາວັດທະນະທຳທີ່ທ່ານຮັກ. ທ່ານກ່າວວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ບຸນປະເພນີທີ່ຕິດພັນກັບຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄືນໃນ ວັງ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ ທີ່ການນ່າຖືຢ່ຳເໝາະສືມແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບ ແຕ່ລະເທດສະການ ງານສະເຫີມສະຫອງ. ຜົນງານນີ້ນຳສະເໜີທັງສວນດອກໄມ້ສ່ວນ ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດຶກວັດທະນະທຳຂອງປະເທດລາວ." ສິລະປະຂະແໜງການປັກດໍ້າໄໝຄຳຝັ້ນ ຂອງທ່ານ ສີມສະນິດ ໄດ້ຮັກສາປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາຂອງຄອບຄົວໃຫ້ດຳລົງຢູ່ໄວ້ ພ້ອມທັງການສະເຫີມສະຫອງວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດລາວໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຂຶ້ນ. 17 ຄຳເວົ້າຈາກງັອກ ໂລນ ລ່າມ, "ເຈົ້າ ຊາຍຂອງການປັ້ກແສ່ວທີ່ບໍ່ມີອານາຈັກ" ຈຶດໝາຍຂ່າວຈາກອຳການຢເນສໂກ (ກໍລະກິດ)

ເຈົ້າຊາຍ ເດວິດ ສືມສະນິດ

14 ຄຳເວົ້າຈາກງັອກ ໂລນ ລ່າມ, "ເຈົ້າ ຊາຍຂອງການປັກແສ່ວທີ່ບໍ່ມີອານາຈັກ" ຈຶດໝາຍຂ່າວຈາກອົງການຢູເນສໂກ (ກໍລະກົດ 2001).

ພາຍໃນຕົນເອງແລະ ໂລກພາຍນອກ, 2005

Inner Self and Outer World, 2005

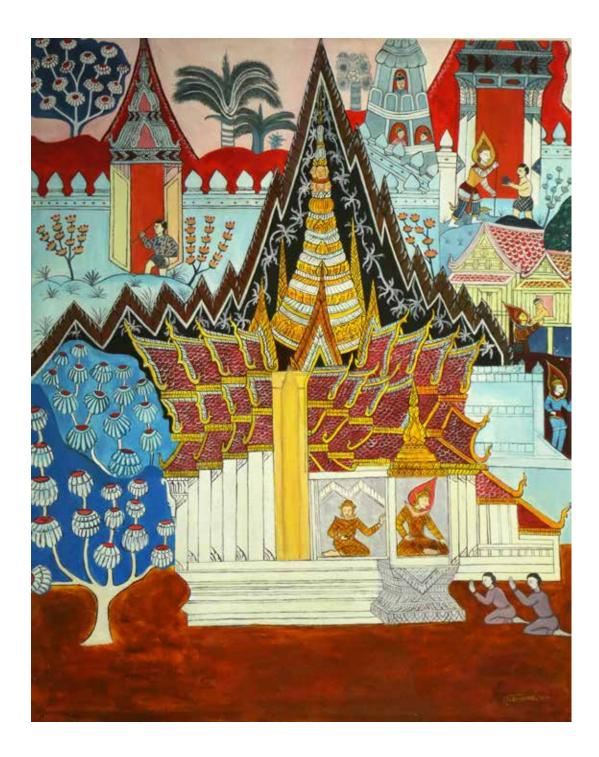

Olazone Soukpatumvane

Fafanang, 2012

ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ບ້ານ ຊຽງແລທ່າ, ຟ່າຟ່ານາງ, 2012

12

Vientiane native Olazone Soukpatumvane's works are replete with symbolism and imagery from Buddhist and Laotian artistic traditions. Her works tell stories in the method of earlier traditions of painting, in which figures act out distinct narratives.

While we are pulled in by the stories she tells, it is Soukpatumvane's masterful use of color and her stylized architectural and vegetal forms that play leading roles in her work. These two elements act as both the setting and the soul of her works, calling to mind the unique beauty of Laos and the Laotian people.

ຜົນງານຂອງ ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ທີ່ເປັນຄົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍສັນຍາລັກ ແລະ ຮຸບພາບຈາກພຸດທະສາດສະນິກະຊົນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີດ້ານສິລະປະຂອງຄົນ ລາວ. ຜົນງານຂອງ ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ເລົ່າເລື່ອງວິຖີຮີດຄອງປະເພນີແຕ່ດົນນານໃນ ການແຕ້ມຮຸບ, ເຊິ່ງມີລວດລາຍສະແດງອອກ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຕັ້ງໃຈຟັງເລື່ອງ ທີ່ທ່ານ ນາງ ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ເລົ່າ, ມັນເປັນການນຳໃຊ້ສີມືທັກສະໃນການ ລົງສີ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງສະຖາປະນິກ ແລະ ຜືດທີ່ມີບົດບາດນຳພາການສ້າງຜົນງານ ຂອງທ່ານ ນາງ ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ. ສອງອົງປະກອບນີ້ເປັນທັງການລິເລີ່ມ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງຜົນງານໂດຍທ່ານ ນາງ ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ທີ່ເຕືອນໃຈເຖິງ ເອກະລັກຄວາມສວຍງາມຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.

Dan Steinhilber has blazed a new trail in the art world, using a wide range of materials and techniques to re-imagine their conceptual possibilities. In his Free Reeds sound sculpture at the U.S. Embassy in Laos, Steinhilber examines the local musical tradition of the Khene, a free-reed instrument made from bamboo, which has come to serve as a musical symbol of Laotian culture. His sculpture evokes both the instrument itself and the origin myth about the instrument, which has come to serve as a symbol of Laos.

Steinhilber says, "The shapes and colors used [in Free Reeds] are made to resemble, in part, enlarged components of the Khene instrument's wind chest within an open group of bamboo poles. The spatial arrangement imagines a moment from the instrument's origin narrative." ¹⁵ There are different versions of the myth, but they all involve a figure, who sought to imitate the beautiful sounds produced by the natural environment. In this person's effort to recreate the natural sounds, so the story goes, the Khene instrument was born.

"The sculpture will be a functional place to sit or ... create a sound environment together that celebrates how the special experience of an individual can become an inhabitable instrument of community," Steinhilber says. 16 In the Khene myth, one person's vision resulted in a broadly identifiable cultural symbol. By bringing our attention to this story, Steinhilber also draws attention to the great significance of the individual within the larger community.

15 Statement emailed by the artist, October 20, 2015. 16 Ibid.

ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ໄດ້ຊຸກຍ໌ແນວທາງໃໝ່ໃນໂລກສິລະປະ, ໂດຍ່ຳຳໃຊ້ວັດຖ ແລະ ເຕັກນິກຫຼາຍຂະ ແໜງເພື່ອສ້າງຈິນຕະນາການຄືນເຖິງຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ. ໃນຜິນງານຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "ສຽງແຄນ" ເປັນສວນຮບປັ້ນຈຳລອງຂອງແຄນ ທີ່ມີສຽງ ວາງສະແດງຢູ່ສະຖານທຸດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ໄດ້ທຶດລອງນຳໃຊ້ອປະກອນດິນຕີພື້ນບ້ານ ເຊັ່ນ: ແຄນ ທີ່ເປັນອໍປະກອນດົນຕີຄ້າຍຄ່ຍທີ່ ເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກທາງດື່ນຕີ ຂອງວັດທະນະທຳລາວ. ຮບປັ້ນຈຳລອງຂອງ ແຄນທີ່ເປັນຜົນງານຂອງ ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ສະທ້ອນເຖິງອປະກອນດິນຕີໃນຕົວຂອງມັນ ແລະ ຕຳນານອັ້ນເກົ່າແກ່ຂອງແຄນ, ເຊິ່ງເປັນ ເຄື່ອງຫັ້ນດິນຕີປະຈຳຊາດລາວ.

ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ຂະໜາດ ແລະ ສີທີ່ໃຊ້ໃນຜົນງານ ສຽງແຄນ ຖືກສ້າງ ຂຶ້ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ແຄນທີ່ສ້າງສຽງຂຶ້ນໄດ້ຈາກລືມທີ່ເປົ້າເຂົ້າ ໃນບັນດາລີ້ນແຄນທີ່ລຽງລຳດັບຕາມປ່ອງ ໄມ້ໄຜ່. ການລຽງຕາມລວງຕັ້ງຂອງປ່ອງໄມ້ ໄຜ່ພາໃຫ້ເກີດຈິ້ນຕະນາການເຖິງທີ່ມາອັ້ນ ດັ້ງເດີມຂອງອປະກອນດືນຕ."¹⁵ ຕຳນານ ອັ້ນເກົ່າແກ່ຂອງແຄນມີຫຼາຍແບບແຕ່ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວລ້ວນແຕ່ມີຕົວຕົນ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະ ຍາຍາມຮຽບຮຽງສຽງທີ່ມ່ວນອອນຊອນ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງບກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະຮຽບຮຽງແບບສຽງຂອງທຳມະຊາດ, ຕຳນານຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ອປະກອນດົນຕີ ທີ່ເປັນແຄນກໍ່ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນມາ.

"ສວນຮຸບປັ້ນຈຳລອງຂອງແຄນ ຈະເປັນສະ ຖານທີ່ໃຊ້ເພື່ອນັ່ງຝັງ ຫ ... ມີສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ເປັນສຽງໄປພ້ອມກັນ, ເຊິ່ງສະ ເຫຼີມສະຫຼອງກັບປະສືບການອັນຜິເສດຂອງບຸກ ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນອຸປະກອນດົນຕີໃນຊຸມຊົນ ໄດ້", ເວົ້າໂດຍ ທ່ານ ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ. 16 ໃນຕຳນານຂອງແຄນ, ວິໄສທັດຂອງບຸກຄົນ ໜຶ່ງໄດ້ສິ່ງຜົນຕໍ່ສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທຳທີ່ ເປັນເອກະລັກຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງ. ໂດຍການ ທ່ອນໂຮມເອົາຄວາມສິນໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ກັບເລື່ອງເລົ່າດັ່ງກ່າວ, ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ຍັງ ໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມສຳຄັນຂອງບຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ ເກີດຄວາມສິນໃຈພາຍໃນຊຸມຊົ້ນ.

15 ຄຳເວົ້າໃນອີເມວຈາກນັກວິຈິດສິນ, 20 ຕຸລາ 2015 16 Ibid.

Dan Steinhilber Free Reeds, 2015

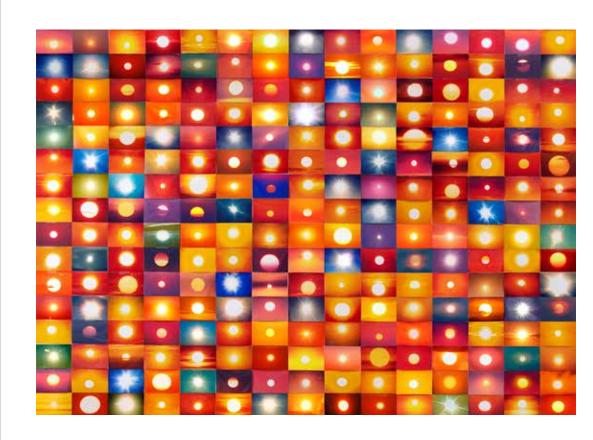
ແດນ ສະເຕນຮິວເບີ ສຽງແຄນ ສ, 2015

Penelope Umbrico

21,377,181 Suns from Sunset from Flickr (Partial), 2014

ເພັນເນໂລບ ອຳບຣິໂຄ 21,377,181 ຕາເວັນຈາກຮຸບຕາເວັນຕົກດິນຂອງ ຟລິກເກີ (ບາງສ່ວນ), 2014

14

"Perhaps part of the beauty of taking a picture of a sunset is that while you are doing it it's likely that a million other people are doing it as well — at exactly the same time. I love this idea of collective practice, something we all engage in despite any artistic concern, knowing that there have been millions before and there will be millions after. While the intent of photographing a sunset may be to capture something ephemeral or to assert an individual subjective point of view — the result is quite the opposite - through the technology of our common cameras we experience the power of millions of synoptic views, all shared the same way, at the same moment. To claim individual authorship while photographing a sunset is to disengage from this collective practice and therefore negate a large part of why capturing a sunset is so irresistible in the first place."17

In her Suns Penelope Umbrico calls to mind not only the sun, but also our collective fascination with the sun, which accounts for the ubiquity of this sort of image on the Internet. Umbrico has been working on her Suns series since 2006, which consists of collections of images of the sun cropped from photographs posted on the image sharing website, Flickr. In her artist statement, she says, "For each installation, the title reflects the number of hits I got searching "sunset" on Flickr on the day I made/print[ed] the piece ... the title itself becoming a comment on the ever increasing use of web-based photo communities, and a reflection of the ubiquity of pre-scripted collective content there. I think it's peculiar that the sun, the quintessential life giver, constant in our lives, symbol of enlightenment, spirituality, eternity, all things unreachable and ephemeral, omnipotent provider of warmth, optimism and vitamin D, and so universally photographed, finds expression on the internet, the most virtual of spaces equally infinite but within a closed electrical circuit."18

17 Statement emailed by the artist, October 8, 2015. 18 Ibid. "ບາງຄັ້ງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມງາມໃນການຖ່າຍຮບ ຕາເວັນຕຶກດິນແມ່ນໃນເວລາທີ່ທ່ານເອງພວມກ້ຳລັງ ຖ່າຍຮູບຢູ່, ເຊິ່ງອາດແມ່ນເວລາທີ່ອີກຫຼາຍລ້ານຄືນ ກໍ່ກຳລັ່ງຖ່ຳຍຮູບຕາເວັນຕຶກດິນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຮັກແນວຄວາມຄິດ ດັ່ງກ່າວທີ່ ເປັນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງລວມກັນ, ບາງ ຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນທັງໝົດໂດຍບໍ່ ໄດ້ຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມກັງວືນໃດໆ ຂອງວຽກວິຈິດສິນ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍລ້ຳນຄືນກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ອີກຫຼາຍລ້ຳນຄືນໃນພາຍຫຼັງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕັ້ງ ໃຈຂອາການກ່າຍຮບຕາເວັ້ນຕຶກດິນອາດແມ່ນເພື່ອ ຈັບເອົາປະສົບການບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ ຫຼື ອາດແມ່ນ ເມື່ອຢ້ຳຢືນໄດ້ເຖິງທັດສະນະຄະຕິສະເພົ້າະສ່ວນບກ ຄົນເຊັ່ນ: ຜົນງານສິລະປະທີ່ສື່ອອກມາ ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີຂອາກ້ອງກ່າຍຮບທີ່ວໄປຂອງພວກ ເຮົາ, ເຊິ່ງພວກເຮົາມີປະສືບການກັບລ້ານຄຳຄິດເຫັນ ທີ່ເປັນພະລັງ, ທີ່ທັງໝົດຖືກແບ່ງປັນໃນວິທີດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ. ເພື່ອສະແດງເຖິງສິດການສ້າງ ຜົນງານໂດຍບຸກຄົນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຖ່າຍຮູບຕາເວັນ ຕົກດິນ ສິ່ງນີ້ຍິ່ກໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະລະການມີສ່ວນ ຮ່ວມຈາກພຶດຕິກຳລວມໝ່ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນພາບ ລວມໃຫຍ່ກ່ວາສາເຫດໃນການຖ່າຍຮບຕາເວັນຕຶກດິນ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ."¹⁷

ໃນຄວາມໝາຍຂອງ "ຕາເວັນ" ເພັນເນໂລບ ອຳບຣິໂຄ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສະເໜີຕາເວັນໃນຈິດໃຈ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄວາມສິນໃຈຂອງພວກເຮົາທຸກ ຄົນຕໍ່ກັບຕາເວັນ. ເຂົ່າບັນຈເອົາລັກສະນະທົ່ວໄປ ຂອງຮູບພາບໃນອິນເຕີເນັດ. ເພັ່ນເນໂລບ ອຳບຣິໂຄ ໄດ້ສ້າງຜືນງານຂອງລາວເອງກ່ຽວກັບ "ຕາເວັນ" ຕັ້ງແຕ່ 2006, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການ ຮີບໂຮມເອົາບັນດາຮຸບພາບຂອງຕາເວັນທີ່ໄດ້ ຈາກການຖ່າຍຮູບແລ້ວເອົາລົງໃສ່ໃນເວັບໄຊ້ ຟລິກເກີ. ໃນຄຳເວົ້າຂອງເພັນເນໂລບ ອຳບຣິ່ໂຄ "ສຳລັບແຕ່ລະຜົນງານ, ຫົ້ວຂໍ້ໄດ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈຳນວນຂອາການຄົ້ນຫາຄຳວ່າ "ຕາເວັນຕຶກດິນ" ຢູ່ເວັບໄຊ້ຟລິກເກີ ໃນມື້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພົມຮູບອອກມາຮູບໜຶ່ງ ... ຫົວຂໍ້ໃນຕົວຂອງຜົນ າານເອາແມ່ນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອາການ ໃຊ້ຮູບຖ່າຍຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການມີຕິວຕິ້ນຂອາເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດ ຮ່ວມກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຕາເວັນເປັນສິ່ງທີ່ສະຫງ່າງາມ, ເປັນພະລັງທີ່ຈຳເປັນແກ່ຜູ້ໃຫ້ຊີວິດແທດເໝາະກັບຄວາມ ເປັນຈິງຂອງຊີວິດພວກເຮົາ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຫວັງ, ເປັນແຮງບັນດານໃຈ, ເປັນສິ່ງທີ່ນິລັນ, ເປັນທຸກຢ່າງທີ່ຈັບບໍ່ເຖິງ ແລະ ບໍ່ຍືນຍິງ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມອືບອຸ່ນ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ແລະ ໃຫ້ວິຕາມິນ ດີ, ແລະ ຍັ່ງນໍາສະເໜີພາບຖ່າຍຂອງຈັກກະວານ, ພົບພໍ້ ການນຳສະເໜີຜົນການໃນອິນເຕີເນັດທີ່ເປັນພື້ນທີ່ບໍ່ມີຂອບ ເຂດຈຳກັດແຕ່ຢູ່ພາຍໃນວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າທີ່ປິດ."¹⁸

17 ຄຳເວົ້າໃນອີເມວຈາກນັກວິຈິດສິນ, 08 ຕຸລາ 2015 18 Ibid.

Unknown ArtistWedding blankets (2)

ສິນລະປິນ ນິລະນາມ ຜ້າຫື່ມແຕ່ງງານ (2)

15

Lao textiles are highly regarded for their elaborate designs, mysterious and playful motifs, rich and beautiful colors, and the intricate weaving execution.

The Indigo cotton blankets exhibited are typical household items among the various Tai groups in the Houaphanh Province of Laos that is well-known and respected internationally for textile production. Each textile's design contains traditional symbolic motifs, most of which appear concealed within the geometric complexity.

Some motifs are mythical creatures of legends and folktales such as Naga, Siho, and Giant as reflected in the blanket with a brown border, which is typical found among the Tai Dam (Black Tai) and Tai Daeng (Red Tai) people from the northern region of Laos and also in part of Vietnam. The blanket estimated to be around 50-60 years old, features an elaborate pattern combination of two mythical animals, the Naga and the Saang Hong, commonly found in Tai weaving. Naga is the giant serpent that sheltered the Buddha under its hood during his enlightenment therefore it is associated with the protective power against the evil power. Saang Hong, a half bird, half elephant creature is also known as a symbol of protection against evil spirits. It is a majestic creature that can travel between natural and supernatural realms.

Others motifs are inspired by the natural environment: trees, flowers, clouds, water, rainbows, sun, and animals. The blanket with a white border, estimated to be around 30–35 years old, is that of a star shape motif but interpreted as "ring around the moon" motif—a style particularly favored by the *Tai Khang* group.

ແຜ່ນແພລາວໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງທາງດ້ານການອອກແບບທີ່ ມີຄວາມປານິດ, ສິລະປະທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້ ແລະ ຢາກຄົ້ນຫາ, ການໃຊ້ສືທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ງ໊ດງາມ, ແລະ ການຕໍ່າຫູກດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ. ຜ້າຝ້າ ຍລາຍນ້ຳໜໍ້ນິນທີ່ນຳມາວາງສະແດງເປັນ ເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຄົວເຮືອນຂອງບັນດາ ເຜົ່າໄຕ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນແຜ່ນແພທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຍອມຮັບຢ່າງ ກວ້າງຂວາງໃນສາກົນຕໍ່ກັບວິທີການຜະລິດແຜ່ນ ແພນີ້. ແຕ່ລະລວດລາຍການອອກແບບຂອງ ແຜ່ນແພໄດ້ບັນຈຸເອົາສັນຍາລັກສິລະປະຂອງພື້ນ ບ້ານ, ເຊິ່ງລວດລາຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ລັກສະນະຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານເລຂາຄະນິດ.

ລວດລາຍສິລະປະບາງດ້ານບົ່ງບອກເຖິງສິ່ງ ມີຂີວິດລີ້ລັບທີ່ເປັນຕຳນານ ແລະ ເປັນສັດ ໃນເລື່ອາເລົ່າພື້ນບ້ານເຂັ່ນ: ພະຍານາກ. ສີໂຫ ແລະ ຍັກ, ດັ່ງທີ່ກຳລັງສະທ້ອນຢູ່ໃນຜ່າຝ່າ ຍທີ່ມີຂອບເຂດອ້ອມຮອບດ້ວຍສີນ້ຳຕານ ເຂັ້ມ ພົບໄດ້ກັບເຜົ່າໄຕດຳ ແລະ ເຜົ່າໄຕແດງ ທີ່ອາໃສຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບາງພື້ນທີ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ອາຍຸຂອງຜ້າຝ້າຍຄາດວ່າ ມີປະມານ 50-60 ປີ ຍົກໃຫ້ເຫັນລວດລາຍຂອງການ ປະສົມປະສານກັນຢ່າງປານີດລະຫວ່າງສັດ ສອາສາຍພັນໃນຕຳນານກໍ່ຄືພະຍານາກ ແລະ ຊ້າງຫຼືງ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບໃນການຕໍ່າຫຼຸກ ຂອາເຜົ່າໄຕ. ພະຍານາກແມ່ນາຂະໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ບັງໃຫ້ພະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ຖືກແດດ ຫຼື ຝົນໃນເວລາຕັດສະຮູ້, ສະນັ້ນພະຍານາກຈຶ່ງ ເປັນສັນຍາລັກຂອງສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງຕ້ານພະລັງ ທີ່ບໍ່ດີເຂົ້າມາ. ພະຍານາກເປັນສັດທີ່ມີພະລັງ ສາມາດເດີນທາງໃນໂລກທຳມະຊາດ ແລະ ມີອຳນາດເໜືອທຳມະຊາດ.

ລວດລາຍສິລະປະຕ່າງໆໄດ້ຮັບແຮງບັນດານ ໃຈຈາກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້, ເມກ, ນ້ຳ, ຮຸ້ງກິນນ້ຳ, ຕາເວັນ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. ຜ້າຝ້າຍທີ່ມີຂອບເຂດ ອ້ອມຂ້າງດ້ວຍສີຂາວມີອາຍຸທີ່ຄາດໄວ້ປະມານ 30–35 ປີ ຜ້ອມທັງລວດລາຍທີ່ເປັນຮຸບຊຶ່ງ ຂອງດວງດາວ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍເປັນ "ວິງແຫວນອ້ອມຮອບເດືອນ". ລັກສະນະ ຂອງລາຍນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໂດຍ ສະເພາະເຜົ່າໄຕກາງ.

ແອນ ຄລຳແયັກເກົ່

ແສງສະຫວ່າງຂອງໂລກປະຖືມບູຮານ, 2012 ໂຄງສ້າງໄມ້ໄຜ່ປະຖືມບຮານຈາກເຮືອນທີ່ເປັນ ເອກະລັກພື້ນບ້ານຍີ່ປຸ່ນ, ອາຄາລິກ, ໄມ້ ແລະ ແສງແອວອີດີ 152.4 x 152.4 x 17.78 cm

2

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຕາເວັນຕຶກດິນ, 2012 ສີນ້ຳມັນເທິງຜ້າ 160 × 140 cm

ບຼິດພອດ, ຄອນເນັກຕິກັກ

ທຸກດວງວິນຍານ (ປາກແບ່ງ), 2013 ເຕັ້ກນິກການແຕ້ມຮູບໂດຍການປະສົມ ນ້ຳກັບກາວ, ສີອາຄີລິກ, ໂລຫະເທິງເຈ້ຍ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມືພ້ອມລວດລາຍ, ສໍສີ ແລະ ການພິມຮັກສາດ້ວຍລະບົບດີຈີຕ້ອນ ຂະໜາດ: 182.88 × 167.64 × 10.16 cm

ທ່ານ ລີນ ຮໍເຕິນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

ເສັ້ນແສງ I ແລະ II, 2013 ຖ່ານດຳຢ່ເທິງແຜ່ນເຈັ້ຍ 25.4×35.6 cm

Object Descriptions

Anne Crumpacker Portland, Oregon

Ancient Luminary, 2012 Antique bamboo from traditional Japanese houses, acrylic, wood, LED lighting $60 \times 60 \times 7$ in

2

Marisa Darasavath

Vientiane, Laos

Sunset, 2012 Oil on canvas $63 \times 55 \frac{1}{5}$ in

3

Jane Hammond

Bridgeport, Connecticut

All Souls (Pakbeng), 2013 Gouache, acrylic paint, metal leaf on assorted handmade papers with graphite, colored pencil, and archival digital prints $72 \times 66 \times 4$ in

4

Lyn Horton Washington, DC

Light Lines I and II, 2013 Graphite on paper $10 \times 14 \text{ in}$

ພອດແລນ, ໂອເລກຶອນ

ມາລິສາ ດາລາສະວັດ

3

ເചກ ແຂກກອກ

5

J. lycevich

Dayton, Ohio

Blue Mandala Diptych I, 2013 Acrylic relief on linen $31 \frac{4}{5} \times 56 \text{ in}$

6

Judy Ledgerwood

Brazil, Indiana

Untitled, 2014 Mixed media Each panel measuring $90 \times 144 \text{ in}$

7

Ock Pop Tok

Ms. Noot

Luang Prabang, Laos Harvest Organza, no date Silk $28 \% \times 98 \%$ in

Mrs. Phaeng

Houaphan Province, Laos The Kingdom of Naga, no date $28 \times 60 \% \text{ in}$ Image not shown

8

Ara Peterson

Boston, Massachusetts

Untitled, 2014 Sculpture Wood, paint, screws, glue $300 \times 30 \times 4$ in and breakdown in 5 to 7 panels

5

ເຈ ອິບເຂວິກ ເດຕັນ, ໂອໄຮໂອ໌

ວົງມືນສີຝ້າລວດລາຍແມນດາລຳ ດີບໄທ 1, 2013 ການປະສົມປະສານຂອງສື່ບັນເທົາ ສີອາຄີລິກເທົ່າຜ້າລີນິນ ຂະໜາດ: 80.77 × 142.24 cm

6

ຈ່ດີ້ ເລເກີ້ວດ ບາຊິວ, ອິນເດຍນາ ບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຜົນງານເທື່ອ, 2014 ການປະສົມປະສານຂອງສື່ບັນເທີງ ແຕ່ລະສິ້ນສ່ວນມີຂະໜາດ

228.6 × 365.76 cm

7

ອອກພິບຕຶກ

ທ່ານ ນາງ ນຸດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ຜ້າໄໝແກ້ວບອກເຖິງລະດເກັບກ່ຽວ **ម៉ោ** យោ ຂະໜາດ: 72 × 250 cm ທ່ານ ນາງ ເພັງ ແຂວງຫົວພັນ, ສປປ ລາວ ອານາຈັກຂອງນາກ เข้าไขม ຂະໜາດ: 71 × 154 cm

8

ອາຣາ ປີເຕີສັນ ບຶອສຕັ້ນ, ມາຊາຈຸເສດ ບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຜົນງານເທື່ອ, 2014 ຮູບແກະສະຫຼັກ ແຜ່ນໄມ້, ທາສີ, ນ໊ອດຈັບ, ກາວຕິດ, ม็อกจับ 762 × 76.2 × 10.16 cm (ຄວາມເລິກ) ແລະ ແຍກອອກເປັນ 5 ຫາ 7 ຊິ້ນສ່ວນ

ທ່ານ ນາງ ໄຕແກ້ວ ໄຊຍະວົງຄຳດ ແຂວງສາລະວັນ, ສປປ ລາວ

ນາກກ້ຽວຫາງ ໄໝ ແລະ ສີຍ້ອມທຳມະຊາດ ຂະໜາດ: 180 × 34 cm

Curly Tails of Entwined Nagas Silk and natural dyes 71 × 13 % in

Saravane Province, Laos

10

Seton Smith

Newark, New Jersey

Middle Moon, 2002 Mixed media Cibachrome on plexi 72 × 48 in

11

Tiao David Somsanith

Vientiane, Laos

Inner Self and Outer World, 2005 Gold and silver thread embroidery on natural dyed silk $47 \% \times 81 \%$ in

Procession series, 2015 Gold, silver, and bronze thread embroidery on natural dyed silk nine auspicious leaves $35\frac{2}{6} \times 26$ in

After the Rain Textile Dimensions variable

Enlightenment from Sangha Textile Dimensions variable

Eucalyptus Leaves Textile Dimensions variable

Monsoon Rain Textile Dimensions variable

Rice (4 Saisons)
Textile
Dimensions variable

10

ເຊຕັ້ນ ສະມິດ ເນວາກ, ນິວເຈີຊື້

ໃຈກາງຂອງດວງເດືອນ, 2002 ການປະສົມປະສານຂອງສື່ບັນເທີງ ຮຸບແຕ້ມເທິງແຜ່ນແກ້ວ ຂະໜາດ: 182.9 × 121.9 cm

11

ເຈົ້າ ສືມສະນິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ພາຍໃນຕົນເອງແລະ ໂລກພາຍນອກ, 2005 ເສັ້ນໄໝດິ້ງຄຳແລະດິ້ງເງິນປັກຢູ່ເທິງ ຜືນຜ້າໄໝຍ້ອມສີທຳມະຊາດ 120 × 206.1 cm

ຄົບຊຸດ, 2015 ໄໝດຶ້ງຄຳ, ເງິນ ແລະ ທອງແດງ ປັກຢູ່ເທິງຜືນຜ້າໄໝຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເກົ້າໃບໄມ້ມົງຄົນ 89.9 × 66 cm

ຝ່າຫຼັງຝົນ ແຜ່ນແພ ປ່ຽນແປງຂະໜາດແລະຮູບແບບ

ການຕັດສະຮຸ້ຈາກໂລກພາຍນອກ ແຜ່ນແພ ປ່ຽນແປງຂະໜາດແລະຮຸບແບບ

ໃບວົກ ແຜ່ນແພ ປ່ຽນແປງຂະໜາດແລະຮຸບແບບ

ຖຸ່ມແຖງຮະໜາບແຈະຂໍດແດດ ແຕຸກແຕ ໆກຽກສະບໍ່ກຸອະສໍກ

ເຂົ້າ (ສີ່ລະດູ) ແຜ່ນແພ

ປ່ຽນແປງຂະໜາດແລະຮູບແບບ

12

Olazone Soukpatumvane Ban Xienglaetha, Vientiane

Fafanang, 2012 Dimensions variable

13

Dan Steinhilber Oshkosh, Wisconsin

Free Reeds, 2015 Mixed media Dimensions variable

14

Penelope UmbricoPhiladelphia, Pennsylvania

21,377,181 Suns from Sunset from Flickr (Partial), 2014 Photograph C-prints 48 × 96 in

15

Unknown Artist

Wedding blankets (2) Dimensions variable 12

ອໍລະຊອນ ສຸກປະທຸມວັນ ບ້ານ ຊຽງແລທ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຟ່າຟ່ານາ<u>ງ,</u> 2012

13

ແດນ ສະເຕນຮິວເບ ອຶອຊ໌ຄຶອຊ໌, ວິສ໌ຄອນຊິ້ງ ສຽງແຄນ ສ, 2015 ການປະສິມປະສານຂອງສື່ບັນເທີງ

14

ເພັນເນໂລບ ອຳບຣິໂຄ ລັດຝິລາເດເຝຍ, ເພັນຊິວວາເນຍ

21,377,181 ຕາເວັນຈາກຮຸບຕາເວັນຕົກດິນຂອງ ຟລິກເກີ (ບາງສ່ວນ), 2014 ຮູບຖ່າຍ ຊີ-ພຣິນ ຂະໜາດ: 121.92 × 243.84 cm

15

ສິນລະປິນ ນິລະນາມ ຜ້າຫົ່ມແຕ່ງງານ (2) ປ່ຽນແປງຂະໜາດແລະຮູບແບບ

Art in Embassies

Established in 1963, the U.S. Department of State's office of Art in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary and permanent exhibitions, artist programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program a decade earlier. In the early 1960s, President John F. Kennedy formalized it, naming the program's first director. Now with over 200 venues, AIE curates temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences worldwide, selecting and commissioning contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries' art and culture, establishing AIE's presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.

AIE's exhibitions allow foreign citizens, many of whom might never travel to the United States, to personally experience the depth and breadth of our artistic heritage and values, making what has been called a: "footprint that can be left where people have no opportunity to see American art."

ສິລະປະ ໃນສະຖານທູດ

ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1963, ຫ້ອງການສິລະປະ ໃນສະຖານທູດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ການສິ່ງເສີມ ວຽກງານທາງການທຸດຂອງ ປະເທດ ໂດຍຜ່ານພາລະກິດອັນກ້ວາງຂວາງ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຈັດງານວາງສະແດງ ຊື່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ, ໂປຣແກມຕ່າງໆ ຂອງນັກສິລະປິນ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມອື່ນໆ. ຫໍພິພິດທະພັນສິລະປະສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ລິເລີ້ມ ຈິນຕະນາການ ໂຄງການສິລະປະແບບ ປະຈັກຕາສາກິນໃນທຶດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຕົ້ນປີ 1960s ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ຈອນ ເອຟ ເຄເນດີໄດ້ເລີ້ມກໍ່ຕັ້ງ, ແລະ ໄດ້ ຕັ້ງຊື່ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການຜູ້ທຳອິດ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີສະຖານທີ່ຫຼາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງ, ໂຄງການສິລະປະໃນສະຖານທູດ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຊື່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ ຢູ່ໃນຝຶ້ນທີ່ ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊັ່ນ ສະຖານທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສະຖານກົງສຸນ, ແລະ ເຮືອນຝັກທ່ານທຸດ ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍ ຄັດເລືອກເອົາ ຜົນງານສິລະປະສະຫະລັດອາ ເມຣິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດເຈົ້າພາບ. ງານວາງສະແດງເຫຼົ່ານີ້ ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນ ດາຜູ້ຊົມຕ່າງປະເທດ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ທັງສອງປະເທດ ທາງດ້ານສິລະປະແລະວັດ ທະນະທຳ. ການສ້າງຕັ້ງ ໂຄງການສິລະປະ ໃນສະຖານທູດ ແມ່ນມີຂື້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະ ເທດທີ່ວໂລກ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍກ່ວາບັນດາມູນ ນິທິຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ບັນດາອົາກອນສິລະປະອື່ນໆ.

ງານວາງສະແດງ ສິລະປະໃນສະຖານທູດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຊາວຕ່າງຊາດ, ຫຼາຍໆຄົນທີ່ ອາດບໍ່ເຄີຍເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕິນເອງໃນຄວາມ ໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງຂວາງ ຂອງມໍລະດຶກ ແລະຄຸນຄ່າທາງດ້ານສິລະປະຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກ່າວຂານວ່າ: "ເປັນເຄື່ອງໝາຍຮ່ອງຮອຍທີ່ສາມາດປະໄວ້ໄດ້ ໃນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນສິລະ ປະສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ວໍຊິງຕັນ ດີຊິ