

سوررئالیسم و ادبیات ایران

حسنى

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

عین حال هرگز کاملاً قابل توضیح نبوده است. می توان گفت این کیفیت، ظاهرشدن تخیلات و توهمات بی نام و نشان هنرمند در اثرش و برکنارشدن منطق متعارفی یا عقل سلیم و میدان یافتن نوعی بی منطقی یا تمایلات نامعقول است که از اعماق ضمیر تاریک انسان سرچشمه می گیرد. انسان افسانه پرداز و اسطوره ساز با بهره گیری از طبیعت بکر اطرافش و تخیل بی حد و مرزش با جهان در ارتباطی تنگاتنگ بود. جویباران و

سال ۱۹۲۴ سال انتشار بیانیه سوررئالیسم به وسیله آندره برتون است که اصول نظری جنبش جدیدی در رشته های گوناگون هنری: شعر، نقاشی، پیکرسازی و حتی موسیقی به حساب می آمد. سوررئالیسم مانند هر جنبش دیگری به طور ناگهانی شروع نشد. می توان گفت از نخستین روزهایی که انسان به آفرینش هنری پرداخته، همیشه در بسیاری از آفریده های او کیفیت غریبی وجود داشته که بیننده و شنونده را مسحور می کرده و در

دشت‌ها و کوهستان‌ها در ذهن او منابعی برای بهره‌برداری اقتصادی نبودند بلکه ماهیتی زنده و جاندار داشتند. نفس می‌کشیدند، سخن می‌گفتند، خشمگین می‌شدند و یا بر سر مهر می‌آمدند. جنگل و دریا و درخت و حیوان اندیشه‌ها و خیالاتی داشتند، درست مثل خود انسان و این یعنی حکومت تخیل و رؤیا.

انسان اولیه بین رؤیا و واقعیت مرزی نمی‌شناخت. غول و جن و پریزاد به اندازه زن و فرزند او حقیقی و لمس‌شدنی بودند. آن قدر که به دفع شر ارواح خبیثه می‌اندیشید نگران برخورد با بیر و پلنگ وحشی نبود. او در میان اشیای زندگی می‌کرد و بر آن‌ها نام می‌گذاشت. این نام‌گذاری خود غالباً کیفیتی غیرمنطقی داشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که نام شی حاصل ارتباط ذهنی عمیق و دوردست یک انسان با روح و روان آن شی باشد. در قدیم‌ترین آثار هنری برجای مانده از تمدن بشری نیز گاهی این شکستن قالب‌های منطقی قابل مشاهده است. آثار استادانی مانند داونچی، بوتیچلی، ویلیام بلیک و فرانسیکو گویا نشانه‌هایی از تسلط تخیل رها و عاری از منطق متعارف را نشان می‌دهند. اما نخستین نشانه‌های سوررئالیسم را باید در آثار نقاشان رمانتیک جست‌وجو کرد. مثلاً تابلویی به نام کابوس از یک نقاش ناشناس رمانتیک باقی است. تصویر زنی است که گریه بسیار عظیم‌الجثه‌ای روی سینه‌اش نشسته است. در این تابلو منطق خاصی به چشم نمی‌آید اما فضایی هول‌انگیز و کابوس‌وار را القا می‌کند.

سوررئالیسم چیزی نیست مگر آزادی مطلق وهم و خیال و برکناری منطق و عقل از جریان آفرینش هنری. ماکس ارنست نقاش آلمانی و از پیشتازان سوررئالیسم می‌گوید: در اثری که شایسته آن باشد که سوررئالیستی محض نامیده شود، جایی برای انضباط آگاهانه عقلانی و ذوق و اراده وجود ندارد. بنابراین سوررئالیسم مطابق تعریف خود سوررئالیست‌ها، عبارت است از حذف کردن ذهن هشیار از جریان آفرینش هنری و

سپردن این جریان به دست ذهن ناهشیار.

در دهه سوم قرن بیستم در اروپا موجبات مختلفی برای اهمیت یافتن ذهن ناهشیار (ناخودآگاه) انسان وجود داشت. افتضاح جنگ جهانی اول و پیامدهای دردناک آن نشان داده بود که انسان در لحظات حساس نیاز به چیزی ورای منطق معمول دارد و از فعالیت‌های ذهن هشیار (خودآگاه) ممکن است نتایج بسیار بد به بار آید. دادائیس‌ها درست به همین مسئله نظر داشتند و در حقیقت می‌گفتند: اکنون که تمدن غربی کارش به افتضاح کشیده است باید تمامی دستگاه‌های ارزشی اخلاقی و زیباشناسی آن را خراب کرد. آن‌ها می‌گفتند: هیچ‌کس و هیچ چیز محترم نیست، همه قراردادهای باطل است، هر کسی مختار است هر کاری که دلش می‌خواهد بکند. اما آنچه «دل» انسان ممکن است بخواهد چیزی جز تمایلات ضمیر باطن یا ذهن ناهشیار انسان نیست و این همان است که بعداً سوررئالیسم را ایجاد کرد. تقریباً همه دادائیس‌ها به سوررئالیسم پیوستند و رهبرشان «تریستان تزارا» خود در تحکیم و تثبیت آثار ادبی و نظری سوررئالیسم نقش مهمی ایفا کرد. پس می‌توان گفت که سوررئالیسم به‌نوعی صورت نهایی و تعدیل یافته دادائیس‌م بود.

در این احوال، در پس جریانات هنری - تحول مهمی نیز در روانشناسی صورت می‌گرفت. دکتر زیگموند فروید، اساس روانشناسی را دگرگون کرد. فروید به این نتیجه رسیده بود که ذهن یک چیز ساده و یکپارچه نیست، بلکه از دو پاره جداگانه تشکیل شده است: یکی آنچه ما به یاد داریم - خودآگاه - و دیگری آنچه بر ما گذشته ولی یادمان رفته است - ناخودآگاه. فروید گفت که بسیاری از کارهای ما به حکم ضمیر ناخودآگاه است و به این دلیل است که انسان غالباً به انجام کارهایی دست می‌زند که با ذهن هشیار خود توجیه قابل قبولی نمی‌تواند برای آن ارایه دهد. بدین ترتیب گرایش به ذهن و کاوش محتویات

عجیب و غریب آن که از مدت‌ها پیش در زمینه‌های ادبیات و نقاشی آغاز شده بود، تکیه‌گاهی در علم نیز پیدا کرد. و این اصطلاحات - خودآگاه و ناخودآگاه - نیز اصطلاحاتی فرویدی هستند. سوررئالیسم در دوره پس از جنگ جهانی اول به اوج خلاقیت هنری خود رسید و سپس به تدریج از رواج افتاد بی آن‌که یکسره ناپدید شود. در عرصه هنرهای گوناگون آثار مختلف سوررئالیسم آفریده شده‌اند. در سینما آثار فیلم‌سازی هم چون لوئیس بونوئل و ژان کوکتو (در فیلم خون شاعر) فیلم‌های سوررئالیستی به حساب می‌آیند. ژان کوکتو شاعر، نمایشنامه‌نویس و فیلم‌ساز یگانه‌ای بود و علاوه بر اشعار و فیلم‌هایش، نمایشنامه‌های متعدّدش من جمله «عقابی با دو سر» و «عروس و داماد برج ایفل» نیز در زمینه آثار سوررئالیستی هستند. لوئیس بونوئل فیلم‌ساز اسپانیایی و سازنده فیلم‌های «سگ آندلسی»، «عصر طلایی»، «فرشته فناکننده» و «شیخ آزادی» برجسته‌ترین فیلم‌ساز سوررئالیست است. فیلم سگ آندلسی از برخورد دو رؤیا پدید آمده است. رؤیای تکه ابری باریک که ماه را از وسط می‌برد و یک تیغ که چشم انسانی را می‌درید. پس از نمایش این فیلم بود که بونوئل رسماً در گروه سوررئالیست‌ها پذیرفته شد. بونوئل می‌گوید: سوررئالیسم قبل از هر چیز ندایی بود از جانب کسانی که در مناطق پراکنده دنیا - در آمریکا، آلمان، اسپانیا و یوگسلاوی، بدون آن‌که یکدیگر را بشناسند، همگی به شیوه بیان غریزی و غیر عقلانی گرایش داشتند. سوررئالیست‌ها مجذوب ایده انقلاب بودند، اما برخلاف چریک‌ها به مبارزه مسلحانه علاقه‌ای نداشتند. حربه اصلی آن‌ها در مبارزه با جامعه‌ای که از آن نفرت داشتند، برپا کردن غوغا و رسوایی بود. این مؤثرترین سلاح آن‌ها در مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، استثمار فرد از فرد، سلطه تحمیل‌کننده و فلج‌کننده کیش و خرافات و نظامی‌گری وحشیانه و استعماری بود. هدف واقعی سوررئالیسم پایه‌گذاری یک جنبش ادبی و هنری

با حتی یک مکتب فلسفی جدید نبود، بلکه بیش از هر چیز درهم شکستن نظام نامطلوب جامعه و دگرگون کردن زندگی را دنبال می‌کردند. اخلاق سوررئالیست، اخلاقی مستحکم و مسئولانه، روشن‌بین و ستیزه‌جو بود که در نقطه مقابل اخلاق مسلط قرار داشت. از دید بونوئل سوررئالیست‌ها زیبا بودند. گروهی پرشور و مغرور، با افسونی فراموش‌نشدنی.

نقاشان واقعی سوررئالیست عبارت بودند از: سالوادور دالی، تانگی، خوان میرو، ژان آرپ، رنه ماگريت و ماکس ارنست. بسیاری دیگر از نقاشان نیز برای مدت کمی به سوررئالیسم پیوستند اما کم‌کم از آن جدا شدند. سرسخت‌ترین نقاشان سوررئالیست شاید دالی و ماگريت باشند. دالی اگرچه از محفل سوررئالیست‌ها به‌خاطر آنچه که بیماری دل‌پرستی می‌نامیدند، اخراج شد اما در نقاشی‌هایش همیشه سوررئالیست باقی ماند. سوررئالیست‌ها، از لحاظ صنعت و تکنیک نقاشی کار تازه‌ای نکردند. عده‌ای - از جمله دالی، همان شگرد قبل از امپرسیونیست‌ها را به کار بردند، منتها برای تصویرکردن تخیلات سوررئالیستی. طرز کار دالی کلاسیک است. عده‌ای دیگر مانند شاگال و گیریکو، تقریباً صنعت امپرسیونیست‌ها را به کار گرفتند ولی از نظر موضوعی در ردیف سوررئالیست‌ها قرار دارند. سوررئالیسم در نقاشی، در واقع یک مکتب نیست، بلکه عنوان کلی نوعی سلیقه است.

سوررئالیسم، تأکیدی مجدد بر اصل رمانتیک است. سقراط می‌گوید: «همه شاعران خوب، اعم از حماسه‌سرای و غزل‌سرای، اشعار زیبایشان را نه به کمک هنر بلکه به کمک الهام و جذب می‌سرایند.» سوررئالیسم برای سنت آکادمیک، به‌ویژه سنت کلاسیک سرمایه‌داری احترام و ارزشی قابل نیست. نبوغ ویژه هر شاعر نه در اندیشه تأملی وی بلکه در تخیل وی است. معیار و مقیاس ارزشی سوررئالیست‌ها مقیاس‌های زیبایی‌شناختی است. رؤیا منبع الهام

انسان‌ها کامل زاده نمی‌شوند و محیط نیز با گذشت زمان از کمالشان می‌کاهد. او به کامل‌ترین آزادی انسان معتقد است و بر خود مسلم می‌داند که هرچه را قانون و بیدادگری نتوانسته است به ارمغان بیاورد، عشق و برادری با خود ارمغان خواهد آورد. سوررئالیست‌ها کسانی را که به فساد می‌گیرند و در آن غرق می‌شوند درست به اندازه آنان که غرق ریاکاری شده‌اند خوار می‌شمرند.

سوررئالیسم شگفت‌انگیز است، و هرآنچه سرشار از شگفتی است بیش‌ترین تأثیر را در تخیل آدمی برجا می‌گذارد. به قول پاسکال «دل را دلایلی است که عقل را خبری از آن‌ها نیست.» سوررئالیست‌ها از تجربه بریدن از دنیای بیرون و غرق شدن در دنیای درون، نوعی ناپیوستگی ظاهری - استفاده کامل کرده‌اند. آن‌ها توصیف دنیای بیرونی و وقایع روزمره و رئالیستی را رها کرده‌اند تا چیزی فراتر و ارزشمندتر از آن یعنی دنیای درون آدمی را به تصویر کشند. سوررئالیست‌ها تحت تأثیر بسیاری از اندیشه‌ها و آثار ماقبل خود به بنیان‌گذاری این شیوه نوین پرداختند. وسعت و عظمت تخیل را از شاعران رمانتیکی مانند ویلیام بلیک، ویلیام وردزورث، جان کیتس و کولریج آموختند. مارکی دو ساد نویسنده قرن هجدهم فرانسه و بنیانگذار نوعی رمانتیسم تلخ یا سیاه در ادبیات فرانسه نیز از نظر قیام علیه قراردادهای اجتماعی، تخیل شیرانه و بیماری‌های روحی‌اش بر خیل عظیمی از شاعران و نویسندگان هم‌چون بودلر، ولین، مالارمه، رمبو و نیز سوررئالیست‌ها تأثیر گذاشته است بودلر به دلیل توجه عمیقش به اشیا و محیط شهری و ارابه آتمسفر جدید نظام شهر در شعر، مالارمه از نظر گریز به سوی اشیا و استفاده از آن‌ها به عنوان نشانه‌هایی برای مقاصد القایی (سمبولیسم)، رمبو از نظر نوعی عصیان علیه حالات منطقی پوشالی و درهم‌آمیختن حواس و حالات و رنگ‌ها و صداها و احساس‌ها (برای نمونه در شعر Vowels)، ژول

شاعرانه است. کولریج شاعر رمانتیک انگلیسی می‌گوید: «رؤیا در زندگی من نقش سایه ندارد، رؤیا قوت و غذای من و مایه ناکامی‌های من است.» و آندره برتون پیشوای سوررئالیسم و شاعر بزرگ فرانسه می‌گوید: «عمیق‌ترین احساسات شخص هنگامی به تمام معنا تجلی می‌کند که تصورات وهمی، همه چیز را رهنمون گردد و اختیار از دست برهان و منطق چوبین انسانی بیرون شود.»

سر هربرت رید شاعر و منتقد انگلیسی در کتاب «فلسفه هنر معاصر» در باب سوررئالیسم می‌نویسد: «سوررئالیست‌ها با هرگونه کوششی که قصد از آن، دادن جنبه فکری و منطقی به هنر باشد مخالف‌اند. به بیان دیگر، آنان هرگز روا نمی‌دارند که عناصر عقلانی هنر بر عناصر تصویری و تخیلی آن رجحان داده شود. به عقیده ایشان، هیچ چیز بی‌حاصل‌تر و بیهوده‌تر از هنری نیست که منحصرأ به بیان پاره‌ای از جهات گوناگون حقایق طبیعی بپردازد.»

هنرمند سوررئالیست با اخلاقیات معاصر غرب مخالف است از آن جهت که آن را پوسیده می‌داند. اصول اخلاق سوررئالیست بر آزادی و عشق بنیان گرفته است. او نمی‌تواند به اخلاقیاتی احترام بگذارد که وجود دو قطب متضاد فقر و ثروت را توجیه می‌کند، محصولات خوراکی را در میان مردم گرسنه یا کم‌غذا به هدر می‌دهد یا عملاً از میان می‌برد. صلح جهانی را موعظه می‌کند و با همه ابزارهای وحشت‌آور و نابودکننده حاصل از نبوغ شرارت‌آمیزش، به جنگ تجاوزآمیز دست می‌زند. انگیزه جنسی را چنان منحرف می‌کند که هزاران زن و مرد حریص به دیوانگی کشیده می‌شوند، میلیون‌ها انسان عمرشان را با ناکامی به‌سر می‌آورند و ذهنشان را با ریاکاری مسموم می‌کنند. هنرمند سوررئالیست برای چنین اخلاقی، چیزی جز تفر و اهانت در آستین ندارد. او دلیلی برای نسبت‌دادن همه سستی‌های اخلاقی نوع بشر به گناه نخستین نمی‌بیند، اما می‌داند که بیش‌تر

لافورگ از نظر معرفی طنز جدید و نیچه از نظر مقابله با خلاقیت منسوب به خدا و ارایه ایرمرد، تأثیر ژرف خود را بر روی تمام شعرای قرن بیستم و از جمله سوررئالیست‌ها گذاشته‌اند.

سوررئالیسم به عنوان یک نهضت منسجم اجتماعی پس از مدتی از هم پاشید اما آثار شگرف آن هنوز هم در گوشه و کنار عالم آشکار است. جنبش سوررئالیستی اگرچه آن‌طور که اعضایش امید داشتند نتوانست سقف فلک را بشکافد و طرحی نو دراندازد اما آثار هنری و ادبی منحصر به فردی خلق کرد که امروزه از شاهکارهای هنر و ادب جهان به‌شمار می‌آیند. نام و آثار آپولیزه، آراگون، برتون، پل الوار، بنژامن پره، ژول سوپری وی‌یل، و نقاشی‌های ماکس ارنست، رنه ماگريت و سالوادور دالی و نیز فیلم‌های بونوئل و ژان کوکتو از آثار ماندگار ادب و هنر قرن بیستم است.

پیشینه تخیل سوررئالیستی و شباهت‌های موجود در ادبیات کلاسیک ایران

کارکرد بی‌منطق ذهن، در زندگی روزمره نیز به سادگی و با کمی تأمل قابل مشاهده است. در بسیاری از آثار ادبی گذشته ایران کارکرد شگرف و اعجاب‌انگیز سوررئالیستی را می‌توان دید. تصاویر شاعرانه سروده‌های زرتشت تصاویر عادی و معمولی حاصل از تشبیه و یا حتی استعاره‌های تک‌وجهی نیستند، این تصاویر همان‌طور که برتون در تعریف تصویر شاعرانه می‌گوید: «آفرینش خالص روح هستند.» برتون عقیده دارد: «تصویر نمی‌تواند از مقایسه تولد یابد اما می‌تواند از نزدیک شدن دو واقعیت نزدیک به هم، ولی کم و بیش دور از هم، تولد یابد.»

در گفت و گوی گل و خدای

من خنده آهویی شنیده‌ام

که مادر کبوتری از نطقه پلنگان بود

و من از ماری زاده شدم
که در آستین کودکی
نماز ستاره را می‌خواند.

شگفتا عشق من!

ای تویی همسر از سلام گریه‌ها آبستن
در کشف کدام شب از
آب حیات آمده‌ایم...

اینسان که در گفت و گوی من و خدای
کودکان، پیرانند و
پیران، کودکانند.

سرود ۱۴۰ - فروردین یشت

آشیانسانی سپیده دم خواهد آمد
با گوش‌های زربسته‌اش از مخمل و گیاه
و لگامی ستاره پرچ و

پیکری برهنه در حریر آب.

- فرو می‌شود از انحنای زمان

تا جوی دیگری گونه و حلال را

به دندان دیو برشکنند.

سرود ۲۷ - تیر یشت

چه سال‌ها که رگ از آب

در اعصاب ستاره، پرسه خوان تو بود

و تو در پوست شب‌نم‌ها و سایه‌ها

کودکانه می‌آمدی

و گل‌گونه می‌گفتی:

- عشق را کدام تعریف تازه مجاب می‌کند؟

و تو خویش را

پاره پاره در دهان‌ها دیده بودی

که دشنام از جمجمه گریخت

و آن‌گاه که پیراهنت از گل سرخ است

رگبار بلوغ و آتش را

کجا سینه شوم

و آن‌گاه...

آن‌گاه که تو

در گل سرخ می‌خندی ای بانوا

مهر!

مادرا

سرود ۴۳ - مهریشت

عف عف همی زند اشتر من ز نف تفی
وع وع همی کند حاسدم از شلفلقی
وع وع چه گویدم طفلک مهدبسته را
دق دق همی رسد گوش مرا ز وق وقی
توقوقوی بلبلان نعره همی زند مرا
قُم قُم قُم شب غمان تا به صبح ساقی
تن تن تن ز زهره‌ام پرده همی زند نوا
دف دف از این طرب پرده دزد زرق رقی
گل گل گل شکفت و من بلبل بینوا شدم
غُل غُل غُل همی زنم در چمنش ز وق وقی
جم جم جم ز جام جم جمجمه مرا نوا
کف کف کف مرا مده در ظلم عشقشقی
دم دم دم همی دهد چون دُلم هوای او
خم خم خم کمند او می‌کشدم که عاشقی
دل دل دل ز زلف او ره نبرد به هندوچین
غم غم غم ظلام آن ره زندش که عاشقی
دو دو دو چو گوی شو در خم صولجان او
می می می رسد ترا جم جم جم حق حقی
حق حق حق همی زند فایض نور شمس دین
دق دق دق منم بخود حرف خرد که دق دقی

این تصاویر، همانند تصاویر موجود در پیش‌تر شعرهای سوررئالیستی و به‌ویژه شعرهایی که در آن‌ها از شیوه سرودن خودکار و خودبه‌خودگویی استفاده شده است، دارای شکل ذهنی مختلط هستند. در این شکل، شعر حول چندین مرکز است. تصویر اصلی را تصاویر فرعی دیگری احاطه کرده‌اند و این مجموعه تصاویر از طریق خطی افقی به مجموعه تصاویر دیگری می‌پیوندند و این مجموعه‌ها ممکن است تا بی‌نهایت تکرار شوند. شکل ذهنی مختلط، برون‌افکنی نیرومند روح و اندیشه و تخیل بشری به‌صورت تصویر است و نشانگر پیچیدگی‌های عمیق ضمیر ناخودآگاه و بازتاب آن پیچیدگی‌ها در سطح آگاهی و شعور خودآگاه بشری. بین عرفان شرق و سوررئالیسم غرب تشابهاتی

در سوررئالیسم نیز اشیا به‌طور ناخودآگاه حالتی ذهنی دارند. شاعر با کلیدهایی که از ضمیر ناخودآگاه به عاریت گرفته است، ناگهان خود را در میان اشیایی می‌بیند که به روح او تعلق یافته‌اند. این حرکت به‌سوی مطلق در سوررئالیسم نوعی حرکت در جهت اشیای ذهنی شده است. اشیا آن‌قدر عینیت خود را پاک و اثری و لطیف می‌کنند و آن‌قدر رقت و احساس می‌یابند که تبدیل به جلوه‌ای از جلوه‌های روح آدمی، یا ناخودآگاه او می‌شوند.

در پشت‌سر تجربه مفهومی بالاتر از خود تجربه دیدن اساس کار ترانسندنتالیست‌های آلمان، انگلیس و آمریکا نیز بود. شاعرانی مانند رالف والدو امرسون و

هست. نخست این‌که هر دو به‌دنبال نوعی ذهنیت مطلق می‌گردند. هر دو می‌خواهند در نوعی کمال غیر فیزیکی، گونه‌ای کمال غیر عینی و اوج غیرقابل لمس معنوی و روحی غرق شوند. عارف از طریق نمادها و علامات و اشارات دنیای کثرت به منبع اصلی آن تصویر بزرگ یعنی عالم وحدت راه می‌یابد. اشیا در عرفان از بار معنایی و ذهنی برخوردار می‌شوند. علاوه بر اشیا، صداها و حروف زبان نیز تبدیل به شیء می‌شوند. برای مولانا، شعر نوعی رقص و سماع صوفیانه در میان اشیا است و در این رقص و سماع بسیاری از صداها نیز از مفاهیم عاطفی برخوردار می‌شوند درست مثل کار رمبو در شعر Vowels و کار جیمز جویس در بخش‌هایی از کتاب Ulysess.

ویلیام دیوید تارو در آمریکا، تحت تأثیر فلسفه کانت و نظریه دریافت شهودی او از تجربه فرارفتن از سطح دریافت‌های حسی و عقلی و گشودن درجه‌های ضمیر ناخودآگاه استفاده کردند. آنان دریافت شهودی و بی‌واسطه را فراتر و ارزشمندتر از درک حسی و عقلی پدیده‌ها می‌دیدند. مولوی نیز به ناتوانی عقل و استدلال در درک هستی اشاره می‌کند.

پسای استدلالیون چوبین بود

پای چوبین سخت بی‌تمکین بود

در اسرارالتوحید آمده است: «یک روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیایی رسید. سراسب کشید و ساعتی توقف کرد. پس گفت: می‌دانید که این آسیا چه می‌گوید؟ می‌گوید که تصوف این است که من در آنم، درشت می‌ستانم و نرم بازمی‌دهم و گرد خویش طواف می‌کنم و سفر در خود کنم تا هرچه نباید از خود دور کنم.» این سفر در خود و بریدن از دنیای بیرون و غرقه شدن در دنیای درون، نوعی نایبایی ظاهری - یکی از اصول مکتب سوررئالیسم - است. در مولوی نیز دستان قرآن خواندن مرد نابینا تمثیلی است که بیانگر بصیرت درونی و نایبایی ظاهری است.

جبران خلیل جبران نویسنده بلندآوازهٔ لبنانی نیز حکایتی دارد از مرد نابینایی که به نجوم و ستاره‌شناسی می‌پردازد و چون از او می‌پرسند چگونه ستاره‌ها را رصد می‌کند دست بر سینه خود می‌گذارد و می‌گوید: «من این ستاره‌ها و کهکشان‌ها را رصد می‌کنم.» پشت پلک چشم کور دنیای ناخودآگاه آدمی است. عرفان زبان و بیان ذهنی آدمی در حرکت و شتاب به سوی معبود و سوررئالیسم زبان ذهن انسان است در میان اشیایی که کم‌ترین سهم را از واقعیت برده‌اند. هر دو در جست‌وجوی گونه‌ای آرمانشهر ذهنی هستند و در تلاش برای کشف روان آدمی.

تشابه دیگر سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، کوشش برای حذف دو عامل زمان و مکان است. حافظ

می‌گوید:

حلقهٔ پیر مغانم ز ازل در گوش است

ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود

ایجاد بی‌مکانی و بی‌زمانی از خصوصیات هر دو پدیدهٔ ادبی است. در ضمیر ناخودآگاه انسان مکان‌های مختلف درهم ریخته و زمان معینی وجود ندارد. فقط نوعی فضا وجود دارد که از تعدادی سمبول تشکیل شده است و این سمبول‌ها تا حدی نشان‌دهندهٔ شخصیت درونی و چگونگی ضمیر ناخودآگاه آدمی است. ویلیام بلیک شاعر عارف انگلیسی که به خاطر تخیل آزاد و بیکران و روحیهٔ عاصی و انقلابی‌اش مورد ستایش سوررئالیست‌ها بود، زمان‌ها و مکان‌های مختلف را در هم می‌آمیخت و درهای ادراک را به سوی بیکران می‌گشود. او با خدا و فرشتگان سخن می‌گفت و تخیل را مرکز کاینات و به شکلی آفریدگار جهان می‌دانست. هانف اصفهانی ذره و خورشید را در هم می‌آمیزد و به آن دو کیفیتی یکسان می‌دهد:

دل هر ذره را که بشکافی

آفتابیش در میان بینی

و مولانا از روح بی‌نشان و بی‌مکان سخن می‌گوید:

روحی است بی‌نشان و ما غرقه در نشانش

روحی است بی‌مکان و سر تا قدم مکانش

سوررئالیست‌ها از بلیک و امثال او وقوف به عظمت قدرت تخیل را آموختند و نیز این سخن را که برای رسیدن به بیخودی مطلق در روح احتیاج به دستگاه بزرگ و گسترده‌ای مثل کلیسا نیست. انسان خود تمام قدرت‌ها و ظرفیت‌هاست و از طریق تخیل می‌تواند نه فقط همه چیز را در حالت انسانی خود ممکن سازد بلکه در نبات و جماد و حیوان نیز حلول کند. لوتره آمون معتقد است «سگ‌هایی که پارس می‌کنند حتماً تشنهٔ بیکرانگی هستند. مثل شما، مثل من، مثل تمام انسان‌های دیگر. من حتی به شکل سگ‌ها نیز نیاز به بیکرانگی را حس می‌کنم.» این نیاز به

بیکرانگی نوعی جست‌وجو در سرزمین ذهنیت مطلق است و نوعی استحاله در وجود تصویر بزرگ. مولانا می‌فرماید:

از جمادی مُردم و نامی شدم
وز نما مُردم به حیوان سرزدم
مُردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کی ز مُردن کم شوم؟
حمله دیگر بمیرم از بشر
تا برآرم از ملایک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کُل شیء؛ هَالِکِ إِلَّا وَجْهُهُ
بار دیگر از ملک قربان شوم
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم‌گردم چون ارغنون
گسودیم کاتَا اَلْسِیة راجعون

مولوی نه فقط آفرینش بشر را به زبان شعر بیان می‌کند، بلکه به شکلی در خلاقیت خود و جهان از طریق شعرش شرکت می‌کند و به وسیله شعرش خود را بهتر می‌شناسد. گیوم آپولینر می‌گوید: «شعر و آفرینش یکسان هستند. تنها کسی را می‌توان شاعر نامید که کشف می‌کند و می‌آفریند».

بلیک مخالف دستگاهی به نام کلیساست و از هر نوع تنوکراسی گریزان است ولی مسیح را قبول دارد و می‌ستاید. شاعر عارف ایرانی از محتسب و گزمه و شیخ گریزان است. از محتسب و گزمه شاید به دلایل اجتماعی و از زهدفروش به دلایل مذهبی و معنوی. آنچه را که دکتر شریعتی مثلث زر، زور و تزویر می‌نامد و در حکومت‌های ستمگر تاریخ ایران همکاری سدگانه این جناح‌ها همیشه خشم عارفان و روحانیان واقعی را برانگیخته است.

مولوی و حافظ هر دو، طنز خود را متوجه محتسب و شیخ و شحنه می‌کنند و می‌دانیم که طنز به نوبه خود یکی از ویژگی‌های سوررئالیسم غرب نیز هست.

سوررئالیسم با هر نوع اخلاق قراردادی مخالف است و حافظ و مولانا در مقابل زهدفروشی صوفیانه، پیوسته حالتی عصیانی دارند.

آرتور رمبو که شاید بتوان او را پدر سوررئالیسم دانست در نامدای به «پل دمنی» نوشته است: «زیرا من، کسی دیگر است. اگر مس بیدار شد و خود را به شکل شیپور یافت، بر او نمی‌توان خرده گرفت. برای من این روشن است: من ضربه را با آرشه می‌زنم، آن‌گاه سمفونی از اعماق به جنبش درمی‌آید و با انفجار در تمام صحنه ظاهر می‌شود» در مولانا، او هر لحظه شکل عوض می‌کند. چیزی دیگر می‌شود. مس وجودش، به شیپور که آینه می‌شود تا همگان این استحاله را در او ببینند:

آینه‌ام، آینه‌ام، مرد مقالات نیم

دیده شود حال من آر چشم شود گوش شما

مولوی می‌خواهد با همزاد خود، با معشوق خود، با شمس تبریز یکی شود. به شوق می‌آید. جهش پیدا می‌کند. قافیه و مغلطه را به سیلاب می‌سپارد، دیگر باره خموشی می‌گیرند تا به بینایی دست یابد. و رمبو می‌گوید: «می‌گویم باید آدم بینا باشد. خود را بینا گردانند.» و مولانا از طریق مختل کردن طولانی و بی‌حد و حساب حواس، آزمودن درد عشق و دیوانگی، خود را می‌جوید و روح خود را تربیت می‌کند تا به رهایی و وارستگی دست یابد:

رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا
زنده و مُردم و وطنم نیست به جز فضل خدا
رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل
مفتعلن مفتعلن مفتعلن کُشت مرا
قافیه و مغلطه را گوه همه سیلاب ببر
پوست بود، پوست بود، درخور مغز شعرا
ای خمشی مغز منی، پرده آن نغز منی
کم‌تر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا
تا که خرابم نکند، کی دهد آن گنج به من

تا که به سلیم ندهد، کسی کشدم بحر عطا؟
 مرد سخن را چه خیر از خمشی هم چو شکر
 خشک چه داند چه بود ترللا ترللا؟
 دست فشانم چو شجر، چرخ زنان هم چو قمر
 چرخ مناز رنگ زمین پاک تر از چرخ شما
 مولوی انتظار دارد که چشم گوش شود و یا بالعکس.
 آیا این نوعی درهم آمیختن حواس نیست؟ همان چیزی
 که در شعر رمبو هم اتفاق می افتد. A سیاه، E سپید، ا
 سرخ، u سبز و O آبی. O, E, A صدا هستند و باید
 گوش آنها را بشنود ولی در نتیجه اختلال عمدی
 حواس، سیاه و سپید و سرخ و سبز و آبی می شوند و
 چشم باید آنها را ببیند. هوشنگ ایرانی نیز به پیروی از
 رمبو و شاید مولانا و با بهره گیری از درهم آمیختن
 حواس می گوید: «غار کبود می دود / جیغ بنفش
 می کشد.» همان گونه که مولانا می فرماید:

دم سخت گرم دارد که به جادویی و افسون
 بزند گره بر آتش و ببندد او هوا را
 بینایی سورثالیسم غرب همان معرفت عرفان شرق
 است. با این تفاوت که بینایی شرق آن قدر وسیع و عمیق
 است که سورثالیسم غرب در برابر آن طفل
 شیرخواره ای بیش نیست.
 طرد وزن از شعر فرانسه و کنار گذاشتن قافیه و رواج
 شعر آزاد پس از رمبو و در میان سورثالیست ها نیز
 بی شباهت به خواست مولانا نیست:

قافیه اندیشم و دلدار من
 گویدم مندیش جز دیدار من
 حرف چبود تا تو اندیشی در آن
 صوت چبود، خار دیوار رزان
 حرف و صوت و گفت را برهم زخم
 تا که بی این هر سه با تو دم زخم
 آن دمی کز آدمش کردم نهان
 با تو گویم ای تو اسرار جهان
 مولوی دیوان شمس شاعری سورثالیست است و

اتکایش بر الهام و بیان رقص انگیز و پروجد و سماع و
 ناخودآگاهانه احوال خود است و از این روی بعضی از
 اشعار او را می توان حاصل رؤیاهای مجزا از هم دانست
 که یک نفر دیده است. اگرچه او سمبولیست بزرگی نیز
 هست و از طریق سمبول های ناخودآگاه است که
 می توان او را دید و شناخت.

این غزل دیوان شمس که بسیار به خواب و رؤیا
 شبیه است، حکایتی شهودی از درک پروردگار و کشف
 و نزدیک شدن به اوست:

داد جارویی به دستم آن نگار
 گفت کز دریا برانگیز آن غبار
 باز آن جاروب را ز آتش بسوخت
 گفت کز آتش تو جارویی برآر
 کردم از حیرت سجودی پیش او
 گفت بی ساجد سجودی خوش بیار
 آه بی ساجد سجودی چون بود
 گفت بیچون باشد و بی خارخار
 گردنک را پیش کردم گفتمش
 ساجدی را سر بسر از ذوالفقار
 تیغ تا او بیش زد سر بیش شد
 تا برست از گردنم سر صد هزار
 من چراغ و هر سرم هم چون فتیل
 هر طرف اندر گرفته از شرار
 شمع ها ور می شد از سرهای من
 شرق تا مغرب گرفته از قطار
 شرق و مغرب چیست اندر لامکان
 گلخنی تاریک و حمامی بکار
 ای مزاجت سرد کوتاسه دلت
 اندر این گرمابه تا کی این قرار
 برشو از گرمابه و گلخن مسرو
 جامه کن در بنگر آن نقش و نگار
 تا بسینی نقش های دلریا
 تا بسینی رنگ های لاله زار

در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند
 و آنچه استاد از ل گفت بگو می‌گویم
 بی‌اعتنائی به اختلاف‌های عقیدتی:
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را غدر بنه
 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

نشانه‌های سوررئالیسم در شعر معاصر ایران
 از آن‌جا که شعر امروز ایران، در سایه کار عظیم نیما و پیروانش خود را از بسیاری قوالب و سنت‌های دست و پاگیر آزاد کرده است، و بیش از هر چیز بر عناصر تخیل و تصویر استوار است، انتظار این است که تهرنگ سوررئالیستی قوی‌تری داشته باشد و همین‌طور هم هست. نیما یوشیج، پدر شعر نو شاعری سمبولیست و حتی گاهی ناتورالیست است و با وجود تصاویر بسیار بکری که غالباً در اشعارش می‌بینیم، منطقی عقلانی محکمی دارد و از آن‌جا که هنوز در بند وزن است به ذهنش آزادی مطلق که لازمه سوررئالیسم است نمی‌دهد. احمد شاملو تحت تأثیر پل الوار و فدریکو گارسیا لورکا در بعضی آثارش به شیوه کار سوررئالیستی نزدیک شده است مثلاً در شعر سفر:

در قرمز غروب رسیدند / از کوره راه شرق دو دختر کنار من
 و یا در بعضی از اشعارش، شور و احساس کنترل نشده، شعر را به حادثه‌ای در زبان و تصویر بدل می‌کند مثلاً:

شکوهی در جانم تنوره می‌کشد
 گویی از پاک‌ترین هوای کوهستانی
 لبالب قدحی درکشیده‌ام
 در فرصت میان ستاره‌ها
 شلنگ اندازه،
 رقصی می‌کنم
 دیوانه

به تماشای من بیا!
 که انسان را به یاد این بیت مولانا می‌اندازد:
 منم آن مست دهل‌زن که شدم مست به میدان

چون بدیدی سوی روزن در نگر
 کان نگار از عکس روزن شد نگار
 شش جهت حمام و روزن لامکان
 بر سر روزن جمال شهریار
 خاک و آب از عکس او رنگین شده
 جان بیاریده به تُرک و زنگبای
 روز رفت و قصه‌ام کوتاه نشد
 ای شب و روز از حدیثش شرمسار
 شاه شمس‌الدین تبریزی مرا
 مست می‌دارد خُمار اندر خُمار

عقاید شاعران سوررئالیست بیش‌تر بر اساس فکر جذبه‌ای و نشئه الهام است لیکن به طرز اغراق‌آمیز. به همین دلیل وقتی اصول پیشنهادی این شاعران را در بررسی اشعارشان به کار می‌بریم می‌بینیم که آن‌ها خودشان نیز از عهده تحقق بخشیدن به اصول خود در لباس شعر برنیامده‌اند. اصولاً شعری که بر اساس طرد کامل منطق نوشته شده باشد، وجود ندارد چرا که ذهن ناخودآگاه انسان نیز دارای منطقی ویژه و ساختارمند است.

هر تصویر خوب و شگرف ذاتاً و فی‌نفسه جنبه سوررئالیستی دارد. چرا که تصویری ما را غافلگیر می‌کند و تمام توجه ما را به خود معطوف می‌کند که چیزی فراتر از ادراک معمولی حس و منطق در خود داشته باشد. مثلاً وقتی حافظ می‌گوید:

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد
 حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
 شگفتی‌آفرینی و اعجاب‌انگیزی کلام به زیباترین وجهی نمودار می‌شود. هم‌چنین عناصر دیگر سوررئالیسم را می‌توان در شعر حافظ دید مثلاً حذف زمان و مکان و نادیده گرفتن آن:

فیض روح‌القدس از باز مدد فرماید
 دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
 حضور ضمیر ناخودآگاه:

دهل خویش چو پرچم به سرنیزه بیستم
 در شمر سهراب سپهری، به‌ویژه در شعرهای
 اولیه‌اش، می‌توان نوعی نگارش خودبه‌خود، به‌شیوه
 شاعران سوررئالیست را مشاهده کرد اگرچه در بسیاری
 موارد آن شور و حادثه‌انگیزی معمول یک شعر
 سوررئالیستی را دارا نیستند. دکتر محمدتقی غیائی در
 کتاب سبک‌شناسی ساختاری می‌گوید: «تحولات پیاپی
 سپهری را به حجم سبز، به طبیعت مادر کشاندند. او در
 جوی اساطیری دم می‌زند که زیباست ولی الفتی با
 هوای آلوده ما ندارد. از واقعیت ما تا آرزوی او سده‌ها
 فاصله است. دنیای شعر او به قدری با دنیای ما تفاوت
 دارد که به خطا گناه او را سوررئالیست و گناه عارف
 می‌خوانند. سوررئالیست؟ گلچینی و گلبنندی شعر او
 کاملاً آگاهانه است، خودکار نیست. آقای دکتر شفیعی
 کدکنی در گفت‌وگویی می‌گوید: «کسانی به نظر من
 شاعرند که پیش از آن‌که مثل اصحاب جدول به امکانات
 الهامی کلمه توجه کنند. حالت، و احساسی دارند و
 به کار می‌گیرند. مثلاً واحدهای اندازه‌گیری طول را در
 مورد چیزهای بی‌بعد به کار می‌برند و واحدهای
 اندازه‌گیری وزن را در مورد چیزهای بی‌وزن و خیال
 می‌کنند این کار هنر است و اتفاقاً حتی سپهری نیز در
 شعرهای خود گاهی از همین کارها می‌کند: خوشدلی
 سیری چند. یا: طلوع انگور / چند ساعت راه است.»
 به عقیده من آقای دکتر کدکنی اگر هم واقعاً در مورد
 سهراب چنین عقیده‌ای دارد، مثال‌های بسیار نامتناسبی
 برای ارایه شواهد برگزیده است. چه این دو مثال، از
 بهترین قسمت‌های اشعار سهراب است و حالت اشراق
 و الهام شاعرانه در حین سادگی و صراحت در آن کاملاً
 هویدا است.

علی موسوی گرمارودی معتقد است که از میان دو
 شاعر بزرگ خیال‌پرداز ایران، جنبه برجوشیده سپهری
 بیش‌تر و تصاویرش عمیق‌تر و دورست‌تر هستند.
 حسین حسینی در کتاب «بیدل، سپهری و سبک هندی»

چنین می‌نگارد: «اما در خصوص سوررئالیسم که بیدل
 و سپهری را زیر سقف خود گرفته است، باید گفت که
 مقوله شعر اصولاً به واسطه نقش کارساز خیال،
 مقوله‌ای سوررئالیستی است. فاصله گرفتن از ظاهر
 هستی و دور شدن از شکل دست‌نخورده و روئین وقایع
 و نگرستن بر همه چیز از روزه‌ای غیرمعمول، اولین
 ره‌آورد نیروی خیال بشر است که ما از شکل متطور و
 دگرگون‌شده آن به سوررئالیسم تعبیر می‌کنیم.» ناگفته
 پیداست که این‌گونه تلقی از سوررئالیسم و آن را تقریباً
 معادل با تخیل فرض کردن، تا چه اندازه گمراه‌کننده
 است. در چند سطر پایین‌تر آقای حسینی می‌نویسند:
 «بیدل و سپهری به واسطه جهان‌بینی وحدت وجودی و
 نسبتی که با شعر سبک هندی دارند - و رشد عنصر
 خیال از ویژگی‌های اساسی شعر این سبک است - و
 هم‌چنین به واسطه طبیعت‌جست و جوگر خویش هر دو
 از سوررئالیسمی پیشرفته و قابل مقایسه و مقارنه
 برخوردارند. سوررئالیسم سپهری از یک‌سو زاییده
 عواملی است که برشمردیم و از دیگرسو ناشی از
 آشنایی با نهضت جهانی شعر نو و بالاخص شعر الیوت
 و سمبولیست‌ها و سوررئالیست‌های فرانسه است.» ما
 با این نکته که در شعر سبک هندی عنصر خیال اهمیت
 زیادی دارد مخالفی نداریم اما ادعا می‌کنیم که این خیال
 و تخیل آگاهانه بوده و با منطقی عقل‌گرایانه همراه است.
 و به فرض آشنایی سپهری با الیوت و حتی تأثیرپذیری از
 او - که البته هیچ تشابهی بین این دو شاعر موجود
 نیست - ما می‌دانیم که الیوت سوررئالیست نیست و
 سمبول‌های به کاررفته در اشعارش کاملاً آگاهانه و دقیق
 و حتی علمی به کار رفته‌اند. طوری که غالباً وی را
 شاعری خشک و به‌دور از لطافت شاعرانه نمایان
 می‌سازند.

ما می‌دانیم که شعر دیگر توصیف و شرح واقعیات
 نیست، پس می‌خواهیم از واقعیت بگریزیم. بحث بر سر
 تکنیک این گریز است، و نشستن در جایی که در پشت

آن واقعیت قرار دارد و انتخاب این جا و شناختن و شناساندن آن، خلق واقعیتی دیگر، یا واقعیت‌هایی دیگر، در ماوراء واقعیت مادر. در صحبت از نوع این گریز و تکنیک است که به اصطلاح حجم می‌رسیم، یعنی عبور از واقعیت تا ماوراء آن، شاعر از حکمی از خیال گذر می‌کند، یک حجم، یک فاصله فضایی را پشت سر می‌گذارد. یک Espacement.

شاعران مشهور به شاعران موج از نظر بی‌قیدی در فرم شعر و محتوای اشعارشان با شاعران سوررئالیست فرانسه قابل مقایسه هستند. خیلی‌ها شعر موج را نوعی آنارشیزم می‌دانستند. احمدرضا احمدی سرآغاز فصل خود به خود نویسی است. البته در شعر او و دیگر شاعران موج از طنز بی‌نظیر سوررئالیسم فرانسه خبری نیست. آشفته‌گی خصیصه شعر احمدی است ولی در عین حال برخوردار از لطافت و رفتی صادقانه و کودکانه است. دغدغه وزن و فرم و موسیقی هم ندارد.

به دنبال آن‌ها...

به دنبال آن‌ها هستم / نمی‌یابم / هر کس که نام قایق را می‌داند / آن‌ها را یکباره دیده است، باید سرهایمان را زمین بگذاریم، بمیریم / اگر آن‌ها را نبینیم. قایق همان بود / که روزی در دریا دیدم / درست در وسط زمستان / آن‌ها را دیدیم / از بی‌قایقی مرده بودند / ما به قول خویش وفادار بودیم / به وسط زمستان رفتیم / نبودند.

در شعر بسیاری از شاعران جوان‌تر امروز، تخیلی سوررئالیستی و بسیار نیرومند مشاهده می‌کنیم. شعر فرشته ساری، شمس لنگرودی، بهزاد خواجهات، کامران عالی‌پور، هرمز علی‌پور، علی عبداللهی، نازنین نظام‌شهدی، هادی تقی‌زاده، ابوالفضل پاشازاده، ژیللا مساعد، علیرضا آبیژ و بسیاری دیگر سرشار از تصاویر شگفت سوررئالیستی است. در این جا برای نمونه شعر «رنگ گندم» از مجموعه «غزالان چالاک خاطره» سروده ژیللا مساعد و شعر «سفر به عمق» از علیرضا آبیژ را نقل

می‌کنم.

«رنگ گندم»

در یک اتاق می‌چرخم

بیرون

پراز صداست

از خوشه‌های زرد گندم

تا ولع ما

چهار مرگ اتفاق افتاد

از چهارخانه گذشت

من رنگ گندم را به خاطر سپردم

تا

تارهای نازک وحشت

از حنجره‌ام عبور نکند

کسی جای ما را نمی‌داند

و تنها کودک باقی مانده،

خورشید را

ندیده است.

ادبیات داستانی ایران و سوررئالیسم

اصولاً سوررئالیسم بیش‌تر در حیطه شعر معنا پیدا می‌کند، چون داستان حداقل به خاطر این‌که ماجرابی را تعریف می‌کند باید از روالی منطقی و آگاهانه برخوردار باشد اما گاه در داستان‌نویسی ایران به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که تفکر و تخیل حاکم بر داستان، گونه‌ای تخیل سوررئالیستی است.