

جایگاه کوکتو^۱

در تئاتر سوررئالیسم

ولس فاولی

ترجمه حمیدرضا کسرخان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایان جامع علوم انسانی

ژان کوکتو - شاعر و درام‌نویس سرشناس معاصر فرانسوی - در شمار ارکان رکن سوررئالیسم در تاریخ هنر مدرن به‌شمار می‌آید. کوکتو با نمایشنامه «ارفه» که نگرش تازه‌ای به اساطیر آتشی است، از روشن‌ترین و جامع‌ترین متون هنری در زمینه مفاهیم سوررئالیستی و رویکرد به علم‌الاساطیر محسوب می‌گردد. مقاله حاضر با دو اثر مهم کوکتو یعنی نمایشنامه ارفه سیاه و فیلم خون شاعر، تا مدتی در زمینه ۱۲ اثر معتبر غله سوررئالیسم از سوی و انحاء بازتاب‌های هنری / ادبی مدرن به سبک‌های مدرن و معاصر دارد.

برای نشان دادن جنبه شگفت‌انگیز هنر کوکتو از مجموعه آثار وی که تاکنون به میزان قابل توجهی رسیده است. دو نمونه برگزیده‌ام: یک نمایشنامه و یک فیلم. نمایشنامه او در دهه ۱۹۲۰ و فیلم وی در دهه ۱۹۳۰ با مخالفت و بی‌اعتنایی مردم روبه‌رو شد اما در حال حاضر هر دوی آنها وجه عمومی خاصی یافته و اذهان را به خود معطوف داشته‌اند. موضوع هر دو اثر وی در مورد مرگ است، یا می‌توان گفت که دست‌کم هر دوی آنها دنیای شگفت‌انگیز مرگ را نشان می‌دهند.

نمایشنامه وی تحت عنوان ارفه^۲ اولین بار در سال ۱۹۲۶ در تئاتر نمایشات هنری^۳ به‌نمایش درآمد. این نمایش با هنرنمایی جورج پیتویف^۴ در نقش ارفیوس^۵ و نیز همسر وی، لودمیلا پیتویف^۶ در نقش یوری داس^۷ انجام پذیرفت. بنا بر توضیحی که در سرآغاز یا پیش‌برده نمایش می‌آید این تراژدی در جای مرتفعی بین زمین و آسمان اجرا می‌شود و این بدان‌معناست که اعمال و رفتار هنرمندان به‌غایت شگفت‌انگیز و خارق‌العاده است. از دید کوکتو این نمایش هم‌چون یک شعر خود را از تمام بندها و الگوهای مادی و حقیقی گسسته و خود نمایش در فضایی انجام می‌پذیرد که با دیگر شیوه‌های معمول مغایرت دارد. مع‌ذالک همانند یک نمایش عملیات بندبازی بیننده قادر است وقایع و چیزهای آشنای موجود را تشخیص داده و درک کند: آنچه داریم یک مرد است، یک زن، یک اسب و یک شیشه‌بُر. در تمام طول نمایش خطر سقوط بازیگران ما را به ترس و دلهره وامی‌دارد و این هیجان و دلشوره هنگامی اوج می‌گیرد که درمی‌یابیم هیچ‌تور نجاتی زیر پایشان نیست. بین ارفیوس و یوری داس شکرآب است و هر دو مشغول جر و بحث خانوادگی‌اند. ارفیوس گرفتار طلسم و جادوی اسبی غیرعادی است. این اسب پیام عجیب و غریبی به او داده است و حال ارفیوس در نظر دارد این پیام را در شعر خود جاوید و ابدی سازد. از طرف دیگر یوری داس نیز گرفتار طلسم و جادوی زن خیثی است

به‌نام آگلانونس^۸ که ظاهراً تمام زنان شهر را جادو و افسون کرده است. هنگامی که ارفیوس ورد اسرارآمیزی را که اسب به او یاد داده برای همسرش می‌خواند، کل نمایش به زمان آینده برده می‌شود. یا این‌که صحنه نمایش بیش‌تر از سطح زمین اوج می‌گیرد. مضمون ورد این است: «مادام یوری داس از دوزخ باز خواهد گشت»^۹ مفهوم خارق‌العاده بودن هر لحظه بیش‌تر در این نمایش قوت می‌گیرد و بیننده متقاعد می‌شود که آنچه می‌بیند از سوی خدایان دیکته شده است. به‌نظر می‌رسد که متن نمایش هم مافوق‌طبیعی است و هم به سبک مضحکی طبیعی. هم ارفیوس و هم تماشاچیان چنین احساس می‌کنند که باید بمبی یا چیزی شبیه به آن منفجر گردد تا حال و هوا و فضای نمایش تصفیه شود. نزاع و مشاجره این زن و شوهر هنگامی اوج می‌گیرد که ارفیوس به همسرش می‌گوید که او عمداً شیشه پنجره را می‌شکند و همسرش را با هورتی‌بایز^{۱۰} در منزل تنها می‌گذارد. این جاست که درمی‌یابیم کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و این دو با هم سر و سری دارند. هورتی‌بایز از طرف آگلانونس مقداری سم به‌شکل حبه قند آورده که به اسب دهد. او هم چنین با خود پاکت نامه‌ای آدرس‌دار به‌همراه دارد که از طریق آن یوری داس بتواند برایش نامه بنویسد. درست قبل از آن‌که هورتی‌بایز بتواند سم را به اسب بخوراند، ارفیوس به بهانه برداشتن شناسنامه‌اش به‌طور غیرمنتظره وارد منزل می‌شود. هورتی‌بایز بلافاصله روی صندلی می‌پرد و وانمود می‌کند که مشغول تعویض شیشه شکسته است. وقتی که ارفیوس از روی حواس‌پرتی صندلی زیرپای هورتی‌بایز را می‌کشد، او خیلی راحت و آسوده در هوا معلق می‌ماند و چند لحظه بعد صندلی به زیرپایش مجدداً بازمی‌گردد. از قضا یوری داس همه وقایع را به عین می‌بیند. اکنون دیگر داشتن یک اسب سخنگو برایش کافی نیست، او حالا دوستی دارد که قادر است در هوا معلق باقی بماند. بیننده کم‌کم درمی‌یابد که جام‌های بزرگ شیشه‌ای که

هورتی‌بایز بر پشتش حمل می‌کند شاید بال‌های او باشند. اُرفیوس بار دیگر از منزل خارج می‌شود اما یوری‌داس که با چیزهای مرموز و اسرارآمیز میانه خوبی ندارد اعتمادش را به دوستش از دست می‌دهد. او توسط آگلائونیس که به اتفاق زنان شیر و پلید ملازمش کم‌کم روی صحنه ظاهر شده و نقش زنان عیاش و میگسار^{۱۱} را بازی می‌کنند مسموم گردید. هورتی‌بایز یوری‌داس را در اتاق تنها می‌گذارد و برای یافتن اُرفیوس از منزل خارج می‌شود.

سرعت جریان نمایش به تدریج شدت می‌گیرد و این ضرابهنگ در اواسط نمایش به اوج می‌رسد. در این جا مرگ که ملبس به یک لباس زیبای زنانه است، به اتفاق دو تن از ملازمانش به نام‌های رافائل^{۱۲} و عزرائیل^{۱۳} که روپوش جراحان را به تن دارند آماده‌اند تا یوری‌داس را قبض‌روح کنند. مرگ ابتدا حبه قندی به اسب می‌دهد و آن را ناپدید می‌کند. سپس مراسم خاصی را که تلفیقی از جادو و تشریح جراحی است بر جسم مفقود و ناپیدای یوری‌داس اعمال می‌کند. وقتی هورتی‌بایز و اُرفیوس بازمی‌گردند مراسم پایان یافته و همه آنان رفته‌اند. اُرفیوس در حالت اندوه و تألم شدید خویش قسم یاد می‌کند که همسرش را از چنگال مرگ نجات بخشد. در این حال هورتی‌بایز به او امید می‌دهد که راه چاره‌ای هنوز باقی است زیرا مرگ فراموش کرده است که دستکش‌های لاستیکی‌اش را که روی میز جا گذاشته با خود ببرد. برای رفتن نزد مرگ باید از درون آینه گذشت و اُرفیوس بعد از آن‌که دستکش‌ها را به دست می‌کند قدم به درون آینه می‌گذارد. مادامی که او از انتظار ناپدید است پستی زنگ در خانه را می‌زند و نامه‌ای تحویل هورتی‌بایز می‌دهد. اُرفیوس با یوری‌داس از درون آینه بازمی‌گردند ولی او یک نکته را نباید فراموش کند و آن این‌که به مجرد نگرستن به همسرش وی ناپدید خواهد شد. اما جریان این داستان افسانه‌ای را نمی‌توان تغییر داد در گرماگرم یک مشاجره دیگر خانوادگی آنچه نباید

رُخ دهد اتفاق می‌افتد. اُرفیوس به اتفاق هورتی‌بایز نامه‌ای را که در نبودش تحویل شده بود می‌خواند. این نامه از سوی شخصی ناشناس است و حکایت از این دارد که آگلائونیس و ملازمانش از ورد جادویی اُرفیوس که می‌گوید «مادام» یوری‌داس از دوزخ باز خواهد گشت» به شدت غضبناک و خشمگین‌اند، زیرا به‌زعم آنان این جمله ورد و جادویی شوم و نفرت‌انگیز است، از این رو در خانه‌اش رژه می‌روند و مرگش را خواستارند. این سمایش با ضرابهنگی سریع با مرگ اُرفیوس توسط زنان عیاش و میگسار و ناپدید شدن بدنش پایان می‌پذیرد. تنها سر اوست که باقی می‌ماند و روی سکویی جای می‌گیرد. صحنه آخر نمایی از عرش را نشان می‌دهد و ما در آن‌جا هورتی‌بایز را می‌بینیم که در سمت فرشته محافظ به‌همراه دو تن از نگهبانان خود، اُرفیوس و یوری‌داس که سرانجام موفق شدند به مصالحه و توافق نظر دست یابند، مشغول صرف ناهار است.

چنین نمایشی آن‌طور که من در این جا به اختصار بیان کردم به کوکتو این امکان را می‌دهد که مشغله‌های مهم ذهنی، مسایل و مشکلات و ریشه‌های ترس و اضطراب انسان‌ها را به نحوی گذرا ولی ماهرانه و باریک‌بینانه موشکافی کند. مانند آنچه برخی از بچه‌ها معمولاً انجام می‌دهند، کوکتو عمداً سعی دارد که با مبهم‌گویی و در لفافه‌نویسی ذهن خواننده را آشفته ساخته و او را گیج و متحیر سازد. برتون^{۱۴} در بیانیه خود جمله‌ای دارد که ممکن است در مورد این نمایش کوکتو صادق باشد. او می‌گوید: «آنچه در نمایشات خیالی جالب و تحسین‌برانگیز است این است که در پایان همه چیز صورت حقیقی و واقعی به خود می‌گیرند» ما چنان به دیدن معجزه پیرامون خود عادت کرده‌ایم که دیگر آن‌ها را معجزه نمی‌نامیم. پیکاسو^{۱۵} معتقد است هر بار که به حمام می‌رویم معجزه‌ای رُخ می‌دهد. این واقعاً یک معجزه است که انسان به همان راحتی که یک حبه فند در آب حل می‌شود، در وان

حمام حل نمی‌شود. نمایش اُرفه تعمقی است در مورد مرگ و نیستی. در این نمایش کوکتو به نحو معجزه‌آسایی مرگ را از گرداب پوچی و سیه‌وده بودن نجات می‌بخشد. می‌توانیم اذعان کنیم که در این نمایش مرگ از هیچ‌بودن و یا عدم بودن می‌گریزد. کوکتو بین دو نقطه حیات و زندگی و پوچی و عبث‌بودن آواره و سرگردان است. این همان چیزی است که کوکتو فرشته‌گرایی‌اش می‌نامد و همان دروس تعادل و آرامش و سکونی است که به تدریس همت می‌گمازد. مکان مورد علاقه او محل نمایشات بندبازی سیرک‌هاست که در بالا عرش کبریایی و در پایین مرگ را به‌همراه دارد. او یک هنرمند پارسی است، یک تازه‌کاری که الهه‌های شعر و موسیقی آموزشش داده‌اند اما او توانسته است خود را از بند هرگونه الگوهای تربیتی و آموزشی برهاند. سادگی او بسیار فریبنده و اغواکننده است. نمایش اُرفه او باید به همان روانی و سهولتی اجرا شود که یک تردست حقه‌های نمایشی خود را انجام می‌دهد. این نمایش او بسیار غنی و پرمایه است، نمایشی است سوررئالیستی که در نهایت ظرافت و لطافت آکنده از افسانه و اسطوره است. این اثر او در مورد سقوط و نزول یک انسان است به قلمرو مرگ و بازگشتش از آن دیار. انسان‌ها قادر نیستند واقعیات را بی‌پرده و آن‌طور که هست بپذیرند. کوکتو در یکی از کلمات قضاارش می‌گوید که حقیقت بسیار برهنه و عریان است. دست‌کم باید جامه مختصری بر اندام حقیقت پوشاند تا بتواند توجه مردم را جلب و آنان را به هیجان وادارد.^{۱۶} در واقع بدین‌گونه بود که سوررئالیست‌ها توانستند به ساحل رئالیسم حمله‌ور شوند.

من در ادبیات فرانسه هیچ اثری را تأثیربرانگیزتر و تکان‌دهنده‌تر از نمایش اُرفه کوکتو سراغ ندارم. شاید این گفته من مبالغه‌آمیز به نظر آید ولی هیچ اثر دیگری جز اُرفه کوکتو قادر نبوده است جنبه اسطوره‌ای مرگ یا تصور و خیال مرگ را این‌چنین حیرت‌آور به‌صورت

واقعی ترسیم کند. در ابتدای نمایش می‌بینیم که اُرفیوس مجذوب مسئله مرگ است و این کشش و علاقه در او از ناحیه اسبی ایجاد شده است که پیامش از قلمرو مرگ صادر می‌شود. با مرگ یوری‌داس او مشتاق‌تر و علاقه‌مندتر از پیش مجذوب مسئله مرگ می‌شود. استنباط کوکتو این است که هم‌چون گذرگاهی از میان آینده، مرگ جایگزین سحرآمیزی است برای حیات و زندگی. در این نمایش مرز بین مرگ و زندگی از بین رفته و ثابت و استحکامی ندارد. روانی جریان نمایش و آراستگی در علوم دقیقه که توسط آن همه چیز به نقطه کمال می‌رسند، در این نمایش به اندازه کافی وجود دارند تا بتوانند وهم یا خیالی واهی از ماهیت خارق‌العاده بودن خلق کنند. سرنوشت اُرفیوس و یوری‌داس در بُعد زمان گیره خورده است و کوکتو نیز که در کسی جزئی از ماهیت عرفانی پدیده‌ها دارد بیش‌تر روی قدرت جادویی لغزبان، طلسم آینده‌ها و مواد سمی حساب باز می‌کند.

فیلم کوکتو با عنوان خون شاعر^{۱۷} که در آن ابزار و اشیای عجیب و مرموز بسیار به‌کار رفته است، تعمق دیگری است در مورد مشغله‌های ذهنی انسان و اندیشه در مرگ در قسمت آئزین فیلم توضیحی درباره عنوان فیلم داده می‌شود. در آن جا گفته می‌شود که شعر به‌منزله دفتر است که در آن نجابت و اصالت خانوادگی افراد درج شده باشد و یا شبیه لباس نیروهای نظامی است که نشان و درجات روی آن تنها زمانی هویدا می‌گردد که خون رویشان پاک شده باشد. این فیلم تقدیم به نقاشان صاحب‌نام و اصل و نسب‌داری چون پيسانلو^{۱۸}، پائولو^{۱۹} اوسلو^{۱۹}، پیرا دلا فرانچسکا^{۲۰} شده است. (نباید فراموش کرد که سوررئالیست‌ها عنایت خاصی به اوسلو داشتند.)

در این جا کوکتو با لحنی بسیار جدی‌تر از آنچه در نمایش اُرفه‌اش شاهد بودیم به توضیح این نکته می‌پردازد که شاعر چون مفسری روحانی است و با

چون کشیسی است که نقش وی آشنا ساختن مردم با پدیده‌های مرموز و شگفت‌انگیز است. این فیلم که به تماشای عموم درآمد در مورد شاعری است که علایم و سمبل‌های محرمانه او تنها با ریخته‌شدن خورش قابل تشخیص و رؤیت می‌شوند. این فیلم بی‌شبهت به کارهای جادویی و اعمال سحرآمیزی که مالارمه^{۲۱} بر روی کاهن خویش، هرودید^{۲۲}، انجام داد نیست. هم‌چنین این اثر بی‌شبهت به هنر سوررئالیست‌ها نیست، چرا که آنان به تعریف زبان و بیان تصورات و رؤیاهای انسان اکتفا می‌کنند و هرگز در پی تفسیر و تشریح آن‌ها نیستند. پدیده‌های مرموز و شگفت‌انگیز به خودی خود وجود دارند و باید آن‌ها را با همان ابهام و شگفتی شناخت. شعر هم همین‌طور، اگر نخواهیم شعری را تفسیر و تأویل کنیم آن دیگر شعر نخواهد بود. دنیای وهم و خیال تا زمانی لذت‌بخش و دلپذیر است که فاصله‌اش را با دنیای عقل و منطق حفظ کند. یک شعر، یک راز، یک رؤیا و یا فیلمی چون خون شاعر در نگاه اول غیرقابل درک به نظر می‌رسد و سمبل‌های به‌کاررفته در آن بسیار شخصی و خصوصی پنداشته می‌شوند. گفته شده است که این فیلم کوکتو جز برای خودش برای کس دیگری قابل فهم نیست. اما از آنجایی که سوررئالیسم با تخیلات روانی و روانکاوی ارتباطی تنگاتنگ دارد بر این باور است که آنچه سمبل شخصی‌اش می‌نامیم و یا رؤیایی که در محدوده ذهنی فردی مجسم می‌شود در حقیقت شخصی نبوده و صورت جهانی دارد. ما در رؤیایمان گذشته و آینده را می‌کاویم و در هر دو نشانی از چیزی شخصی و خصوصی نمی‌یابیم. زمان برای همه یکی است و به یک تساوی وجود دارد. ما انسان‌ها در حقیقت چند حیاته هستیم و زندگی‌مان تنها منحصر به شخص خود ما نیست. ما بیش از آنکه مسئول حیات و بقای خودمان باشیم در قبال انسان‌های ذی‌روح بی‌شمار دیگری بار مسئولیت به‌دوش داریم.

در ابتدای فیلم برجی را می‌بینیم که در حال سقوط است و در انتهای فیلم باز همان برج را می‌بینیم که کاملاً فرو نشسته و ویران شده است. آنچه بین این دو صحنه می‌آید بیانگر رؤیا و تصورات ذهنی انسان‌هاست که با آنچه از مفهوم عادی زمان می‌دانیم قابل شرح نیست. ضرباهنگ نمایش اُرفه کوکتو و به‌طور کلی دیگر نمایشات او، در این فیلم به مدد هنر سینما سرعتی افزون‌تر یافته است. در این فیلم باید آنچه را در مورد زمان می‌دانستیم فراموش کنیم، زیرا مشخص نیست زمان وقوع اعمال بازیگران به چه تاریخی بازمی‌گردد، علاوه بر این آنان لباس‌هایی از ادوار مختلف تاریخی به تن دارند. هم‌چنین در این فیلم باید آنچه در مورد قوانین طبیعی می‌دانیم به ورطه فراموشی بسپاریم، زیرا مانند اُرفیوس مسردی را می‌بینیم که به راحتی وارد آینه می‌شود، گویی که آب است و یا دختر جوانی را می‌بینیم که با پرواز به طرف سقف اتاق اوج می‌گیرد. کوکتو تا مدت‌های مدیدی از سمبل‌های مخصوص خودش یعنی غوطه‌ورشدن در آب و راه‌رفتن روی طناب بندبازی مدد جست.

این فیلم شامل چهار بخش است. بخش نخست آن بدنام دست زخمی یا جای زخم شاعر^{۲۳} است. در ابتدای این بخش صدای کوکتو را می‌شنویم که می‌گوید: «مادامی که طدای رعد توپ‌های فونتنوی^{۲۴} از مسافتی دور در اتاقی محقر به گوش رسد...» و داستان با تصویر مرد جوانی آغاز می‌شود که ظاهراً هم شاعر است، هم قهرمان و در حال رسم تصویر چهره‌ای است. از بُعد روحانی و غیر فیزیکی می‌توان اذعان کرد که او خود کوکتوست، چرا که بر روی شانه‌اش جای یک زخم و نیز امضای ستاره‌مانند کوکتو نقش بسته است. از بُعد ترسیمی و شکل ظاهری وی می‌توان گفت که او یک ستاره سینماست و بی‌شبهت به رادولف ولین تینو^{۲۵} نیست. بعد از آن‌که ضربه‌ای به در اتاقش می‌خورد او متوجه می‌شود دهان چهره‌ای که نقاشی می‌کرد جان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
پرتال جامع علوم انسانی

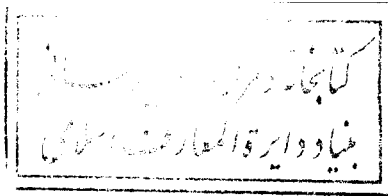
گرفته و به دستش چسبیده است. او سعی می‌کند دستش را از آن برهاند. آن‌که پشت در بود بسیار هراسان می‌شود و صحنه را فی الفور ترک می‌گوید. نقاش هنرمند درمی‌یابد که آن دهان جان‌گرفته اکنون به کف دستش چسبیده است و در تلاش برای یافتن هوایی جهت تنفس تقلا می‌کند. پنجره را می‌گشاید و دستش را بیرون می‌گیرد ولی آن دهان هم چنان به کف دستش چسبیده است. بدناچار با آن دهان جان‌گرفته کنار می‌آید و آن قدر دستش را به بدنش می‌مالد تا به خواب رود. وقتی از خواب برخاست دستش را جلوی صورت مجسمه زنی می‌گیرد و آن دهان به صورت او منتقل می‌شود. صدایی از آن مجسمه شنیده می‌شود که می‌گوید: «آیا احمقانه نیست که آدم دستش را با یک مجسمه خشک کند؟ و آیا این احمقانه نیست که کسی مجسمه‌ای را از خواب چند صد ساله‌اش بیدار کند؟».

سمبل اصلی این بخش از فیلم یعنی یک دهان جان‌گرفته، که توسط هنرمند نقاش روی کاغذ رسم شده بود و اول به دست خودش و سپس به چهره مجسمه انتقال یافت بیانگر تلفیق و ترکیب شعر با احساسات جنسی و عاشقانه است. این دهان هم می‌بوسد و هم قادر به تکلم است. نقش این دهان برانگیختن احساس و هیجان در آدمیان است و تغییر شکل این احساسات به نوعی هنر. شاید بتوان آن را سمبلی دانست که ماهیت دوگسوانگی هنر را نشان می‌دهد: از طرفی جنون و دیوانگی محض و از طرف دیگر عقل و منطق. به عبارت دیگر این سمبل جنبه دیونیسوس^{۲۶} و آپولو^{۲۷} بودن هنر را می‌نمایاند. این سمبل بیانگر تسلیم در برابر هوای نفس و حفظ اصالت شکل و فرم اشیا است. بخش نخست این فیلم یادآور افسانه پیگمالیون^{۲۸} است که در آن، اثر هنرمندی جان می‌گیرد و در پایان پیش از خود هنرمند عمر می‌کند. این نکته در جمله‌ای که مجسمه بر زبان می‌راند نهفته است. آن‌جا که وی در مورد بیدارکردنش از خوابی سنگین و چند صد ساله زبان به

اعتراض می‌گشاید. این مجسمه مغلوب و مقهور هوش و قریحه فوق‌العاده سازنده آن است، به عبارتی می‌توان گفت که قربانی و برده مجسمه‌ساز است. اما به محض آن‌که این مجسمه شکل کاملی از خود یافت از بند اسارت رهایی می‌یابد و فاتح و ارباب خویش می‌گردد. منظور از «خواب چند صد ساله» همان خفتگی ضمیر ناخودآگاه انسان‌هاست که در خواب و رؤیا جان می‌گیرد تا بر خواب‌رونده خود استیلا و چیرگی یابد.

عنوان بخش دوم فیلم چنین است: «آیا دیوارها گرش دارند»^{۲۹}. دهانی که بر صورت مجسمه است لب به سخن می‌گشاید و می‌گوید: «آیا فکر می‌کنی خلاصی از دست یک زخم به همین راحتی است؟ آیا فکر می‌کنی به راحتی بتوان دهان زخمی را بست؟» برای تنهایی و عزلت هنرمند اتاق وی بیش از پیش حکم زندان را پیدا کرده است. اما در اتاق تبدیل به آینه‌ای می‌شود و وی هم چون ارفیوس به سهولت شکافتن آب از درون آینه عبور می‌کند. در این لحظه ما نیز از پشت سر شاعر قدم به دوزخ وی می‌گذاریم که به دالان و دهلیز هتلی شبیه است. او در طول راهرو به راه می‌افتد و هم چون فردی که با نگرستن به بدن برهنه دیگران اطفاء شهوت می‌کند از سوراخ کلید چهار اتاق درون را می‌نگرد.

۱. در اولین اتاق او یک مکزیکی را می‌بیند که توسط حوخته آتش اعدام شده است. فیلم به عقب بازمی‌گردد و ما صحنه شلیک گلوله‌ها را نظاره می‌کنیم. صدایی نهیب می‌زند: «ای مکزیکی در سپیده‌دم، بلوار آراگو^{۳۰} باگودا^{۳۱} و حنره قبری در ویسنز^{۳۲} و نیز با هتلی که در آن هستی برایت هیچ فرقی نخواهند داشت.» روابط به‌ظاهر گسسته و منفک این چهار مکان از هم با احتمال قریب به یقین تبدیل حمایت به مرگ و نیستی به هم پیوند خورده و انسجام می‌یابد. حیات انسان‌ها به‌صورت چرخه‌ای از زندگی - مرگ - زندگی به راه خود ادامه می‌دهد. بنابراین زمان نیز در همین

مسیر ادامه حرکت می دهد و گاه می تواند عقب‌گرد نیز داشته باشد. دومین صحنه همین اولین اتاقی که صحبتش رفت تجلی نوعی رؤیا درون رؤیاست و شاید هم فیلمی درون فیلم دیگر. چشمان این هنرمند رؤیاپرداز به‌مثابه یک دوربین عکاسی عمل می کند و مغز او انباشته از تصاویری است که در خود ثبت و ضبط کرده است.

۲. صحنه دومی که شاعر ما از سوراخ کلید مشاهده می کند خلوت‌نگاه و جای دنجی است برای مصرف تریاک. در این جا باز منظره تجسمی از رؤیا پیش رو داریم، یا به عبارتی رؤیایی درون رؤیایی دیگر. چشمی که هرگز مژه بر هم نمی زند داریم در حال پاییدن است. در واقع باید گفت که در خواب و رؤیا شخص به‌وسیله آنچه می بیند دیده هم می شود.

۳. در اتاق سوم که نامش «دروس طیار»^{۳۱} است دختر جوانی را می بینیم که توسط زنی شلاق به دست که ظاهراً معلم مدرسه است، تنبیه و مجازات می شود. دخترک پروازکنان به سقف اتاق اوج گرفته و از آن بالا معلمش را به ریشخند و تمسخر می گیرد. در عالم خواب و رؤیا ما قادریم آنچه که در بیداری آرزوی انجامش را داریم جامعه عمل پوشانیم.

۴. صحنه چهارم تحت عنوان قراقرز ملاقات ناکام^{۳۲} تنها صحنه‌ای است که شاعر عملاً وارد صحنه شده و شخصاً کاری را انجام می دهد. در این جا چشم گاومیشی را می بینیم که اطراف صحنه نمایش می چرخد. نگاه این گاومیش از روی کاناپه‌ای می گذرد که روی آن سر زنی با پاهای مردانه وجود دارد. دستی را می بینیم که اسلحه‌ای را محکم گرفته و صدایی را می شنویم که فرمان آتش می دهد. بعد از شلیک اسلحه، شاعر را می بینیم که ملبس به ردایی بلند و یک نشان افتخار است. صدایی طنین افکن می شود که می گوید: «من راه عزت و سربلندی را خواهم گشود». آن‌گاه ردا و نشان افتخارش را می دزد و به درون آینه آنگونه بازمی گردد. صدایی

می آید که می گوید: «آینه‌ها باید قبل از انعکاس تصاویر خود کمی در مورد آن اندیشه کنند». شاعر تیشه به دست می گیرد و مجسمه را خرد می کند و در این حال صدایی خیر بدیمنی می دهد: «با شکستن یک مجسمه خود نیز خطر مجسمه شدن را پذیرفتی».^{۳۴} این دو رویداد به طرز شگفت‌انگیزی با هم پیوند خورده‌اند، زیرا یکی از آن‌ها به جهان زندگان و دیگری به دنیای مردگان می پردازد.

۵. دوی این حوادث در اتاق و با درون مکانی سرپوشیده انجام می پذیرند که خود تأکیدی است بر ماهیت مرموز بودن آن‌ها. در هر چهار صحنه‌ای که در هتل شاهدش بودیم ارتباطی با مرگ می یابیم. ۱) اعدام آن روستایی مکزیک (۲) خفتگی و مرگ حواس انسان و ضمیر خودآگاه او که توسط مصرف مواد مخدر حادث می شود (۳) مرگی که از روی وحشت و جنون آنی صورت گیرد و ما آن را در صحنه تنبیه شاگرد توسط معلم شاهد بودیم (۴) و سرانجام خودکشی شاعر. اگر صحنه آغازین فیلم یعنی مجسمه ناطق بیانگر افسانه پیگمالیون باشد، باید گفت که صحنه دوم فیلم یعنی صحنه دالان و دهلیز هتل مبین افسانه بعد از پیگمالیون است. بعد از حیات و خلقت موجودات، مرگ و نابودی به‌همراه خواهد آمد. زمانی که شاعر به خلق چیزی همت می‌گمارد در واقع به دست مخلوق خویش محو و نابود می‌گردد.

بین دو صحنه واپسین فیلم، مانند دو صحنه آغازین آن، پیوستگی و اتحادی می توان یافت. این بار محل وقوع نمایش جای سرسته‌ای نیست. در بخشی از فیلم تحت عنوان «نبرد گلوله‌های برفی»^{۳۵} کوکتو از صحنه آغازین رمان خود به‌نام کودکان وحشتزده^{۳۶} مدد می جوید و حتی از نام یکی از شخصیت‌های به‌کاررفته در آن اثر، یعنی دارگلووس^{۳۷} استفاده می کند. در انشای بازی کودکان در حیاط مدرسه و پرتاب گلوله‌های برفی به هم، مجسمه‌ای برنزی از نظر محو می‌گردد گویی که از یخ و برف ساخته شده است. دارگلووس، سردهسته قلدر

و گردن کلفت کلاس، به طرف سکوی خالی از مجسمه می‌رود و محکم و استوار در جای خالی مجسمه می‌ایستد، گویی که تمام بیفتی و انسجام مجسمه در وجود او حلول کرده است.

دارگلوُس گلولهٔ برفی بیفت و محکمی را به طرف دوست همکلاسی‌اش پرتاب می‌کند. آن‌گاه صدایی برخاست و گفت: «این گلولهٔ برفی قلبِ قربانی تو شد و موجب گردید که جامه‌اش در تنهایی و انزوای خویش، قائم و استوار بر تشن بشینند. او خالق ناشناخته‌ای است که قدر به حفاظت هیچ چیز نیست.»

گلولهٔ برفی مرگبار احتمالاً همان زخم شاعر است که در قسمت اول فیلم، جایی که فه‌رمان داستان تا کمر برهنه بود، آن را دیده بودیم. زخمی که بر قلب پسرک نشسته بود در بزرگی به شانهٔ او انتقال یافت و به شکل ستاره‌ای درآمد که بی‌شبهت به امضای ستاره‌مانند کوکتو در پای آثارش نبود. جای زخمی که از گلولهٔ برفی به وجود آمده بود نشان‌دهندهٔ زخم روحی قلب پسرکی است که در دام عشق دارگلوُس اسیر بود و از این‌رو به دست او قربانی گردید. بعدها وقتی که این پسرک مغلوب، شاعری فاتح می‌شود این زخم تبدیل به ستاره می‌گردد. پسرکی که روزی به دست سردستهٔ کلاس قربانی شده بود، اکنون تبدیل به کوکتو شده است. (و این جناسی است که شاید فقط در زبان فرانسه میسر باشد).^{۳۸} تجربه و رویدادی واقعی که موجب هلاکت وی شد و یا موجب گردید که سختی و مشقتی فراوان را تحمل کند اکنون جنبهٔ هنری به خود گرفته و از او خالق توانا ساخته‌است. در دو بخش اول فیلم، وقایع نمایش حول و حوش یک مجسمه می‌چرخد: اول حیات‌دادن به آن و سپس نابودکردنش. در بخش سوم فیلم که بازگشتی است به دوران طفولیت پسرک، این عمل مجدداً تکرار می‌شود. دارگلوُس، قلدر و بزنبه‌دار کلاس. آتش عشق را در وجود پسرک شعله‌ور می‌کند و سپس او را با گلولهٔ برفی محکمی از پای درمی‌آورد.

قسمت چهارم که بخش آخرین فیلم نیز هست در ادامهٔ ماجرای قسمت سوم فیلم می‌آید. نام این بخش از فیلم «کارت ریوده‌شده»^{۳۹} است. بعد از آن‌که روح به درون کالبد بی‌جان مجسمه‌ای دمیده شد، شاهد روند معکوس این جریان می‌شویم. پسرک جان‌داری تبدیل به مجسمه می‌شود. پسرک مقتول مانند مجسمه‌ای در خواب روی برف‌ها دراز کشیده است. قرار است قاتل او، که اکنون همان شاعر باشد، کشته شده و قربانی گردد. وقتی که شاعر بزرگ می‌شود درمی‌یابیم که او هم دارگلوُس است و هم پسرکی که توسط دارگلوُس به قتل رسیده بود. میز قماری جلوی پسرک گذارده می‌شود. وقایع این صحنه فوقاً یادآور صحنه‌ای است از نمایش اُرفه که در آن مرگ را با دو تن از ملازمانش دیده بودیم. دور میز بازی دو تن را می‌بینیم: قهرمانی که ملبس به جامه‌ای دنباله‌دار است و زنی که لباس شب به تن دارد که البته مجسمه‌ای بیش نیست. در فاصله‌ای دور از آنان دو گروه از تماشاچیان را می‌بینیم که در لژ مخصوص نشسته و نمایش را متفاوت با یکدیگر دنبال می‌کنند. شاعر قمارباز از جیب کت پسرکی که زیر میز است تکخال دل را بیرون می‌کشد. هرگونه تجربهٔ بشری را که در پشت این سمبل پنهان است می‌توان به حقه و فریب در بازی قمار تشبیه کرد که نه تنها هنرمند از طریق آن به شناخت خوش‌نایل می‌گردد بلکه قادر می‌شود تماشاچیان را نیز بفریزد. افرادی که در لژ نشسته‌اند مین عجز عموم‌اند در فهمیدن حرف شاعر. سیاه‌پوستی برهنه که بدن چرب و روغنی‌اش با زمینهٔ سفید و برفی صحنهٔ نمایش تضاد شدیدی دارد فرشتهٔ نگرهبان یا شاید میکائیل^{۴۰} است که پسرک مرده را با خود می‌برد. او نقش هورتنی‌بایز در نمایش اُرفه را بازی می‌کند و فیلم را به مرحلهٔ گره‌گشایی و فرجام عمل می‌رساند. او تکخال دل را از شاعر بازپس می‌گیرد. در صحنه پایانی فیلم گاو یوروپا^{۴۱} را می‌بینیم، زنی مشغول قدم‌زدن است، چنگ یا بریوط شاعر در گوشه‌ای مشهود است، سر زنی را

می‌بینیم که اکنون تبدیل به مجسمه شده است و آن‌گاه صدایی می‌شنویم که می‌گوید: «بیزاری و ملالت فانی ابدیت»^{۴۲}.

فیلم خون شاعر کوکتو به داستانی می‌پردازد که مسیر حرکتی آن برعکس است (از پایان به آغاز). در آغاز شاعری را می‌بینیم و سپس دهانی را که بر همه چیز محیط است. این دهان کنایه از سخن نظم یا شعرگونه است که به خلقتی لطیف و شاعرانه اشاره دارد. در صحنه دوم چشمی را می‌بینیم که بر همه چیز احاطه دارد. این چشم کنایه از تلاش و تقلائی شاعر برای غور و کنکاش در بطن وجودی خویش است. او می‌خواهد پشتِ دیگر سکهٔ زمان حال را ببیند و اشعار ممنوع از سمبلی که می‌سراید را دریابد. در صحنه سوم دوران طفولیت شاعر را می‌بینیم. او در این صحنه زخمی برمی‌دارد و به تفحص در خود و گذشتهٔ خویش می‌پردازد. صحنهٔ تماس و برانگیختن حس بساواپی بیننده شاید عالی‌ترین نقطه در کلی روند جریان فیلم باشد. بیننده سفتی و سختی گلولهٔ برفی را حس می‌کند و تأثیر یا احساس درد آن را بعد از برخورد به پسرک می‌فهمد. در قسمت چهارم فیلم می‌بینیم که حقه و فریب در بازی قمار کنایه از هنر به‌شمار می‌رود. هنری که اطرافش را چیزهای گوناگون غیرفانی نظیر فرشته، یوروپا و چنگ احاطه کرده‌اند.

وقایع این فیلم در دوزخ اتفاق می‌افتد اما دوزخی که درون خود انسان است و در آن پیکره‌های عجیب و غریب در ظلمت درونی محض این سو و آن سو می‌روند. این دوزخ با دوزخی که در علوم مذهبی و خداشناسی آمده است کاملاً تفاوت دارد. نه تنها نمایش اُرفه و فیلم خون شاعر کوکتو بلکه کلیه آثار او به مسئلهٔ گریزگاه و محل دنج هنری هنرمند و دگرگونی و استحالهٔ شعری او می‌پردازد که این مسئله مشکل اساسی همهٔ هنرمندان است.

موتنین^{۴۳}، روسو^{۴۴} و ژید^{۴۵} هر سه بر این عقیده

بودند که انسان نیاز به اقرار و اعتراف دارد و باید حرف دلش را بزند. اثر ادبی باید مانند اقرار و اعترافی باشد که در انظار صورت گرفته است. فلوربر^{۴۶} برعکس این را می‌گفت. در بسیاری از نامه‌هایش به لوئیس کالت^{۴۷} او خاطر نشان ساخته بود که دوست ندارد چیزی از زندگی خصوصی‌اش در آثارش منعکس شود. روش سوررئالیست‌ها در اقرار و اعتراف از طریق خواب و رؤیا صورت می‌گیرد. آنان به نشن‌ها و پیکره‌های فانی که مسا را خرامان‌خرامان به اعماق مجهول و مرموز و خودمان می‌برند حیات و زندگی می‌بخشند. روش اصیل سوررئالیست‌ها در بازگوکردن صریح و بی‌پردهٔ این تجربیات استوار است. کوکتو در پیروی از این روش یک گام فراتر رفته است و سعی دارد به استنتاجی اجتناب‌ناپذیر دست یابد. او تمعلاً به دنیای وهم و خیال که در آن همه چیز آشکار می‌گردد شکل حساب‌شده‌ای داده است. شکل‌گیری آثار او از طریق ارتباطی است که با داستان‌های محکم افسانه‌ای دارند. وقتی که یک اثر هنری آن‌قدر قوام و استحکام داشته باشد که بتواند افسانه‌های باستان را در خود بپذیرد، آن‌گاه اسطوره‌ها از بی هم روان خواهند شد.

تفاوتی که بین موتنین و یک سوررئالیست در زمینهٔ اقرار و اعتراف وجود دارد همانند تفاوت اخلاص است با روشنی و وضوح. تفاوت است بین چیزی که نسبت به آن صادفیم و چیزی که باید اول واضح و روشن باشد تا بعد بتواند چیزی را که نسبت به آن احساس خالصانه و بی‌غل و غش داریم در خود جای دهد. این‌که بتوان کسی را مجبور به داشتن احساسی پاک و بی‌ریا کرد خود مشکل دیگری است. پاسکال^{۴۸} این نکته را خاطر نشان می‌شود که کلیسای کاتولیک گناهکار را مجبور نمی‌کند تا شرح معاصی‌اش را نزد کسی بازگوید. ژید معتقد است که دروغ‌گفتن گناه کبیره نیست زیرا حضرت مسیح هرگز در جایی دروغ‌گفتن را رسماً منع نکرده است.

به نظر می‌رسد که در روح و روان یک انسان سالم و هوشیار، یعنی انسانی که هم توجه به ضمیر آگاه و هم دقت نظر به بُعد ناخودآگاه خود دارد، ترازوی و ابهام بیان به میزان مساوی وجود دارد. توجه بیشتر هنر سوررئالیستی و نیز تئاتر کوکتو معطوف به وجود ابهام و کُننگی کلام است. کوکتو در تمثیل‌های خویش از افرادی نم می‌برد که بسیار نام‌آور و غول‌پیکرند: افرادی چون قهرمانان برجسته افسانه‌ها، ارفیوس، اُدیپوس^{۴۹}، پیگمالیون، گالاها^{۵۰} و... غیره که باید به مدد کمندی و لُغزبان خُرد و کوچک شوند. در یکی از اشعارش کوکتو چنین می‌گوید: «من دروغی هستم که سخن از حقیقت می‌راند»^{۵۱}. هنر نیز می‌تواند نوعی از دروغ باشد که ما را به حقیقت رهنمون می‌کند. موتین به وسایل آرایشی زنان اشاره می‌کند و ضمن تلبیس خواندن آن معتقد است همان‌گونه که زنان با گریم زیبا می‌شوند، دروغ نیز می‌تواند چهره زیبایی پیدا کرده و دوست‌داشتنی شود. به عبارتی ما از طریق بیراهه به مقصد حقیقت گام بر می‌داریم.

کشمکش‌ها، تلاش‌ها و تفل‌هایی که هر روز با آن دست‌به‌گریبانیم، پنجه در چنگال نیروهایی دارند که منع از آن می‌شوند خودمان را آن‌طور که هستیم نشان دهیم. سوررئالیست‌ها معتقدند که این مشکل زمانی حل‌شدنی است که انسان از لحاظ ذهنی از تلباط نامحدودی داشته و حقایق پنهان درون خویش را آشکار سازد. البته معدودند کسانی که شهامت رویارویی با این حقایق را داشته باشند. مکتب سوررئالیسم اولین بار به این خاطر مورد حمله و انتقاد قرار گرفت که برای مردم قابل فهم نبود ولی بعد از آن‌که مردم کم‌کم به درک و فهم و شناخت آن نائل آمدند، که سوررئالیسم بیش از حد به افشای مکنونات می‌پردازد. مردم می‌گفتند که در سینه هر کس رازی است که باید هم‌چنان راز باقی بماند و هرگز فاش نگردد. آنان می‌گفتند به مجرد این‌که حقیقت به ساحه منهیات مذهبی حمله‌ور شود و آن را مورد

انتقاد قرار دهد از وجهه عمومی‌اش کاسته خواهد شد. اغلب به این نکته اندیشیده‌ام که اثر خون شاعر کوکتو و شاید کلیه آثار او یادآور قهرمانی باشد یونانی بدنام فیلاکتیس^{۵۲}. او جنگاوری بود که کمان در دست زخمی شد و جراحت برداشت. او دو جنبه ناشناخته هوش و استعداد انسان را که همانا ضعف و قدرت و عجز و توانمندی باشند به هم مرتبط ساخت. چنین به نظر می‌رسد که ذوق و قریحه هنرمند ریشه در طلب مغفرت و تقدیم قربانی برای جلب رضایت دارد. تیوغ و ذکاوت هنرمند با ناخوشی و بیماری او و در موارد متعددی با نبود خون در رگ‌هایش پیوند خورده است. تا زمانی که توانایی و قدرت او مورد صدمه و آسیب قرار نگیرد نمی‌تواند جنبه وجودی داشته باشد. نویسنده حکم بندبازی را دارد که مجبور است تمام روز تمرین کند تا در نمایش بعد از ظهر آن روز کاری دست خودش نداده و سر و دستش را نشکند. به همین منوال می‌توانیم در وجود هنرمند رگه‌هایی از یک انسان ابله ببینیم و یا نشانی از آثار نیمه‌پیاپی‌گونه در او جست‌وجو کنیم. امروزه هنرمند را در نقش دل‌فکی می‌بینیم و یا قماربازی که مسئول توزیع کارت‌های ورق است، گاه نیز او را در شکل جدیدی از یک هنرمند شعبده‌باز می‌بینیم. یعنی کارگردان سینما.

پی‌نوشت‌ها:

1. Cocteau

۲. Orphée، این واژه ریشه در کلمات Orphelin ~ ine

(أحقیق - أحقیق) دارد و به معنای کودکی است که پدر و مادر با یکی از این دو را از دست دهد: بنیم.

3. Théâtre des Arts

4. Georges Pitoëff

۴۰. Michael، میکائیل فرشتهٔ اعظم که نورات او را حافظ نوم اسرائیل خوانده.

۴۱. Europa، در افسانه‌های یونان یورونا ساهزاده‌ای فینی بود که به دست رئوس به شکل گاو بر سیدی درآمد.

42. ennui mortel de l'immortalité

۴۳. Montaigne، موبسده و مقاله‌نویس فرانسوی (۱۵۳۳-۱۵۹۲).

44/ Rousseau

۴۵. Gide، رمان‌نویس و منتقد ادبی فرانسه (۱۸۶۹-۱۹۵۱).

۴۶. Flaubert، رمان‌نویس فرانسوی (۱۸۲۱-۱۸۸۰).

47. Louise Colet

۴۸. Pascal، فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی (۱۶۲۳-۱۶۶۲).

۴۹. Oedipus، در افسانه‌های یونان، ساهی که باخواستنه بدرش راگشت و با مادرش ازدواج کرد.

۵۰. Galahad، در داستان آرنور، پادشاه افسانه‌ای انگلیس در قرن ششم میلادی، گالاهااد شوالیه‌ای بود که به دلیل احلاص و نجات خویش موفق شد جام مقدس شراب مسیح را بیابد.

51. Je suis un mensonge qui dit la vérité

52. Philoctetes

۵. Orpheus در افسانه‌های یونان این شخص موسیقی‌دانی بود که توانایی نجر اعجاب‌انگیزی در نواختن چنگک داشت. وقتی که همسر وی، یوری‌داس درگذشت او نوانست اجازهٔ حلاصی وی را از Hades یا مکان و مأوای مردگان به دست آورد. اما به دلیل تحلف از ایمان منی بر نگاه‌کردن به همسرش، یوری‌داس نابدیدگشت

6. Ludmilla Pitoeff

Eurydice، تلفظ اصلی این کلمه یوری‌داس است که به دلیل سهولت در تلفظ فارسی بای آخر را حذف نمودم.

8. Aglaonice

9. "Madame Eurydice reviendra des enfers"

10. Heurtebise

۱۱. اشاره به Bacchus خدای شراب و میگساری.

۱۲. Raphael، نام یکی از فرشتگان اعظم.

۱۳. Azrael، نام یکی از فرشتگان اعظم.

14. Breton

۱۵. Picasso، نقاس و مجسمه‌ساز اسپانیایی در فرانسه.

16. La Vérité est trop nue; elle n'excite pas les hommes

17. Le Sang d'un Poète

18. Pisanello

19. Paolo Uccello

20. Piera della Francesca

21. Mallarmé

22. Hérodiate

23. La main blessée ou la cicatrice du poète

24. Fontenoy

25. Rudolph Valention

۲۶. Dionysus، در افسانه‌های یونان نام یکی از خدایان انمبیاد که خدای شراب و میگساری و زراعت محسوب می‌شند.

۲۷. Apollo، خدای زیبایی و شعر و موسیقی که بعدها به نام خدای آفتاب یا هلیوس شناخته شد.

۲۸. Pygmalion، در افسانه‌های یونان وی مجسمه‌سازی بود که سانسق مجسمهٔ ساخت دست خودش شد و بعداً آفرودیت (Aphrodite) الههٔ عشق و زیبایی به آن حیات بخشید.

29. Les murs ont-ils des oreilles?

30. Arago

31. Vincennes

32. leçons de vol

33. Un rendez-vous désespéré

34. A casser une statue, on risque d'en devenir une

35. La bataille des boules de neige

36. les Enfants Terribles

37. Dargelos

38. Coq - Cocteau

39. La Carte Volée