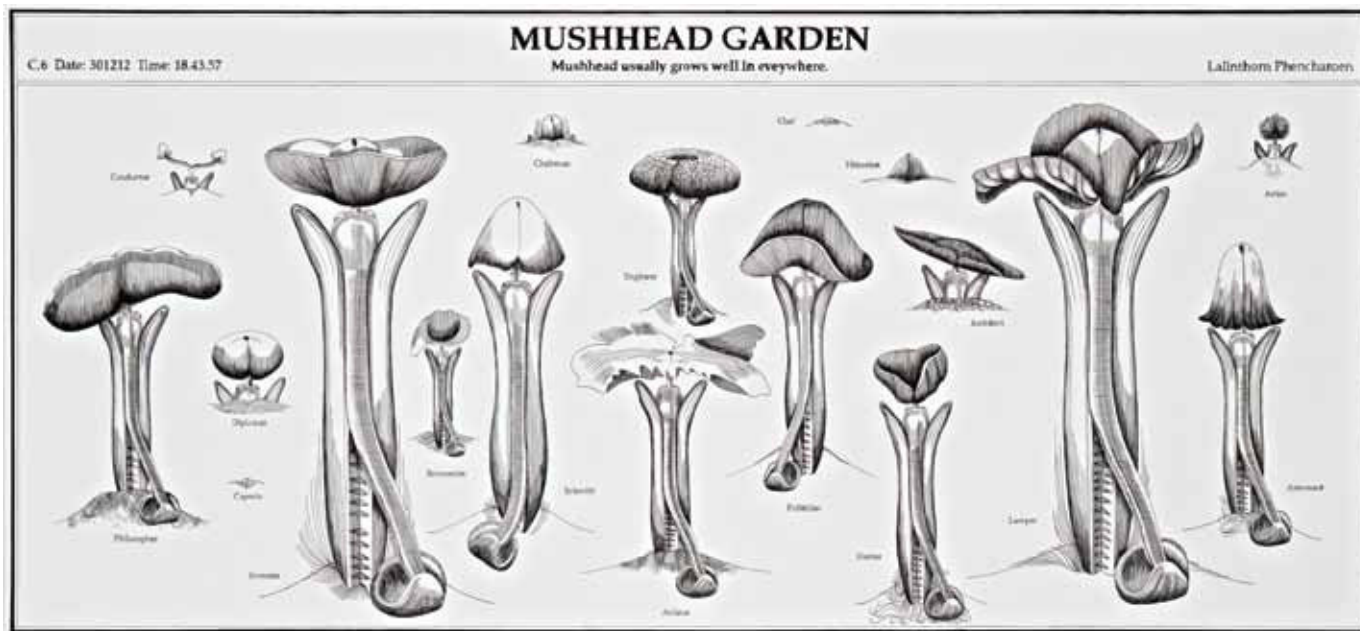

C.13: E Swollen Head, 2013. Ink on paper, Size: 42.1 x 29.7 cm

C.14: Strabismus, 2013. Ink on paper, Size: 42.1 x 29.7 cm

C.6: Mushhead Garden, 2012. Ink on paper, Size: 41.2 x 89.5 cm

ภาพจากซ้ายไปขวา
C.10: Big Bone, 2013.
Ink on paper, Size: 84.1 x 59.4 cm

C.12: Homo survival sapiens, 2013.
Ink on paper, Size: 84.1 x 59.4 cm

SINNERMAN

โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ

22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2556 ณ Gallery D-9

SINNERMAN หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘คนบาป’ คือชื่อนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ลลินธร เพ็ญเจริญ ศิลปินหญิงผู้มีความสนใจในพฤติกรรมแง่ลบของมนุษย์ เธอเลือกที่จะนำเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์ผ่านภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific illustration) ที่สะท้อนให้เห็น ลักษณะทางกายภาพและอวัยวะภายในของมนุษย์ที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ ลลินธอร์กั้นร่องประสบการณ์ส่วนตัวที่เธอเคยได้รับในอดีต โดยนำสุภาจิตคำพังเพยของไทย แม้กระทั่งคำผรุสวาท มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นจำนวน 9 ชิ้น ซึ่งหากผู้ชมใช้เวลาสักเล็กน้อยในการอ่านคำบรรยายใต้ภาพที่ล้อเลียนรูปแบบการจดบันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็จะสามารถเข้าใจความหมายและได้รับบรรณรตเชิงตลกร้ายโดยตรงจากถ้อยคำของศิลปิน

ด้วยความที่ ลลินธร เพ็ญเจริญ เรียนจบมาทางสาขาประติมากรรม¹ เธอจึงมีความถนัดและเชี่ยวชาญในเรื่องของกายวิภาค (Anatomy) เป็นพิเศษ หากแต่ความท้าทายในผลงานชุด SINNERMAN คือการศึกษาลงรายละเอียดลึกเข้าไปถึงโครงสร้างอวัยวะภายใน ภายใต้กระดูกและเนื้อหนัง ศิลปินจึงเรียกการทำงานตัวเองว่าเป็น ‘การชำแหละพฤติกรรมมนุษย์’ ลลินธรทำการศึกษาค้นคว้าความรู้ทั้งจาก ‘ศิลปะ’ และ ‘วิทยาศาสตร์’ อย่างครี้งต่อครี้ง รวมไปถึงสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ อันเป็นสาระสำคัญที่เธอนำมาสร้างเป็นผลงาน ศิลปินเพิ่มเติมว่า เธอได้รับอิทธิพลการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร์มาจาก แอนเดรียส เวซาเลียส (Andreas Vesalius) แพทย์ชาวเมืองบรัสเซลส์ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 16 ผู้เขียนหนังสือโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ (De Humani Corporis Fabrica²) และ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ศิลปินเอกชาวอิตาลี ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและภาพเขียนกายวิภาคซึ่งมีคุณูปการต่อมวลมนุษยชาติ

ภาพวาดลายเส้นจำนวน 9 ชิ้นของลลินธรที่เขียนขึ้นโดยใช้ปากกาคอแร้งนั้น มีความละเอียดและใช้ความประณีตค่อนข้างสูง โดยแต่ละภาพมีต้นฉบับอ้างอิงจากตำราทางการแพทย์ บางเป็นภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ในยุควิกตอเรีย (ค.ศ. 1837 – 1901) ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพอวัยวะภายในร่างกายแล้วยังมีภาพที่แสดงกระบวนการรักษาอาการเจ็บป่วย ภาพขั้นตอนการวินิจฉัยโรค และวิธีการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งศิลปินได้นำภาพเหล่านั้นมาลอกเลียนแบบและดัดแปลง อย่างที่เห็นในผลงาน C.14 : Strabismus ภาพชายสวมหมวกทรงสูงมีอุปกรณ์แปลกประหลาดติดอยู่ใต้ดวงตาและริมฝีปากด้านบน ซึ่งหากผู้ชมเข้าใจความหมายของคำว่า Strabismus ที่แปลว่า ตาเหล่ หรือ ตาเข ก็คงพอจะเดาออกว่าอุปกรณ์นั้นคือ เครื่องมือตรวจสอบอาการตาเหล่ ในจุดนี้ศิลปินต้องการที่จะเหน็บแนมขนชั้นสูงที่ชอบใช้ ‘สายตา’ ถูกอุบายยัดเยียดขมชั้นล่างผู้มีฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมที่ต่ำต้อยกว่า หรือผลงาน E Swollen Head ที่แสดงภาพกะโหลกศีรษะที่ยืดขยายผิดปกติ ภาพเขียนชิ้นนี้ ลลินธรได้

¹ ลลินธร เพ็ญเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประติมากรรม ภาควิชาจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

² U.S. National Library of Medicine. (2012). De Humani Corporis Fabrica. 17 July, 2013, http://www.nlm.nih.gov/dreamanatomy/da_g_I-B-1-07.html

C.9: Madam Gen(itillia), 2013.
Ink on paper, Size: 68.5 x 47.5 cm

C.5: Mr. B(l)adder, 2012.
Ink on paper, Size: 68.5 x 47.5 cm

รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘ทรงผม’ ในกลุ่มสตรีชนชั้นสูงที่มักจะตีโป่งตั้งกระบัง ทำให้ทรงผมของเจ้าหล่อนดูพองโตสวยสง่า แต่ในทางกลับกันคำว่า Swollen หรือ Swell นั้นมีความหมายในแง่ลบ โดยศิลปินต้องการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความมโหฬาร โอหัง ทะนงตัว โอ้อวด ของเหล่าผู้มีศถาบรรดาศักดิ์ กะโหลกที่ยืดขยายผิดปกติจึงเป็นจินตนาการส่วนตัวของศิลปินที่เข้ามารองรับลักษณะภายนอกและพฤติกรรมเชิงลบของบุคคลประเภทนั้น

การอุปมาอุปไมยผ่านรูปลักษณะภายนอกทั้งทรงผมและการแต่งกาย มีให้เห็นเช่นเดียวกันในภาพ Mr. B(l)adder และ Madam Gen (itillia) สุภาพบุรุษในชุดสูทสากลที่มีศีรษะรูปทรงคล้ายเห็ด แต่แท้จริงแล้วเป็น ‘กระเพาะปัสสาวะ’ และสุภาพสตรีในชุดแต่งกายเรียบหรู มี ‘อวัยวะเพศหญิง’ เป็นเครื่องหน้า และมี ‘ทวารหนัก’ ติดอยู่ตรงช่วงลำคอ ทั้งสองภาพนี้ ศิลปินสื่อความอย่างตรงไปตรงมา ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในเชิงต่อว่าและเสียดสีบุคคลในระดับสูงที่ใช้ ‘อำนาจ’ ในทางที่ผิดอันก่อให้เกิด ‘ความอยุติธรรม’ ในสังคม สิ่งเหล่านี้ทำให้เราย้อนกลับไปพิจารณาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ในสถานะเหนือกว่า อาทิ ผู้นำประเทศ ผู้บังคับบัญชา นักบวช นายทุน เจ้าหน้าที่รัฐ ครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่ บุพการี ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สถานการณ์เลวร้ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการข่มเหง ทารุณ กักขัง ทรมาน การล่วงละเมิดทางเพศ การค้าประเวณี การเอารัดเอาเปรียบ การฉ้อฉล กลโกงทางการตลาด ล้วนมีที่มาจากการแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจและผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจ แทบทั้งสิ้น

จากความอยุติธรรมและสภาพสังคมที่บีบรัดให้ผู้คนแก่งแย่งชิงดี ลลินธร ได้สะท้อนมุมมองของเธอออกมาเป็นภาพการพัฒนาสายพันธุ์ของมนุษย์ชนชั้นกลาง ในผลงานที่มีชื่อว่า Homo survival sapiens นำเสนอกลุ่มมนุษย์ชายหญิงที่มีอวัยวะผิดแผกไปจากความเป็นจริง คล้ายกับว่าต้องมี ‘อาวุธประจำตัว’ เพื่อให้สามารถเอาชนะและอยู่รอดได้ในสังคม ศิลปินนำเอาอวัยวะที่ทรงประสิทธิภาพของสัตว์แต่ละประเภทมาเป็นส่วนประกอบต่างๆ อาทิ แผงคอของสัตว์ป่าที่แผ่ออกเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้ ลักษณะฝ่ามือตีนตุ๊กแกที่มีความเหนียวเหนียวเพราะสำหรับมนุษย์แล้วฝ่ามือตีนตุ๊กแกจะทำให้พวกเขาสามารถหยิบฉวยโอกาสแก่งแย่งความมั่งมีได้อย่างง่ายดาย หูของแมวป่าที่ไวต่อเสียงซุบซิบนินทาและข่าวสาร หรือจะเป็น เตี้ยงไก่อที่อยู่ตรงข้อขา มีไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการเข้าใกล้บุคคลภายนอก อวัยวะเหล่านี้จึงเป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญที่ศิลปินเผยให้เห็นถึงความระแวงระวัง และความไม่ไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม

ผลงานทั้งหมดในชุด SINNERMAN จัดแสดง ณ Gallery D-9 เป็นเพียง ‘ปฐมบท’ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ ลลินธร เพ็ญเจริญ การต่อยอดทางความคิดและการชูประเด็นพฤติกรรมเชิงลบของคนในสังคม ยังคงอยู่ในความสนใจของศิลปินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลลินธรเพิ่งจะได้รับทุนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ ‘มารณุษย์วิทยา’ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์มาร และวิทยาศาสตร์ ประกอบไปกับภาวาททางการแพทย์ จึงเป็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่า ผลงานศิลปะในอนาคตของศิลปินหญิงท่านนี้จะพัฒนารูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางใด