

น่าสังเกตว่า นอกจากจะมีผู้ระบุถึงนักเขียนและผลงานวรรณกรรมที่มีลักษณะเซอร์เรียลลิสต์แล้ว เรียว ซอซเซอุม (นามแฝง) ก็ได้กล่าวถึงภาพยนตร์เซอร์เรียลลิสต์ไว้ในหนังสือ *หนุ่มหน้าสาวสวย* (มิถุนายน 2514: 192-194) ไว้ดังนี้

หนังสือที่เรียกได้ว่าเป็น อวองการ์ด หรือล้ำสมัยในประเทศฝรั่งเศสช่วงระบปี 1920-1930 มักจะแสดงออกตามรูปแบบทางด้านลัทธิดาดา และเซอร์เรียลลิสต์ (Surrealism) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในหมู่ศิลปิน... หนังสือนวนิยายอวองการ์ดที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นหนังสือที่ขึ้นเพื่อแสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงต่อศิลปินกลุ่มที่ยึดถือรูปแบบประเพณี ด้วยการแสดงออกในแนวทางของเซอร์เรียลลิสต์ (จริงทั้งฝัน) หนังสือนี้มีชื่อว่า “หมาของอังดาลอง” (Un Chien Andalou)¹ ซึ่ง บันนุเอลผู้กำกับ และซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) ศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ ร่วมกันสร้างภาพ ของดวงตา ซึ่งหนังสืออวองการ์ดเรื่องอื่น ๆ เคยพยายามทำให้ แลดูเยือกเย็นและสงบด้วยลีลาของการตัดต่อ และทำให้น่าเพลิดเพลินด้วย กลเม็ดพิเศษต่าง ๆ แต่หนังสือนี้ก็กลับผ่านดวงตาดำด้วยมีดโกนอันคมกริบ ทำให้ แลดูน่ากลัว บางตอนก็เป็นภาพการสาธิตเงา ๆ ผ่านเข้ามาในห้อง แล้วผู้ชาย คนหนึ่งก็เอื้อมมือไปจับกันอันเปล่าเปลี่ยวของผู้หญิง ภาพแต่ละภาพถูกต่อเข้า ด้วยกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องราว บันนุเอล กล่าวว่ “ไม่มีอะไรในหนังสือนี้ ...มันหมายถึงอะไรก็ได้”

1. ข. วิเคราะห์ข้อเขียนที่นำมาศึกษา พร้อมด้วยข้อสังเกต

ข.1. การบัญญัติศัพท์ *Surrealism* และการกำหนดนิยามคำนี้

A¹ (: 9) บัญญัติศัพท์เทียบว่า “ลักษณะเกินจริง” (Sur-realism) ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริง โดยอธิบายว่า “มีความเข้าใจอย่างหนึ่ง ในหมู่กวีและนักเขียนว่า ลักษณะเกินจริง (Sur-realism) ที่ปรากฏในงาน ศิลปินนั้นเป็นงานแบบออกมาจากจินตนาการอันบริสุทธิ์หรือมีลักษณะเป็น เหมือนความฝันที่พัวพันที่เกิดจากพรสวรรค์ส่วนตัวของศิลปิน แต่จริง แล้วความคิดฝันในแบบเกินจริงของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงที่กวีได้สัมผัสมาแล้วทั้งสิ้น หาใช้สิ่งเกิดขึ้นเองโดยไม่มีพื้นฐานที่ผ่านการปฏิบัติมาไม่”

B (: 124) ระบุว่า *Surrealism* เป็นศัพท์ที่บัญญัติ เป็นชื่อศิลปะ ลักษณะหนึ่งมุ่งแสดงประสบการณ์เหนือความจริง โดยดึงเอาจิตใต้สำนึก ขึ้นมาแสดงเป็นภาพที่เป็นอิสระจากรอบของเหตุผลและความสมจริง ศิลปะลักษณะนี้มีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรม

D (: 100) เสริมว่า ศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสม์แสดงความจริงในโลกของความฝันที่อยู่เหนือความเป็นจริง หรืออาจไม่เคยปรากฏในชีวิตจริง โดยดึงเอาจิตใต้สำนึกมาตีแผ่

I (: 281) สรุปว่า เซอร์เรียลลิสม์เป็นศิลปะที่นิยมประสมการณ์เหนือจริง

K แยกศัพท์ให้เห็นว่า ชื่อของกลุ่มนี้มาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า ซูร์ (Sur) แปลว่า “เหนือ” และเรอาลิสม์ (réalisme) แปลว่า “ความจริง” ดังนั้นคำว่า “ซูเรอาลิสม์ (surréalisme) จึงหมายถึง ความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือความจริงโดยทั่วไป

L (257-258) อ้างเช่นเดียวกับ B แต่ใช้คำว่า “แนวคิดแบบเหนือจริง” (Surrealism)

N (: 77) ใช้คำว่า “วรรณคดีเหนือสำนึก” หรือ “แนวคิดเหนือสำนึก” ระบุว่านักเขียนในกลุ่มนี้บางคนใช้ทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์ และใช้ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสม์เป็นแนวทาง และอธิบายว่า “แนวคิดเหนือสำนึก” (Surrealism) คือแนวการเขียนของนักเขียนที่มีจุดหมายเพื่อมุ่งแสวงหาความฝัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องก่อปรด้วยเหตุผล แต่เป็นสิ่งที่พิศดาร ลึกลับ ล้ำเลิศ แปลกพิเศษ ฯลฯ นับเป็นการปลดปล่อยความคิดที่ถูกกักไว้ด้วยเหตุผลที่ใช้อ้อ ๆ กันมาอย่างซ้ำซาก

O (: 73) ใช้คำว่า “การแสดงออกในลักษณะเหนือจริง” (Surrealism) และโยงประเด็นไปถึงความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ

สรุปได้ว่า การบัญญัติคำไทยเทียบกับ Surrealism มีลักษณะหลากหลายไม่ลงตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน B, D, I และ M ถือว่าคำนี้เป็นชื่อเฉพาะของศิลปะสกุลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึก โดยเฉพาะ B, K และ K¹ ได้วางขอบเขตของเซอร์เรียลลิสม์ให้ครอบคลุมทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรม ส่วนคนอื่น ๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นชื่อเฉพาะ โดยมากถือเป็นแนวคิด (ทางวรรณกรรม) แต่บางคนก็ใช้คำว่า “ลักษณะ” หรือ “การแสดงออกในลักษณะ” ประกอบกับคำว่า “เหนือจริง” หรือ “เกินจริง” K และ K¹ ใช้คำทับศัพท์ อ้างถึงฟรอยด์ แต่ไม่กล่าวถึงมาร์กซ์ และมีรายการเดียว คือ M ที่บัญญัติศัพท์ว่า “เหนือสำนึก” โดยระบุถึงความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของฟรอยด์และมาร์กซ์ไว้ด้วย

ข.2. การให้ข้อมูลเชิงประวัติของเซอร์เรียลลิสม์และศิลปินกับนักเขียนในกลุ่มนี้

K (: 115-127) ให้ข้อมูลเชิงประวัติละเอียดที่สุด ทั้งในแง่ผู้ที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดขบวนการ การก่อตั้ง และการดำเนินงาน ผลงานของนักประพันธ์ และลักษณะงานกวีนิพนธ์ ตลอดจนอิทธิพลของเซอร์เรียลลิสม์ต่อผลงานของกวีฝรั่งเศสร่วมสมัย

I (: 281) ให้ข้อมูลคร่าว ๆ ว่า “เซอร์เรียลลิสม์...เป็นลัทธิทางศิลปะที่แพร่หลายในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีอิทธิพลของลัทธิคาตา และจิตวิทยาจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์อย่างมาก กวีและนักวิจารณ์ชื่อ

อ็พโพลินแนร์ เป็นผู้ให้ชื่อว่าเซอร์เรียลลิสม์ ใน พ.ศ. 2460 ผู้นำของลัทธิเซอร์เรียลลิสม์ทางด้านวรรณกรรมที่สำคัญคือ อังเดร เบรอตอง เขานำหลักจิตวิทยาจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์มาเขียนไว้ในคำประกาศของพวกเซอร์เรียลลิสม์ด้วย”

B ให้ข้อมูลเชิงวิจารณ์ว่า ศิลปะสกุลนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความล้าสมัยถึงความโหดร้ายของสงคราม ความเสื่อมทรามของจิตใจมนุษย์และสังคม หรือความสิ้นหวัง...และว่าศิลปินสร้างสรรค์ผลงานแนวนี้ขึ้นได้เพราะมีความกดดันทางใจดังกล่าว อนึ่ง B ได้ให้ชื่อศิลปินในกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ไว้คนเดียว คือ ดาลี และระบุชื่อผลงานเด่น คือ *The Persistence of Memory* (ดูหน้า 18, 66) โดยให้รายละเอียดอย่างย่อ ๆ ว่า “ภาพเขียนแบบเซอร์เรียลลิสม์ที่มีชื่อเสียง เช่น ภาพชื่อ *The Persistence of Memory* ของซาลวาดอร์ ดาลี เป็นรูปต้นไม้ ภูเขา ไซดหิน นาฬิกา ซึ่งอ่อนปวกเปียก รวากับทุกสิ่งทำด้วยขี้ผึ้ง แล้วแตกจนจนอ่อนพับลง ภาพนี้มีแก่น (theme) แสดงให้เห็นความไม่แน่นอนใด ๆ ทั้งสิ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แม้แต่กาลเวลา”

ส่วน N (: 84) ให้ข้อมูลว่า :

“ในวงวรรณกรรมและศิลปกรรม ต้นศตวรรษที่ 20 ได้นำแนวคิดเหนือสำนึกมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตวรรณกรรมและศิลปกรรมอย่างแพร่หลาย เริ่มเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แนวคิดนี้เป็นผลเนื่องมาจากความเจริญของการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา รูปแบบของวรรณกรรมในแนวเหนือสำนึก ได้แก่ นิยายโลดโผน บางครั้งจัดได้ว่าบ้าคลั่ง เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ เทพนิยาย นิยายกำลังภายใน ซึ่งมีกาเอาชนธรรมาชาติด้วยวิธีการที่พิศดาร” ... ในวรรณคดีเหนือสำนึก (Surrealism) นั้น นักเขียนพยายามแสวงหาอิสรภาพที่อยู่เหนือภาวะความเป็นจริง แห่งเหตุผล วัฒนธรรม ความคิด และความสำนึก และอื่น ๆ ที่นักเขียนเห็นเป็นความอึดอัดคับข้องใจ วิธีเขียนของนักเขียนเหนือสำนึก ได้แก่ การใช้ภาวะอารมณ์ขัน (Humour) ใช้ถ้อยคำเสียดสี ใช้ความแปลกประหลาด ความฝันเพ้อ ความบ้า ๆ บอ ๆ (folly) ตลอดจนภาพพจน์มหัศจรรย์เชิงความลึกลับ ซ่อนเร้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สำหรับนามธรรมที่ลึกลับซ่อนเร้นนั้น นักเขียนเหนือสำนึกบางกลุ่มเหล่านี้ได้ใช้แนวทางหักเหไปสู่ทฤษฎีจิตวิทยาและการเมือง เช่น ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์ ใช้ทฤษฎีการเมืองมาร์กซิสม์ เป็นต้น แนวทางที่หักเหเน้น ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ความฝัน และบางครั้งเป็นความน่าสะพรึงกลัว เช่น ในบทกวีนิพนธ์ของหลุยส์ อารากอง (Louis Aragon, 1897-1982) และชองปอล เอลูอาร์ด (Paul Eluard, 1885-1952) เป็นต้น”

ข.3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดและกลวิธีสร้างสรรค์วรรณกรรมเซอร์เรียลลิสม์

K (:116-117, 122-123) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของแนวความคิดกับลักษณะของแนวคิดแทรกไว้ในเรื่องการก่อตั้งกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ โดยเน้นประเด็นซึ่งขึงรังเกียจสงคราม การแสวงหาเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ โดยการปฏิเสธคุณค่าทางศีลธรรม เหตุผล และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคม “ด้วยการเปิดประตูไปสู่ความฝันเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุด” และอธิบาย

ลักษณะของกวีนิพนธ์เซอร์เรียลลิสม์ไว้ได้ว่า เป็นงานสร้างสรรค์ของจิตใต้สำนึก ก่อให้เกิดความประหลาดใจ ไม่คาดฝัน ยั่วเย้า ทำทนายให้ผู้อ่านตีความ ด้วยจินตนาการ และตีความว่าความงามตามแนวคิดของเซอร์เรียลลิสม์มี ลักษณะ “รุนแรง” “แปลกประหลาด” และ “แสดงอารมณ์ชั่วแค้นของกวี” ส่วน K¹ (:1-5) ก็ให้ข้อมูลเรื่องการเขียนแบบอัตโนมัติไว้อย่างละเอียดว่า “การเขียนแบบอัตโนมัติ คือ การเขียนตามคำสั่งของความคิดที่ออกมาจาก จิตใต้สำนึก อย่างรวดเร็วโดยไม่ขาดสาย ...ไม่คำนึงถึงเหตุผล หลัก สุนทรียศาสตร์หรือกฎเกณฑ์ทางด้านศีลธรรม...ผู้เขียนจำเป็นต้องวางตน ให้อยู่ในสภาพ “ผู้รับ” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ยังจะต้องเขียน อย่างรวดเร็วโดยไม่นึกถึงหัวเรื่องหรือเนื้อหาไว้ก่อน” และยังให้ความคิดเห็น ของเบรอตงเกี่ยวกับการเขียนลักษณะนี้ โดยกล่าวถึงกลางสังหระและข้อ เขียนของคนไข้โรจิตไว้ด้วย นอกจากนี้ K¹ ยังอธิบายถึงภาพพจน์เซอร์-เรียลลิสต์ไว้ว่า “ภาพพจน์เกิดจากการนำเอาความจริงสองสิ่งต่างหากไม่มาก ก็น้อยมาเปรียบเทียบกัน ยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ห่างกันมาก แต่เปรียบเทียบแล้วเหมาะสมมากเท่าไร ภาพพจน์นั้นจะยิ่งเข้มข้น รุนแรง ให้พลังทางอารมณ์ ตลอดจนสมจริงทางด้านอรรถรสมากขึ้นเท่านั้น...ภาพ แบบนี้เป็นภาพที่ยอมจำนนต่อจิตใต้สำนึก นั่นคือห่างไกลจากความคิด สัมผัสปัญญาโดยสิ้นเชิง...เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยที่กวีไม่ได้ตั้งใจ...ดังนั้น จะเข้มข้นรุนแรงให้อารมณ์กวีและมีชีวิตชีวามากกว่าภาพความเปรียบเทียบ ตา ๆ” และได้แปลบทกวี “L'Union libre” ของเบรอตงตอนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบ โดยเสนอว่าลักษณะการเขียนตามที่จิตใต้สำนึก สิ่งนั้นทำให้ทุกคนสามารถเป็นกวีได้ ขอเพียงแต่ให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองเท่านั้น I (: 282-3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ “เรื่องสั้นเซอร์เรียลลิสต์” ไว้มากทั้งในแง่แนวความคิดและกลวิธีสร้างสรรค์ ตามความคิดของนักเขียน แนวเซอร์เรียลลิสต์ ดูเหมือนจะมีลักษณะมองโลกในแง่ร้าย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ นิยมความจริง (reality) และมีความจริงใจ (sincerity) จะเขียน ตามที่คิดและมองเห็นหรือสะท้อนจากจิตใต้สำนึกโดยตรง โดยไม่สนใจ จากธรรมชาติ นอกจากนี้จะเห็นว่า มีประโยชน์ต่อเนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ที่ เขียนก็เพื่อใช้งานเขียนเป็นพาหะประสานโลกของวัตถุกับความคิดเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้สัญลักษณ์ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องหรือแง่ลบของสังคม โดยนำประสบการณ์ ในอดีตหรือจินตนาการมาใช้เป็นแนวเรื่อง กลวิธีการแสดงออก นิยมความ คลุมเครือ ตัวละครมักจะไม่มีความเฉพาะ มีลักษณะเป็นคนธรรมดาสามัญ หรือคนเลวในสายตาคนทั่วไป

ก่อนหน้านั้นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเรื่องและกลวิธีการเขียนแบบ เซอร์เรียลลิสต์ ในช่วง พ.ศ. 2515-2518 ได้แก่ A¹ (: 8-9) ซึ่งระบุว่า แนวเรื่องแสดงถึงการต่อต้านหรือความเป็นปฏิปักษ์กับสภาพแวดล้อมใน สังคมทุนนิยม หรือภาพของมนุษย์ที่เข้ากันไม่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เต็ม ไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี ส่วน C นั้น ระบุถึงวิธีการเขียนว่ามีเทคนิค เหมือนภาพยนตร์ คือ มีการสลับเรื่องราวกลับไปกลับมา ระหว่างอดีต และปัจจุบัน ทำนองกลุ่มนักเขียน Futurist ของยุโรป E¹ (: 27-8) ยอมรับ

ทัศนะของ C และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเขียนเพิ่มเติมว่าบางครั้ง ใช้สัญลักษณ์ บางครั้งเปรียบเทียบสิ่งๆที่ดูเหมือนเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ บางครั้งเล่าถึงเรื่องโลกในความฝันด้วยกลวิธีที่ใกล้เคียงกับการเขียนนวนิยาย แบบวิทยาศาสตร์

ข้อสังเกต

น่าสังเกตว่าหลังจาก พ.ศ. 2518 นักวิชาการและนักศึกษาด้าน วรรณกรรม เช่น L และ O ก็อาศัยข้อมูลที่ A¹, C และโดยเฉพาะ E¹ ให้อ้าง เป็นฐานโดยมีการเสริมตัวอย่างและความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบ้างตามทัศนะ ของแต่ละคน L (: 254) เสนอความคิดเพิ่มเติมว่าตัวละครแบบเหนือจริง มีลักษณะเป็นมายา แปลกกว่าปรกติมนุษย์ส่วนใหญ่ ส่วน O (: 277) เสนอทัศนะเกี่ยวกับแนวเรื่องว่า “บางครั้งนักเขียนใช้เรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการใช้ถ้อยคำทางเพศเกี่ยวเนื่องไปถึงการร่วมเพศ หรือบรรยาย ความปรารถนาทางเพศของตัวละคร” นับเป็นรายการเดียวที่กล่าวถึง ประเด็นเรื่องเพศในเซอร์เรียลลิสม์ไว้มากที่สุด ในขณะที่ K และ K¹ ซึ่งให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์เซอร์เรียลลิสต์ไว้ มากที่สุดกลับข้ามเรื่องนี้ไป ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือการแปลบทกวีของ เบรอตง ชื่อ “L'Union libre” ซึ่งบรรยายทุกส่วนของหญิงสาวด้วยความเปรียบ และภาพพจน์แบบเซอร์เรียลลิสต์ K และ K¹ ตัดตอนมาแปลเฉพาะส่วนที่ บรรยายถึงผม คิ้ว ปาก ฟัน ลิ้น แขน รักแร้ ข้อมือ นิ้ว เอว สะโพก ฯลฯ แต่ตอนที่กวีบรรยายถึงโยนีย์ ซึ่งมีความยาว 3 บาท (ดูวิจัย 1 : 61) ซึ่งเป็นตอนที่ทำให้ผู้อ่านตกตะลึง ตามเป้าหมายของเซอร์เรียลลิสม์นั้น K และ K¹ ได้ข้ามไปโดยสิ้นเชิง

ข.4. การเชื่อมโยงเซอร์เรียลลิสม์เข้ากับวรรณกรรมไทยในอดีต

เมื่อพิจารณาจากทางฝ่ายวรรณกรรม ผู้ที่เริ่มเขียนเสนอความคิด เชื่อมโยงวรรณกรรมไทยในอดีตกับเซอร์เรียลลิสม์ คือ B ในบทความ “อังคาร กัลยาณพงศ์ เซอร์เรียลลิสต์” (2515) B นำข้อสรุปของ น.ณ. ปากน้ำ ใน เรื่องราวของศิลปินและศิลปินี ว่า เซอร์เรียลลิสม์ใช้จินตนาการอย่างเสรีใน การสร้างสรรค์ มาประกอบกับนิยามที่สัมพันธ์กับจิตใต้สำนึกเป็นฐานเพื่อ ต่อโยงไปยังแนวคิดที่ว่า “อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้า ในนิทานและ วรรณคดี)...ล้วนเป็นสิ่งที่เหนือความเป็นจริงตามรูปเหตุการณ์ แต่อาจเป็น สิ่งที่สมจริงในหัวใจหรือจิตใต้สำนึกของมนุษย์” เพื่อนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า “การใช้สัญลักษณ์แบบเซอร์เรียลลิสม์มีมาแล้วแต่โบราณกาล” ต่อจากนั้นจึง ได้ยกโคลงโบราณจาก ลิลิตพระลอ กำศรวล นิราศนรินทร์ มาประกอบ พร้อมกับให้คำอธิบาย (ทั้งนี้เพื่อโยงไปสู่การวิเคราะห์บทกวีของอังคาร กัลยาณพงศ์ต่อไป)

A1(2518 : 9) เสนอทัศนะเพิ่มเติมว่า “แท้จริงแล้วความคิดฝันใน แบบเกินจริงของมนุษย์ไม่ว่าจะปรากฏในไตรภูมิพระร่วง หรือโคลง บางบทของศรีปราชญ์ล้วนแต่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่กวีได้ สัมผัสมาแล้วทั้งสิ้น”

D (: 110-1) รับข้อสรุปของ B มาใช้ โดยยกทฤษฎีขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเป็นวรรณคดีที่มีความงามแบบเซอร์เรียลลิสม์ สรุปลักษณะเซอร์เรียลลิสม์ในทฤษฎีมาไว้ 2 แบบคือ 1) การสืบต่อจิตไร้สำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติ เช่น ความผูกพันกับธรรมชาติ และ 2) ความฝันหรือจิตไร้สำนึกส่วนตัวของกวี เช่น ความปรารถนาในความรักที่ถูกเก็บกดไว้ และเสนอว่าอาหารพรรณนาในทฤษฎีมา “เป็นภาพพจน์แบบเซอร์เรียลลิสม์”

H (:177) กล่าวถึงการสร้างตัวละครและฉากแบบเหนือจริง(Surrealistic) ไว้ว่า ตัวละครเหนือจริงนี้สร้างขึ้นเพื่อความตื่นเต้น ตัวอย่าง ได้แก่ เทพ (เช่น พระอิศวร นนทก ปู่เจ้าสมิงพราย) มนุษย์ครึ่งสัตว์หรือสัตว์ผสม และยักษ์ (เช่น หนุมาน มัจฉานุ ฤชีกโลภฏ นางเงือก และผีเสื้อสมุทร) คนที่มีวิหยาคม (เช่น ชุนแผน) ส่วนฉากที่เหนือจริงคือ นรกและสวรรค์มีอยู่ในวรรณคดีพุทธศาสนา (เช่น ไตรภูมิพระร่วง เวสสันดรชาดก พระมาลัยคำหลวง) และบันเทิงคดีร้อยกรอง (เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา) ก็สร้างขึ้นเพื่อความตื่นเต้นทางอารมณ์

N (: 77-78) กล่าวถึงวรรณคดีไทยไว้ต่อจากที่อธิบายลักษณะ “วรรณคดีเหนือสำนึก” ว่า

นิทานคำกลอนของสุนทรภู่มีลักษณะเด่นในเชิงสร้างภาวะไหว้รู้สึกที่เกินจริงหลายตอน เช่น การสร้างคุณลักษณะของเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งมีชาววิเศษ การผูกฟางเป็นลำภายนต์ ความมหัศจรรย์ของผีเสื้อสมุทร อิทธิฤทธิ์ของสินสมุทรและสุดสาคร เป็นต้น

ข้อสังเกต

น่าสังเกตว่าในช่วงระหว่าง 2507- 2527 นักวิชาการหรือผู้ทรวรรณกรรมในประเทศไทยที่สนใจแนวคิดทฤษฎีของกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์อย่างจริงจัง ดูจะมีแต่พูนศรี วงศ์วิทวัส (K, K') เท่านั้น แต่ไม่ได้เผยแพร่ผลงานออกไปในวงกว้าง ถ้าเทียบกับนักวิชาการทางศิลปะ จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทางศิลปะเป็นฝ่ายนำในการเผยแพร่เซอร์เรียลลิสม์เห็นได้จากที่ชลธิรา สัตยวัฒน์ และดวงมน บริบูรณ์ณะ รับเอาของ น.ณ.ปากน้ำ มาตีความให้เข้ากับประเด็นทรวรรณกรรมตามความเข้าใจ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการสอบถามความถูกต้องแต่อย่างใด ข้อมูลและนิยามก็มีให้น้อยมาก ไม่หลากหลาย N ระบุชื่อกวีฝรั่งเศสในกลุ่มนี้ 2 คน คือ เอลูอาร์ด และอาราง แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับทำความเข้าใจถึงจุดยืน แนวคิดและกลวิธีของนักเขียนกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ ชำบางที่การอธิบายอย่างรวบรัดก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างภาพพจน์ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะต่างจากการสร้างภาพพจน์ทั่ว ๆ ไป ประเด็นสำคัญที่มีแต่ K เท่านั้นที่พูดถึง ได้แก่กลวิธีการหนีจากการควบคุมของเหตุผล เช่น การเขียนอัตโนมัติ การบันทึกความฝันระหว่างยามหลับหรือเคลิ้ม การเล่นกับคำและภาษาเพื่อปฏิวัติวิธีการสื่อสารที่ซ้ำซากและแห้งแล้ง N กล่าวถึง “ภาวะอารมณ์ซับซ้อน ความฝันเพื่อง และความบ้า ๆ บอ ๆ” ก็จริง แต่ไม่ได้ขยายความให้เข้าใจถึงนัยพิเศษของกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ ในแง่นัยทางเพศ

นั้นมี 0 คนเดียวที่กล่าวเน้น B เคยศึกษาเรื่องทฤษฎีของฟรอยด์และนำมาประยุกต์กับวรรณคดีไทย² แต่ก็ไม่ได้โยงเรื่องนี้เข้ากับเซอร์เรียลลิสม์หรือไม่ได้อธิบายว่าเซอร์เรียลลิสม์มีความเกี่ยวข้องกับฟรอยด์เพียงไหน D กล่าวถึงความฝันจิตไร้สำนึกส่วนตัวและความปรารถนาในความรักที่ถูกเก็บกดโดยสัมพันธ์กับความงามแบบเซอร์เรียลลิสต์ แต่ก็ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน ไปเน้นที่การสืบต่อจิตไร้สำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติตามแนวของ C.G.Jung (ซึ่งพวกเซอร์เรียลลิสต์ไม่สนใจมากนัก) มากกว่า ประเด็นสำคัญที่ไม่มีใครเน้นเลยก็คือ จุดยืนของกวีเซอร์เรียลลิสต์ที่ต้องการขบถต่อค่านิยมความเชื่อ สถาบันทางสังคมและวรรณคดี หรือใช้กวีนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาคูณค่าที่แท้จริงของชีวิตและเสรีภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้ากับความต้องการอันแท้จริงของตน แม้แต่ K ก็กล่าวไว้เพียงว่า “กลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ไม่กังวลถึงเหตุผล ความงาม หรือแม้กระทั่งศีลธรรม” เท่านั้น และเท่าที่ปรากฏไม่มีใครกล่าวถึงละครเซอร์เรียลลิสต์เลย

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใต้สำนึก ในหมู่นักวิชาการและผู้รู้ทางวรรณกรรม แม้แต่ K และ K' ดูจะมีนัยที่กว้างตามบริบทของจิตวิทยาทั่วไป กล่าวคือ เห็นว่าจิตใต้สำนึกเป็นความฝันแบบเกินจริง (A¹) หรือ “เหนือความเป็นจริงตามรูปเหตุการณ์ แต่สมจริงในหัวใจ” (B) และ “ล้วนแต่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ (กวี) ได้สัมผัสมาแล้ว” (A¹) ความหมายของจิตใต้สำนึกโดยนัยนี้ก็ตรงกับที่พวกเซอร์เรียลลิสต์ใช้ (ดูข้อสังเกตหน้า 17)

อนึ่ง จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ B นับเป็นคนแรกที่นำประเด็นเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกมาโยงกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ อย่างตรงไปตรงมาเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูหน้า 125) มีผลให้เกิดความเข้าใจว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ “เหนือความเป็นจริง” นั้น คือ “สิ่งเหนือจริง หรือเซอร์เรียลลิสม์” นั่นเอง ความเข้าใจเช่นนี้มีส่วนทำให้เกิดแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงเซอร์เรียลลิสม์กับวรรณคดีไทยในอดีตที่มีเรื่องราว ตัวละครและความเปรียบเทียบเกินจริง เช่น ไตรภูมิพระร่วง รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ฯลฯ ดังจะเห็นได้ว่า H ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าตัวละครและฉากในเรื่องดังกล่าวเป็นแบบเหนือจริง (surrealistic) และสร้างขึ้นเพื่อความตื่นเต้นทางอารมณ์ และ N ก็รวมเอาเพนนิยายนิยายกำลังภายใน และนิยายวิทยาศาสตร์ไว้ในกลุ่มวรรณกรรมในแนวเหนือสำนึกด้วย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะใช้วิธีการอนุมานจากความหมายทั่วไปของศัพท์มากกว่าจะอ้างอิงนัยเฉพาะที่กลุ่มเซอร์เรียลลิสต์กำหนดและยึดถือ การนำคำเซอร์เรียลลิสม์ไปใช้อธิบายวรรณคดีก็เป็นการเองเดียวกับที่เบรตงได้บอกไว้ กวี Saint-Pol-Roux เป็นเซอร์เรียลลิสต์ในแง่การใช้สัญลักษณ์ แต่เบรตงก็ไม่มีเคยระบุว่ากวีผู้นี้เป็นเซอร์เรียลลิสต์โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม “อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นนักเซอร์เรียลลิสม์อย่างไม่ต้องสงสัย” หลังจากทิวศราห์ถึงคุณลักษณะของบทกวีชื่อ *จินตนาการ* เพียงบทเดียว ไม่เพียงแต่กรณีของ B ที่กล่าวแล้ว ข้อที่เห็นได้ชัดก็คือ การกำหนดให้ผลงานของนักเขียนคนใดคนหนึ่งมีลักษณะเหนือจริง (surrealist) หรือกึ่งเหนือจริง (semi surrealist) นั้น ผู้ระบุ เช่น A และ C มักจะกล่าวถึงรวม ๆ กันไป ไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องใดมีลักษณะเซอร์เรียลลิสต์อย่างไร หรือนักน้อยเพียงใด

และที่สำคัญไม่ได้อ้างเปรียบเทียบกับผลงานเซอร์เรียลลิสต์ต้นตำรับโดยตรงเลย อาจจะเป็นเพราะไม่ชำนาญในภาษาฝรั่งเศส แต่น่าสังเกตว่า ผู้ที่ชำนาญทางภาษาฝรั่งเศส เช่น N ก็จะไม่สนใจศิลปะสกุลนี้ถึงขนาดที่เง่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ด้วย ที่สนใจกันกว่าเรื่องนี้และระบุที่มาของข้อมูลไว้ชัดเจน เช่น K, K¹ ก็ไม่ได้นำมาเผยแพร่ให้วงวรรณกรรมไทยหรือนักวิชาการทางด้านวรรณกรรมได้ร่วมรับรู้ จึงไม่มีผู้ได้นำไปอ้างอิง ในกรณีของ E (และ E¹) ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดในหมู่นักเขียนและนักวิจารณ์ รุ่นใหม่ และจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการจัดกลุ่มกำหนดประเภทงานและนักเขียนเซอร์เรียลลิสต์จนเป็นที่ยอมรับของ G, L, M และ O ก็มีได้ให้ที่มาของแหล่งความรู้ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน และไม่ไดระบุว่าได้เคยอ่านผลงานเซอร์เรียลลิสต์เรื่องใดบ้าง ก่อนที่จะให้ข้อสรุปในเรื่องนี้

2. การคัดเลือกและจัดกลุ่มนักเขียนไทยที่มีผู้ระบุว่ามีผลงานแนวเซอร์เรียลลิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2507-2527

2. ก. นักเขียนที่มีผลงานซึ่งได้รับการระบุว่ามิลักษณะเซอร์เรียลลิสต์ ในข้อ I.ก.

- ก. 1. กวีนิพนธ์ : อังคาร กัลยาณพงศ์ (จินตนาการ, มีพุงใต้)
- ก. 2. บทละคร : สุวัฒน์ ศรีเชื้อ (นอกเหนือการควบคุม)
- ก. 3. นวนิยาย : ทมยันตี (เงา, ทิพย์)
- ก. 4. เรื่องสั้น :
 - 1) นิพนธ์ จิตรกรรม (ลูกโป่งสียาว)
 - 2) สุชาติ สวัสดิ์ศรี (รถไฟเด็กเล่น, ออกไปจากความมืด, กำแพง, มาอย่างไร จะไปไหน, ผืนกลางวันในฤดูร้อนของหนังสือสงครามไทย-อเมริกัน, ใต้ตั้ง-ต้อง)
 - 3) สุวัฒน์ ศรีเชื้อ (มนุษย์ขี้มือ, แยกมันสมองออกจากเหล็ก, จุลินทรีย์พลาสติก)
 - 4) นิคม รายยาว (คนบนต้นไม้)
 - 5) สุรัชย์ จันทิมาร (แสงเขียว)
 - 6) วิทยากร เชียงกุล (บนถนนสายที่นำไปสู่ความตาย)
 - 7) วีระประวัติ วงศ์พัทพัน (คนโซ)
 - 8) วิสา คัญทัพ (คำคืนอันโหดร้ายในอันว่างเปล่า)
 - 9) โกสุม พิลัย (มาตกร)
 - 10) พิสิฐ ศุกรยพงศ์ (ถนนสายหมอกควัน)
 - 11) สุขสันต์ เหมือนนิรุทธิ์ (หัว)
 - 12) ด็ก วงศ์รัฐ (บันทึกของผู้อื่น)
 - 13) อนุช อภากริม (ตัวทาส)
 - 14) อุดล เปรมบุญ (กรุงเทพ 1982)
 - 15) ศิริชัย นฤมิตรเรขการ (วันหนึ่งของกรุงเทพ)
 - 16) อัคริธี ธรรมโชติ (บนเส้นทางของหมาบ้า)

2. ข. นักเขียนที่ผู้วิจัยเห็นว่ามิลักษณะร่วมหรือได้รับแรงบันดาลใจจากเซอร์เรียลลิสต์

นอกจากที่ระบุในข้อ 2.ก. แล้ว ผู้วิจัยได้สำรวจผลงานกวีนิพนธ์เรื่องสั้นบทละคร ของนักเขียนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2507-2527 โดยสรรหา

จากงานประพันธ์ทั้งที่มีผู้กล่าวว่า “เป็นเซอร์เรียลลิสต์” และที่ผู้วิจัยเห็นว่ามิลักษณะใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง (46 ชิ้น : ดูบรรณานุกรม) แล้วทำการคัดเลือกอีกชิ้นหนึ่ง โดยถือเอาที่มีลักษณะเด่นและมีนัยสำคัญต่อการวิจัยเป็นเกณฑ์ คงเหลืองานประพันธ์ 12 ชิ้น ของนักเขียน 7 คน ดังนี้

- ข. 1. นักเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเซอร์เรียลลิสต์
 - ข.1.1. ถวัลย์ ดัชนี (บทกวี *How to Paint a Portrait of a Dog, Fragrance of Sperm*)
 - ข.1.2. วิโรจน์ นัยบุตร (บทกวี *อีกหน้อยก็คงหลับ*)
 - ข.1.3. พิษณุ ศุภ (เรื่องสั้น *มายา, ความพอใจของเรากับความไม่พอใจของพระเจ้า*)
 - ข.1.4. สุวรรณี สุคนธา (เรื่องสั้น *รักที่ทะเล*)
 - ข.1.5. ชาติ กอบจิตติ (เรื่องสั้น *มิดประจั่วตัว*)
- ข. 2. นักเขียนที่มีลักษณะร่วมกับเซอร์เรียลลิสต์บางประการ :
 - จ่าง แซ่ตั้ง (วรรณรูป)
 - แก้ว ลายทอง (บทกวี *คำให้การของจิตไร้สำนึก*) (บทละคร *เรื่องสั้น, ละคอน*) (เรื่องสั้น *โทรเลขจากแดนไกล*)

3. การศึกษาวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมไทยในช่วง พ.ศ. 2507-2527 ที่มีแนวโน้มเซอร์เรียลลิสต์ (จากข้อ 2)

เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะนำผลงานของนักเขียนที่ระบุในข้อ 2.ก. และ 2.ข. มาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยจัดแยกตามประเภทของงาน คือกวีนิพนธ์ บทละคร นวนิยาย และเรื่องสั้น

3. ก. กวีนิพนธ์

ก.1. อังคาร กัลยาณพงศ์

B ระบุว่า “อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นเซอร์เรียลลิสต์อย่างไม่ต้องสงสัย” โดยให้บรรดาธิบายว่า “ภาพพจน์ในจินตนาการเป็นภาพเหนือจริงซึ่งใช้จินตนาการอย่างเสรีในการสร้างสรรค์” และระบุว่าอังคาร “ใช้เทคนิคของระบบเซอร์เรียลลิสต์เข้ามาประยุกต์”

จินตนาการ

ทะเลหลากท่วงเตี	หนาว
ลุ่ม ลีจมดาวหนาว	แหล่งหล้า
ปุม หินเปียยขาว	ปุยนุ่น
ปู ไต้เมฆข้ามฟ้า	เกี่ยวเพิ่นกินสวรรค์ ๙
ทุ ครามนั้งเงื่อม	ผาขาว
สุ หวายไปรยเป็นดาว	ร่วมแพรว
มุ มนตร์เปาไปพราว	ไฟพร่าง
ดู สิ้นผ่นแก้ว	หลังแล้วลับหาย ๙
อุ ษาโยคดูเหว่าแจ้ว	เสียงหวาน
สา หวายบึงบัวบาน	ซิ่นซ้อย
นา ที่นี้สุดันธมลาย	ววยริน
รี รีมน้อยน้อย	เป่าฟ้ามาหอม ๙