



اصغر توری

«لوییجی پیراندلو» با نمایش‌نامه‌های خود، به‌ویژه با دو نمایش‌نامه «شش شخصیت در جست‌وجوی نویسنده» و «مشب از خود می‌سازیم»، تئاتر زمان خودش را متحول کرد، چون با این آثار کاری می‌کرد که تئاتر از صحنه به کل

سلسال سرریز شود؛ تا بتوان هنر و زندگی را در یک سنتز باهم ادغام کرد؛ دو فرم متضادی که یکی‌شان اساسا متحرک و متغیر است و دیگری، منجمد در یک قالب. اما پشت این ایده‌هایی که می‌خواهند نظم مستقر را زیرورو کنند، پیراندلو واقعی پنهان است؛ مردی که علاوه بر رنج آفرینش هنر، باید عذاب زندگی شخصی خود را هم تحمل کند. همسر پیراندلو زن بیماری است که او را با حسادتش شکنجه می‌دهد؛ حسادتی که گاه تا مرزهای جنون هم می‌رود. افسر سرسخت نمایشنامه «مشب از خود می‌سازیم» که قلب و ذهن مومینا را با حسادتش له می‌کند، هم‌زاد همسر پیراندلوست که سرسختانه به حرف‌های هدی‌ان‌آلود و دیوانه‌وارش ادامه می‌دهد و اتهام‌هایی واهی به او وارد می‌کند؛ به شوهری پاک و بی‌عیب و نقص که همواره به اخلاق راسخ خود پایبند است و از خانه و همسر می‌گریزد تا خود را وقف آفرینش هنری کند. «اگر یک اثر هنری زنده می‌ماند، تنها از این روست که ما می‌توانیم آن را از اثباتش خارج کنیم؛ این فرم را در خودمان حل می‌کنیم، حرکتی حیاتی به آن می‌افزاییم.» این جمله یکی از شخصیت‌های اصلی نمایشنامه «مشب از خود می‌سازیم» است که تئوری هنری پیراندلو را در خود خلاصه می‌کند. اما آیا این جایی که پیراندلو در تن شخصیت‌های خود می‌دمد، بیشتر به لطف سینما برای او ظاهر می‌شود یا تئاتر؟ پیراندلو ابتدا در سال ۱۹۱۵ در رم‌انی به نام «فیلمبرداری می‌کنیم» به این سوال می‌پردازد؛ ده سال بعد، وقتی اصول زیبایی‌شناسی او بیشتر از پیش در ذهنش شکل می‌گیرند، دوباره با رمان «دفترهای سرافینو گوبیوی



علیرضا امیرحاجبی

نقطه تاریخی در هنر غرب شروع به کار کرد؟ شاید بتوان ریشه‌های این ارزش‌گذاری را تا قرن هجدهم یا شاید قبل‌تر از آن ردیابی کرد اما انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم خود سکوی پرشی بود برای تب تند به‌روز شدن و معاصر شدن افراد و جوامع؛ هر روز اختراعی جدید و دهان‌گشاد بازار که با وایع منظر تولیدی جدید بود. ارزش «چیزهای جدید» یک تناقض را نیز در خود حمل می‌کرد. با گذشت زمان همان جدیدها تبدیل به قدیمی می‌شدند و باید جای خود را به نورس‌گانی‌ای بدهند که فردا تبدیل می‌شدند به قدیمی… و این چرخه تا به ابد ادامه خواهد یافت. پس از جنگ جهانی دوم ماجرای مدرن بودن در هنر شکل تازه‌ای به خود گرفت؛ رفاه نسبی در اروپا و آمریکای پس از جنگ و میراثی که مکتب باهاوس برج‌ای گذاشته بود؛ زبانشناسی زندگی روزمره و اهمیت یافتن محیط اطراف انسان و نیز تولیدات صنعتی… پس می‌توان بخشی از ریشه‌های هنری که قرار بود از آمریکا چون توفانی به اروپا برسد را در خود اروپا یافت. فرآیند مدرنیسم از اروپا آغاز شد اما گسترش آن به عنوان یک ایده توانست در آنجا آنچنان مستمر بماند و در همین جهت سر از آمریکا درآورد. به‌این معنی که پس از اکسپرسیونیسم و هنر آبستره اروپا چیز زیادی برای گفتن نداشت و مرکز تحولات هنر به دلیل تجمع سرمایه هفگفت به آمریکا منتقل شد. حال هنرمندان جوان آمریکایی مانده بودند و زمینی بزرگ برای بازی‌های کودکانه خود، البته با کمی حس ناخودآگاهانه انتقام‌گیری. گویا می‌خواستند ساختمان فاخر هزار ساله هنر اروپا و سنتی که خون دل‌ها برایش خورده شده بود را در عرض یک شب ویران کنند. هرچند دیدگاه‌های هنر قرن نوزدهمی اروپا تا حدودی خود باعث و بانی تولد این ایده شد اما ضربه آخر چیزی دیگر بود. هنر قرن نوزدهم از اواسط راه قصد را بر این گذاشت تا به نحوی از شر معنویت الحاق‌شده به هنر بخصوص نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری رها شود. باریبزون‌ها و سپس امپرسیونیست‌ها زندگی روزمره مردم

نگاهی به رمان «دفترهای سرافینو گوبیوی فیلمبردار»، لوییجی پیراندلو

هنر در حضور زندگی



فیلمبردار» به این موضوع برمی‌گردد و آن را موشکافانه‌تر بررسی می‌کند. او در این رمان، آنتی‌تز ثبات-حرکت را بیشتر برجسته می‌کند؛ اپزکتیوینه دوربین و فیلمبردار – که فقط در فکر ساخت هنری خود است – و سوپزکتیوینه سوزه‌هایی که در حال آفرینش یا بازآفرینی زندگی از جلوی دوربین می‌گذرند. سرافینوی فیلمبردار، به



دفترهای سرافینو گوبیوی فیلمبر دار

لوییجی پیراندلو

ترجمه: اتمان موسوی‌نیا

ناشر: قطره

چاپ اول: ۱۳۹۱

شیرازه

نگاهی به کتاب لیختن اشتاین، از مجموعه لعنتی‌های هنر

اقیانوس منجمد غربی

اروپا را ارج نهادند و به بازنمایی آن پرداختند. از خوشه‌چینان و کشاورزان تا مردم فرودست شهرهایی چون پاریس موضوع نقاشی‌های قرن نوزدهمی شدند. اما اصلا قرار بر این نبود که یک «همبرگر پلاستیکی دومتری» جای زیبایی‌رقصندگان ادگار دو گوا را بگیرد. هنوز زیبایی خالص در همین زندگی روزمره دیده می‌شد و در ویژگی منحصر بفردی که امپرسیونیست‌ها وارد هنر نقاشی کرده بودند. آنان ثابت کردند که می‌شود زیبایی را خارج از محدوده سوزه‌های درباری و مانند آن بازآفرینی کرد. اما در کل هنوز به قواعد محکم طراحی و نقاشی و سنت‌های آن پایبند بودند. باهاوس آلمانی نیز با اینکه ایده‌های جدیدی را از هنر در معرض دید قرار داد و ارزشی مضاعف را برای طراحی صنعتی در نظر گرفت، حد و حدود زیبایی را در همان مقیاس‌های کهن تناسب و هماهنگی اروپایی تعریف می‌کرد.

اما مدرن شدن آمریکایی چیز دیگری بود که گویا با هر نوع تقدس و معنویت سر ناسازگاری داشت. فرهنگ آمریکایی تمایل داشت معنویتی جدید ابداع و جایگزین کند؛ معنویتی که بتوان آن را به چالش کشید، نقد کرد و در نهایت نابود ساخت و از نو ساخت. این ایده محسوس قوی در سراسر فرهنگ آمریکایی جاری است. اروپاییان نیز از آن سر درمی‌آوردند که چگونه



لیختن اشتاین

کارولین لانچتر

ترجمه: شبیوا نوروزی

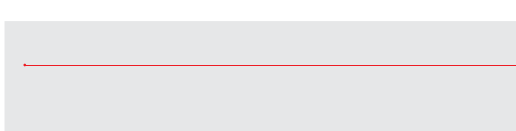
ناشر: هفت رنگ

چاپ اول: ۱۳۹۱

کتاب

نگاهی به رمان «دفترهای سرافینو گوبیوی فیلمبردار»، لوییجی پیراندلو

مرور زمان، نسبت به درام‌هایی که دیگران، بازیگرها، زیر نگاه «مکانیکی» دوربین ثبت تصویر زنده می‌کنند، بی‌تفاوت می‌شود. او فقط «دستی است که می‌چرخاند». بااین همه، پشت این متصدی دوربین، انسانی پنهان شده است که عکس‌العمل‌هایی دارد، هرچند ناخودآگاه اما عمیق. گرچه در لحظه گرفتن تصویر، او هیچ توشویی از خود بروز نمی‌دهد، اما داستانی که بازیگرها به آن جان می‌بخشند، درون سرافینو را زیر و رو می‌کند و با وارد ساختن شوکی روانی به قسمتی از مغزش که به قدرت تکلم مربوط می‌شود، او را گنگ و بی‌صدا می‌سازد. از آنجا که پیراندلو همیشه چیزی از خودش درون آثارش می‌گذارد، درام‌هایی که جلوی دوربین سرافینو شکل می‌گیرند، حول همان تم آشنای زندگی شخصی نویسنده می‌چرخند؛ حسادت، در داستانی که سرافینو روی دوربینش ثبت می‌کند، یک بازیگر مرد که ذهن و قلبش قربانی این بیماری است، هم‌پای زنش را می‌کشد. اما چون هیچ شری بی‌کیفر نمی‌ماند، مرد قاتل توسط ببری که می‌بایست از پا درمی‌آمد، دریده می‌شود. و سرافینو، زندانی عدم امکان بیان شخصی خود، در حالی که حتی عشق دختر جوانی را هم رد می‌کند، با دوربینش یکی می‌شود و به این ترتیب، از راه همین ثبات و تغییر ناپذیری، تبدیل می‌شود به سمبل هنر در حضور تحرک زندگی، هنری در جست‌وجوی حرکت: «باید فرم حرکش را از ما بگیرد، یک زندگی متغیر و موقت، آن زندگی که هر یک از ما قادر خواهد بود به هنر بیخشد.» این را یکی از شخصیت‌های نمایشنامه «مشب از خود می‌سازیم» می‌گوید که یکی از اساسی‌ترین ایده پیراندلو درباره هنر است. او از زبان هنرمندان مختلفی چون بازیگر، فیلمبردار، مجسمه‌ساز و آهنگساز که شخصیت‌های آثارش هستند، این ایده را شرح می‌دهد. سرافینو یکی از همین شخصیت‌هاست که همواره در تلاش است تا هنرش را با زندگی ترکیب کند. ترکیب‌هایی از این دست، روی این نظریه هگل استوار می‌شوند که پیراندلو تحت تأثیرش است؛ دو شخصیت متضاد همیشه دنبال یک نقطه مشترک می‌گردند، دنبال راه‌حلی برای تفاهم.



می‌توان یک قوطی مقوایی را در فضای یک گالری تبدیل به اثری هنری کرد؟ نمادها و نشانه‌های تولیدات صنعتی خود تبدیل به تمثیلی از جامعه آمریکایی بوده و هستند. این نمادها بدون کمترین دستکاری و تغییری خود را در آثار هنری هنرمندان پاپ قرار دادند. هنر سلاخت آمریکا درست مانند تولیدات صنعتی این کشور تبدیل به هویت آمریکایی شد؛ هویتی که تا به امروز نیز به اشکال مختلف خود را به جهان معرفی و گاه تحمیل می‌کند. پاپ‌آرت زاینده نظام بزرگ سرمایه و صنعت آمریکایی است. روی لیختن اشتاین در کنار هنرمندانی چون کلاوس اولدنبِرگ، اندی وارهول، روزن کونیست و بعدها جف کونز از جمله تأثیرگذارترین‌های این نهضت هنری آمریکایی است که با بهره‌گیری از صنعت چاپ، گرافیک و حتی کمیک استریپ‌های کم‌ارزش مطبوعات دست به خلق آثاری کاملاً بدیع و هیجان‌انگیز زد. کتاب «لیختن اشتاین» از مجموعه لعنتی‌های هنر که توسط نشر هفت‌رنگ به چاپ رسیده گرچه به شکلی مختصر اما با تصاویری مطلوب و شفاف توانسته برخی از مهمترین آثار این هنرمند خلاق آمریکایی را همراه با تحلیل‌هایی ساده و قابل فهم به مخاطب ارایه دهد. لیختن اشتاین را در تاریخ هنر معاصر بیش از یک نقاش به عنوان هنرمندی می‌شناسند که توانست به شکلی درخشان صنعت گرافیک را در هنر نقاشی تلفیق کند و در نهایت از امر تبلیکی اثر خالص و هنری بیافریند. درست وقتی اندی وارهول یک بطری کوکا‌کولا را به شکلی گرافیکی تبدیل به اثری هنر کرد، لیختن اشتاین نیز یک تایر خودرو را در ابعادی بزرگ چاپ و به عنوان یک تابلو در نمایشگاهی ارایه داد. اما فعالیت‌های لیختن اشتاین در همین حدود متوقف نشد. طراحی‌ها و نقاشی‌های او از معماری داخلی ایده‌هایی جدید را برای فرهنگ شهری آمریکایی به ارمان آورد در جمله در دو «مجموعه فضای داخلی و میکی نگاه کن». بسیاری پاپ‌آرت را در آن زمان دستکم گرفتند و نمی‌دانستند که این نهضت ساده و بی‌ادعای هنری تا چه اندازه از زندگی روزمره مردم تأثیر گرفته و آن را تحت تأثیر قرار داده است. کتاب مذکور با انتخاب ۱۰ اثر از آثار لیختن اشتاین که متعلق به موزه هنرهای مدرن نیویورک است رابطه بین هنر او هنرهای ماقبل پاپ‌آرت را بررسی کرده و به تحلیل انطباقی روی آورده است که برای هر علاقه‌مندی مفید خواهد بود.

کتابی از روبرتو بولانیو

روبرتو بولانیو، نویسنده‌ای است که در ایران اولین بار با مجموعه داستان «آخرین غروب‌های زمین»، به ترجمه پوپه میثاقی مطرح شد. کمی بعد، مجموعه‌ای دیگر از او با عنوان «شرم نوشتن» منتشر شد که توسط چند مترجم ترجمه شده بود و سال گذشته نیز رمان «ستاره دوردست» اش با ترجمه پویا رفویی منتشر شد و این سه کتاب، نویسنده آمریکای لاتینی را به ادبیات ایران معرفی کرد که شباهت چندانی با اغلب آمریکای لاتینی‌هایی که کارهایشان به فارسی ترجمه شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود نداشت. (به استثنای بورخس و کورتاسار که بولانیو تحت تأثیرشان بود). تمد از آنچه گابریل گارسیا مارکز به عنوان رئالیسم جادویی جا انداخت و با آن به شهرت و محبوبیتی افسانه‌ای دست یافت، یکی از مشخصات سبک بولانیو است. سبیک او بیشتر به نویسندگانی چون بورخس و کورتاسار نزدیک است. «موسویو پین و دو داستان دیگر»، عنوان تازه‌ترین کتابی است که امسال از این نویسنده متمد و ناسازگار شیلیایی ترجمه و منتشر شده است.

این کتاب را نشر افق منتشر کرده و مترجم آن هم میلاد زکریاست. موسیو پین، داستان کهنه سربازی است به نام پی‌یر پین که مقررری اندک معلولیتش را صرف تحقیق در مورد زم‌ریسم و علوم غریبه می‌کند و خود



موسیو پین

و دو داستان دیگر

روبرتو بولانیو

ترجمه میلاد زکریا

ناشر: افق

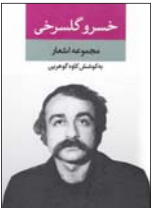
چاپ اول: ۱۳۹۱

را در گیر ماجرای اسرارآمیزی می‌یابد که مطمئن نیست یک توطئه جنایی حساب شده است یا تقارن نامیمون بروج فلکی. «ملاقات با اتریکه لین» و «ساحل»، عنوان‌های دو داستان دیگری است که در کتاب موسیو پین و دو داستان دیگر آمده است. در پایان کتاب نیز، موخرامی درباره زندگی و آثار روبرتو بولانیو چاپ شده است.

عطف کتاب

تازه‌های انتشارات نگاه

نو گرایی و حقیقت خاکی



مجموعه اشعار خسرو گل‌سرخ‌ی

به کوشش کاوه گوهرین

ناشر: نگاه

چاپ اول: ۱۳۹۱

«مجموعه اشعار خسرو گل‌سرخ‌ی»، تازه‌ترین کتابی است که انتشارات نگاه از سری کتاب‌های مجموعه اشعار شاعران معاصر چاپ کرده است. این کتاب شامل تمام اشعار خسرو گل‌سرخ‌ی، هم آنها که قبلاً در دفترهایی مجزا منتشر شده بود و هم اشعار نویافته این شاعر معاصر است. از گل‌سرخ‌ی علاوه بر این اشعار، مقالاتی نیز درباره ادبیات بجامانده که این مقالات قبلاً در دو کتاب به نام‌های «دستی میان دشته و دل» و «من در کجای جهان ایستادم» توسط کاوه گوهرین گردآوری شده و به چاپ رسیده است.

در سراغز مجموعه اشعار گل‌سرخ‌ی، پس از زندگینامه مختصر شاعر به قلم کاوه گوهرین، کتاب‌شناسی آثار او چاپ شده و پس از آن و پیش از شروع شعرها، مقاله بلند خسروگل‌سرخ‌ی به نام «نوگرایی و حقیقت خاکی» آمده است. گل‌سرخ‌ی در این مقاله، نوگرایی را ناشی از برخورد طبقات دانسته و این استنباط از نوگرایی را از آن نوگرایی که زاده سرمایه‌داری است جدا کرده و نوشته است: «نوگرایی ناشی از برخورد طبقات است در جهتی که کسب حقوق طبقه محروم محرز می‌شود، البته هر نوگرایی چنان‌که امروز در دنیای سرمایه‌داری مطرح می‌شود، نمی‌تواند این استنباط را از نوگرایی دلیل باشد، این نوگرایی مورد نظر، آن نوگرایی بی‌صلحت طبقاتی، هرز و بدون صفت مشخصه نیست که به صورت مجرد، اشکال فنتنی، آبستره و گاه مخدر در دنیای سرمایه‌داری بروز می‌کند. در طبقه‌میرنده، نوگرایی‌بالنده که زیرساخت طبقاتی دارد، با آن نوگرایی میرنده و مجرد دنیای سرمایه‌داری که از بی‌ایقانی و فریبهی اندیشه ناشی می‌شود و صرفاً برای اقلیتی مرفه و بی‌در معنایی به خود می‌گیرد، فاصله می‌گذاریم و به آن نوگرایی می‌پردازیم که با حرکت طبقات محروم برای کسب حقوق خویش، همصداست و با دگرگونی علیه سنت‌ها و چارچوب فرسوده نظام حاکم پیش می‌تازد.» گل‌سرخ‌ی آن گاه به شرایطی می‌پردازد که نوگرایی در آن بروز می‌کند: «نوگرایی همواره در پی زوال و از کار افتادن سنت‌های فرهنگی پوسیده و بر هم خوردن تعادل حقوق اجتماعی، در سیر قهقراپی یک جامعه‌طبقاتی بروز می‌کند و نضج می‌گیرد، زیرا که عدم دگرگونی این مقولات در خون و ذهن و جان یک ملت و برابرگی آن در نظام اجتماعی، چارچوبی را باعث می‌آید، چارچوبی درسته، مشخص و جامد و یک بعدی…» گل‌سرخ‌ی در بخش بعدی این مقاله به «زمینه‌ها و لزوم نوگرایی نیما» پرداخته و شعر نیما را براساس زمینه‌های سیاسی – اجتماعی و طبقاتی عصری که نیما از دل آن پدید آمده تبیین کرده است. مقاله با این جمله تمام می‌شود: «شعر نیما را خون حمام فین رنگ کرده است.» پس از این مقاله شعرهای گل‌سرخ‌ی آغاز می‌شود. در پایان کتاب نیز متن دفاعیه‌های گل‌سرخ‌ی در دادگاه، وصیت‌نامه شاعر و همچنین یک گفت‌وگو با او به چاپ رسیده است.

چرا اینجا این قدر برف می‌آید؟



داستان‌های باد آورده

احمدغلامی

ناشر: نگاه

چاپ اول: ۱۳۹۱

برای آنها که صفحه ادبیات روزنامه شرق را در سال گذشته دنبال می‌کردند، «داستان‌های بادآورده» عنوانی آشناست؛ عنوانی که احمد غلامی، بر روی داستان‌هایی گذاشته بود که هفته‌ای دو روز در این صفحه چاپ می‌شد و اکنون انتشارات نگاه تمام آنها را در کتابی با همین عنوان چاپ کرده است. غلامی در این مجموعه برخلاف مجموعه قبلی‌اش – آدم‌ها – بیشتر روی فضاسازی و ایجاد موقعیت کار کرده است، در حالی که «آدم‌ها» بیشتر داستان شخصیت بود. تمام داستان‌های مجموعه «داستان‌های بادآورده» به زبان یک راوی اول شخص روایت می‌شود که البته هر داستان، راوی متفاوتی دارد و در پایان هر کدام، نام و نشانی راوی آمده است. انگار که این داستان‌ها را این راویان، برای نویسنده فرستاده باشند و بدین سان، غلامی در این کتاب از شگرد آوردن سند جعلی هم استفاده کرده است. راوی‌ها و شخصیت‌های این داستان‌ها، از طبقات مختلف جامعه‌اند. یکی از آنها قاچاقچی، یکی ابدارچی، یکی شخصیت مشهور تاریخ معاصر و دیگری قاتلی است در حبس. یکی وکیل قاتل‌های اعدامی است و آخرین راوی هم نامش احمد غلامی است.

سه داستان به هم پیوسته «زمستان سگی قهوه‌چی»، «جاده در بی‌نهایت سفیدی برف» و «چرا اینجا این قدر برف می‌آید»، از خواندنی‌ترین داستان‌های مجموعه داستان‌های بادآورده است. هر یک از این سه داستان را یکی از شخصیت‌های درگیر در ماجرا روایت می‌کند و این روایت‌ها مثل تکه‌های یک پازل، قصه را کامل می‌کنند. غلامی در این سه داستان، چند شخصیت از خاستگاه‌های مختلف را در یکی از بزنگاه‌های مهم تاریخ ایران، رو در روی هم قرار می‌دهد و از خلال خلق یک موقعیت داستانی در زمینه‌ای تاریخی، روایتی ادبی از مقطعی از تاریخ ارایه می‌دهد و آن مقطع را در این روایت سه تکه فشرده می‌کند. از نکات مهم این سه قصه این است که واقعه تاریخی، اصلی‌ترین عامل وقوع و پیشبرد حوادث داستانی است. اینک بخشی از داستان زمستان سگی قهوه چی: «. قهوه‌چی با قه‌م‌ای در دست دنبالم بود. نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. خوردم زمین. ساک افتاد آن طرف‌تر. قهوه‌چی با شتاب رفت سراغ ساک که پریدم و قمه را برداشتم و دیگر نفهمیدم چه شد. تمام دست‌هایم پر از خون بود. سگ که بوی خون شنیده بود پارس می‌کرد. با یک ضربه زوزه‌اش کم و کمتر شد و ناله کرد و روی برف‌ها افتاد. برایم اهمیت نداشت قهوه‌چی چه بلایی سرش می‌آید. همان‌طور زیر برف رهایش کردم. به طرف قهوه‌خانه راه افتادم. باید زودتر می‌رفتم. دست‌هایم را شستم. لباس‌هایم را تمیز کردم. رفتم زهره و بچه‌ها را بیدار کنم اما آنها نبودند. دویدم بیرون قهوه‌خانه. ماشین نبود فقط ردی از چرخ‌های ماشین روی برف بود که آرام آرام پر می‌شد.» داستان‌های بادآورده شامل ۲۵ داستان است. «من فقط شبیه پدرم بودم»، «شکارچی»، «پدر غایب»، «چاقو»، «هیشتکی نمی‌دونه واسه چی اونارو کشتیم»، «واسه من هزار و سه شب می‌گاه» و «هایش این‌طور تمام شد». عنوان‌های برخی از دیگر داستان‌های این مجموعه است.