

Kochi-Muziris Biennale: The Largest International Contemporary Art Festival in India

A Biennale is a significant international art exhibition that showcases the world's leading art, occurring biennially for over 128 years. It originated from the Venice Biennale in Italy. In Thailand, during the reign of King Chulalongkorn (Rama V), who undertook his first European tour in 1897 and subsequent visits in 1906-1907, the monarch observed works at the international Venice Biennale held at the Giardini Park in Venice, Italy. He developed an interest in the works of several artists, which led him to initiate a collection of art from international artists, including commissioning Italian architects such as Mario Tamagno to design various architectural works in Thailand, including Anantasamakhom Throne Hall, Paruskawan Palace, and the Thai Ku Fa Building at Government House¹. This event marked a pivotal moment for the art scene in Thailand.

In India, the Kochi-Muziris Biennale represents the largest contemporary art festival in the country. The inaugural event was held from December 12, 2013, to March 13, 2014, with collaboration from both governmental and private sectors in the state of Kerala, India. Indian curators Riyas Komu and Bose Krishnamachari spearheaded the project, inviting over 90 artists from India and internationally to create site-specific art throughout the city of Kochi, utilizing locations such as the port, galleries, and both public and private spaces as exhibition venues.

The selection of Kochi as the site for the contemporary art biennale was attributed to its historical significance. Situated in the state of Kerala in southern India, Kochi was formerly a vital center for the spice trade dating back to the 14th century². The Muziris port served as a key gateway connecting

1 Hadsaphop Tangmahamek. (2012). Thai Contemporary Art in the Venice Biennale International Art Exhibition. Graduate School, Silpakorn University.

2 Sawasdee. (2024). Must-Visit Spots in Kochi, India*. Retrieved from [<https://sawasdee.thaiairways.com>] (<https://sawasdee.thaiairways.com>).

southern India with Europe and Asia. Consequently, the city has been influenced by diverse cultures, including Greek, Arab, Portuguese, British, Dutch, and numerous others³. Evidence of these civilizations remains visible through European-style architecture integrated with traditional South Indian styles across the city. Due to its rich geographical and historical background, the state authorities and private sector designated Kochi as the host for the Kochi-Muziris Biennale, with the objective of connecting contemporary global art with the city's cultural heritage, including the ancient port of Muziris.

David Hall is believed to have been built between the years 1670 and 1690. It is also one of the Pavilion used for art exhibitions during the Kochi-Muziris Biennale.

Atmosphere in the city of Kochi

The Kochi-Muziris Biennale is the inaugural biennale in India focusing on international contemporary art. The artworks presented reflect perspectives on history, politics, and society. For instance, in the 3rd edition of the biennale in 2016, Chilean artist Raúl Zurita's installation *The Sea of Pain* poignantly depicted the arduous journey of Syrian refugees traversing seas in pursuit of improved living conditions, only to encounter tragic outcomes before reaching their intended destinations. The artist reconstructed a warehouse space within Kochi to simulate a shallow sea, inviting visitors to traverse and experience the atmosphere, while reading the inscribed inquiries: "Don't you listen? Don't you look? Don't you hear me? Don't you see me?" These questions, in conjunction with the tactile experience of stepping into the water, were designed to elicit contemplation among viewers regarding the ongoing global refugee crisis.

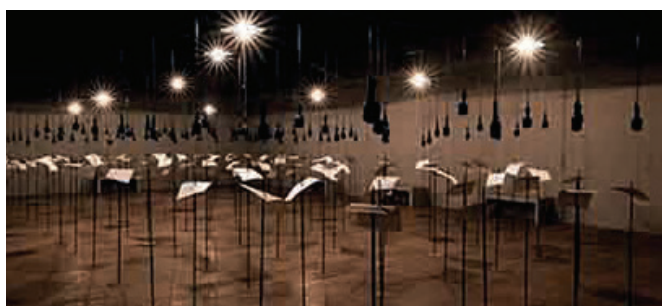

The Sea of Pain by Raúl Zurita's

Art continues to function as a potent medium for reflecting societal and political issues. Indian artist Shilpa Gupta, internationally recognized, presented *For, In Your Tongue, I Cannot Fit* at the 4th Kochi-Muziris Biennale in 2018. The installation comprised 100 speakers and sound systems that broadcast the voices of 100 poets from around the world, each having been incarcerated or persecuted at some point in their lives for their political convictions⁴.

3 Pornpimon Sukantawanich. (2016). Retracing the Spice Route and the Cultural Connection Between Thai and Indian Cuisine. Retrieved from <https://thaiindia.net/knowledge>.

4 Kochi Biennale Foundation (2011) Retrieved February 24. 2025, <https://www.biennialfoundation.org/biennials/kochi-muziris-biennale-india/>

For, In Your Tongue, I Cannot Fit by Shilpa Gupta,
at the 4th Kochi-Muziris Biennale in 2018.

The Kochi-Muziris Biennale also provides a platform for emerging artists, such as Maya Mima, an Indian-Japanese artist. Her work was selected by the curators for exhibition at the 5th Kochi-Muziris Biennale in 2024. Maya explored the theme of migration through her piece *Life in Stitch*, which is predicated on her personal experiences and those of her family. Maya's mother, a Japanese artist, married her father, an Indian artist, resulting in Maya's upbringing in India, a country with a culture distinct from Japan. Her work emerges from the interpretation of these two cultures, India and Japan, through techniques such as sewing, embroidery, and patchwork to create shapes and narratives about her family, including her relatives and ancestors. Each stitch in her work represents the interweaving of relationships and the conceptualization of a distant family, unifying them in Maya's artistic expression.

Life in Stitch by Maya Mima

The success of the Kochi-Muziris Biennale, which has been held five times, is evident in its significant contribution to the economic stimulation of tourism, art, and culture in the city of Kochi. This is reflected in the growth of the local economy, with an increase in revenue by as much as 50% from community income, including accommodations, homestays, restaurants, street vendors, rickshaw drivers, and other related services. During the 5th edition of the event⁵. Approximately 850,000 visitors attended over the three months of the exhibition.⁶ This demonstrates that art not only holds aesthetic and conceptual value as intended by the artists but also brings substantial economic benefits to the city of Kochi. The Kerala state government plans to continue hosting the Kochi-Muziris Biennale with its 6th edition, scheduled from December 12, 2025, to March 31, 2026. Those interested can find more details and prepare for a journey to experience contemporary art in South India at the website <https://www.biennialfoundation.org/biennials/kochi-muziris-biennale-india/>.

Based on the author's personal experience attending the event, the contemporary artworks, art management system, and natural and cultural aspects of Kochi, were highly impactful. It is posited that readers who have the opportunity to visit Kochi will likely have a similarly significant experience.

Courtesy Pictures

<https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2024/May/28/aspinwall-house-transfer-to-coast-guard-will-ruin-heritage-charm-says-kochi-mayor>
<https://artishockrevista.com/2016/12/29/raul-zurita-destaca-la-bienal-india-sea-of-pain/>
<https://www.artforum.com/events/the-kochi-muziris-biennale-3-228580/>
<https://www.artbasel.com/news/kerala-kochi-muziris-biennale-foundation?lang=en>
<https://whataboutart.net/portfolio/shilpa-gupta/>
<https://www.onmanorama.com/in-depth/kochi-muziris-biennale-2016/sea-of-pain-poem-installation-by-chilean-raul-zurita.html>

5 Anu Kuruvilla, Aishwarya Prabhakaran (2024) No Muziris Biennale means revenue dip for Kochi's tourism busin, Retrieved February 21.2025, <https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2024/May/31/no-muziris-biennale-means-revenue-dip-for-kochis-tourism-business>

6 Onmanorama Staff, (2024) Over 8.5 lakh people visit Kochi Biennale; now free entry on Mondays, Retrieved February 21.2025, <https://www.onmanorama.com/entertainment/art-and-culture/2023/03/28/over-8-lakh-people-visit-kochi-biennale-free-entry-on-mondays.html>

โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล : มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

Aspinwall House อาคารหลักสำหรับจัดแสดงผลงาน
ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัย โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล

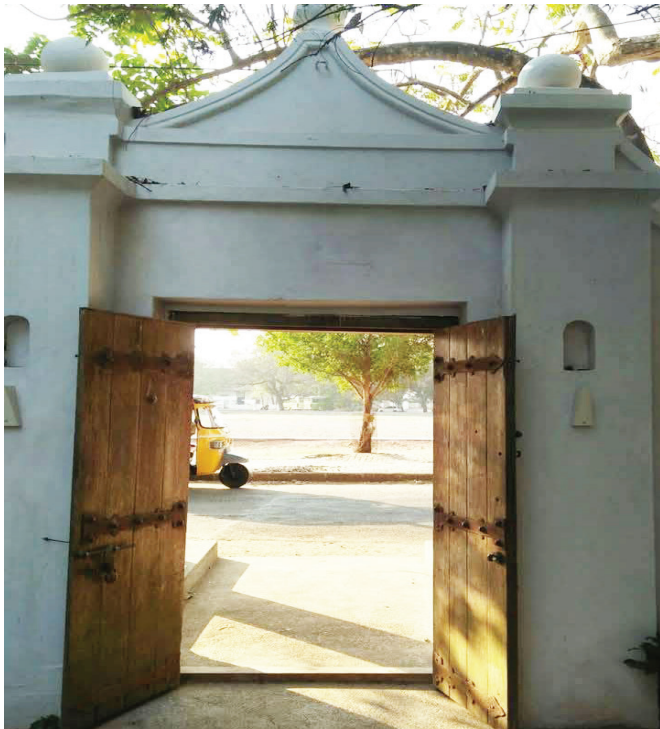
เบียนนาเล (Biennale) คือมหกรรมที่จัดแสดงผลงานศิลปะซึ่งเป็นกระแสหลักของโลก โดยจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 128 ปี อันมีต้นกำเนิดจาก เวนีส เบียนนาเล ประเทศอิตาลี สำหรับประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 และครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2449-2450 พระองค์ทรงทอดพระเนตรผลงานในมหกรรมศิลปะนานาชาติเวนิส เบียนนาเล ณ สวนสาธารณะจาร์ดิเนีย (Giardini) เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี และทรงสนพระทัยในผลงานของศิลปินหลายท่าน ทำให้ทรงเริ่มสะสมผลงานของศิลปินต่างชาติ รวมถึงการว่าจ้างสถาปนิก

ชาวอิตาลี เช่น มาริโอ ตามาญโญ (Mario Tamagno) มาออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ พระที่นั่งอนันตสมาคม, วัดป่าสุทธาวาส, ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ฯลฯ¹ อันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการศิลปะในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล (Kochi-Muziris Biennale) คือมหกรรมศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 – 13 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย โดยมี รียาส โคมู (Riyas Komu) และ โปส กริชนามาซารี

1. หัสภาพ ตั้งมหาเมฆ, (2555). ศิลปะร่วมสมัยไทยในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนีส เบียนนาเล, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(Bose Krishnamachari) ผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ ดำเนินงานและคัดสรรผลงานของศิลปินอินเดียและนานาชาติกว่า 90 คน ที่เชิญให้เข้ามาร่วมสร้างงานศิลปะในรูปแบบศิลปะเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ (Site-Specific Art) รอบเมืองโกจิ เช่น ท่าเรือ แกลเลอรี และพื้นที่ของรัฐบาล และเอกชน ซึ่งกลายเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ

ประตู VOC ประดับด้วยสัญลักษณ์ของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1740

สำหรับสาเหตุที่เลือกเมืองโกจิเป็นสถานที่ในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย โกจิ-มุชริส เบียนนาเล่ เนื่องมาจากเมืองโกจิ ตั้งอยู่ในรัฐเกรละ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศที่สำคัญนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 14² โดยมีท่าเรือมุชริส ซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอินเดียตอนใต้กับประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป และเอเชีย จึงทำให้เมืองดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งจากกรีก อาหรับ โปรตุเกส อังกฤษ ดัตช์ และชนชาติอื่น ๆ อีกมากมาย³ ร่องรอยอารยธรรมยังคงปรากฏให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของอินเดียได้กระจายอยู่ในจุดต่างๆ รอบเมือง และด้วยภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของเมืองโกจิ จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เลือกเมืองดังกล่าวดำเนินโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โกจิ-มุชริส เบียนนาเล่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงศิลปะร่วมสมัยจากทั่วโลก กับมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองโกจิ รวมถึงท่าเรือโบราณของมุชริส

ผลงานของ Raúl Zurita ศิลปินชาวชิลี ที่ชื่อ The Sea of Pain สร้างสรรค์ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ใน โกจิ-มุชริส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 3

2. สวัสดิ์, (2567) พิกัดห้ามพลาดหากไปเยือนโกจิ อินเดีย, เข้าถึงได้จาก <https://sawasdee.thaiairways.com>
3. พรพิมล สุคันธวิช, (2559) ย้อนอดีตเส้นทางสายเครื่องเทศ (Spice Route) และการสานต่อสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารไทย-อินเดีย, เข้าถึงได้จาก <https://thaiindia.net/knowledge>

โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ จึงถือเป็นเบียนนาเล่แห่งแรกในอินเดียที่เน้นงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ ผลงานศิลปะต่างสะท้อนถึงมุมมองด้านประวัติศาสตร์ การเมือง และ สังคม เช่น ผลงานของ Raúl Zurita ศิลปินชาวชิลี ที่ชื่อ The Sea of Pain สร้างสรรค์ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ใน โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวความคิดของศิลปินที่สะท้อนภาพความสะเทือนใจของผู้พลพยาย ถิ่นฐานชาวซีเรียที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เพื่อความหวังของชีวิตที่จะดีขึ้นในดินแดนใหม่ แต่หลายคนกลับพบจุดจบและไปไม่ถึงปลายทาง ความสะเทือนใจดังกล่าวทำให้ศิลปินจำลองพื้นที่ของโกดังริมทะเลภายในเมืองโกชิ โดยกั้นบริเวณภายในพื้นที่โกดังให้เป็นเหมือนสระน้ำทะเลตื้นๆ ขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ชมได้เดินเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของผลงาน พร้อมกับอ่านข้อความที่ติดบนผนังซึ่งระบุว่า คุณไม่ฟัง? (DON'T YOU LISTEN?) คุณไม่มอง? (DON'T YOU LOOK?) คุณไม่ได้ยินฉัน? (DON'T YOU HEAR ME?) คุณไม่เห็นฉัน? (DON'T YOU SEE ME?) ประโยคคำถามบวกกับสัมผัสจากน้ำทะเลที่ผู้ชมได้เหยียบย่ำเข้าไปในผลงาน คือสิ่งที่ศิลปินต้องการสร้างแรงกระตุ้นต่อผู้ชมให้ชูกิจถึงเรื่องราวสะเทือนใจของผู้พลพที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ผลงานศิลปะที่เป็นดังกระบอกเสียงสะท้อนของสังคมและการเมือง ยังคงถูกกล่าวถึงโดย ศิลปะ คุปตะ (Shilpa Gupta) ศิลปินชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ได้นำเสนอผลงาน "For, In Your Tongue, I Can Not Fit" ใน โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4 ปี 2561 โดยศิลปินได้ติดตั้งเครื่องเสียงและลำโพง 100 ตัว เพื่อนำเสนอผลงานของกวี 100 คน จากทั่วโลกที่เคยถูกจับกุมหรือถูกคุมขังในบางช่วงเวลาของชีวิต เพราะความเชื่อทางการเมือง⁴

ผลงาน "For, In Your Tongue, I Can Not Fit" โดย ศิลปะ คุปตะ ใน โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2561

โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ ยังเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน เช่น มายา มิมา (Maya Mima) ศิลปินชาวอินเดียเชื้อสายญี่ปุ่น ที่ภัณฑารักษ์ได้คัดสรรผลงานของเธอให้เข้ามาจัดแสดงใน โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2567 โดยมายาได้นำเสนอประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านผลงานชื่อ Life in Stitch อันมีที่มาจากประสบการณ์ตรงของเธอและครอบครัว ซึ่งคุณแม่ของมายาเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นและสมรสกับคุณพ่อซึ่งเป็นศิลปินชาวอินเดีย ทำให้มายาเติบโตขึ้นมาในประเทศอินเดีย ที่มีวัฒนธรรมหลายอย่างแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน ผลงานของเธอจึงเกิดจากการตีความในมุมมองของ สอง วัฒนธรรม ระหว่างอินเดียและญี่ปุ่น ผ่านเทคนิคการตัดเย็บ ปัก และzunผ้า เพื่อประกอบสร้างเป็นรูปทรงและเรื่องราวของครอบครัว รวมถึงญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษ ของเธอ ที่ทุกฝั้ไข่มเป็นตัวแทนของการเร่ร่อนร่อยภาพความสัมพันธ์จากจินตนาการของครอบครัวที่ห่างไกล ให้มาร่วมกันไว้ในผลงานศิลปะของมายา

4. Kochi Biennale Foundation (2011) Retrieved February 24, 2025, <https://www.biennialfoundation.org/biennials/kochi-muziris-biennale-india/>

ผลงานชุด *Life in Stitch* โดย มายา มิมา (Maya Mima)
ใน โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2567

ความสำเร็จของ โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล ที่จัดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง ปรากฏชัดผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมในเมืองโกชิเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นและผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นถึง 50% จากรายได้ในชุมชนซึ่งรวมถึงที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้า คนขับสามล้อ และอื่น ๆ⁵ โดยในการจัดงานครั้งที่ 5 พบว่าช่วงเวลา 3 เดือนในระหว่างการจัดงานมีผู้เข้าชมประมาณ 850,000 คน⁶ เหล่านี้ได้สะท้อนว่าศิลปะไม่เพียงแต่มีความงามและความหมายเฉพาะที่ศิลปินต้องการนำเสนอต่อผู้ชม แต่ยังสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจให้กับเมืองโกชิได้ไม่น้อย ซึ่งรัฐบาลรัฐเกรละ คาดการณ์ว่าจะจัดงาน

โกชิ-มุซิริส เบียนนาเล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปเสพยศิลป์ร่วมสมัยในอินเดียได้ที่เว็บไซต์ <https://www.biennialfoundation.org/biennials/kochi-muziris-biennale-india/> ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยเดินทางไปชมงานดังกล่าวก็นับรู้สึกประทับใจทั้งในตัวผลงานศิลปะร่วมสมัย ระบบการจัดการศิลปะรวมถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของเมืองโกชิ ทำให้เชื่อว่าหากผู้อ่านมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนเมืองโกชิ คงมีความรู้สึกประทับใจเช่นเดียวกัน

5. Anu Kuruville, Aishwarya Prabhakaran (2024) No Muziris Biennale means revenue dip for Kochi's tourism busin, Retrieved February 21.2025, <https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2024/May/31/no-muziris-biennale-means-revenue-dip-for-kochis-tourism-business>
6. Onmanorama Staff, (2024) Over 8.5 lakh people visit Kochi Biennale; now free entry on Mondays, Retrieved February 21.2025, <https://www.onmanorama.com/entertainment/art-and-culture/2023/03/28/over-8-lakh-people-visit-kochi-biennale-free-entry-on-mondays.html>