

แรงบันดาลใจจากศิลปะเชอร์เรียลิสต์

สันนิษฐานว่า ไฟศาลาได้รับแรงบันดาลใจเชิงรูปแบบและเทคนิคจากศิลปินอย่างคุณชั่งเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการให้เนื้อที่กว้างมากกว้างกว้าง ทำการทำให้ figure ลดยเด่นอยู่กลางภาพ เช่น PS1 และ PS2 ซึ่งชานให้นีกถึงภาพ *The Premonition of Civil War* (อุภพ 22) ส่วนการใช้มีค่าใน PS1, PS2 และ PS4 ก็ชานให้นีกถึงภาพของศิลปิน เช่น ภาพชื่อ *The Sleep* (1937) นอกจากนี้วิธีการใช้ผ้ากันใน PS3 และ PS4 ก็ทำให้นีกถึงผ้าของศิลปิน *The Old Age of William Tell* (1931)⁴²

การแปรสภาพคนเป็นผ้า ใน PS2 เป็นลักษณะเดียวกับภาพของศิลปิน *Daddy Longlegs of the Evening Hope* (อุภพ 27) ส่วนการจะกลางดัวคนใน PS3 นั้น ชานให้นีกถึงทั้งภาพของศิลปิน *The Weaning of Furniture-Nutrition* (อุภพ 21) และภาพ ทางผ่าน (S2) ของสมชัยหัดอกกิจโภคล (อุหน้า 55)

นอกจากนี้ในภาพ PS5 มีการใช้มีค่าเสือ ซึ่งชานให้นีกถึงทั้งภาพของมากวิดต์ชื่อ *The Philosophy in the Boudoir* และภาพ K8 ของเกียรติศักดิ์ชานนารถ (อุหน้า 47,44) และการเสนอหน้าคน 2 หน้าพร้อมกันก็ดูพองกับภาพวาดเส้นของมีสซงที่ชื่อว่า *The Portrait of André Breton* (1938)⁴³)

ข้อสรุป

แม้จะได้รับแรงบันดาลใจในทางรูปแบบและเทคนิคจากศิลปะเชอร์เรียลิสต์ แต่ไฟศาลาต่างจากศิลปินกุมเชอร์เรียลิสต์ในแง่ที่ว่าเป็นการบันทึกศันธิจารณ์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางสังคมที่ศิลปินได้รับโดยทางอ้อมจากสื่อมวลชน ไม่ใช่การสะท้อนจิตใต้สำนึกหรือความฝันที่ถูกกระตุ้นด้วยประสบการณ์จริง น่าสังเกตว่า แม้ผลงานบางชิ้นของไฟศาลาจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโซเลนโดยใช้วิธีการนำเสนอที่ค่อนข้างท้าทายอยู่บ้างแต่เจดนาของไฟศาลมีกีฬาเพื่อจิตรกรรม ไม่ใช่เพื่อแสดงออกถึงแรงประณานาทเพียงจิตใต้สำนึกแบบศิลปินเชอร์เรียลิสต์ นอกจากนี้บรรยายภาคในภาพของไฟศาลมีลักษณะแจ่มชัดเหมือนจริง ไม่วังเวง อ้างว้าง เร้นลับ เมื่อันบรรยายภาคในผลงานจิตกรรมเชอร์เรียลิสต์ส่วนใหญ่

ไฟศาลาให้คำมั่น誓ณ์ เมื่อ 30 มีนาคม 2528 ว่า สนใจศิลปะกลุ่มเชอร์เรียลิสต์เพรา

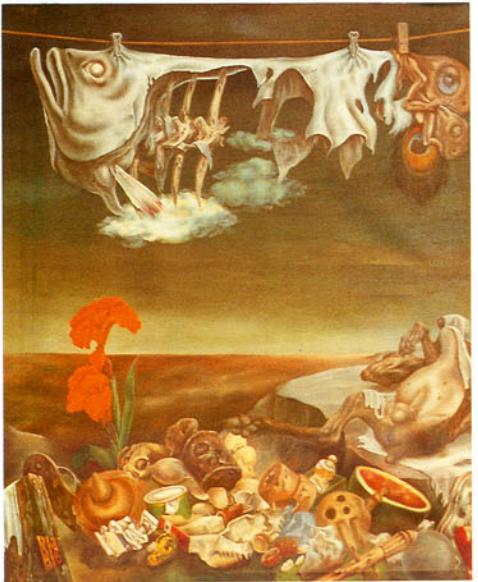
รู้สึกวันพธ์รักว่างานแนวอื่น ๆ ข้อจำกัดของมันน้อยมาก... ไม่ชอบลักษณะแบบสเตรตคอกที่พยายามมีมีสูบทรงมันเป็นเรื่องของศิลป์ ที่จะหวังคนดูกับคนทำได้ดีมาก... ครั้นจะทำงานในสติ๊กเรียลิสต์จริง ๆ ผมรู้สึกวันนี้มีข้อจำกัด มีกฎเกณฑ์มากเกินไป คือ ต้องให้เห็นถึงจริง ในเรื่องของแสง-เงา ของศิลป์ ของการเข้ามาในรูปแบบ องค์ประกอบ และต้องที่ปราบอยู่ในภาพนั้น ก็เลยรู้สึกว่าในงานถือเป็นเชอร์เรียลิสต์ มันพิริ่งที่สุดแล้วนั้นในด้านที่เราจะสอดใส่ความคิดเข้าไป การร่วมรูปแบบ เนื้อหา สาระ รูปทรง หรือลักษณะที่เราจะใช้ สามารถหยิบได้กูญอย่างที่เรารู้สึก แต่จะพูดกันจริง ๆ แล้ว ผมไม่คิดว่างานของผมเป็น Surrealist แต่ผมอาจมองว่ามันมาใช้ท่านนั้นเอง เพราะผมไม่รู้ว่าปรัชญาของมันจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไรผมไม่เข้าใจ

Salvador Dali : *The Old Age of William Tell* (1931).

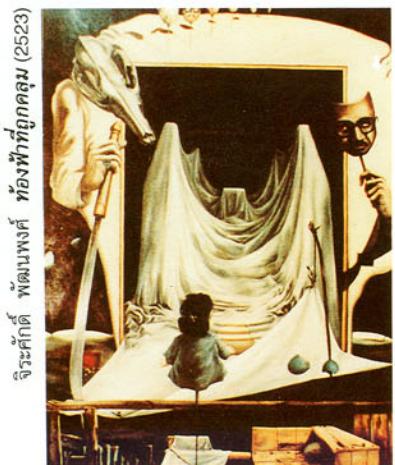
42

Andre Masson : *The Portrait of André Breton* (1938)

43

C1

C2

C3

ผลงานจิตกรรมสีน้ำมันของจิรศักดิ์ พัฒนพงศ์ ซึ่งมีจำนวนมาก ในช่วงปี 2522 เป็นต้นมา นั้น มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิกริยาที่มีต่อสภาพอันน่าลังเซของคนชนบทที่เข้ามาทางานทำและอยู่อย่างแอดอัดในเมืองหลวง นอกจากนั้นก็เป็นปฏิกริยาต่อความบีบคั้นที่ตนเองได้รับจาก สังคมการเมืองและสภาพแวดล้อม เช่น ชัยะ ความจน และความพิช สัญลักษณ์ที่จิรศักดิ์ชอบใช้แสดงถึงความอิดดี้ด้วยความคับข้องใจ คือห่อผ้าที่มีเชือกหรือแบบรัดเป็นปลอกคล้ายเศษกระดาษ ส่วนภาพที่เป็นโครงกระดูก มีผ้าขาดร่องเร่งพาดคลุมอยู่บ้างส่วนดูจะมีนัยแนะนำถึงความเลื่อมโถรมผู้กร่อน และอาจจะเป็นความเบรี่ยงสีภาพของผู้ที่แรงงานในสังคมปัจจุบันด้วย

ในภาพ ชัยะ (2522) (C1) มีโครงกระดูกปลาเมื่อหันติดรุ้ง ถูกหนีบแขวนติดไว้ต่อบนของภาพ ตรงส่วนทางปลายรูปทรงพื้นผิวที่ผิดไปจากส่วนอื่น คล้ายจะมีนัยดักกลมใหญ่อยู่ด้วย ส่วนล่างของภาพ เป็นกองของชามีเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กระป๋อง ชาด เปลือกแตงโมเครื่องซีก เศษผ้า ไม้ผุ หมาเน่า ฯลฯ ด้านข้างของภาพมีช่องดอกไม้สีแดงออกซึ่น มาจากส่วนพื้นดินที่มีสีคล้ำที่สุดข้างกองชัยะ ดอกบนดูเด่นอยู่ตรงจุดด้วย ระหว่างพื้นดินกับขอบพื้นที่ดูสวยงามเรื่อง ในขณะที่ห้องฟ้าส่วนอื่นมีสีอ่อนดำมีด เข้าใจว่าคลิปนี้ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนความหวัง ซึ่งดำรงอยู่ แม้ในภาวะทุกข์ยากขัดสนลักษณะเพียงใดก็ตาม

ในภาพ ห้องฟ้าที่ถูกคลุก (2523) (C2) จิรศักดิ์ เบรี่ยนการ เมืองของไทยเหมือนกับการล่นละคร ประชาชนคือตัวทุ่น ที่ถูกเสียไปปัก เอาไว้ด้านหน้าของประเทศที่มีลักษณะคล้ายกับกรอบเวที ในกรอบมีรูปทรงคล้ายชาดปีกและฐานของอนุสรณ์ประชาธิปไตยที่ขาดสัญลักษณ์ รัฐธรรมนูญทรงกลาง ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมสีขาวที่ห่อต่อกันมาด้านหน้า ชายหนึ่งช่วยผูกเชือกดักกับไม้ที่ปักไว้หน้าเวที มีกระโหลกสัตว์ติดอยู่กับมุกบนของกรอบประดูด้านข้าง รอบกรอบประดู่มีแผ่นวัสดุสีอ่อน ด้านล่างเล็กแอบ แล้วค่อยแยกขยายออกในตอนบน ซึ่งซ้ายเป็นรูปแขนและมือถือดาบปัก ปลายลงที่ชายผ้าคลุมอนุสรณ์ ส่วนด้านขวาเมื่อหันดูจะโน้มถือก้ม จากความเมื่ดในประดูดีด้ามไม้ที่ด้อนบนเป็นหน้ากาก ส่วนหนึ่งเป็นรูปหน้ากากหรือหัวทุ่นเสียบไม้ปักอยู่บนดักสีอ่อน เรียงรายไปจนสุดสายตา

ในภาพ บ้าหักกับความทรงจำ (2523) (C3) จุดเด่นคือภาพ เมื่อหันดูเองที่แปรเป็นหุ่นไม้มีหน้า มีลำตัวที่อ่อนนุ่มต่อกันไม่มีผุ้ที่เสียบอยู่บนกรอบปีนห้องมีมีด เห็นแขนข้างหนึ่นยืนอยู่กับกล่อง มีอยู่นิ้วยาวผิดปกติ ในกล่องที่หอยู่ได้มีน้อนมีกระโหลกสัตว์โผล่ออกมา ข้างหน้าด้วยมุงกระสอบไม้เป็นรูปผู้หญิงขนาดเล็กใส่ชุดสีฟ้าแขนขาดเพียงเหล็ก สำหรับหุ่นเมืองครองบรรด้วยปากกลุ่นไว้ด้วยด้ายสีแดงบริเวณคอ เนื้องหลัง เป็นกล่องและหีบเก่าวางตามด้วยเศษกระดาษห่อหุ้น ที่ปากกล่องมีหน้า (หน้ากาก) ผู้หญิงโผล่ออกมา มองตามมุมลึกของหีบหันหน้าต่าง เปิดค้างไว้ ภายนอกเป็นทิวทัศน์คล้ายทะเลเมืองที่หินดีราย界เป็นพื้นที่ติดต่อ กันไป เมื่อหันเป็นทางออกจากสภาพอันจำกัด อัดที่เป็นห้อง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของความทรงจำที่เกี่ยวกับอดีตริหรือความตาย คลิปนี้อธิบายว่า เที่ยวนภาพนี้ในช่วงที่ตนเองรู้สึกว่าตนรักค่าเหมือนไม้ผุ และหญิงคนรักที่อยู่ด้วยกันมีความจริงใจ

ภาพชื่อ การดันรนเพื่อออยู่รอด (2524) (C4) จิระศักดิ์ให้สัมภาษณ์ ให้ร่วงได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งเรื่องว่าเป็นด้วยเห็นของคนในสังคมที่ต้องกินข้าวกับไฟดาวทุกวัน เพราะไม่มีอื่นจะกิน ในภาพมีทั้งไฟดาว เปเลือกไข่แตก และไข่หักฟ่อง ส่วนอื่นของภาพไม่ว่าจะเป็นหัวของรูปทรงหลัก ปากลำโพง หรือกระโหลกสัตว์ ก็มีนัยสัมพันธ์ กับไฟและไข่ บรรยายภาพโดยรวมในภาพ แนะนำความทิวความทุกข์กรรมนา ความผู้ร้อนและความตาย

C4 จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ การดันรนเพื่อออยู่รอด(2524)

C5 จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ การเดินทางสู่ความฝัน(2524)

ภาพ ชีวิตคนใช้แรงงาน (2524) (C6) รูปทรงหลักมีหัวเป็นช้าง ลักษณะหนังติดกรดๆ ส่วนด้านวัวมีลักษณะเหมือนผ้าที่ผูกเข้าด้วยกัน โครงสร้าง ส่วนที่น่าจะเป็นหางมีลักษณะคล้ายกระเบน ยื่นออกมาด้านหลัง กับปลายหัวมันที่ยื่นออกมาด้านหน้า ชากั้ง 4 ลักษณะมีเม็ดเป็นขาช้าง เพราะส่วนปลายที่จรดพื้นเรียวแหลมจนไม่น่าจะทานน้ำหนักส่วนบนให้ได้ ด้านข้างของรูปมีรายละเอียดที่คล้ายจากตั้งหลั่นลดต่อเนื่องกันไปสุดสายด้า ระหง่านจากต่อจากเมืองวัดถวายสัตบันคันถือยกลักษณะที่มีผ้าคลุมอยู่ด้วย ภาพนี้แนะนำถึงสภาพชีวิตของกรรมกรชาวชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมือง อดอย่างยากจน ทรุดโทรม ขาดความมั่นคง

C6 จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ ชีวิตคนใช้แรงงาน (2524)

C7

จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ เพลงเครว่าแห่งสังคม (2524)

C8

จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ เสียงແຜดร้องของกาลเวลา (2525)

ในภาพ เพลงเครว่าแห่งสังคม (2524) (C7) มีรูปทรงคนซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนซึ่งมองกันด้วยโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ (เป็นการพัฒนาจากโครงกระดูกใน C1) หอบบนของคนมีลักษณะโถงค่าว่าว เสือผ้าไวเรือนที่น่าจะเป็นเอกสารควบคัดมัตตี้ไว้กับโครงกระดูก แขนเสื้อแต่ มีอยู่พิเศษปกติ มือข้ายпадด้อยู่ทั้งทั้งกายทอย มือขวาห้อยอยู่เหนืออกส่องสว่าง ที่ข้างในมีรูปหุ่นบรรจุอยู่ บริเวณห่อหน้านั้น ส่วนที่น่าจะเป็นอกกับ รับรัծมัดได้กับโครงกระดูกเช่นเดียวกัน เท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนคอของ รูปทรงคล้ายมนุษย์ที่ polymo ใช้กำลังอ้าปากร้องสุดแรงเกิด แขนข้างหนึ่งงอขยันพื้น ส่วนอีกข้างหนึ่งยืดตรงออกไปทางด้านซ้ายใกล้กับรูปทรงคล้ายมนุษย์ ผู้หญิงแต่ไม่มีหัวกำลังถอยด้วยอุปาระเด็กที่ถูกห่อมาด้วยรั่ว บนพื้นยังมี รูปถุงสีดำร่วบปากเสียงไม้ไylon กับดักขันหนึ่งคล้ายกระดูก ลึกเข้าไปในภาพ ใกล้แขวนที่ยื่ดอยู่นั้น มีรูปทรงคล้ายคนดัวเล็กๆ ถูกห่อมาดังกันอยู่ สันนิษฐานว่าภาพนี้ มีนัยประวัติถึงเหตุการณ์วิกฤตในช่วง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งนักศึกษาถูกฆ่าอย่างทารุณเป็นจำนวนมาก

ในภาพ เสียงແຜดร้องของกาลเวลา (2525) (C8) รูปทรงเด่นลักษณะคล้ายคนพิการดังพื้นแบบโบราณ ประกอบกันเป็นมิติลึก 2 ระบบ ระบบแรกอยู่ทางซ้ายของภาพมีลักษณะข้อนลึกทางตรง รูปทรง nok สุดมีลักษณะค่อนข้างผุก起 ร้อน ส่วนที่น่าจะเป็นหน้าบัดนาพิการ เป็นแผ่นคล้ายแผ่นกระดาษสีน้ำตาลอ่อน ๆ มีส่วนหนึ่งเปิดออก เห็นภาพห้องฟ้ากับพื้นดิน บนดินมีหุ่นเสียงปลายไม้ปักอยู่ ส่วนล่างที่ควรจะเป็นตัวมานาพิการว่างอยู่ แต่ลึกเข้าไปในช่วงของนาพิการเรือนที่ขอนอยู่ข้างใน มีรูปหน้าคนกำลังหลับด้วยปากตื้อกโนกสุดเสียง ระบบการแสดงความลึกระบบที่ 2 เริ่มจากทางด้านขวาของภาพเรียงรายไปทางซ้ายเห็นหลังลึกเข้าไปจนลับตาเพระ ถูกระบบแรกบังอยู่ ส่วนปิดหน้าบัดแทนทุกอันหายไป ทำใหเห็นว่าส่วนที่เหลืออยู่วัวล่องเป็นแม่ผิวนั้น นาพิการชุดนี้ที่มีรายละเอียดพิเศษอยู่ 3 เรือนเรียงติดกันอยู่ด้านหน้า เรือนกลางมีบานเปิดออกและมีรูปทรงคล้ายคนที่แปรสภาพเป็นผ้าห้อยลงมาจากหน้าบัด ส่วนกลางหลังลึกเปิดออกมีชาวยังคงยืนไปสิ่งพื้น เท็นที่โครงเสียงอยู่ในช่องเปิดนั้น เรือนที่อยู่ด้านซ้ายมีช่องผุก起 ร้อนขนาดติดอยู่ในรูปทรงคนนี้ ที่น่าจะมาจากความจ่อช่วงด้านล่าง พาดไปยังนาพิการของระบบแรก ได้โครงนั้นมีรูปขากรามมนุษย์ (ผู้หญิง) ไม่มีหัว ขาผุก起 ร้อน และกลางหลังลึกเจือเท็นที่โครงซึ่งในและมีชาวยังคงห้อยอยู่ลงมาตรงด้านล่างของนาพิการเรือนขวาสุดมีรูปผู้ชายหลับตาอ้าปาก แต่ในปากนั้นมีรูปทรงคล้ายกระโหลกใบใน C4 และบานพื้นหน้านาพิการเรือนนี้ก็มีรูปทรงกระโหลกแบบเดียวกันปักเสียงอยู่ 2 ชั้น เป็นบันสุด เป็นผ้าขาวรูปทรงคล้ายใบบัวແడคลุมเห็นรอยจีบช้อนเป็นชั้น ๆ บรรยายและเรียดในภาพนี้ແนงถึงความอัดอั้นทุกกรรมมาอย่างสุดขีดระหว่างที่เวลาผ่านไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุด

ใน ภาพเหมือนของศตวรรษที่ 20 (2526) (C9) มีชุดสูท สัญลักษณ์ของนายทุนใส่ในไม้แขวนเสื้อ 3 ชุด 2 ชุดที่อยู่ด้านหน้ามีไม้ผู้โนล้ออกมา และตรงด้านหลังของเสื้อที่อยู่บุมร้ายของภาพ มีขาป่าเล่นหึ้ง (คล้ายใน C1) อ้าปาก ถูกหนีบด้วยที่หนีบของไม้แขวนเสื้อ แนะนำถึงชนชั้น แรงงานที่ถูกบีบคั้นในสังคมที่ผู้กร่อน ซึ่งมีนายทุนเป็นผู้กำหนด อำนาจทางการเมืองที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดูภูมิฐาน เพื่อควบคุมอาชาร่างรูปลักษณ์ อันกรุดโกร姆ที่อยู่ข้างใน

ส่วนในภาพจากชุด ลมหายใจ (2526) (C10) มีนัยแฝงถึงความรู้สึกอิดดัดที่ทับทิว ด้วยภาพพัสดุที่ถูกห้อมัดข้อนกันหลายซัน มองเห็นได้ จากการอยู่หากของผู้ที่อยู่ในกรอบรูปเหลี่ยม ด้านหน้ากรอบเป็นท่อโลหะ ประกอบกับรูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายบางส่วนของเกคนในโลเรียนในร่องงาน อุดสหกรรม ส่วนปลายสามเหลี่ยมด้านล่างมีท่อแยกมาต่อ กับกรวยสีดำที่ ค่าว่าครอบทั้งปากและจมูกของศิลปินไว้ สีหน้าของศิลปินแสดงความอัดอัน รา瓦บว่าสิ่งนั้นทำให้หายใจไม่ออก หรืออาจแฝงถึงสภาวะที่หายใจไม่ออก เพราะความพิษในกรุงเทพฯ จนต้องใช้อากาศเย็นจากท่อมาช่วยหายใจด้วยก็ได้

C10

จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์ ลมหายใจ (2526)

แรงบันดาลใจจากศิลปะเซอร์เรียลลิสต์

อาจเป็นไปได้ว่าจิระศักดิ์ได้นำกลิ่นถึงการนำเสนอภาพโครงร่างคน ผสมผ้าของชาลี เช่น ในภาพ *Daddy Longlegs of the Evening Hope* (ดูภาพ 27) หรือโครงร่างของลัตต์ที่ผู้กร่อน เช่น ชิ้นในภาพชื่อ *The Temptation of St. Anthony* (1946)⁴⁴ นาพัฒนา และออกแบบรูปทรงใหม่เป็นโครงกระดูกปลาและซานมีผ้ากระรุงขาวที่ติดอยู่แน่นหนึ้ง ใน C1, C6 และ C9 หรือพัฒนามาเป็นรูปทรงกึ่งคนกึ่งผ้า ใน C7 และ C8

วิธีการนำเสนอพื้นที่บนภาพและจากหลังที่เว็บว่างรวมทั้งไม้ค้าใน C2 และ C5 ทำให้นึกถึงบรรยากาศและภาพหลาภูมิภาพของชาลี (ดูภาพ 39) การนำเสนอภาพไข่ดาว ใน C ทำให้นึกถึงภาพของชาลีเช่น *The Sublime Moment* (ดูภาพ 19)

วิธีการคุณวัดดูด้วยผ้าใน C2 ทำให้นึกถึงภาพของมาการิตต์ เช่น *The Heart of the Matter* (1928)⁴⁵ และการนำเสนอไม้แขวนเสื้อและสูญเสียใน C9 ที่ทำให้นึกถึงผลงานของมาการิตต์อีกหลายภาพ เช่น *The Philosophy in the Boudoir* และ *The Art of Living* (ดูภาพ 8 และ 38)

ภาพมีอยู่ ๑ ใน C3 ชวนให้นึกถึงมีอยู่ในภาพของชาลี เช่น *The Premonition of Civil War* (ดูภาพ 22) และวิธีการเสนอภาพแขนขาคนที่ผู้กร่อน และการท่อวัดดูหรือหัวคนด้วยผ้า เช่นใน C3 และ C10 ก็ชวนให้นึกถึงภาพของชาลี เช่น *The Specter of Sex Appeal* (1934)⁴⁶

วิธีการเสนอหัวหน้าหุ่น ใน C3 หรือตัวหุ่นนอนตะแคงใน C7 ทำให้นึกถึงภาพจิตรกรรมของเดอคิริโก เช่นภาพชื่อ *The Disquieting Muses* (ดูภาพ 4)

Salvador Dalí : *The Temptation of St. Anthony* (1946)
(detail)