

นอกจากนี้ D(:121) ไม่ได้กล่าวถึง Surrealism โดยตรง แต่ได้จัด “Surrealist painting” ไว้ในภาพกลุ่มแฟนแตสซี และให้นิยามการเขียนภาพของกลุ่มนี้ไว้ในหน้า 121 ว่า “เป็นภาพแสดงออกซึ่งความนึกคิดแบบเพ้อฝัน... แนวความคิดของกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ก็คือความคิดฝันในการแสดงออกในสิ่งที่นึกคิดจากภายใน โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเช่นปกติ คือ ศิลปินไม่จำเป็นต้องเขียนภาพต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสภาพทั่วไป แต่ศิลปินต้องการจะแสดงออกมาจากความฝัน... ภาพเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องยึดหลักเหตุผลและความเป็นจริงตามสภาพปกติ”

ทั้งนี้ C และ G ได้ให้นิยามเกี่ยวกับสุนทรียภาพของเซอร์เรียลลิสม์ไว้ด้วย ในความเห็นของ G (เท่าที่ประมวลได้จากหัวข้อ “สุนทรียภาพของศิลปะลัทธิเซอร์เรียลลิสม์” หน้า 260-64) สุนทรียภาพนั้นประกอบด้วยสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตใต้สำนึก มีลักษณะอัศจรรย์ พร่ามัว [กำกวม?] ลึกลับและขัดแย้งกัน ปราศจากเหตุผล ส่วน C(:241) ให้ความเปรียบเทียบว่า “ความงามของศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์นี้ เป็นความงามที่เกิดจากความสิ้นสะเทือน ความปวดร้าวที่เกิดกับมนุษย์คล้ายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่หน้าปะทลมเย็นจัดเมื่อเริ่มฤดูหนาวจะนั้น”

นอกจากนี้ G ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ไว้ด้วย เช่นในหน้า 257 ระบุไว้ว่า

จุดมุ่งหมายใหญ่ คือผสมผสานสิ่งที่แตกต่างกัน ลัทธิต่าง ๆ ที่มีได้เกี่ยวข้องกัน และเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน พยายามใช้ข้อไหวของเหตุผลและการควบคุมจิตสำนึกมาปล่อยให้มัน [เป็น] อิสระ ไม่ยึดเหนี่ยวและมีแนวโน้มไปทางโกหกสร้างความฝันเอาตามใจชอบ

และใน G : 269 ระบุว่า

เบรตงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเซอร์เรียลลิสม์ว่าเพื่อแยกภาวะที่ตรงกันข้ามระหว่างความฝันและความจริงออกจากกัน ไปสู่ความจริงที่สมบูรณ์หรือสุดยอดของสังขาร (Super-reality)

ข้อสังเกต

เห็นได้ว่าการสืบทอดการแปลคำ Surrealism ตามตัวอักษรตามแนวทางที่ใกล้เคียงกับศาสตราจารย์ศิลป์-พระยาอนุমানราชธน และ น.ณ. ปากน้ำ แต่หลากหลายและซับซ้อนกว่าผู้เขียนรุ่นก่อนมาก น่าสังเกตด้วยว่า การใช้ภาษาของนักวิชาการทางศิลปะบางคนเข้าใจยากกว่าของ น.ณ. ปากน้ำ และบางครั้งก็ให้ความที่ขัดกันบ้าง เช่น ข้อความที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเซอร์เรียลลิสม์ที่ G ให้ไว้ในหน้า 257 และ 269 ดูจะมีนัยแย้งกันอยู่ เพราะข้อความแรกกล่าวถึงการรวมสภาวะหรือสิ่งที่ต่างกัน แต่ข้อความหลังกลับเน้นการแยก และในข้อความแรกมีการเสนอว่ามีแนวไปทาง “โกหก” แต่ข้อความหลังกล่าวถึง “การไปสู่ความจริงอันสมบูรณ์” อนึ่ง การใช้คำว่า “โกหก” นับเป็นการให้คำจำกัดความไปในทางลบอย่างแรง และอาจทำให้ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจผิด ในที่นี้ถ้าใช้คำว่า “มีลักษณะเป็นมายาหรือลวงตา” อาจจะตรงกับจุดประสงค์ของเซอร์เรียลลิสม์มากกว่า

ในกรณีที่เกี่ยวกับหลักความงาม หรือสุนทรียภาพของเซอร์เรียลลิสม์ เมื่อพิจารณาจากสำนวนบางสำนวนของ C และ G เช่น “ลักษณะอัศจรรย์” “เกิดจากความสิ้นสะเทือน” ทำให้นึกถึงนิยามของเบรตงที่เกี่ยวกับความงามแบบเซอร์เรียลลิสม์ (ซึ่งตรงข้ามกับความงามแบบคลาสสิก) ที่เน้นที่ลักษณะอันก่อให้เกิดความอัศจรรย์ใจ ทำให้ผู้พบเห็นเกิดอาการชงักเกร็ง ทั้งแฝงการยั่วทางกามารมณ์ และชอนพลังรุนแรง ไว้ภายใน และเมื่อได้ประสบโดยบังเอิญก็สามารถรู้ได้โดยนัยอย่างฉับพลันว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะตอบสนองความปรารถนาทางเพศ (ดูวิจัย 1 : 42)

นอกจากนี้ การที่ C เสนอความเปรียบอันเป็นความคิดส่วนตัวของผู้เขียนว่า “คล้ายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ใบหน้าปะทลมเย็นจัดเมื่อเริ่มฤดูหนาวจะนั้น” นับเป็นการให้คำจำกัดความลัทธิสุนทรียของเซอร์เรียลลิสม์ค่อนข้างน้อย และไม่เข้ากับ “ความสิ้นสะเทือน” และ “ความปวดร้าว” ที่มาข้างหน้า

ข.2. การให้ข้อมูลเรื่องเซอร์เรียลลิสม์

- บัจฉิจที่ให้อธิพลดการก่อกำเนิดของขบวนการ

ถาวรกล่าวถึง Dada : สังเกตได้ว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิดาดาในส่วนที่เชื่อมโยงกับเซอร์เรียลลิสม์ นั้น มีรายละเอียดมากกว่าของ น.ณ. ปากน้ำ แต่ก็มีกรให้คำจำกัดความไม่เท่ากัน A¹ ระบุว่าศิลปินกลุ่ม Surrealism รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อกลุ่มดาดา ซึ่งสลายตัวไป B บอกว่า 2กลุ่มนี้มีจุดประสงค์ร่วมกันคือไม่นิยมกฎเกณฑ์ของเหตุผล ปฏิเสธคุณค่าของความเจริญที่มีแบบแผนตายตัวไม่ยอมรับหลักจรรยาวิชาศาสนา และคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ ระบุว่า Dada เป็นรากฐานของ Surrealism มีแนวทางต่อต้านสังคมได้แย่งระบบเหตุผลของสังคม C และ C¹ ตั้งชื่อ Dada ว่า “ลัทธิทางศิลปะแตกดับ” และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของลัทธินี้ค่อนข้างมากทั้งในเชิงประวัติและหลักเกณฑ์ทางศิลปะ เน้นว่าเป็นผลจากเจตนาคิดทางทำลายล้างมีลักษณะต่อต้านกฎเกณฑ์ทุกอย่างด้วยวิธีนามยกเอาหนามบ่ง แสดงให้เห็นสิ่งที่น่าเกลียด ตลก หยาบโลน เพื่อเตือนให้สำนึกถึงผลร้ายของสงคราม I ดูจะให้ความสำคัญคุณค่าสูงกว่าเซอร์เรียลลิสม์ ระบุว่า เซอร์เรียลลิสม์ เป็นแนวคิดหนึ่งของพวกดาดา J ระบุว่า Dada เป็นรากฐานของ Surrealism มีแนวทางต่อต้านสังคมและระบบเหตุผล ส่วน G ให้ความละเอียดเกี่ยวกับลัทธิดาดานิสม์ (Dadaism) ไว้มากที่สุด แยกเป็นบทหนึ่งต่างหาก (ยาวถึง 14 หน้ากระดาษพิมพ์) จุดเน้นเกี่ยวกับศิลปิน Dada คือชอบคิดอะไรประหลาด ๆ ประชดประชัน ถากถาง เยาะเย้ยแตกดับ มองโลกในแง่ร้าย มีแนวโน้มในการทำลาย ไม่คำนึงถึงเหตุผล ต้องการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกให้แสดงพฤติกรรมอย่างอิสระ มีความเห็นว่าเป็นศิลปะไม่ใช่ของสูงส่ง จุดหมายไม่ใช่เพียงสร้างงานให้ดูงาม แต่ต้องสามารถสร้างความบันเทิงขึ้นได้ ทั้งนี้ G (:260) ระบุว่า Surrealism เป็น “ลัทธิที่พัฒนาสืบต่อกันมา” และได้สรุปารูปแบบของเซอร์เรียลลิสม์ มีลักษณะการแสดงออกเช่นเดียวกับดาดาและฟิวเจอริสม์ ในแง่ที่ว่าไม่เน้นสุนทรียภาพมาก และไม่ใส่ใจถึงความสมบูรณ์แบบ

ข้อสังเกต

นักวิชาการและผู้รู้ทางศิลปะรุ่นหลัง น.ณ.ปagn้ำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะความคล้ายคลึงและความต่อเนื่องระหว่างเซอร์เรียลลิสม์และดาดา มากขึ้น แต่ก็มีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของ 2 แนวคิดนี้อย่าง ชัดเจนนัก

ทฤษฎีฟรอยด์ : นักวิชาการและผู้รู้ทางศิลปะรุ่นหลัง น.ณ.ปagn้ำ ให้รายละเอียดแก่ทฤษฎีของฟรอยด์และเรื่องจิตใต้สำนึก ความฝัน ตลอดจนนัยทางเพศมากกว่าข้อเขียนของ น.ณ.ปagn้ำ

A¹ กล่าวว่า “จิตกรกลุ่ม (ลัทธิเหนือความเป็นจริง) นี้ สนใจใน พื้นฐานของจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ พยายาม เน้นให้เห็นอำนาจแห่งความฝันและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน และนำไปสู่การร่วมกันของจิตใต้ภาวะสำนึก (subconscious mind) ปรากฏจาก ความสัมพันธ์กับความเป็นจริงภายนอกหรือความมีเหตุผลจึงเป็น เรื่องความคิดฝันที่ประหลาดมหัศจรรย์” B ระบุชื่อฟรอยด์และกล่าวถึง “ทฤษฎีแห่งการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา” ให้นำหน้ากว่า “ศิลปินบางคนให้ความสำคัญแก่ทฤษฎีของฟรอยด์มากจนกลายเป็นนักจิตวิทยาไปก็มี” นอกจากนี้ B ยังกล่าวด้วยว่า “สิ่งที่กลุ่มศิลปินแสวงหาในความฝันนั้น คือ การเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสาร การแปรสภาพและการรวมตัวกันเข้าสู่ภาวะ จิตใต้สำนึก ความฝันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตื่น ประสบการณ์ในความฝัน และประสบการณ์ในขณะที่ยังตื่นอยู่อาจมีส่วนที่เป็นจริง และเหมือนกันได้ ในบางขณะ ด้วยเหตุนี้ศิลปินส่วนใหญ่จึงสร้างสรรค์งานขึ้นโดยมีลักษณะ เหมือนสภาวะในความฝัน”

C ระบุว่าฟรอยด์ให้อิทธิพลต่อลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ และ “เบรตองส์” สนใจการคิดค้นของฟรอยด์เกี่ยวกับจิตไร้สำนึก จินตนาการความฝัน และ ความสำคัญของความรู้สึกทางเพศ มาเป็นหลักในการเขียนคำอธิบาย Manifesto โดยเฉพาะแนวคิดของฟรอยด์ที่ว่า “ความฝันคือการแสดงออกใน ยามที่เราไม่ได้สติเต็มที่เพราะยังหลับอยู่ นักจิตวิทยาใช้ความฝันเป็น เครื่องสืบสาวหาต้นตอแห่งความวิตกกังวล ความกลัว และใช้เป็นเครื่องมือ วิเคราะห์หาอดีต แต่ศิลปินใช้ความฝันเป็นแรงจูงใจ ความฝันมีความหมาย เพราะเป็นการแสดงออกของความปรารถนาอย่างแท้จริงที่ฝังอยู่ในจิต ไร้สำนึก”

E อ้างถึงแนวคิดเรื่องจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ โดยเฉพาะประเด็น ที่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกที่เก็บกด ซึ่งอาจจะเผยออกมาเป็นสัญลักษณ์ใน ความฝันละเมอเพื่อพุดพุดพ้ออย่างคนเสียสติ เนื่องจากถูกสังคัมบีรัด จนเกิดความรู้สึกหลอน แต่ไม่มีการยกตัวอย่างขยายความ

G กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างเซอร์เรียลลิสม์ และทฤษฎี ของฟรอยด์ไว้มากหลังจากให้รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับการค้นพบ ของฟรอยด์เรื่องจิตไร้สำนึก โครงสร้างของจิต และความรู้สึกทางเพศ แล้ว ก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เรียลลิสม์กับทฤษฎีของฟรอยด์ไว้

ซึ่งพอสรุปได้ว่าลัทธิเซอร์เรียลลิสม์เป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่อาศัย ทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ เป็นแนวทาง จุดเน้นอยู่ที่การแสดงออกของ จิตใต้สำนึกอย่างอิสระ ความฝันและจินตนาการที่โน้มเอียงไปทางกามวิสัย (erotic) “มีแนวโน้มไปในทางโหลกสร้างควมฝันเอาตามใจชอบ” โดยไม่ คำนึงถึงเหตุผล เพื่อปลดปล่อยแรงกระตุ้นภายในที่ถูกกดเก็บไว้

I เป็นคนเดียวที่เน้นและให้คำอธิบายตลอดจนสรุปประกอบที่ แสดงถึงการให้ความสำคัญแก่นัยทางเพศ (แต่ไม่อ้างถึงฟรอยด์) และถือ ว่าเรื่องนี้เป็นแนวคิดหลักของทั้งดาดาและเซอร์เรียลลิสม์

K ระบุชื่อฟรอยด์ และบทบาทของสัญลักษณ์ทางเพศโดยไม่ได้ ขยายความและดูจะจงใจข้ามประเด็นนี้ไปในกาวิเคราะห์

การกล่าวเชื่อมโยงถึงลัทธิมาร์กซิสม์ : B เป็นผู้เดียวที่ กล่าวถึงเรื่องนี้ ในแง่ที่ว่าสมาชิกบางคนในกลุ่มนำทฤษฎีของ Karl Marx มาปฏิบัติยึดถือ ก่อให้เกิดการโต้แย้งและแตกแยกในกลุ่มนี้ แต่ก็ได้ให้ รายละเอียด

ข้อสังเกต

เมื่อพิจารณาแง่นี้โดยรวม ข้อเขียนของนักวิชาการและผู้รู้ทาง ศิลปะรุ่นหลัง น.ณ.ปagn้ำ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีของฟรอยด์ และเรื่องของจิตใต้สำนึก ความฝันตลอดจนนัยทางเพศมากกว่า น.ณ.ปagn้ำ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของมาร์กซนั้นก็เป็นการเกริ่นเลา ๆ พอกับที่ น.ณ.ปagn้ำได้ระบุไว้ (ดูข้างต้น) ซึ่งอันที่จริงเรื่องราวระหว่างเซอร์เรียลลิสม์ กับมาร์กซิสม์มีลักษณะซับซ้อนกว่านี้มาก⁷

กวีและจิตรกรในอดีต : นักวิชาการและผู้รู้ทางศิลปะรุ่นหลัง น.ณ.ปagn้ำ ส่วนใหญ่ต่างระบุตรงกับ น.ณ.ปagn้ำ ในแง่ที่ว่า บอซ (จิตรกรชาวเฟลมิช คริสต์ศตวรรษที่ 16) ให้อิทธิพลต่อศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ และหลายคนระบุชื่อบอซควบคู่กับอาร์ซิมบอลโด (Arcimboldo จิตรกรชาว อิตาลี คริสต์ศตวรรษที่ 16) ในฐานะที่ให้อิทธิพลแก่ศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ แต่ให้ข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับเซอร์เรียลลิสม์ ในลักษณะที่ต่างกัน กล่าวคือ B เขียนไว้ว่าเซอร์เรียลลิสม์ “มีลักษณะทางจิตวิทยา และอื่น ๆ ใกล้เคียงกับศิลปิน กลุ่ม Fantastic Art ในอดีตทั้ง 2 คนนี้” G ระบุว่าลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ สนใจความฝันประหลาดและการผสมผสานรูปของคนและสัตว์เข้าด้วยกัน ดังที่บอซและอาร์ซิมบอลโด เคยทำ แต่ A¹ ระบุว่าจิตรกรรมประเภทนี้ได้เริ่ม มาแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-16 โดยยกผลงานของบอซและอาร์ซิมบอลโด เป็นตัวอย่าง

นอกจากศิลปินในอดีต 2 คนดังกล่าว นักวิชาการและผู้รู้ทาง ศิลปะรุ่นหลัง น.ณ.ปagn้ำ ได้ระบุชื่อศิลปินคนอื่น ๆ ในอดีตที่ผลงานมี ลักษณะใกล้เคียงกับเซอร์เรียลลิสม์ไว้อีก เช่น โกลยา, เรอดอง (G) William Blake, Giovanni di Paolo (B) และบรูเกิล ผู้อาวุโส (Bruegel the Elder : G¹)

G กล่าวถึงเดอคิริโกและชากาลว่า “ส่วนแล้วแต่เป็นจิตรกรที่สร้างงาน ตามอุดมการณ์ของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ทั้งสิ้น” ส่วน G¹ ก็กล่าวถึงมารกิตต์ว่า

“รับช่วงการสร้างความฝันในจิตรกรรมต่อจากอิทธิพล บอช และบุรเกิล ผู้อาวุโส” โดยยกภาพของบุรเกิลมาประกอบ 2 ภาพ แต่ไม่มีคำอธิบาย

ระบุด้วยว่าศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ยังมีความสัมพันธ์กับงาน Primitive Art และรู้สึกเป็นอิสระเช่นเดียวกับศิลปะที่ได้ทำขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจของเด็ก และมีลักษณะใกล้เคียงกับจินตคติเช่น Coleridge, Blake, Lautréamont และ Rimbaud

ข้อสังเกต

การอ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Surrealism กับผลงานของกวีและศิลปินในอดีตว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรืออ้างว่าศิลปะในอดีตเป็นจุดบันไดลงใจให้เกิดลัทธิเซอร์เรียลลิสต์ขึ้น เป็นข้อสรุปที่เป็นไปได้ แต่ที่เป็นปัญหาก็คือ ข้อสรุปของ A¹ ซึ่งไม่ได้ระบุให้แน่ชัดว่าจิตรกรรมประเภทนี้หมายถึงจิตรกรรมของขบวนการเซอร์เรียลลิสต์ที่เบรอตงเป็นผู้สถาปนาหรือจิตรกรรมที่มีลักษณะเชิงกลวิธีพ้องกับศิลปะของขบวนการเซอร์เรียลลิสต์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการก่อตั้งขบวนการ (ค.ศ.1924) อันที่จริง ถ้าจะถือว่าศิลปะที่ไร้แรงบันดาลใจแก่เซอร์เรียลลิสต์อยู่ในประเภทนี้ด้วย ก็ควรต้องย้อนประวัติของเซอร์เรียลลิสต์กลับไปถึงยุค Primitive Art ที่เดียว เพราะต่างก็แสดงออกซึ่งตัวตนข้างใน“อย่างเสรี”เช่นเดียวกัน แต่ถ้าถือว่าเซอร์เรียลลิสต์เป็นชื่อของขบวนการที่ก่อกำเนิดในศตวรรษที่ 20 การจะกล่าวว่าผลงานของบอชและอาร์ชิมบอลโด เป็นจิตรกรรมเซอร์เรียลลิสต์ก็ไม่น่าจะยอมรับได้ เพราะเท่ากับเป็นการนำคัพพีท์ที่บัญญัติขึ้นภายหลังย้อนกลับไปกำหนดประเภทผลงานที่มีมาก่อน ดังที่ John Rowland ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในหนังสือเรื่อง **Bosch**, (1975 : 9) ว่า แม้แต่การอ้างว่าบอชเป็น “anticipator of Freud ... and anticipating Surrealism” ก็ยังไม่อาจยอมรับได้เพราะเป็นการเอาหลักการจิตวิเคราะห์สมัยใหม่ไปตีความสัญลักษณ์ของอดีตสมัยที่ก่อปรดวลักษณะทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างกัน (“However fascinating these speculations may be, it is not historically acceptable to apply the tenets of modern psychoanalysis to the symbolism of an earlier age with a differing cultural and intellectual outlook”) ส่วน Sarane Alexandrian ผู้เขียน **Surrealist Art** (1960:9) ก็ยืนยันว่า “แม้ว่าขบวนการ (เซอร์เรียลลิสต์) จะนิยมสิ่งที่แปลกและยกย่องสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คนทั่วไปมักทำกัน นั่นคือ การเชื่อว่าบรมศิลป์ในกลุ่ม Fantastic art, Mannerism และ Baroque เป็นบรรพบุรุษของขบวนการนี้ เซอร์เรียลลิสต์ตระหนักถึงที่เป็นความคิดฝัน หากความคิดฝันนั้นมิได้เกิดจากความจำเป็นจากภายใน...”⁹

- ความเคลื่อนไหวของขบวนการตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงสลาย

ตัวอย่างเป็นทางการ :

C และ G ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้คิดคำเซอร์เรียลลิสต์ชัดเจนกว่า น.ณ. ปากน้ำ โดยระบุว่า Apollinaire เป็นผู้คิดศัพท์ Surrealism ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1917

นอกจากนี้ C (: 239) ยังเสริมด้วยว่า “คำเซอร์เรียลลิสต์ที่อโพลินาร์ตั้งขึ้นนี้ครั้งแรกมีความมุ่งหมายเพื่อจะให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ต่อมาภายหลังความหมายเพี้ยนไป....”

บทบาทขององเดร เบรอตงหัวหน้ากลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ ดูจะชัดเจนขึ้นกว่าที่ น.ณ. ปากน้ำ เสนอไว้ แต่ก็ยังมีบางอย่างที่คลาดเคลื่อนบ้าง เช่น E ระบุว่าเบรอตงเป็นกวีและจิตรกร [ซึ่งที่จริงเป็นกวีและนักวิจารณ์ศิลปะ] G ให้ข้อมูลว่าเบรอตงเป็นเจ้าของลัทธิและนักค้นคว้าคนสำคัญของกลุ่ม เป็นผู้ตีพิมพ์คำประกาศ (Manifestoes) ของลัทธิ และจัดแสดงงานครั้งสำคัญ ๆ ที่ปารีสและประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าการวิพากษ์และจิตรกรในกลุ่มร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น และเบรอตงเขียนหนังสือลัทธิเซอร์เรียลลิสต์ร่วมกับจิตรกรหลายคน [ที่จริงเบรอตงเขียนบทวิจารณ์ศิลปะเพียงคนเดียว ซึ่งต่อมาพิมพ์รวมเป็นเล่มชื่อ **Le Surrealisme et la peinture** (1928, 1945, 1960)] A และ A¹ระบุว่าเบรอตงได้รับสมญาว่า “สังฆราชแห่งลัทธิเหนือความเป็นจริง” (The Pope of Surrealism)

A¹ B¹ และ K¹ ให้ข้อมูลขัดกว่าศาสตราจารย์ศิลป์ และ น.ณ. ปากน้ำ ในแง่ที่บ่งชี้ว่า เซอร์เรียลลิสต์เป็นขบวนการหรือความเคลื่อนไหวทางจิตรกรรมและวรรณกรรมที่เริ่มขึ้นในกรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1924 และนอกจากจะระบุชื่อเบรอตงและศิลปินเป็นจำนวนมากแล้ว ยังระบุชื่อผู้อื่น ๆ ในกลุ่มอีก เช่น Aragon, Soupault, Péret, Eluard ฯลฯ B ให้ข้อมูลว่าจิตรกรบางคนเป็นกวีด้วย เช่น Arp, Ernst, Dalí, Picasso และ Miró ก็วาดภาพจิตรกรรมที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ของกวี พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งนอกจากการจัดนิทรรศการศิลปะแล้ว ยังมีการออกวารสารโฆษณาเผยแพร่ แจกใบปลิว บัญญัติคำขวัญและจัดตั้งสำนักงานวิจัยเกี่ยวกับเซอร์เรียลลิสต์ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ได้กระจัดกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของโลก Péret ไปยังประเทศเม็กซิโก Breton และคนอื่น ๆ ไปยังกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา และเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1946 ในตอนท้ายของย่อหน้าเดียวกัน B ระบุว่า Surrealism ได้ขยายวงกว้างออกไปอีกโดยมีบทบาทเข้าร่วมอยู่ในวงการศิลปะเกือบทุก ๆ เสรีประเทศ ผลงานของเบรอตง เอลูอาร์ดี อารากง และเปเรต์ ได้เป็นที่ยอมรับในวรรณกรรมฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังระบุว่าการแสดงผลงานเซอร์เรียลลิสต์ในเมืองเวนิส (Venice Biennale) ในปี 1954 เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความดำรงอยู่ของศิลปิน ทั้งในประเทศกรีซ กัวเตมาลา ออสเตรเลีย แคนาดา เบลเยียม และบราซิล

K ระบุว่าผลงานของเซอร์เรียลลิสต์แพร่หลายไปทั่วยุโรปและอเมริกา แม้กระทั่ง ญี่ปุ่น แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ในประเทศอื่น ๆ (นอกจากฝรั่งเศส) มากพอที่จะกล่าวถึงได้

ข้อสังเกต

น่าสังเกตว่าข้อเขียนของนักวิชาการและผู้รู้ทางศิลปะรุ่นหลัง น.ณ. ปากน้ำ เหล่านี้ แม้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์

ชัดเจนมากขึ้นกว่า น.ณ.ปากน้ำ แต่ไม่มีใครกล่าวถึงการสิ้นสุดหรือการสลายตัวของกลุ่ม มีแต่บอกว่าตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 และให้รายละเอียดต่าง ๆ จนถึงปี 1954 เท่านั้น อันที่จริงกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์สลายตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1969 (หลังมรณกรรมของเบรอตง 3 ปี) ดังจะเห็นได้จากบทความหรือคำประกาศยุบกลุ่มของ Schuster ผู้นำกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ในฝรั่งเศสต่อจากเบรอตง ที่ลงในหนังสือพิมพ์ *Le Monde* ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 1969 ซึ่งมีข้อความตอนจบว่า “เซอร์เรียลลิสม์ในฐานะที่เป็นกลุ่มมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุด แต่เซอร์เรียลลิสม์ในฐานะที่เป็นแนวคิดย่อมคงอยู่ชั่วนิรันดร์” (ดู วิจารณ์ : 124)

น่าสังเกตด้วยว่าการตั้งกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์มีลักษณะการเป็นเจ้าของชัดเจน มีการบัญญัติกฎเกณฑ์ มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีการ “ขับ” หรือ “เชิญ” ให้สมาชิกกลุ่มที่ทำผิดกฎออกจากกลุ่ม เช่น กรณีของดาลี (ดูข้างต้น : 13 และวิจารณ์ : 103) หรือกรณีของแอร์นส์ที่ถูกขับเพราะรับรางวัลจากการประกวดผลงานที่ Venice Biennale ในปี 1954 (กลุ่มไม่สนับสนุนให้สมาชิกสร้างผลงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อรับรางวัลใด ๆ วิจารณ์ : 16) ดังนั้นการที่มีสมาชิกกลุ่มตั้งสมญาให้แก่เบรอตงว่า “สันตปาปา” หรือ “สังฆราชแห่งเซอร์เรียลลิสม์” จึงมีนัยทั้งทางบวกและลบ ในแง่หนึ่งแสดงถึงความยกย่องในการเป็นผู้นำ ขบวนการทางศิลปะและวรรณกรรมที่น่านับถือยิ่ง เหมาะทั้งบุคลิกและความสามารถในการผูกใจทั้งศิลปินและกวีให้ทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น และเอาจริงเอาจัง ตลอดจนทุ่มเทให้กลุ่มจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต แต่ในอีกแง่หนึ่งก็แฉถึงกาวิพากษ์เบรอตงว่าชอบใช้อำนาจ เช่น ถ้ามีผู้ทำผิดกฎของกลุ่มและสมาชิก เบรอตงก็จะทำหน้าที่ “ขับ” บุคคลผู้นั้นออก (สมาชิกที่ถูกขับออกจากกลุ่มแล้วจะไม่มีสิทธิ์นำผลงานมาแสดงร่วมกับกลุ่มหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าตนเป็นเซอร์เรียลลิสม์อีกต่อไป หากบุคคลผู้นั้นยังตั้งต้น เบรอตงและสมาชิกในกลุ่มขณะนั้นก็จะร่วมกันประท้วงอย่างเปิดเผย ดังกรณีของดาลี (ดูหน้า 21) ดังนั้นข้อเขียนหรือหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ในต่างประเทศจึงมักระบุไว้เสมอว่า ศิลปินหรือกวีผู้นั้น ๆ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ในช่วงใด ไม่มีใครเป็นเซอร์เรียลลิสม์ตามอุดมการณ์ของกลุ่มได้ตลอดไป จะมีก็แต่เบรอตงและกวีเปเรต์เท่านั้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มจนถึงแก่กรรม

นักวิชาการไทยดูจะไม่สนใจเซอร์เรียลลิสม์ ในฐานะที่เป็นขบวนการหรือเจ้าของแนวคิด เช่น B ระบุว่า “Surrealism โดยทั่ว ๆ ไปเป็นคำที่ใช้เรียกคลุมนงานศิลปะสมัยใหม่ทั้งหมด” หรือในข้อเขียนที่เกี่ยวกับเซอร์เรียลลิสม์ทุกชิ้นที่สำรวจได้ในช่วง 2507-2527 ไม่เคยมีการระบุถึงระยะเวลาแห่งสมาชิกภาพของศิลปินเซอร์เรียลลิสม์เลย

นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าข้อเขียนบางชิ้นให้ข้อมูลสับสนในเรื่องลำดับเวลาน่าง เช่น B ระบุว่า “ในปี 1934 การเคลื่อนไหวในวงการยังดำเนินต่อไป ศิลปินต่าง ๆ ได้เข้าสมทบอีกหลายท่านคือ Ernst, Arp, Tanguy, de Chirico, Giacometti (ประติมากร) Magritte, Brauner, Miró และ Man

Ray” อันที่จริงศิลปินที่กล่าวนามมาเกือบทั้งหมดเข้าร่วมกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เช่น แอร์นส์ อาร์พ แมน เรย์ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเบรอตงมาตั้งแต่ยุคดาดา (คือตั้งแต่ประมาณปี 1920) มัสซง เข้าร่วมกลุ่ม 2 ช่วงคือ 1923-29 และ 1936-43 มิโร มากริตต์ ดองก็จาโกเมตตี และเบรานอร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ในปี 1924, 1925, 1927, 1930 และ 1932 ตามลำดับ มิโรได้รับการยกย่องจากเบรอตงในปี ค.ศ. 1924 ว่า “เป็นเซอร์เรียลลิสม์มากที่สุดในบรรดาพวกเราทั้งหมด” (ดูวิจารณ์ : 96) แต่ไม่ได้ร่วมลงนามเป็นสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นทางการ ส่วนเดอคิริโกนั้นไม่เคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์เลย แต่ผลงาน “จิตรกรรมยุคเมตาฟิสิก” ของเขาในช่วง 1910-17 เป็นที่ชื่นชมและให้แรงบันดาลใจแก่เบรอตงและศิลปินในกลุ่ม เช่น แอร์นส์ ดองก็ มากริตต์ ฯลฯ เป็นอันมาก

มีนักวิชาการ 2 คนที่พูดถึงความแพร่หลายของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์คือ B และ K B จำกัดพื้นที่เฉพาะเสรีประเทศ ส่วน K ไม่จำกัดพื้นที่แต่จำกัดผลสืบเนื่อง อันที่จริงมีกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์เกิดขึ้นทั้งในประเทศเสรีและสังคมนิยม เช่นในเชโกสโลวาเกีย รมานีเย ฯลฯ และที่สหรัฐอเมริกาหรือในเดนมาร์ก-เบลเยียม-เนเธอร์แลนด์ ก็มีผลงานแนวเซอร์เรียลลิสม์ที่น่าจะกล่าวถึงอยู่มาก เช่น กลุ่ม Abstract Expressionism และกลุ่ม CoBrA เป็นต้น (ดูเชิงอรรถ 12 : หน้า 13)

ข.3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและผลงาน

นักวิชาการและผู้มีความรู้ทางศิลปะรุ่นหลัง น.ณ. ปากน้ำ ระบุชื่อซิลวาดอร์ ดาลี มาร์ค ชากาล เดอ คิริโก มักซ์ แอร์นส์ และฮวน มิโร ตรงกับ น.ณ.ปากน้ำ แต่การเน้นความสำคัญ การให้รายละเอียดเชิงประวัติและเกี่ยวกับผลงานมีมาน้อยต่างกันออกไป (ในกรณีที่กำลังกล่าวถึงภาพประกอบหากซ้ำกับของ น.ณ.ปากน้ำ ผู้วิจัยจะใส่เครื่องหมาย * กำกับไว้ด้วย)

ซัลวาดอร์ ดาลี

ข้อเขียนทั้ง 10 รายการ ที่กล่าวถึงเซอร์เรียลลิสม์ตะวันตกระบุชื่อ ดาลีทั้งหมดแต่มีการให้รายละเอียดและ / หรือลงภาพประกอบมากน้อย ต่างกันออกไป ดังนี้

A, A¹, B, E, H และ J ระบุ ชื่อดาลี

C ระบุชื่อดาลี และยกภาพของเขาประกอบ 2 ภาพ *ลางสังหรณ์เกี่ยวกับสงคราม (Premonition of Civil War)* (ดูภาพในบทที่ 3) และ *การปรากฏของใบหน้าและจานผลไม้บนหาดทราย* โดยไม่ให้คำอธิบายประกอบ

I ระบุชื่อดาลีและลงภาพประกอบ 1 ภาพ โดยไม่ระบุชื่อ [ที่จริงคือภาพชื่อ *Danseuses, lion, cheval...invisibles*. แต่เขียนคำบรรยายได้ภาพว่า “งานทุกชิ้นของซัลวาดอร์ดาลีคือความเหนือจริงเสมอ...”

D ลงภาพของดาลีประกอบข้อความ 1 ภาพ คือ *The Persistence of Memory** และให้คำอธิบายไว้ว่า “...ในภาพดาลีได้เขียนนาฬิกาและหัวคนให้มีลักษณะอ่อนงอเหมือนกับทำด้วยยางหรือวัสดุที่มีอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูง จินตนาการของศิลปิน Surrealist นี้ทำให้บรรยากาศของภาพดูลึกลับวังเวง และเพื่อแก้ความรู้สึกของผู้ดูในด้านตรงกันข้ามกับความรู้สึกเดิม ดาลีได้เปลี่ยนบรรยากาศตอนด้านหลังของภาพให้มีแสงสีเรื่องราวงดงามเหมือนกับการเริ่มต้นของความหวังใหม่” (ดูภาพสีในบทที่ 3)

B¹ เขียนเป็นบทความยาว 5-6 หน้า มุ่งเน้นเรื่องราวและผลงานของ “ดาลี ศิลปินเหนือความเป็นจริง” ให้ข้อมูลประวัติชีวิตของศิลปินบางตอน เช่น เริ่มเขียนภาพเมื่อไร สำเร็จการศึกษาที่ไหน รูปแบบของผลงาน คลี่คลายไปในลักษณะใด ในช่วงปี ค.ศ. 1928-1939 และกล่าวถึงการที่ดาลีได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับพรอยด์ที่ลอนดอนไว้ด้วย ส่วนใหญ่ของบทความเป็นการอธิบายและตีความภาพ มีการอ้างอิงประเด็นที่เกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ กัน คือ สัญลักษณ์ในเรื่องทางเพศ ความรู้สึกเกี่ยวกับความตาย ความเจ็บปวด รวดร้าวอับสึบเนื่องมาจากกาลเวลา ความทรงจำในอดีต ความฝัน ความรู้สึกกับกบที่มีต่อสภาวะสงคราม การเมือง และสังคม รวมทั้งความศรัทธาในศาสนา โดยยกภาพของดาลีมาประกอบ จำนวน 8 ภาพ ได้แก่ *ความทรงจำ (Persistence of Memory)* เซนต์จอห์น [พระคริสต์ของเซนต์จอห์นออฟเดอะครอสส์]* ลางสังหรณ์เกี่ยวกับสงคราม นิทรา* (ดูภาพในบทที่ 3) *คนกินกันเองในฤดูใบไม้ร่วง การตรึงกางเขน หงส์สะท้อนเป็นเงาข้าง และ แก้ว...*

Salvador Dali : *Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach* (1938)

Salvador Dali : *Danseuses, lion, cheval... invisibles*. (1930)