

MAKING CONVERSATION

RUDEE TANCHAROEN, FOUNDER OF ATELIER RUDEE EXPLORES HER PASSION IN JEWELRY DESIGN TO ACHIEVE A GOAL BEYOND THAT OF AESTHETIC VALUE.

TEXT REBECCA VICKERS PORTRAIT WORARAT PATUMNAKUL PHOTOS COURTESY OF RUDEE TANCHAROEN

"For me, contemporary jewelry is not only an object to be put on yourself to make one beautiful, or like decorations, because we are not like a crab or turtle that has to wear a shell. With jewelry, it is different because you can also choose not to wear it. Jewelry is a decision and, for me, I think it must be important enough for you to choose to put it on your body and carry it everywhere," describes Rudee Tancharoen, contemporary jewelry artist and founder of Atelier Rudee, an international academy of contemporary jewelry based in Thailand.

"With Atelier Rudee, our objective is to introduce and provide basic information and understanding about contemporary jewelry, so we organize courses, talks, workshops and activities around contemporary jewelry and also art and craft. Therefore, we have invited several notable jewelry artists to give talks and offer conceptual workshops," introduced Rudee. "The artists share their working process and inspirations and the audience can ask questions following what they are curious about. Once they know the story behind the work, they will be able to admire it even more and better grasp the value of the piece." Aside from learning the what and why, Atelier Rudee also provides space for one to explore how - with facilities for students to create their own works supporting the hands on component of learning and allowing for one to experiment with the techniques and materials presented through their own approaches as well.

"The interaction with these artists really helps the participants to understand the disciplines involved in conceptual jewelry," described Rudee, "but we also organize other technical workshops such as basic jewelry enameling, cuttlebone and wax working. All of these techniques support the making part of the practice. One part of creating contemporary jewelry is about the thinking; the developing of the idea, and another part is about the

making. You may have an idea but not have the knowledge in the technique so the making is not possible, but on the other hand, just making without developing an idea is also not strong enough. At Atelier Rudee, we offer a variety of opportunities that allow for our students to gain a better idea, skills, and understanding of what contemporary jewelry is."

Atelier Rudee takes advantage of opportunities that can be explored outside of the studio as well, inviting its clientele to participate in excursions aimed at discovering and encouraging the support of local craft practices. "The objective of these activities is to create the bridge between craftsmen and designers and artists, which we hope will provide an opportunity for both parts to communicate and exchange their knowledge." Bringing two and two together, concept and technique, the maker and the audience, Rudee's own work further questions the notion of the perfect pair - how a true match may, or may not, seem to have that much in common with its better half.

"The word pair might be the first thing people associate with when they see earrings because usually they come in a set of the same entities. But, with my Armonia collection, I am exploring the idea that we are all different, we are not from the same mold. That makes it to be very difficult to try and search for one who is exactly the same as us, to make a pair. The earrings in this series are therefore paired with two different entities, but I cannot say that they are, in a way, without harmony. In 2013, we were experiencing a very sensitive political situation in Thailand and political discussion seemed to be an unavoidable part of our everyday life. I saw many discussions and arguments between friends and families, husbands and wives, employees and employers occurring as one would fight for their side. When seeking harmony, we might think that two different entities must be put

together peacefully, but this is actually not the answer - this is a trap. In the end, you cannot change others. The key to finding harmony is accepting that each one is independent and unique. To complete a pair, I don't seek for or try to mold one to become a twin of another. Some of them are similar or influenced by another while some are totally different from the others. With harmony, two different entities can be together peacefully."

Rudee's 'pairs' bringing seemingly mismatched characters together result in not only intriguing combinations of forms, but also a sense of matches made, or reflection achieved that could, in actuality, be far more representative of the truth of the nature that lies within than that which any mirror or perfect 'match' could portray. By filling her works with concept and intent, she finds means for the works to not only express but also explain - carrying content within like a story waiting to be unfolded and told. "It is not even about the expression of the maker, but is more about something that you want to keep in mind. For example, in my series, Tales of Truth, there is a pendent made of four layers of wood. In life, our destiny is shaped by our character and when you open that, our character is shaped by our behavior, and beneath that, our behavior is shaped by our action. And, lastly, the most important thing, is that our action is shaped by our thought. Therefore, it is crucial to be aware of your thoughts because at the end of the day, your thought shapes your action which shapes your behavior which shapes your character and leads to your destiny. When someone wears this jewelry they must open each compartment and will be reminded of the importance of thought - to think carefully, and be mindful."

"Contemporary jewelry is very cross disciplinary, it has aspects of art and philosophy but also craft and design; all of these combinations are what have

attracted me to working with it.” Using qualities of the medium itself to achieve greater means, both Rudee’s personal work and Atelier Rudee explore the possibilities of not only contemporary jewelry as medium, but also an artistic practice aimed at achieving something much greater than aesthetics alone - an adeptness in utilizing the potential of a product, a practice, to promote reflection, contemplation and ultimately dialog.

“I intentionally make my work look fun and attractive so that people may want to know more about it. The person wearing the jewelry may care about the things that I focus on already, but when they go out and wear it and other people see it this can get the conversation started. Nowadays, when you wear a diamond ring, the conversation that you can bring up is about how many carats it is, or how rich you are and how I envy you. This is not a very healthy conversation. But with my kind of jewelry, when people see these strange earrings, they will come together and start talking and the conversation doesn’t even need to be about the jewelry anymore – it is just a starting point, reminding one about the meaning and leading to a healthy conversation.”

atelierrudee.com

“ในมุมมองของเรา จิวเวลรี่ไม่ได้เป็นแค่สิ่งของที่คนหยิบมาใส่เพื่อความสวยงามหรือเป็นแค่เครื่องประดับ เราไม่ใช่บูหรือเต่าที่จำเป็นต้องสวมกระดอง สำหรับจิวเวลรี่มันจะต่างออกไป เพราะคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะใส่หรือไม่ใส่มัน จิวเวลรี่จึงเป็นเรื่องของการ ‘ตัดสินใจ’ มากกว่า และฉันมองว่ามันต้องสำคัญมากพอที่คุณจะหยิบมาใส่และพามาไปทุกที่ ที่ที่คุณไป” นี่เป็นคำอธิบายของ ฤดี ตันเจริญ จิวเวลรี่ดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตั้ง Atelier Rudee สถาบันออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยนานาชาติในประเทศไทย

“ที่ Atelier Rudee จุดประสงค์หลักของเราคือการแนะนำ เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับจิวเวลรี่ร่วมสมัยด้วยการจัดคอร์สเสวนา เวิร์กช็อป และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะป็นศิลปะหรืองานฝีมือ ซึ่งเราจะเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการมาร่วมพูดคุยและให้มุมมองแนวคิดต่างๆ ในเวิร์กช็อปด้วย” ฤดีเล่าถึงงานเล็กเซอร์และเวิร์กช็อปในสถาบัน ศิลปินรับเชิญจะมาพร้อมกับเทคนิคเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักเรียนของ Atelier Rudee จะได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ผ่านมุมมองที่ศิลปินเหล่านั้นสอนให้ “มันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว เพราะในเมืองไทยตอนนี้ งานเครื่องประดับร่วมสมัยเป็นเรื่องใหม่มาก ถ้าเราแนะนำมันในเวิร์กช็อปเพียงอย่างเดียว นักเรียนจะได้เข้าใจจริงๆ ว่ามันคืออะไร แต่การพูดคุยกับศิลปินเหล่านี้ เขา

JEWELRY IS A DECISION AND, FOR ME, I THINK IT MUST BE IMPORTANT ENOUGH FOR YOU TO CHOOSE TO PUT IT ON YOUR BODY AND CARRY IT EVERYWHERE.

จะได้เรียนรู้ชิ้นงานแต่ละชิ้นและทำความเข้าใจว่ามันประกอบสร้างขึ้นอย่างไร ศิลปินจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปการทำงาน แรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้ซักถามกันตอนนั้นเลย เราจะได้เข้าใจเบื้องหลังของงานแต่ละชิ้นและรู้คุณค่าของชิ้นงานได้ดีกว่าเดิม” นอกเหนือจากการเรียนรู้แนวคิดการทำงาน ที่ Atelier Rudee ยังมีเครื่องมือเครื่องมือและบุคลากรพร้อม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาเทคนิคหรือวัสดุใหม่ๆ และทดลองทำงานจริงตามแนวทางของแต่ละบุคคล

“การร่วมปฏิสัมพันธ์กับศิลปินเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของจิวเวลรี่เชิงคอนเซ็ปชวลได้เป็นอย่างดี แต่เราก็จัดเวิร์กช็อปในด้านเทคนิคควบคู่กันไปด้วย อย่างเบสิคการเคลือบจิวเวลรี่ เทคนิค cuttlebone และการลงแว็กซ์ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างงานจิวเวลรี่ องค์ประกอบสำคัญในการทำงานจิวเวลรี่ร่วมสมัยคือกระบวนการคิด การพัฒนาไอเดีย ขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งคือทักษะและฝีมือ ถ้าคุณมีไอเดียแต่ไม่มีฝีมือ คุณก็จะสร้างผลงานไม่ได้ ในทางกลับกันถ้าคุณทำงานโดยปราศจากไอเดียใดๆ ผลงานที่ออกมาก็จะไม่น่าประทับใจ”

Atelier Rudee ยังให้ความสำคัญกับการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานช่างท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนงานช่างท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน “เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างช่างฝีมือ ดีไซน์เนอร์ และศิลปิน ซึ่งเราหวังว่ามันจะทำให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน” การให้ทั้งสองฟากฝั่งอย่างคอนเซ็ปต์และเทคนิค รวมถึงผู้สร้างกับผู้ชม ทั้งพาซึ่งกันและกันของฤดีสะท้อนออกมาผ่านผลงานของเธอเช่นเดียวกัน ผลงานของเธอตั้งคำถามกับ ‘การจับคู่ที่สมบูรณแบบ’ ที่บางทีความลงตัวอาจจะไม่ได้เกิดจากการจับสองสิ่งที่เหมือนกันมาเข้าคู่กัน

“ความเข้าคู่จะเป็นค่าๆ แรกที่ผู้คนคิดถึงเมื่อเขาเหล่านั้นนึกถึงตุ่มหูที่มักจะมาในรูปแบบที่เหมือนและเข้าคู่กัน แต่ในคอลเล็คชั่น Armonia นี้ เราตั้งต้นที่ไอเดียอย่าง ‘คนเรานั้นแตกต่างและถูกหล่อหลอมมาจากคนละที่’ ซึ่งนี่เองที่ทำให้มันยากมากที่ที่เราจะหาใครสักคนที่เหมือนกับเราจริงๆ ตุ่มหูในคอลเล็คชั่นนี้จึงเป็นการจับคู่ของสองสิ่งที่แตกต่างกัน แต่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่เป็นนัย ในปี 2556 เราผ่านสถานการณ์ทางการเมืองที่เปราะบางมาก ประเด็นทางการเมืองกลายเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เราเห็นการถกเถียงและความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนและครอบครัว สามียและภรรยา ลูกจ้างกับนายจ้าง ซึ่งแต่ละคนก็พยายามจะปกป้องฝ่ายของตน ที่นั่นเมื่อเรามองหาความปรองดอง เราก็คิดว่าทั้งสองข้างความคิดจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ใช่คำตอบของปัญหาแต่เป็นต้นตอต่างหาก เพราะในท้ายที่สุดคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ายได้อยู่ดี ฤดีเล่าถึงปัญหาในการแก้ไขปัญหาคือการยอมรับความแตกต่างและความบังเอิญของแต่ละบุคคลต่างหาก ดังนั้นแล้วในคอลเล็คชั่นนี้ เราจึงไม่ได้มองหาวิธีหรือพยายามทำให้วัตถุหนึ่งเหมือนกันกับอีกหนึ่ง บางผลงาน

อาจเหมือนกันหรือได้รับอิทธิพลจากงานชิ้นอื่น ในขณะที่บางชิ้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยแนวคิดนี้ สองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้

การจับคู่ของสองอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เข้าคู่กันของฤดีไม่ได้แสดงออกผ่านรูปฟอร์มภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงเซนส์ของการจับคู่หรือขีดความสามารถในการสะท้อนที่มากกว่า การสะท้อนความจริงของกระจก หรือการจับคู่แบบสมมาตรใหญ่ จะสามารถทำได้ ด้วยการใส่คอนเซ็ปต์และเจตนาที่ลงไปในงาน งานของเธอจึงไม่ได้แค่ ‘ถ่ายถอด’ หากแต่ ‘อธิบาย’ เนื้อหาเรื่องราวที่รอคอยการค้นพบและบอกต่อที่ซ่อนอยู่ภายใน “มันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดอารมณ์ของผู้สร้าง แต่เป็นบางอย่างที่คอยเตือนใจคุณมากกว่า อย่างในซีรีส์ Tale of Truth ก็ประเด็นที่ทำจากแผ่นไม้ 4 ชั้น โชคชะตาในชีวิตของเราถูกกำหนดโดยคาแร็คเตอร์ของเรา เมื่อคุณค้นลงไปอีกชั้น คุณก็จะพบว่าคาแร็คเตอร์ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมของเรา ลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง พฤติกรรมของเราถูกกำหนดโดยการกระทำ และในสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดของเราในสิ่งที่กำหนดการกระทำ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่คุณควรระวังก็คือความคิดของคุณ เพราะในตอนท้ายสุด ความคิดของคุณก็จะกำหนดการกระทำซึ่งกำหนดพฤติกรรมและคาแร็คเตอร์ของคุณเป็นทอดๆ ไปจนถึงโชคชะตาของคุณในที่สุด เมื่อมีคนสวมใส่จิวเวลรี่อันนี้ เขาก็จะอยู่กับตัวเองถึงความสำคัญของความคิด ให้ระวังรอบคอบ และคิดไตร่ตรอง

“งานเครื่องประดับร่วมสมัยนั้นคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างความคิดหลายๆ สาขา มันมีมุมมองของศิลปะและปรัชญา พร้อมๆ กับมีความเป็นงานดีไซน์ ซึ่งการผสมผสานของหลายๆ สิ่งนี้มันเสน่ห์มากและเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกทำงานนี้” ด้วยการใส่จิวเวลรี่เพื่อสื่อความหมายที่กินความไปไกลกว่าเดิม ทั้งผลงานของฤดีและของ Atelier Rudee นั้นไม่ได้ค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องประดับเป็นสื่อกลางเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงด้านสุนทรียศาสตร์ ที่เธอดังไว้ว่าผลงานที่ออกมาจะต้องมีอะไรที่นอกเหนือไปจากความสวยงาม ผ่านการใช้ศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานเพื่อเน้นย้ำการนำเสนอและกระตุ้นให้เกิดบทสนทนา

“เราพยายามทำงานให้ดูสนุกและดึงดูดความสนใจ เพื่อที่ว่าผู้คนที่สนใจและอยากศึกษามัน ผู้ที่สวมใส่มันอาจจะสนใจสิ่งที่เราโพสต์เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเขาสวมใส่มันออกไปข้างนอกและคนอื่นเห็นสิ่งนี้ มันสามารถดึงดูดให้เกิดการสนทนาได้ ในปัจจุบัน ถ้าคุณสวมแหวนเพชรบทสนทนาที่คนจะพูดกันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องจำนวนกะรัต หรือความร่ำรวยของคุณที่ทำให้เขาอิจฉา ซึ่งมันไม่ใช่บทสนทนาที่สร้างสรรค์อะไร แต่ด้วยจิวเวลรี่ของเรา เมื่อคนอื่นสังเกตเห็นความแปลกประหลาดของตุ่มหูคุณ เขาเหล่านั้นจะเข้ามาพูดคุยกับคุณ และบทสนทนานั้นๆ ก็จะไม่วนอยู่ในเรื่องจิวเวลรี่แบบเดิมๆ อีกต่อไป นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น เป็นการแนะนำให้ผู้ใช้คิดถึง ความหมายของจิวเวลรี่และนำไปสู่บทสนทนาที่หลากหลายมากกว่าเดิม”