

สี่สัปดาห์วรรณกรรม

ทฤษฎีวรรณกรรมแนวรื้อสร้าง : “รื้อ” เพื่อสร้างหรือทำลาย ?

กอบกาญจน์ ภิณฑุมารงค์¹

ในการศึกษาวรรณกรรม ผู้ศึกษามีทางเลือกพิจารณาวรรณกรรมด้วยวิธีการที่เห็นว่าจะทำให้การศึกษามีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายหลักคือความเข้าใจความหมายและคุณค่าของวรรณกรรมอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์

แนวคิดในการศึกษาพิจารณาวรรณกรรมหรือที่เรียกว่า **ทฤษฎีวรรณกรรม** นั้นมีหลากหลาย ซึ่งผู้ศึกษาจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งก่อนที่จะเลือกนำไปใช้พิจารณาวรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ กล่าวได้ว่า ทฤษฎีเปรียบเหมือน **เครื่องมือ** ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าถึงวรรณกรรมได้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่พึงระวังก็คือการนำเครื่องมือไปใช้นั้นอาจเป็นดาบสองคม ผู้ศึกษาจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมและใช้ให้เป็น มิเช่นนั้นนอกจากจะไม่ช่วยให้เข้าถึงวรรณกรรมแล้ว ยังอาจทำลายคุณค่าของวรรณกรรมที่ผู้สร้าง **เพียร** สร้างสรรค์อย่างสุดฝีมือด้วย

บทความ **เลาะเลียบบเส้นทางการทฤษฎีวรรณกรรม** ของ ชูศักดิ์ภัทรกุลวณิช² เป็นหนึ่งในบทความวิชาการที่ให้ความรู้เรื่องทฤษฎีวรรณกรรมแบบตะวันตก ซึ่งนำเสนอโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

...วาดภาพสังเขปให้เห็นพัฒนาการของทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นกระแสหลักในการศึกษาวรรณกรรมได้แก่ แนว *Positivism* แนว *New criticism* แนว *Structuralism* จนถึงแนว *Deconstruction* ความหลากหลายของทฤษฎีวรรณกรรมเช่นนี้ ช่วยให้นักวิจารณ์มีทางเลือกที่จะ ‘อ่าน’ งานวรรณกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ด้วยวิธีการและมุมมองที่เห็นว่าเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกรณีนั้นๆ ได้ (2545: 389-390)

ในบทความนี้ชูศักดิ์บรรยายถึงที่มา จุดเด่น จุดด้อย และพัฒนาการของทฤษฎีต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเข้าใจง่าย แต่ไม่ได้ยกตัวอย่างการนำทฤษฎีนั้นๆ ไปใช้ในการพิจารณาวรรณกรรมยกเว้นทฤษฎีแนวรื้อสร้างหรือแนว *Deconstruction* ซึ่งชูศักดิ์ยกตัวอย่าง โดยนำทฤษฎีนี้ไปใช้วิเคราะห์โคลงบทแรกในกวีนิพนธ์ชื่อ **“ปณิธานของกวี”**³ ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ อย่างละเอียด

ทฤษฎีวรรณกรรมแนวรื้อสร้างเป็นทฤษฎีซึ่งสืบเนื่องมาจากทฤษฎีแนวโครงสร้างอันมีจุดเด่นที่การมุ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์อันมี

¹ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

² เขียนร่วมกับ นพพร ประชากุล ตีพิมพ์ครั้งแรกใน สารคดี ธันวาคม 2538 - มกราคม 2539

³ ในบทความของชูศักดิ์ระบุว่าชื่อ “ปณิธานกวี” แต่น่าจะคลาดเคลื่อน เพราะ “ปณิธานกวี” เป็นกวีนิพนธ์อีกบทหนึ่ง (ขั้นต้นว่า “ใครจะอาจชื้อขายฟ้ามหาสมุทร...”) ตีพิมพ์รวมในหนังสือปณิธานกวี

ลักษณะตายตัวของหน่วยความหมายต่างๆ ในงานวรรณกรรม แต่ทฤษฎีนี้ “...มีแนวโน้มที่ดูเป็นสูตรสำเร็จ มากมายด้วยแผนผัง และแหล่งไรชีวิตชีวา” ทฤษฎีแนวหรือสร้างหรือโครงสร้างจึงเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดสำคัญที่แย้งกับทฤษฎีแนวโครงสร้าง คือเห็นว่า “ความหมายของหน่วยสัญญาณในระบบภาษานั้นไม่คงที่และตายตัว แต่ว่ามีลักษณะเลื่อนไหลและแตกตัว” ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีแนวหรือสร้างจึงเห็นว่าผู้ศึกษาวรรณกรรมควร “...ศึกษาและแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันเป็นพลวัตของโครงสร้าง และความหมายที่เลื่อนไหลของหน่วยความหมายต่างๆ ภายในโครงสร้างนั้นด้วย” จุดเด่นของทฤษฎีนี้คือ การพิจารณาสิ่งที่ตัวบทนำเสนอ แต่พยายามค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบท และเน้นศึกษาสิ่งที่ตัวบทไม่ได้นำเสนอมากกว่าสิ่งที่นำเสนอ ชูศักดิ์สรุปว่า การวิจารณ์แนวหรือสร้างคือ “วิธีการอ่านที่มุ่งเข้าไปหรือโครงสร้างของความหมายในระบบ และสร้างใหม่พร้อมกันไปอยู่ตลอดเวลา”

เพื่อ “สาธิตความไม่เสถียรของโครงสร้าง” และแสดงให้เห็นแนวความคิดข้างต้นได้ชัดเจนขึ้น ชูศักดิ์จึงยกตัวอย่างโคลงในกวีนิพนธ์ชื่อ “ปณิธานของกวี” ของอังคาร กัลยาณพงศ์ มาพิจารณาเพียงบทแรก ความว่า

ฉันเอาฟ้าห่มให้	หายหนาว
ดึกคืนกินแสงดาว	ต่างข้าว
น้ำค้างพร่างกลองหนาว	หาดุ้ม
ไหลหลังกวีไว้เข้า	หัวฟ้าดินสมัย...”

(2533 : 29)

ในเบื้องต้นชูศักดิ์กำหนดว่าจะไม่นำเอากวีคือ อังคาร กัลยาณพงศ์ มาใช้ประกอบการตีความ ด้วยเหตุผลว่า วรรณกรรมเป็นระบบปิด “ฉัน” ในบทกวีเป็นเพียงหน่วยคำซึ่งทำหน้าที่ประธานในประโยค ไม่ได้หมายถึงผู้แต่ง “ฉัน” ในที่นี้อาจ

หมายถึงใครก็ได้ จากนั้นจึงพิจารณาโครงสร้างทางภาษาและความหมายของกวีนิพนธ์บทนี้ว่า ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ระดับ ระดับแรกคือ ฉัน เป็นผู้กระทำกระทำกริยา ห่ม กิน ดื่ม ผู้ถูกกระทำได้แก่ ฟ้า แสงดาว และน้ำค้าง ตามลำดับ ส่วนผลของการกระทำก็คือ ทำให้หายหนาว หายหิว และหายกระหาย ในระดับที่ 2 ฉัน ซึ่งเป็นผู้ห่มฟ้า กินแสงดาว และดื่มน้ำค้าง อันเป็นผลรวมจากโครงสร้างระดับที่ 1 ได้กระทำการไหลหลังบทกวี ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำ ผลก็คือบทกวีนั้นเป็นอมตะ

ชูศักดิ์วิเคราะห์ว่า การแยกโครงสร้างดังกล่าวนี้เป็นวิธีการศึกษาวรรณกรรมแนวโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายแต่ละหน่วยในบทกวี ซึ่งสื่อให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของกวีและกวีนิพนธ์ แต่หากพิจารณาตามทฤษฎีแนวหรือสร้างจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ในโครงสร้างที่นำเสนออันได้บ่งทอนคุณค่าของกวีและกวีนิพนธ์อยู่ในตัวเองคือ ฉัน แม้จะดูยิ่งใหญ่ แต่ก็ไม่ต่างกับปุถุชนทั่วไปที่ยัง “รู้หนาว รู้หิวและกระหาย” จึงยังคง “ต้องห่ม ต้องกินและดื่ม” กิจกรรมการอุปโลกบริโลกเหล่านี้เองที่เป็นเงื่อนไขกำหนดการสร้างสรรคกวีนิพนธ์ กล่าวได้ว่า “กวีแปรรูปธรรมชาติเพื่อผลิตงานประพันธ์” ไม่ต่างกับ “นายทุนแปรรูปวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า” ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม “ความเลื่อนไหล” ของความหมายดังกล่าวนี้อาจจัดเป็นความเห็นหนึ่ง ซึ่งน่าจะนับเป็นการล้มล้างคุณค่าของกวีและกวีนิพนธ์ในโลกทัศน์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์

นอกจากนี้ชูศักดิ์ยังพิจารณาคำกริยา “ไหลหลัง” ในบาทสุดท้ายว่า “...ทำหน้าที่เสมือนแกนกลางทางความหมายของโคลงบทนี้และเป็นอุปลักษณ์เชิงอุทกทั้งดงาม...” ชูศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่า โดยปกติคำกริยา “ไหลหลัง” จะไม่ปรากฏในบริบทที่เนื่องด้วยการประพันธ์ คือ “ไม่คาดหวังว่ากรรมของ

กริยาจะเป็นบทกวี” แต่ “จะเข้ากันได้ดีกับบริบทที่สื่อถึงกิจกรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการสืบพันธุ์” ตามความหมายนี้ ฉันทน์ จึงเป็น “พ่อของบทกวีที่ตนสร้างขึ้นและตัวบทกวีก็ลดสถานะลงมา เป็นเพียงลูก หรือผลผลิตของกวี” เมื่อบทกวีเป็นอมตะ “ตัวละครกวี (ก็ได้) ใ้บทกวีเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นอมตะให้แก่ตนเอง” ด้วย

บทวิเคราะห์ข้างต้นนี้แม้จะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทฤษฎีแนวหรือสร้างได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวรรณกรรมศึกษาไม่น้อย แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้พินิจพิจารณาหลายประเด็น ชูศักดิ์ให้สัมภาษณ์ไว้ท้ายเล่มหนังสือว่า “...ทุกครั้งที่ผมเขียน ผมอยากให้มีการสนทนากันผ่านทางหนังสือ ถ้ามีคนมองงานชิ้นนี้ไว้แบบนี้ ผมจะลองเสนออีกมุมดู เพื่อจะเห็นอะไรใหม่ๆ บ้าง งานของผมจึงแลดูเหมือนชวนชาวบ้านทะเลาะ...” หากถือบทสัมภาษณ์นี้เป็นประตูเปิดทางเชื้อเชิญให้ร่วมวงสนทนา ผู้เขียนคงต้องขอ “ร่วมวง” ชี้ชวนให้ผู้อ่านพิจารณาบทวิเคราะห์ผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ตามทฤษฎีแนวหรือสร้าง ซึ่งชูศักดิ์ได้นำเสนอไว้อย่างรอบคอบอีกครั้ง

ประเด็นแรกที่ควรหยิบยกมากล่าวถึงคือ การศึกษาวรรณกรรมแนวหรือสร้างดังที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ของชูศักดิ์ เป็นการศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ ที่มุ่งแยกองค์ประกอบของงานชิ้นหนึ่งๆ ออกเป็น ประธานหรือผู้กระทำ กริยาหรือการกระทำ กรรมหรือผู้ถูกกระทำ และผลของการกระทำ เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายแต่ละหน่วยในบทกวี จากนั้นจึงรื้อโครงสร้างของความหมายในระบบนั้นออก แล้วสร้างความหมายใหม่ อันเกิดจากการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบทขึ้นมาแทนที่ การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะขัดกับธรรมชาติของวรรณกรรมที่เป็นศิลปะ ซึ่งมุ่งสื่อสารอารมณ์ ความคิด และประสบการณ์

ระหว่างมนุษย์ ดังนั้นหากนักวรรณกรรมศึกษาจะมองวรรณกรรมว่าเป็นเพียงข้อมูลที่ไร้วิญญาณ เพื่อรองรับทฤษฎีเชิงภาษาศาสตร์เช่นนี้ ก็ไม่น่าจะเอื้อให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมได้เข้าถึงประสบการณ์ร่วมที่เป็นการสื่อสาร นอกจากว่าผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ภาษาในฐานะวัสดุของงานเพื่อชี้ให้เห็นพลังทางศิลปะ

ส่วนประเด็นเรื่องการพิจารณาวรรณกรรมแนวหรือสร้าง ซึ่งเน้นตัวบทเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกตัวบท แม้แต่ตัวผู้สร้างงานนั้น ผู้เขียนเห็นว่าอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ตีความกับแคบ และไขว้เขวไปได้ ในที่นี้ผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ศึกษามุ่งให้ความสำคัญแก่ “ตัวตน” ของผู้แต่ง จนถึงขั้นต้องศึกษาตามแนวปฏิฐานนิยม แต่อย่างน้อยการศึกษาวรรณกรรมโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งและศึกษาผลงานเรื่องอื่นๆ ของเขาเป็นพื้นฐานบ้าง ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าถึงงานของผู้แต่งได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อหันมาพิจารณาตัวบท สิ่งที่ชูศักดิ์ชี้ว่า “ฉันทน์” ในบทกวีไม่ต่างกับปุถุชนทั่วไปที่ยังรู้หนารูหิวและกระหาย จึงต้องห่ม ต้องกิน ต้องดื่ม และกิจกรรมการอุปโภคบริโภคเหล่านี้ เป็นเงื่อนไขกำหนดการสร้างสรรคงานนั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยเนื่องจากในบริบทที่กวีกล่าวถึงนี้ “ฉันทน์” ถึงแม้เป็นปุถุชนและอาจไม่จำเป็นต้องหมายถึงผู้แต่งก็ไม่ได้แสดงความต้องการอุปโภคบริโภคเยี่ยงปุถุชน แต่สิ่งที่ปรากฏในบทประพันธ์ไม่ว่าจะเป็น ไฟ แสงดาว และน้ำค้าง ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่กวีเลือกสรรมาใช้เพื่อสร้างจินตภาพแสดงความดีมีดั่งในพลังธรรมชาติ ในชีวิตมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม สื่อความหมายอันแสดงถึงความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติตามโลกทัศน์ของคนไทยในวัฒนธรรมไทยกล่าวคือ *ฟ้า* เป็นดินแดนเบื้องบนอันมีพลังอำนาจวิเศษคอยปกป้องรักษาสรรพชีวิตในโลก เป็นที่ตั้งของสวรรค์และความดีงาม *แสงดาว* คือแสงแห่งความดีงามที่เปล่ง

มาจากธรรมชาติอันมีเสน่ห์ดึงดูดใจ บางห้วงยามก็ให้ความหวังและช่วยปลดปล่อยให้คลายทุกข์ ส่วน **น้ำค้าง** ก็คือน้ำบริสุทธิ์ที่กลั่นตัว ไร้อาการปรุงแต่ง ในกระบวนการธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่ากวีตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ ที่หล่อเลี้ยงและค้ำจุนชีวิต กวีได้ดื่มด่ำความงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ แล้วแปรอาหารใจนั้นเป็นพลังปัญญาและอารมณ์ประณีต ในการสร้างสรรค์บทกวี จึงมีค่าในระดับที่เหนือกว่า การกินข้าว **ดื่ม**น้ำ เพื่อให้เกิดกำลังภายในการดำรงชีวิต ดังเห็นได้ว่า อังคาร กัลยาณพงศ์ ถ่ายทอดความคิดดังกล่าวไว้อย่างหมดจดในความเรียงเชิงกวีนิพนธ์เรื่อง “บันทึกของจิตรกร” ความว่า

...เราจิตรกรผู้ยากไร้ ก็เตรียมกระดาษรองเขียน ดินสอร่าง ปายปิ่นขึ้นบนชง่อนหินสูง พร้อมสมาธิประทับภาพนั้นลงในกระดาษขาวนวลทันที เป็นการดื่มทิพย์จากธรรมชาติ ทำให้มีพลังแข็งแรง อิ่มเอิบดวงวิญญาณ ซึ่งเราถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตั้งใจ เรียนรู้ปฏิบัติประจำวัน สะสมสิ่งสุนทรีย์วิเศษไว้ในถมิตในงานศิลปกรรม เสมือนกินข้าวกินน้ำให้เกิดแรงกายฉันใด ใจเราดื่มรสสุนทรีย์ เพื่อเกิดพลังแรงใจฉันนั้น ทุกครั้งที่พินิจพิจารณาธรรมชาติในสกลจักรวาล เรารู้สึกแปลกประหลาดตื่นเด่นมหัศจรรย์ ปีติยินดีเป็นที่สุด ไม่มีเหนื่อยหน่าย จนเราถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะต้องเรียนรู้ปฏิบัติไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ (2533: 50-51)

และใน “เจียรระในแววชีวา” ว่า

“...กลั่นทิพย์จากจันทร์เจ้า
แสงรุ่งดาวระย้าระยับไหว
ปรุงอาหารให้ดวงใจ
ท่องเที่ยวไปในอนันตกาล...”

(2522 : 65)

ในประเด็นที่ต่อเนื่องกันนี้ ชูศักดิ์ชี้ว่า “**กวีแปรรูปธรรมชาติเพื่อผลิตงานประพันธ์**” ไม่ต่างกับวาทกรรมที่กล่าวว่า “**นายทุนแปรรูปวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า**” ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ผู้เขียนคิดว่าการตีความเช่นนี้คับแคบเกินไปและตั้งใจลดคุณค่าของบทกวีลงเทียบเท่ากับผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าเป็นเช่นนั้นงานทุกชิ้นคงเหมือนกันหมด จะมีสารที่สัมผัสใจและจรโลงชีวิตอย่างใดที่ผิดแผกกัน ในส่วนของกวีก็คงไม่ต้องเพียรพยายาม **สกัดอารมณ์ความคิด เชี่ยวกรำและกลั่นกรอง** ประสบการณ์ **เลือกเฟ้นคำ** พร้อม **สรรหากลวิธี** นำเสนอแล้ว **บรรจุสร้างขึ้น** มาด้วยภาษาที่ประณีต

แม้จะเป็นความจริงว่า ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์บทกวี แต่กวีก็ไม่ได้รับเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบแล้วแปรรูปเป็นผลงานที่อ้อๆ ดังเช่นการผลิตสินค้า ทว่าการสร้างสรรค์งานประพันธ์ของกวีมีกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมาก เพราะวรรณกรรมเป็นศิลปะที่เกิดจากการแปรความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษา เป็นผลงานที่ผ่านวิธีคิด การตีความ และการเลือกสรรของผู้แต่ง ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวแบบเหมารวมได้ว่า กวีสร้างสรรค์ผลงานทางวรรณศิลป์ ในลักษณะเดียวกันกับนายทุนผลิตสินค้า

นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นแย้งกับชูศักดิ์ในประเด็นที่กล่าวว่า คำกริยา “**ไหลหลั่ง**” โดยปกติจะไม่ปรากฏในบริบทที่เนื่องด้วยการประพันธ์ แต่ “**จะเข้ากันได้ดีกับบริบทที่สื่อถึงกิจกรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการสืบพันธุ์**” และกวีได้ใช้บทกวีเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นอมตะให้แก่ตนเอง ในประเด็นแรกผู้เขียนคิดว่าข้อบกพร่องน่าจะอยู่ที่การจำกัดความหมายและการใช้คำของผู้ศึกษาที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะบางบริบท โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ อันที่จริงหากจะใช้ในกรณีทางเพศมักจะเป็น **หลั่ง** เท่านั้น แต่ก็มี **หลั่ง** ใน

กิจกรรมอื่น เช่น หลั่งน้ำตา, หลั่งน้ำพระพุทธรณ์ นอกจากนี้กรรมของหลั่งในกิจกรรมทางเพศคือ น้ำกาม ไม่ใช่บุตรที่จะปฏิสนธิได้โดยปราศจากมารดา ผู้เขียนคิดว่าวีตั้งใจเลือกใช้คำว่า “ไหลหลั่ง” ในบริบทนี้เป็นอุปลักษณ์แสดงกระแสความคิดที่ พรังพรู ไม่ติดขัดและดูจะไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลหลั่งอย่างไม่ขาดตอน ผู้เขียนไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้ศึกษาจึงตีความคับแคบและต้องโยงเข้าสู่เรื่องเพศทั้งที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลย หากพิจารณาคำว่า ไหล และ หลั่ง ที่ใช้ร่วมกันในบทประพันธ์ไทยแบบฉบับก็ไม่เคยพบกันเช่นนี้ เช่น “น้ำพระชลนัยน์ไหลลงหลั่ง ๆ” (เวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร) อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าวรรณกรรมที่เผยแพร่แล้วถือเป็นสมบัติสาธารณะที่ผู้อ่านมีสิทธิตีความ แต่การตีความสร้างสรรค์เทียบเท่ากามกริชาดกนี้ คงต้องตั้งคำถามว่ามีข้อบ่งชี้ที่เพียงพอแล้วหรือ (แม้อาจจะแย้งได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมทางกามารมณ์ล้วนเป็นผลของกิเลสเช่นเดียวกัน แต่ก็คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กิเลส ที่กล่าวถึงนั้นมีความ หายาบ ละเอียด ต่างกันมากนัก)

ส่วนประเด็นที่ชูศักดิ์กล่าวว่า กวีใช้บทกวีเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นอมตะให้แก่ตนเองนั้น ผู้เขียนเห็นว่า กวีไม่น่าจะมีเจตนาเช่นนั้น เนื่องจากกวีมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างงานวรรณศิลป์ให้เป็นอมตะ ส่วนความเป็นอมตะของตน อาจเป็นผลพวงที่ไม่ได้คาดหวังถึง สำหรับอังคาร กัลยาณพงศ์ แล้วแทบจะเปรียบว่า บทกวีคือชีวิต ดังปรากฏใน “ความในใจ” อันเป็นคำนำของหนังสือ ปณิธานกวี ความว่า

...บทกวีนิพนธ์นั้นควรจะอยู่ในชีวิตจริงของผู้ที่เกิดมาเป็นกวี จากมิติแท้จริงของดวงวิญญาณเปรียบดังผู้สืบสายโลหิตแห่งฟ้าและดิน บทกวีนั้นสมควรจะเป็นลมหายใจเสียด้วยซ้ำไป คือทุกลมหายใจสมควรจะเต็มไปด้วยบทกวี หรือมีบทกวีอยู่ทุกลมหายใจก็กล่าวได้... (2546 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

อังคารจึงไม่น่าจะหวังให้บทกวีสร้างความเป็นอมตะให้ตน มิหนำซ้ำอังคารยังกล้าประกาศจุดยืนในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ว่า “นิพนธ์กวีไว้เพื่อคู่วิญญูณ” (2533 : 29) ซึ่งน่าจะหมายถึง “วิญญูณ” ของสัตว์โลกอันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี้เอง จึงอาจสรุปได้ว่า อังคารมีพลังและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ ในฐานะเป็นเครื่องกระตุ้นปัญญา และคาดหวังให้งานนั้นคงอยู่คู่โลก แต่ไม่ได้หวังให้ชื่อเสียงของตนเป็นอมตะ (หรือหากจะเป็นอมตะก็น่าจะเป็นด้วยผลงานนั้นเอง ไม่จำเป็นต้องสร้าง)

ในบทความนี้สิ่งสำคัญที่ชูศักดิ์ไม่ได้กล่าวถึงคือ การประเมินคุณค่าของงาน โดยเฉพาะ พลังทางศิลปะหรือสุนทรียภาพ ซึ่งในการศึกษาวิจารณ์ศิลปะถือเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ประจักษ์ (และน่าจะสำคัญมากกว่าการแยกแยะโครงสร้าง) ในบทกวีที่คัดมาสั้นๆ บทนี้ อังคารสามารถประสานความคิดและอารมณ์เข้าด้วยกันเป็นองค์ประกอบที่ทรงพลัง ถ่ายทอดด้วยคำธรรมดาที่ไม่ใช่ศัพท์แสงวิจิตร แต่ก็บรรจงเลือกเฟ้นและกลั่นกรองอย่างประณีตจนสามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ อันนำไปสู่ความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของบทกวี พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ความตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ อันเปรียบเป็นมารดาของสรรพสิ่ง

ชูศักดิ์ไม่ได้วิเคราะห์ว่า สิ่งที่เขาอ้างว่าบทกวีสั้นๆ บทนี้ “นักอ่านส่วนใหญ่ต่างประทับใจและสามารถท่องได้จนขึ้นใจ” นั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด (อย่างน้อยก็ไม่น่าจะใช่เพราะการรื้อสร้าง) ชูศักดิ์ศึกษาแต่เพียงความหมายแบบแยกส่วนและมุ่งแค่ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในงาน ทั้งๆ ที่อาจไม่มีกล่าวได้ว่าเป็นการรื้อบทกวีออกมาจนสูญเสียเอกภาพ แต่ไม่รู้ซึ่งถึงคุณค่าที่แท้จริง เปรียบเหมือนการแยกองค์ประกอบ ของขนมว่าประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง

เช่น มีแป้ง น้ำตาล กะทิ แต่ไม่สามารถพรรณนาถึงรสชาติของขนมนั้นได้เลยว่า หอมหวานและอร่อย น่าลิ้มลองอย่างไร อังคารกล่าวถึงผู้ที่ไม่ซาบซึ้งและไม่รู้สึกสุนทรีย์แห่งวรรณคดีว่า เหมือนคนตาบอดหูบอด และใจบอด ดังความว่า

“กาทย์กลอนอ่อนหวานปานน้ำผึ้ง
เจ้ารู้ซึ่งว่าคืออะไรใหม่
ฤตามืดหูมืดไรจิตใจ
ไม่รู้รสทิพย์ฝันวรรณคดี...”

(2533 : 27)

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ศึกษามีเจตนาดีที่จะแยกแยะให้ผู้อ่านเห็นถึงความซับซ้อนของงาน แต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีการหรือโครงสร้างออกมาอย่างกระจุยกระจาย และตีความบิดเบือนไปตามความคิดเห็นส่วนตนนั้น ถือเป็นการทำลายคุณค่าของงานหรือไม่ และวิธีการศึกษาแนวนี้มีข้อจำกัดหรือไม่ เพราะบทกวีที่ยกมาวิเคราะห์นี้เป็นตัวอย่างนั้น คุณจะมีโครงสร้างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน คือประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรม หากนำไปวิเคราะห์งานอื่น โดยเฉพาะที่มีความยาวมาก ๆ จะทำอย่างไร จะไม่แห้งแล้งและไร้ชีวิตชีวาเหมือนทฤษฎีวรรณกรรมแนวโครงสร้างที่ชูศักดิ์กล่าวไว้ในตอนต้นดอกหรือ

บทความชื่อนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาเพื่อ “ชวนทะเลาะ” แต่ขอให้อธิบายเป็นการสะกิดเตือนจากมิตรผู้รักวรรณกรรมว่า การมองวรรณกรรมในแง่มุมใหม่ หรือด้วยวิธีการใหม่ก็อาจมีข้อบกพร่องได้ ทฤษฎีแนวหรือสร้างอาจมีข้อดี แต่ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาว่าจะเลือกใช้อย่างไร สำหรับผู้เขียนคิดว่าการศึกษาแนวหรือสร้างที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันเป็นพลวัตของโครงสร้าง และความหมายที่เลื่อนไหลของหน่วยความหมายต่างๆ ภายในโครงสร้างนั้น หากด้วยบทเอื้อให้วิเคราะห์ได้ดีก็ควรวิเคราะห์ แต่หากด้วยบทไม่มีข้อบ่งชี้ดังกล่าวก็ไม่ควร “รื้อ” งานที่บรรจงสร้างไว้ดีแล้ว และพยายาม “สร้างใหม่” ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญคือการศึกษาวรรณกรรมควบคู่ไปกับผู้แต่งและสังคมด้วยไม่น่าจะล้ำสมัย และน่าจะเอื้อให้กิจกรรมการวิจารณ์สามารถทำได้รอบด้าน ลุ่มลึก และมีเหตุผลรองรับมากยิ่งขึ้น

คำถามสุดท้ายที่ผู้เขียนขอฝากไว้ก่อนจบบทความนี้คือ การศึกษาวรรณกรรมแนวหรือสร้างเช่นที่ชูศักดิ์วิเคราะห์มานั้น นำไปสู่จุดมุ่งหมายหลักคือความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของวรรณกรรมอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือไม่ (หรือยังห่างไกลอีกมากนัก) สำหรับคำตอบคงต้องยกให้เป็นภาระของท่านผู้อ่านเป็นผู้พิจารณา

เอกสารอ้างอิง

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545. อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
อังคาร กัลยาณพงศ์. 2522. กวีนิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป.
_____. 2533. แก้วมณีแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป.
_____. 2546. ปณิธานกวี. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : ศยาม.

