Churning Milk: the Ritual of Things 2022

A collaborative and participatory art project

Multimedia installation 14.00 x 12.00 x 1.20 m. Include:

85" LCD monitors, VDO 3 channel full HD B/W and color, 13 min, sound, speakers, mixer, fluorescent light tubes, balasts, color, prepared motor, steel, inflatable air-object, spray paint, skateboard mini ramp, Nang Yai*, live piece performances*, skateboard donation drive, series of workshops.

* Live piece performances: Skate board, roller skate with Nangyai * Nang Yai: cow skin puppet

Artist and Creative Collective:

Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

Project Members:

jiandyin (Jiradej Meemalai and Pornpilai Meemalai) (TH), Pakchira Chartpanyawut (TH), Krittaporn Mahaweerarat (TH), Dangchanok Pongdam (TH), Awika Samukrsaman (TH), Suphitchaya Khunchamni(TH), Shih Tung Lo (TW), Chia Wei Hsu (TW), Alfred Banze (DE), Christine Falk (DE), Liam Morgan (CA)

Artistic Direction:

jiandyin (Jiradej Meemalai and Pornpilai Meemalai), Shih Tung Lo, Chia Wei Hsu

Project Manager:

Pakchira Chartpanyawut

Project Assistant Manager:

Krittaporn Mahaweerarat

Nong Pho Local Coordinators:

Dangchanok Pongdam, Suphitchaya Khunchamni, Awika Samukrsaman

Kassel Local Coordinators:

Christine Falk, Alfred Banze

Light towers: Work title: Meaningless Bound Form no.1,

Meaningless Bound Form no.2

Invited Artist: Liam Morgan

Steel Fabrication: Daniel Weissroth

Studio Provision: Marco Buch, Björn Düss **Onsite Assistance:** Christian Bork

Graffiti on Churning Milk miniramp:

Baan Noorg, SLM Crew, RCNS Club, TUS, documenta crews, ÄGZ crew, Don Pixel Nerdcrewski, Natalie Bauer, Sachte, Jazper, Maser, Krebs, Frei 83, OHD crew, STC, OBK crew, Kassel local collaborators

Nang Yai Production

Characters selection: Baan Noorg team Design: Anutep Phodprasat Carve: Chalan Thawornnukulphong

Film production: Churning Milk: the Rituals of Things

Director: Baan Noorg team **Cinematographer:** Wisarut Thatthong, Jiradej Meemalai

Animators: Pasuth Sa-ingthong, Krittaporn Mahaweerarat Editor: Jiradej Meemalai

Nang Yai Performers:

Phiraphat Siriporn, Surasit Suwanmalai Nang Yai Performance Advisor:

Suthat Songkhachon

Shooting Locations:

Charoen Raksa dairy farm, Wanpen Deekham dairy farm, Biolandhof Krug farm

Ramayana: Churning the Ocean

of Milk

Lyrics: Jiradej Maamalai

Arrange: Chalan Thawornnukulphong **Vocal:** Nanthaphong Woraphatkulsiri

Subtitle Translation:

THA-ENG: Preenun Nana **Brothers Grimm fairy tale:**

The Forest House

Rewrite and arrange: Alfred Banze, Jiradej Meemalai

Opera singer: Laura Carleton

Eldest daughter voice: Christine Falk

Middle daughter voice: Dorit Trebeliahr

Middle daughter voice: Dorit Trebeljahr Youngest daughter voice: Laura Carleton

Surabhi voice: Laura Carleton **Old Man & Prince voice:** Alfred Banze

Subtitle Translation ENG-DE: Karsten Stefan Lorek, Simone Kaiser

Music and Sound

Thai Xylophone: Kammathep Theeralertrat

Compose & Arrange: Siwanut Boonsripornchai, Alfred Banze

Sound Mix Down: Siwanut Boonsripornchai **Sound System & Recordings:** Alfred Banze **Additional Sound Recordings:** Achim Treu

Inflatable Object: The Mount Mandara and Kurma

3D Sketch: Paaroon Chuprasert, Krittaporn Mahaweerarat

Skateboard Collaborations

Donation Drive: Mr. Wilson Skatehalle, Titus Kassel **Skateboard Workshop:** Mr. Wilson Skatehalle **Skate Advisors:** Jonas Albrecht, Das Rollschuhmagazin

Ramp Construction and Advisors: Torsten Opper, Jan Marthiens

Eugen Eppinger, Justus Hrosny Skate Free-entry to Documenta Halle **Performative Skating:** Public skaters

Dairy Farm Collaborations

Nong Pho: Wanpen Deekham Dairy Farm, Wisanu Dairy Farm, Lung Nuad Dairy Farm

Kassel: Biolandhof Krug Farm

Nang Yai Honorary Advisor: Khanon Temple

Nang Yai Carving Workshop: Christine Falk, Alfred Banze, Awika Amukrsaman, Dangchanok Pongdam

Nang Yai live performance: Churning Milk

Baan Noorg and participants

Lumbung Gallery coordinator: Pakchira Chartpanyawut Lumbung Kiosk coordinator: Npkd Social Enterprise team Lumbung Press coordinator: Krittaporn Mahaweerarat Lumbung Film coordinator: Pakchira Chartpanyawut Mini-Majelis coordinator: Krittaporn Mahaweerarat

Support Institutions

documenta fifteen
Office of Contemporary Art and Culture,
Ministry of Culture of Thailand (OCAC)
Goethe Institut Thailand
German Embassy Thailand

Cooperated Institution:

Open Contemporary Arts Center, Taipei (OCAC) Camping Akademie e.V. Thalay.eu

Contemporary Art Exhibition: documenta fifteen

National Culture and Arts Foundation, Taiwan (NCAF)

Theme: Lumbung

Artistic Direction: Ruangrupa
Curatorial Assistant: Jasa Mckenzie
Production Coordinator: Yannis Arvanitis
Exhibition Period: June 18 until September 25, 2022

Exhibition Venue: Documenta Halle **Location:** Kassel, Germany

Exhibition Design: Baan Noorg Team

Visual Communication: Krittaporn Mahaweerarat Flyer Graphic Design: Sunisa Nuamphueak Flyer Translation THA-ENG: Palin Ansusinha

Publisher: Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

Printing: Lumbung Press

Baan Noorg copyright 2022

Jun 18-Sep 25, 2022 by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

ollaborativ

participatory

2

METHODOLOGY OF

Churning Milk: the Ritual of Things (2022)

A collaborative and participatory art project by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

Text: Jiradej Meemalai

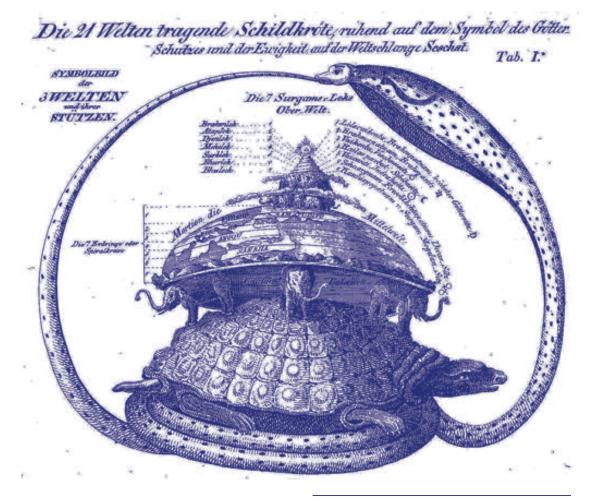
เรื่องเล่า วรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน และประเด็นวิวาทะ การช่วงชิงพื้นที่ ทางสังคม ในระบบคุณค่าและการให้ความหมายของเรื่องเล่า ในสังคมไทยมีนัยสำคัญอย่างไร ทำไมเรื่องเล่าเหล่านั้นจึงสามารถ สะท้อนภาพทางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมแห่งยุคสมัย และสามารถ นำมาศึกษาทำความเข้าใจความหมายเชิงสัญลักษณ์ รวมถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมและบริบทแวดล้อม อันเป็นผลผลิตของชีวิต ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีนัยทางการเมืองแฝงอย่

โครงการศิลปะความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (A collaborative and participatory art project) Churning Milk: the Rituals of Things (2022) ได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเล่า วรรณกรรม และนิทานพื้นบ้าน ขึ้นมาทำการศึกษา รื้อสร้างและ ทำความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ปรากฏ การเผยอำนาจทางสังคมที่ถูกจัดเรียงเป็นระบบระเบียบ และเป็นลำดับชั้น โดยอาศัยการละเล่น (play) เป็นตัวสลายศูนย์กลางอำนาจ หรือ เปลี่ยนแปลงศูนย์กลางเดิมที่หยุดนิ่งตายตัว ไปพร้อมกับการกลายสู่ (becoming) สิ่งใหม่ โดยไม่ปิดกั้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความเป็นอื่น (other) ได้เข้ามามีบทบาท จินตภาพที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ ถูกอธิบายผ่านภาพแทนของ เทพ-อสูร สัตว์ และมนุษย์ที่สามารถ แปลงร่างสลับไปมาระหว่างกัน

การนำเสนอภาพแทนของ เทพ-อสูร สัตว์ และมนุษย์ คือวิธีการ และเป้าหมายในการนำตัวบทมาใช้เพื่อการสื่อสารในลักษณะพหุนิยม เชิงสหบท (intertextuality) โดยการดัดแปลงและตัดต่อ ตัวบทหนึ่งผสานเข้ากับตัวบทอื่น ในรูปแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะรูปสัญญะ (semiotic form) อย่างหนึ่งอย่างใด แต่มีลักษณะเป็นพหุสัญญะ (multi-semiotic) ในรูปของสื่อที่หลากหลาย (media) เช่น วีดิโอ ดนตรี แสง-เสียง กราฟฟิตี้ การเคลื่อนไหว การละเล่น และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับรู้ หรือเป็นตัวแทนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) ซึ่งเป็นพลวัตที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความคิด ความเชื่อและความสัมพันธ์ทางสังคม เปิดพื้นที่ให้สามารถ ตีความสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวบทและสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวบทได้

ภาพแทนดังกล่าวนำมาจากตัวบท 2 บท ผสานกันระหว่างมหากาพย์ รามายณะในตำนาน "กวนเกษียรสมุทร" หรือการกวนทะเลน้ำนม (Churning the Ocean of Milk) ของเหล่าเทพและอสูร กับนิทาน พื้นบ้านของพี่น้องตระกูลกริมม์ ในเทพนิยายเรื่อง "กระท่อมกลางป่า" (The Forest House) ตัวบททั้งสองได้ถูกดัดแปลง ตัดต่อ เชื่อมโยง และสัมพันธ์กัน (heteroglossia) เพื่ออธิบายรูปสัญญะ ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสังคม ความคิดเชิงอำนาจ อุดมการณ์ และประเด็น เกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้วยการผลิตซ้ำและสร้างตัวบทขึ้นในรูปแบบใหม่ไป พร้อมกัน

นิยายจินตนิมิต (fantasy) ในตำนานกวนเกษียรสมุทร เป็นเรื่องราว ของการต่อสู้แย่งชิงความเป็นอมตะระหว่างเทพและอสูร และการเกิดขึ้น ของสิ่งวิเศษต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โคเพศเมียที่ชื่อ "สุรภี" เป็นนางโค ตัวแรกในโลก ซึ่งถูกกัศยปะมหาเทพแปลงร่าง (impersonate) เป็น โคตัวผู้เข้าขืนใจ ผสมพันธุ์กับนางโคสุรภีจนตั้งครรภ์ เมื่อกำเนิดลูกโค ออกมาเป็นตัวผู้ ได้ตั้งชื่อให้ว่า "นนทิ" กัศยปะมหาเทพจึงได้นำไป ถวายแด่พระศิวะเพื่อคอยรับใช้และเป็นพาหนะประจำพระองค์

The cosmic tortoise, and Mount Meru Thunot Duvotenay (1796-1875), published in Paris, 1843 1)

The Nongpho community has a rich cultural past that evolved in the Mae Klong River Basin's southern region. Nearby is Wat Khanon, a place where the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH) of "Nang Yai" and named by UNESCO as one of the world's six best communities for preserving cultural heritage.

Nang Yai, or the Grand Shadow Play in English, is praised as a sophisticated performance that combines various types of arts, including craftsmanship, performing arts, music, and literary arts. Nang Yai is a performance that often reenacts the scenes from the Ramayana, the ancient Indian epic that has had a significant influence on Southeast Asian culture. Large images are carved on cow leather and used to play with light and shadow on the walls or set.

Skating

The clashes that occur within a multicultural postmodern society urge the new generation to consider new forms of collaboration, connecting individuals with one another to form small community with common objective and identity. Self-sufficiency, knowledge distribution, time and labour management are all contemporary values that brings

people together to participate in an activity. This is a DIY method that has become the goal and ideology for various social actions and movements.

Mr. Wilson Skate Halle is a meeting place for Kassel's marginalised groups, a site for the next generation to build its own subculture, which became the city's skate park. The project began in the spring of 2013 and received donations of cement, sand, metal, wood, and other building supplies to construct a skatepark with an outdoor area that connects to an inside area covered by a wooden roof. Mr. Wilson Skate Halle became a public space for the skateboard community that is more than a sports community, but a link between many other subcultures in art, music, fashion, and others.

For this collaborative and participatory art project, "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)", Baan Noorg' collaborates with Mr. Wilson Halle and Titus, a street clothing and skating store, to initiate exchange and support for the construction of Nongpho's very own skate community: the NPKD Skate Haus. The youths of Nongpho are sponsored with boards and parts shipped directly from Kassel. Crazy Town, a skating network in Ratchaburi province, also sponsored this project by hosting a skateboarding session for beginners for the community's youth.

Churning Milk: the Ritual of Things (2022) A collaborative and participatory art project

Baan Noorg Collaborative Arts and Culture (Baan Noorg') is a non-profit artist-run initiative, a fundamental strategy for community development and an artistic and creative practice service-providing program located in Nongpho district, Ratchaburi, founded by jiandyin (Jiradej Meemalai and Pornpilai Meemalai) since 2011. Baan Noorg runs an alternative interdisciplinary art program for developing contemporary art and cultural production for local and global community. It functions as an alternative learning platform for analysing, discussing and contemporary debating theoretically and practically toward social condition and community as a case study for exploring, researching and developing community engagement, social practice, cultural and contemporary art practice among artists, researchers, curators, educators from various fields. The expected outcome is to find out the possibilities of living together and achieving a better community.

In the past decade, Baan Noog' collaborated with local and international artists through social participation and catalysing projects with the local community. For documenta fifteen, Baan Noorg' initiated this project based on the social foundation of the community, in order to connect the Nongpho community with the local community in Kassel, linking the contexts of both places through a relevant text, despite their differences in geography and environment, so that they can coexist in the same timeline and platform.

"Churning Milk: the Rituals of Things" (2022) is a project that simulates a palimpsestic space that also allows for new texts to emerge. Besides from the transfer and connection of content, the exhibition's various mediums, such as video, music, light-sound, graffiti, dance, play, and other types of performances, enable audiences and participants to become a part of the work. This deconstruction of meaning takes place in the open space that is both a visual field and playground.

Différance provides both structure and movement in this exhibition, offering up possibilities for emergence, of things that are becoming, through the connection between the Nongpho and Kassel communities, as well as altering the Department of Livestock's perspective away from the anthropocentric. "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)" is combines seemingly disparate elements and the resulting intertextual relations propose a fluidity of form. Nang Yai shadow play is reproduced, combining "Churning of the Ocean of Milk" from the epic of Ramayana with hip-hop music; The Brothers Grimm's fable "the Forest House" meets radio drama.

In Liam Morgan's "Meaningless Bound Form 1" and "Meaningless Bound Form 2", plastic sculpture meets the colloquial rotating fluorescent light towers found at Thai temple fairs. Existing as forms in and of themselves, with potential meanings or non-meanings, these sculptural works also act as a functional sources of light to activate the illusion and magic of Nang Yai shadow-puppet theatre, which engage in a further reciprocal activation by inviting skater, or non-skater, to improvise puppet performances-in-motion around an inflated sculpture of Mount Meru and the cosmic tortoise.

Over the 100-day period of documenta fifteen, the project "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)" offers the space of the documenta Halle to local skaters to engage with this intertextuality through their own sub-cultural codes and values. Skaters can enter the Documenta Halle without an entrance fee.

Churning Milk: the Ritual of Things (2022)

A collaborative and participatory art project by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

What significance do stories, literature, folktales, and debates-the struggle for value and meaning making systems-hold in Thai society? In what ways do they reflect contemporary social and cultural values, and how can they be symbolically understood to illuminate the surrounding phenomena and contexts of our social, political, and cultural

"Churning Milk: the Rituals of Things (2022)", a collaborative and participatory art project, works with stories, literature, and folktales to deconstruct and disentangle the invisible from the visible, exposing power as it is distilled into social rules and regulations, into hierarchy. Play decentralises power or disrupts the stagnant centre, opening up the possibilities of becoming something new, of contaminating with something other. This fluid imaginary is represented by the constant metamorphosis between gods-demons and human.

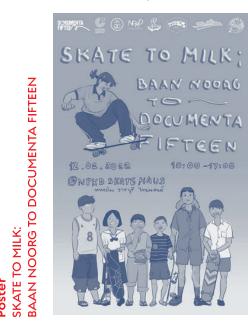
Representations of gods-demons, animals, and humans are both a means and end to talk about intertextuality, which is the process of adapting and editing one text to combine with others. This process is multi-semiotic, since it is multi-medial in nature, ranging from video, music, light, sound, graffiti, movement, to play and games. They provide the tools of perception or social interaction, enabling the dynamics for the exchange of knowledge, ideas, beliefs, and social relationships, as well as more space for new ways of interpretation and meaning-making.

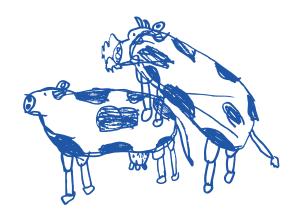
These representations are based on the two texts: "Churning the Ocean of Milk" from the ancient epic Ramayana and "The Forest House" from The Brothers Grimm's Fairy Tales. Both texts were adapted, edited, linked, and entangled in order to construct a heteroglossia for describing the symbols that are enmeshed in society, dominance, ideology, and identity through the process of textual reproduction.

"Churning the Ocean of Milk" is a fantastical tale about the battle for immortality between gods and demons, as well as the creation of other magical beings. One of these beings is Surabhi, the world's first cow, according to Hinduism. Kashyapa raped her while impersonating an ox, and she later became pregnant and gave birth to a calf named Nandini, which Kashyapa offered to Shiva as a servant and vehicle

If we read this text through human feelings and traits to describe what is non-human, it can be said that Surabhi embodies the patriarchal condition, belief-status, and the hierarchical relationships between gods-demons, humans, and "animals". These things are merged through philosophy, imagination, truth, and dreams in a world that acknowledges the supernatural and various kinds of magic. Therefore, to imagine an alternative story for the original text is nothing out of the ordinary, transporting the magical creature Surabhi to a parallel world of "The Forest House" from The Grimm's Fairy Tales via teleportation and psychokinesis.

Despite such an attempt, Surabhi is unable to escape the power networks in which she was fated to get ensnared. Her curse is broken thanks to the witch's magic, transforming her from a cow back to a human; nonetheless, she eventually finds herself as a former princess who is now a servant to an old man. The old man, on the other hand, transforms into a handsome prince, while his two chickens revert to their former appearances as two cunning canines. Despite the fact that all of the residents of this forest house were cursed, the forest house has been transformed into a magnificent castle, and Surabhi was tasked with arranging the marriage of the Prince and the daughter of a woodcutter, per the prince's request, after they met by chance in the forest house when lost in the forest. These natural bonds and strange concepts allow us to read these metamorphoses-angels-demons become animals, animals become humans, humans become animals-as metaphors.

Spatial relationships

The Nongpho community in Ratchaburi province, where Baan Noorg is based, is historically developed from an agrarian society that transitioned from orchards and plantations to dairy farming in 1959. Later in 1972, the Nongpho Dairy Cooperative Ltd. was established, paving the community's way into an agro-industrial society. This economic development, specifically one that resulted in the occupation of dairy farmers, generated a clash between foreign and local cultures. The Department of Livestock introduced new scientific knowledge and established the Artificial Insemination Centre for the artificial insemination of local dairy cattle with Holstein-Friesian dairy cattle, which have a black and white patched coat and were genetically developed in Europe around 100 B.C. by the Hessen community that migrated to the North Sea to maximise raw milk yield.

Today, dairy farmers are facing various problems. Small farms in the Nongpho community have had to close since the next generation does not want to carry on their parents' dairy farming tradition. Most of them travel to the city in pursuit of work, estranging the relationship between humans and cattle, which holds local knowledge that generates the community's income. Furthermore, the lack of real technological support from the state, as well as cultural values that lack an understanding of how humans perceive and interact with the natural environment in modern times, marginalises animals.

Nongpho ←

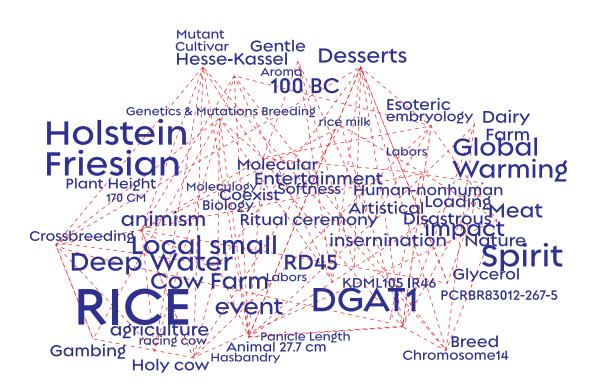
หนองโพ

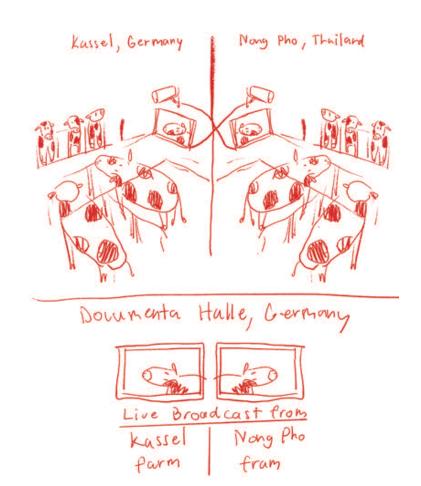
→ Kassel

คาสเซล

In "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)", a collaborative and participatory art project, Baan Noorg bridges the social network by collaborating with the next generation of dairy farmers in Nongpho from Charoen Raksa Farm, Lung Nuad Farm, Dee Kham Farm, and surrounding communities, as well as Biolandhof Krug and Schreibers Farm in Kassel. This allows two places to interact and exchange through mutual experience, to express their shared local knowledge of dairy farming despite geographical differences, and to promote and create social value by supporting each other with relevant technology, knowledge, and information through online channels.

Diagram of Things

หากพิจารณาตัวบทข้างต้นโดยใช้ความรู้สึกหรือคุณลักษณะของมนุษย์ เพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-human) จะพบว่านางโคสรภี คือภาพสะท้อนถึงสภาวะปิตาธิปไตย ความเชื่อ-สถานะ และความสัมพันธ์ ตามลำดับชั้น (hierchicaly) ระหว่างเทพ-อสูร มนุษย์ และ "สัตว์" ในมิติที่ต่างกัน ผ่านกระบวนการหลอมรวมเชิงปรัชญา จินตนาการ ความจริง และความฝัน เข้าไว้ด้วยกันบนโลกซึ่งยอมรับสภาวะเหนือจริง และเวทมนตร์ต่างๆ เอาไว้ จึงไม่แปลก หากจะจินตนาการถึงความเป็นอื่นแทนที่ตัวบทเดิม โดยพานางโคสุรภีซึ่งเป็นสัตว์วิเศษบินหนีไปสู่โลกคู่ขนานอีกใบ ในเทพนิยายเรื่องกระท่อมกลางป่า นิทานพื้นบ้านของพี่น้องตระกูลกริมม์ ด้วยกระบวนการเคลื่อนย้ายสลาร (teleportation) และวัตถุด้วยอำนาจจิต (psychokinesis)

แต่ถึงกระนั้นก็มิได้ช่วยให้นางโคสรภีเป็นอิสระจากการครอบงำของห่วงโซอำนาจ ที่ถกกำหนดไว้ก่อนแล้ว แม้การถอนคำสาปจากเวทมนตร์ของแม่มดได้ปลดปล่อยเธอให้กลับกลายว่าง (transformed) จากวัวเป็นมนษย์ แต่ในท้ายที่สุดเธอกลับพบว่าตนเองได้กลายเป็นอดีตเจ้าหญิงไปเสียแล้ว เธอเป็นได้เพียงผู้รับใช้ของชายชรา ซึ่งขณะนี้กลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงาม และไก่อีกสองตัวที่กลายร่างกลับมาเป็นสุนัขแสนรู้ แม้ทั้งหมดเคยต้องคำสาป ร่วมกันในกระท่อมกลางป่าแห่งนี้ แต่บัดนี้กระท่อมได้ถูกเนรมิตให้กลับกลายเป็นปราสาทราชวังอันโออ่าอีกครั้ง และเธอได้รับคำสั่งให้เป็นผู้จัดการอภิเษกสมรสตามความต้องการของเจ้าชายกับเด็กสาวลูกของคนตัดฟืน ์ ซึ่งหลงทางมาพบกระท่อมกลางป่าโดยบังเอิญ สายสัมพันธ์ทางธรรมชาติและมโนทัศน์อันแปลกประหลาดดังที่กล่าวมานี้ ส่งผลให้การกลายร่างจากเทพ-อสรเป็นสัตว์ จากสัตว์กลายเป็นมนษย์ จากมนษย์กลับกลายเป็นสัตว์ เป็นอปลักษณ์ (metaphor) ที่เป็นไปได้และมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

ชุมชนหนองโพ จังหวัดราชบุรี ที่ตั้งของ Baan Noorg' เป็นชุมชนที่มีพัฒนาการจากสังคมเกษตรกรรมทำสวนไร่นา ้สู่สังคมเกษตรกรรมโคนมในปี พ.ศ. 2502 และต่อมาได้ก่อตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นพัฒนาการสู่สังคมเกษตรอุตสาหกรรม (agro-Industry) ตามลำดับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในอาชีพผู้เลี้ยงโคนมเช่นนี้ ก่อให้เกิดการปะทะกันของวัฒนธรรมจากภายนอกและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรับ การส่งเสริ้มองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาให้เข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาครัฐผ่านกรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development) ซึ่งได้เข้ามาดำเนินงานก่อตั้งศนย์ผสมเทียม ทำการผสมเทียม โคสายพันธ์พื้นเมืองกับโคนมสายพันธ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน (Holstein-Friesian) มีลักษณะเด่นสีขาว-ดำ ้ เป็นโคนมที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในแถบทวีปยุโรปตั้งแต่ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล โดยกลุ่มคนจากแคว้นเฮสเซน (Hessen) ที่อพยพขึ้นไปสู่ทะเลเหนือ เป็นโคนมที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมดิบ

ปัจจุบันผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาหลายด้าน ฟาร์มขนาดเล็กในชุมชนหนองโพต้องเลิกกิจการและปิดตัวลง ้ ด้วยคนรุ่นใหม่ไม่สานต่อวิถีเกษตรกรโคนมของรุ่นพ่อแม่ พวกเขาเดินทางเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่ สายสัมพันธ์ของมนุษย์และวัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สร้างเศรษฐกิจรายได้ไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอด อีกทั้งขาดการ ส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐทั้งด้านเทคโนโลยี และระบบคุณค่าเชิงวัฒนธรรมที่ขาดความเข้าใจในท่าทีที่ ้มนุษย์มองและปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาวะของการเป็นชายขอบ ที่มนุษย์มองสัตว์ใน สภาวะแบบสมัยใหม่

โครงการศิลปะความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (A collaborative and participatory art project) Churning Milk: the Rituals of Things (2022) ทาง Baan Noorg' ได้ต่อเชื่อมโครงข่ายทางสังคม (social network) โดยความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่ยังคงสืบสานวิถีเกษตรกรโคนม ระหว่างฟาร์มเจริญรักษา ฟาร์มลุงหนวด และฟาร์มดีคำในชุมชนหน่องโพ และชุมชนใกล้เคียง กับฟาร์มบิโอแลนด์ฮอฟ และชรัยแบรค์ (Biolandhof Krug and Schreibers)ในชมชนเมืองคาสเซล (Kassel) เพื่อให้ทั้งสองพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนร้ ้ ประสบการณ์ร่วมกั่น รวมถึงการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่มีความแตกต่างกัน ์ ในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ร่วมกันส่งเสริมและสร้างทุนทางสั้งคมเพื่อสนับส[ั]นุนซึ่งกันและกันในด้านเทคโนโลยี ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์

ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม เป็นชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่างที่มีวิวัฒนาการทาง อารยธรรมที่เก่าแก่ และบริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่ตั้ง ของวัดขนอนสถานที่อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ (The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: ICH) ที่เรียกว่า "หนังใหญ่" (Nang Yai) ซึ่งได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดก ทางวัฒนธรรม

หนังใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่ รวมศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน ได้แก่ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดูริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ หนังใหญ่ (Grand Shadow Play) หมายถึงการเล่นมหรสพ อย่างหนึ่ง ที่ใช้หนังสลัก ซึ่งโดยมากเป็นหนังวัวสลัก รูปภาพขนาดใหญ่ เล่นกับแสงเงาบนผืนระนาบผนังหรือ ฉาก โดยมากแสดงเรื่องรามเกียรติ์ หรือ รามายณะ ซึ่งเป็นวรรณกรรมอินเดียที่มีอิทธิพลในแถบประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Skating

การปะทะสังสรรค์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแบบหลัง สมัยใหม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการทำงานความร่วมมือ แบบใหม่ที่คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นเครื่องมือใน การเชื่อมต่อปัจเจกบุคคลเข้าหากันจนเป็นเครื่องข้าย และกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมที่มีเป้าหมายและอัตลักษณ์ ร่วมกัน การพึ่งพาตนเอง การแบ่งปันความรู้ การแบ่งปัน เวลาและแรงงานกลายเป็นค่านิยมร่วมสมัยซึ่งรวบรวม คนจำนวนมากให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นความร่วมมือ ในแบบที่เรียกว่า DIY (do it yourself) ซึ่งมันได้กลาย เป็นเป้าหมายและอุดมการณ์ของกลุ่มคนในการกระทำ ทางสังคม (social action)

Mr. Wilson Skatehalle สถานที่รวมตัวกันของ กลุ่มชนชายขอบของเมืองคาสเซล (Kassel) ที่ซึ่ง คนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมย่อยของ ตัวเอง เป็นพื้นที่สำหรับเล่นสเกต (skate) ของเมือง พวกเขาเริ่มต้นโครงการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2013 โดยได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก ไม้และอื่นๆ มา สร้างสนามสเกตกลางแจ้งต่อเชื่อมกับ สนามในร่มที่ทำด้วยไม้ จากแรงงานทั้งหมดที่เป็นเพื่อนๆ ช่วยกัน Mr. Wilson Skatehalle ได้กลายเป็น พื้นที่เปิดเป็นชุมชนสเกตที่เป็นมากกว่ากีฬามัน ได้กลายเป็นข้อต่อทางวัฒนธรรมที่เชื่อมเข้ากับ วัฒนธรรมย่อย เช่น คิลปะ ดนตรี แฟชั่น และอื่นๆ

โครงการศิลปะความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (A collaborative and participatory art project) Churning Milk: the Rituals of Things (2022) ครั้งนี้ Baan Noorg' ได้ร่วมงานกับ Mr. Wilson Skatehalle และเครือข่าย Titus ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทและสเกตบอร์ด เพื่อ แลกเปลี่ยนช่วยเหลือให้ชุมชนหนองโพสามารถก่อตั้ง กลุ่ม NPKD Skate Haus (หนองโพคิดดี สเกตเฮาส์) กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้มีอุปกรณ์ในการเล่นสเกต โดยการบริจาคแผ่นและอะไหล่สเกตบอร์ดส่งจาก

เมืองคาสเซล (Kassel) มาให้เยาวชนในชุมชนฯ และได้ การสนับสนุนจาก Crazy Town กลุ่มสเกตบอร์ด เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มาช่วยสอนวิธีการ เล่นสเกตบอร์ดเบื้องต้นให้กับเยาวชนในชุมชนฯ

Churning Milk: the Ritual of Things (2022)

A collaborative and participatory art project

บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม (บ้านนอกฯ) ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2011โดยกล่มศิลปินไม่แสวงหา กำไร เป็นองค์กรในตำบลหนองโพ ่จังหวัดราชบรี โดย jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย) เพื่อวางราก ฐานโครงการพัฒนาชุมชนและจัดการบริการสำหรับ ้การฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และศิลปะ บ้านนอกฯ พัฒนาศิลปะร่วมสมัยและผลิตผลทางวัฒนธรรมผ่าน โปรแกรมทางเลือกด้านศิลปะสหวิทยาการ ทำหน้าที่ เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ กล่าวคือ การวิเคราะห์ การแลูกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการอภิปราย ประเด็นร่วมสมัยทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นกรณี ศึกษาในหัวข้ออันเกี่ยวข้องกับสภาวะทางสังคมและ ชุมชน สำหรับใช้ในการสำรวจ ค้นคว้า และพัฒนาการมี ส่วนร่วมของชุมชน การปฏิบัติทางสังคม และปฏิบัติการ ทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยระหว่างศิลปิน นักวิจัย ภัณฑารักษ์ และผู้ให้การศึกษาจากวงการต่างๆ โดยเป้าประสงค์ของบ้านนอกฯ คือการเสาะแสวงทุก ความเป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกันและประสิทธิ์ซึ่งชุมชน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Baan Noorg' ได้ทำงาน ความร่วมมือกับกลุ่มศิลปินทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นตัวเชื่อมให้แต่ละโครงการต้องมีฐานความร่วมมือ ของผู้คนในพื้นที่เสมอ และในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย documenta fifteen ก็เช่นกัน Baan Noorg' ได้ริเริ่มโครงการฯโดยอาศัยรากฐานทางสังคมของ ชุมชนเป็นที่มาและความสำคัญในการที่จะสร้างความ ร่วมมือระหว่างพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนหนองโพและพื้นที่ ชุมชนเมืองคาสเซล (Kassel) ด้วยการพิจารณาตัวบท ที่สำคัญเชื่อมโยงบริบทของทั้งสองพื้นที่ซึ่งแตกต่างกัน ด้วยมิติทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ให้สามารถ วางอยู่บน Timeline and Platform เดียวกัน

โครงการ Churning Milk: the Rituals of Things (2022) เป็นการสร้างพื้นที่จำลองขึ้นเพื่อให้ร่องรอย ความแตกต่างของสหบท (intertextuality) สามารถ ปรากฏขึ้นซ้อนทับกันและสลับกับตัวบทที่มีอยู่ก่อน และเปิดกว้างให้ตัวบทที่กำลังจะเกิด โดยหลักการซึ่ง เชื่อมโยงเนื้อหาการถ่ายโอนและความเชื่อมโยงระหว่าง สื่อหลากหลายที่ปรากฏในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่ วิดีโอ ดนตรี แสง-เสียง กราฟฟิตี้ การเคลื่อนไหว การละเล่น การแสดงและอื่นๆ สหบทของศิลปะหลายแขนงที่เกิดขึ้น รวมกันเชื้อเชิญและเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมและผู้เข้าร่วม กิจกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งในผลงาน ซึ่งสามารถดี ความหรือรื้อสร้างความหมายใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ เปิดในฐานะเป็นสนามทางทัศนศิลป์ (visual field) และสนามเด็กเล่น (playground) ในเวลาเดียวกัน

การละเล่นหรือความหลากเลื่อน (différance) ซึ่งเป็นทั้งโครงสร้างและการเคลื่อนไหวในนิทรรศการ ครั้งนี้ ได้ผลิตช่องว่างหรือสร้างพื้นที่ของการกลายสู่ หรือการกำลังจะเกิด (becoming) ซึ่งทำให้เกิดความ เป็นไปได้ในลักษณะต่างๆด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่าง วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในชุมชนหนองโพและ ชุมชนเมืองคาสเซล[ี] (Kassel) และการเฝ้ามอง ป[ุ]ศสัตว์ด้วยมมมองที่พ้นจากการถือเอามนษย์เป็น ศูนย์กลาง (anthropocentric) "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)" เป็นการประกอบ รวมระหว่างสองสิ่งที่ประดจว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยังผลให้สหบทดังกล่าวแ่สดงซึ่งความลื่นไหลของ รูปทรงสัณฐาน การแสดงสดนี้เลือกใช้เอกลักษณ์ ข้องหนังใหญ่เพื่อแสดงแสงเงาผสมผสานเรื่องราว ระหว่างมหากาพย์รามายณะตอน"กวนเกษียรสมุทร" (กวนทะเลน้ำนม) ซึ่งถ่ายทอดด้วยเพลงประกอบ ฮิปฮอปเข้ากับกระแสเสียงละครวิทยุเล่านิทานพี่น้องต ระกูลกริมม์เรื่อง "กระท่อมกลางป่า"

ในผลงานประติมากรรม "Meaningless Bound Form 1" และ "Meaningless Bound Form 2" ของเลียม มอร์แกน ประติมากรรมเสาไฟหลอดนีออน ที่สามารถพบเห็นตามงานวัดนี้ แสดงทั้งรูปร่างและ สภาวะของสัณฐาน ทั้งที่มีความหมายและสูญหาย ซึ่งคำนิยามงานประติมากรรมเหล่านี้เองก็ทำหน้าที่ เป็นแหล่งฉายแสงสำหรับเงามายาและมนตราของละครหุ่นเงาหนังใหญ่ (Shadow Puppet) พร้อมกันนั้นก็ยังทำงานเพื่อตอบโต้กับนักสเกตและ ผู้ชมที่มาแสดงหุ่นหนังใหญ่รอบๆประติมากรรมพองลมภาพแทนเขามันทระ และพระวิษณุที่อวตารเป็นกรมะ

ตลอดช่วงเวลา 100 วันของนิทรรรศการ documenta fifteen โปรเจกต์ "Churning Milk: the Rituals of Things (2022)" จะนำเสนอพื้นที่ของ Documenta Halle แก่เหล่านักสเกตท้องถิ่นเพื่อร่วมกันสรรค์สร้าง พหุนิยมเชิงสหบท (intertextuality) ผ่านรหัสและ ค่านิยมของวัฒนธรรมย่อย (sub-culture) นักสเกต สามารถเข้าร่วม Documenta Halle โดยไม่จำเป็น ต้องเสียค่าเข้าชม

