

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ • سال سیزدهم • شماره ۲۴۳۹ • ۹

شرق روزنامه

ادبیات • کتاب

ما آدم‌های تئاتر، آدم‌های رؤیایی هستیم	صفحه ۱۰
نقدی بر یک سنت غلط نقادی	صفحه ۱۱
پروست وزمان «پیش‌رو»، شیمی احساسات	صفحه ۱۲

مرور

دوران شوم زندگی‌ما

به‌تازگی مجموعه‌ای دیگر از وودی آلن منتشر شده که شامل چند نمایش‌نامه و داستان و قطعاتی طنز از او است که مشهورترینشان نمایش‌نامه «مرگ در می‌زند» است و عنوان کتاب هم بر اساس نام همین نمایش‌نامه گذاشته شده. در این مجموعه به‌جز این نمایش‌نامه مشهور وودی آلن، داستان‌ها و قطعات طنز دیگری با این عناوین ترجمه شده‌اند: «گام بزرگی برای بشریت»، «سطحی‌ترین انسان»، «پرسش»، «نقدی بر رستوران فابریزیو و بازخوردهایش»، «اعترافات یک سارق»، «خاطرات: مکان‌ها و افراد» و «دوران شوم زندگی ما». «مرگ در می‌زند» نمایش‌نامه‌ای کوتاه و مشهور است که پیش‌تر در ایران ترجمه و شناخته شده بود. مرگ یکی از شخصیت‌های این نمایش‌نامه است که نیمه‌شب‌ی با یک انسان روبه‌رو می‌شود. «دوران شوم زندگی ما» یکی از قطعات خواندنی این مجموعه است که در ابتدای آن می‌خوانیم: «بله، اعتراف می‌کنم من، ویلبرد یوگرین، که زمانی فردی خوشبُرد و خوش‌آتیبه بودم، به رئیس‌جمهور آمریکا تیراندازی کردم. خوشبختانه، برای همه، یکی از تماشاچیان در میان جمعیت به اسلحه لوگزی که در دستم بود تته زد و تیر به تابلوی مک‌دونالد برخورد کرد و پس از کمانه‌کردن در سوسیسی در فروشگاه سوسیس هیمل‌اشفاین فرو رفت. پس از درگیری مختصری که طی آن چندین مقام دولتی لوله نایم را گره گور زدند، دستگیرم کردند و به‌زور مرا برای بازجویی بردند. چطور شد که کارم به اینجا کشید، سؤالاتن همین است؟ کسی مثل من که هیچ سابقه سیاسی ندارد؛ کسی که رویای کودکی‌اش این بوده که قطعات مندلسون را با ویولن‌سل اجرا کند یا شاید در پایتخت‌های بزرگ در سرتاسر دنیا اجراهای رقص بی‌مانند برگزار کند...». پیش از این، مجموعه‌های دیگری از وودی آلن در نشر بیدگل منتشر شده بود که «حالا بی حساب شدیم»، «این آب آشامیدنی نیست» و «بی‌بالی‌ور» هر سه با ترجمه نگار شاطریان از آن جمله‌اند.

مرگ در می‌زند، وودی آلن/ ترجمه نگار شاطریان/ نشر بیدگل

تمرین و اجرای تئاتر

«ویوپوینت» یا «کتابی برای تمرین و اجرای تئاتر»، اثری از آن بسوگارت و تینا لاندو، به‌تازگی به چاپ رسیده است. این کتاب، نهمین اثر مجموعه «تئاتر: نظریه و اجراء»ی نشر بیدگل است. مترجم در مقدمه، درباره عدم ترجمه دو اصطلاح قبوق، به این مسئله اشاره کرده که در کار ترجمه این کتاب و برای برگرداندن این‌دو واژه، با

کتاب «ویوپوینت» اثر آن بسوگارت و تینا لاندو.

استادان مختلفی مشورت کرده اما در نهایت به نتیجه‌ای نرسیده چراکه این دو واژه اصطلاحاتی مدرن‌اند که به‌تازگی وارد تئاتر حرفه‌ای شده‌اند و انتخاب هر برابرنه‌ادی برای آنها با کاستی‌هایی روبه‌رو بود. بااین‌حال آن بسوگارت در این کتاب از اصطلاح «ویوپوینت» برای نامیدن شیوه بازیگری و از واژه «گامپوزیشن» برای شیوه اجرای آثار استفاده کرده است. آن بوگارت، کارگردان تئاتر امروز آمریکا، دانش‌آموخته دانشگاه نیویورک در رشته مطالعات اجرا و درام است و اکنون به‌عنوان استاد رشته کارگردانی در دانشگاه کلمبیا مشغول به فعالیت است. بنا به توضیح، بسوگارت بر این باور است که تئاتر معاصر آمریکا می‌باید نوشته‌اند و اگرچه مخاطبان مختلفی برای اثر خود متصور بوده‌اند اما در نهایت استاد یا کارگردان را مخاطب اصلی این اثر دانسته‌اند. نویسدگان اثر این کتاب را به قصد پاسخ به پرسش‌هایی نوشته‌اند که در کلاس یا کارگاه آموزشی یا بعد از اجرای اثری تازه پیش‌رویشان قرار می‌گرفته؛ پرسش‌هایی مثل: «چگونه می‌توان از این شیوه در اجرای یک صحنه استفاده کرد؟»، «چگونه می‌توان از این شیوه در نگارش نمایش‌نامه استفاده کرد؟»، «هنگام کار با گروهی که هیچ شناختی از تعلیم ویوپوینت ندارد، چه باید کرد؟»و... این کتاب به‌جز جنبه آموزشی‌اش، از حیثی دیگر هم حائزاهمیت است و آن اینکه تاکنون مطالب چندانی دربارۀ موضوع این کتاب نوشته نشده است. نویسدگان، این کتاب را نه اثری نظریه‌پردازانه بلکه کتابی دانسته‌اند که می‌کوشد به شکلی عملی این شیوه را معرفی کند و نحوه کار با آن و به‌صحنه‌آوردن آن را پیش‌روی مخاطب بگذارد: «کتاب ویوپوینت کتابی قطعی و صدق نوشته‌اند و این کتاب براساس تجربیات و باورهای شخصی نگاشته شده. وقتی هردوی ما به این باور مشترک رسیدیم که شیوه ویوپوینت روش‌شناسی صرف نبوده و بیشتر تکنیکی اجرایی است، سعی کردیم با تهیه این کتاب اشتیاقی میان تئاتری‌ها برای استفاده کاربردی از این شیوه برانگیزیم. خواست ما این نیست که به دیده راهنمای دستورالعمل‌های تجویزی به این کتاب نگاه شود».

ویوپوینت/ آن بوگارت، تینا لاندو/ ترجمه سیمین غلامی/ نشر بیدگل

عطف

مرگ روح

«روی این آزادی در حال احتضار افتاده بود، و اراده‌ای لجوج و مسلط بر خود، در مقابل این نابودی نزدیک، او را به تکاپو وامی‌داشت، به نگاهی دوخته‌شده به شعاعی افقی که در آن بالا، هر لحظه درازتر می‌شد و ره‌اشده از بند این اشباح نفرت‌انگیز و بی‌معنی که کمین‌گاهشان در تاریکی‌ای که از زمین برمی‌خاست، کم می‌شد، در دنیای مرگ فرومی‌رفت. ناگهان نور سرخ‌رنگ خورشید، مثل سایه‌ای درازتر شد و روشنایی غری‌عادی در مناطق حصار، در چند لحظه قبل از رسیدن شب، بر روی محوطه بی‌درخت افتاد؛ شکل «موی»‌ها به‌جز خط سیاه نیزه‌ها، بر روی آسمانی بی‌نور که انعکاس سرخ‌فام از آن زایل شده بود، در هم ریخت. «پرکن» رودررو با این شکل‌های کینه‌توز و ظهور وختسیانه نیزه‌ها، دوباره به دست این مردان می‌افتاد. ناگهان در انتایی که همه‌چیز درهم می‌ریخت، صدای خودش را شنید که فریاد می‌زد و خود را گرفتار دید. اما نه: احساس حاصل از ترس و نه از بدن، داشت زایل می‌شد، ولی این درد زخم‌ها...». در آنجا متوجه می‌شوی افکاری که درباره خودت در مغز داری مال دیگری است: دنیایی که ترکش گفته‌ای. دنیای آدم‌های عوضی. در آن دنیا می‌توانی درباره خودت فکریایی بکنی اما تنها این احساس را داری که دیوانه‌ای... دو دنیا رابطه‌ای با هم ندارند». (امید، ص ۲۴۷)

راه‌شاهی

آندره مالرو

ترجمه سیروس ذکا، نشر ناهید

«راه‌شاهی» اولین‌بار به سال ۱۹۳۰ چاپ شد، یعنی دوسالی بعد از انتشار «قاتحان» و سه‌سال پیش از چاپ «سرنوشت بشر». ماجراها و اتفاقات این سه رمان مالرو، در خاور دور می‌گذرد اما توجه مالرو به شرق فقط منحصر به این سه رمان نیست چراکه قبل از آنها او «سوسوسه غربت» را در سال ۱۹۲۳ منتشر کرده بود و در آن فکر و احساسات رایج در آدم‌های شرق دور را با اروپا مقایسه کرده بود. مالرو چندین‌بار به آسیا سفر کرده بود و اولین سفرش به سال ۱۹۲۳ می‌گذشت. هدف از این سفر هم برمی‌گردد، او تلاش می‌کند تا تحقیقات باستان‌شناسی انجام دهد. اما بعدها، همسر مالرو در خاطراتش گفت که این سفر به دلایل مادی انجام شده بود هرچند دلایل مهم‌تری نیز می‌توان برای این سفر متصور بود و جمله اینکه مالرو از سال‌ها پیش از این سفر شیفته مناطق ناشناخته بود و ضمناً سؤال‌های زیادی درباره تاریخ‌هنر آسیا در ذهن او وجود داشت. اما این سفر به هر دلیلی که انجام شده بود نتایج زیادی به‌همراه نداشت که مهم‌ترینش همین رمان «راه‌شاهی» است.

آندره مالرو در موزه «همه چیز»

به بهانه تولد آندره مالرو

شکست خوردگان وورشکستگان

پویا رفویی

در اصل موضوع ایجاد نمی‌کنند. در جهان «مان یِن»، واقعیات تغییری در باورها ایجاد نمی‌کند. این یکی از مهم‌ترین ایداعات مالرو است. فاشیست‌ها، کمونیست‌ها، کشیش‌ها و نیروهای داوطلب در هر صورت از باورهایشان دست نمی‌کشند. اما در «عرصات محشر»، فصل دوم «امید»، وضعیتی شکل می‌گیرد که دیگر با اختلاف و جدل باورها و اعتقادات نمی‌توان آن را حل‌وفصل کرد. در صومعه‌ای واقع در القصر، فاشیست‌ها عده‌ای از زنان نیروهای مخالف را گروگان گرفته‌اند. مخالفان سخت در تنگنا هستند. از پشت‌سر نیروهای فرانکو در حال پیشروی‌اند. مخالفان نه می‌توانند از گروگان‌ها چشم‌پوشی کنند و نه توان نجات آنها را دارند. در نتیجه، تن به مذاکره می‌دهند. از کشیشی کمک می‌خواهند تا به صومعهٔ اینک زندان‌شده، برود و فاشیست‌ها را راضی کند که در مدت آتش‌بس موقتی، گروگان‌ها را آزاد کنند. هیچ‌یک از طرفین با باورها و مواضع‌شان نمی‌توانند از این مضمخه راه نجاتی پیدا کنند. در این بین گفت‌وگوی «مورنو»، یکی از نیروهای داوطلب، جلوه‌ای تازه‌ای از ادراک جهان را به ما نشان می‌دهد. مورنو، تصمیم گرفته است که صحنه را ترک کند. او در همان حال که با سکه‌ای در دستش بازی می‌کند، وضعیت دوران بازداشت خود را برای سروان ارئاندس شرح می‌دهد. او نیز مثل گروگان‌های القصر نه در زندان، بلکه در صومعه‌ای بازداشت بوده است. بحث دامنه‌داری میان این دو در می‌گیرد که در پس‌زمینه، «مان یِن» بی‌آنکه پلک بزند جز به جز آن را ثبت می‌کند. در بخشی از این گفت‌وگو، ارئاندس سؤال مهمی را مطرح می‌کند: «تو فکر می‌کنی که آدم را جملات تیرباران می‌کنند؟» و مورنو بی‌آنکه به سؤال او پاسخ روشنی بدهد، گویی که با خود سخن می‌گوید. مسئله‌ای بر مسئله‌ای دیگر می‌افزاید. او از شرایطی حرف می‌زند که نورافکن‌ها، میدان اعدام را روشن کرده‌اند. بعد تازه معلوم می‌شود که چرا مورنو با سکه‌ای در دستش بازی می‌کند. فرض «مان یِن» و سروان ارئاندس در آغاز این بود که ارئاندس نمی‌داند در اسپانیا برای چیزی در حین جنگ کسی پولی نمی‌شد. اما همین که مورنو ماجرای خود را بازگو می‌کند، این دو به حکمت سکه در دست مورنو پی می‌برند: «آنها پول‌های ما را گرفته بودند، اما پول خرده‌ایمان را نه. آن وقت، تقریباً همه شیر یا خط بازی می‌کردند: درباره اینکه مثلاً فردا به حیاط خواهیم رفت یا مقابل جوخه اعدام؟ به یک‌بار انداختن سکه هم اکتفا نمی‌کردند. ده یا بیست‌بار می‌انداختند. صدای گلوله از دور می‌آمد و به علت وجود دیوارها و تشک‌های بادی و ... میان آنها و ما، خفه شنیده می‌شد. بین من و این صدا ظلمت شب بود و این سروصدای خفیف سکه‌های مسی از چپ و راست و همه اطراف، من را برجسته کرده است: «اسپانیای تحریف و بی‌خون حس می‌کردم». (امید، ص ۲۶۶) در جهان مورنو، نه جنگ خاتمه می‌یابد و نه زندانی آزاد می‌شود. تنها در فاصله صدای سکه‌ها، وسعت زندان تداوم پیدا می‌کند. شیر یا خط انداختن برای مورنو، چیزی شبیه به تاس‌ریختن مالارمه‌ای است. به همین دلیل یک‌بار شیر یا خط کردن کافی نیست. او و دیگر زندانیان مکرراً شیریاخط می‌اندازند و به این کار ادامه می‌دهند تا تقدیر محتوم فرارپس، یکی اعدام می‌شود و دیگری می‌ماند. اما وسعت زندان بی‌هیچ تغییری باقی می‌ماند. در روایت «مان یِن» مورنو، یکی از چریک‌های شجاع عبدالکریم است. پس نمی‌توان او را به بزدلی و ترک جنگ متهم کرد. این را هم می‌دانیم که او پس از آزادی‌اش از زندان، بی‌درنگ به صف داوطلبان پیوسته است.

از اینجا به‌بعد اسپانیا، دیگر اسپانیا نیست، «بیابان مصیبتی» است که با هیچ رویکردی نمی‌توان از شر کابوس آن نجات پیدا کرد. حالا می‌دانیم که کابوس مورنو، بر سر دوران ما هم سنگینی می‌کند. واقعیات به باوری ختم نمی‌شود و باورها هم به اقدامی برای تغییر شرایط منجر نمی‌شوند. به معنای دقیق‌تر، حقیقت از هیچ روشی پیروی نمی‌کند. اساسا هیچ راه وصولی به آن نیست. اگر «مورنو» درصدد کشف راه نجات است، «مان یِن» با بی‌اعتنایی به هر نتیجه و وضعیتی فقط ادامه می‌دهد تا خم این جهان باز شود، او با آنکه مضطرب است در انتظار پایان نیست. «امید» بهتر از هر شرح و توضیحی، این وجه از شخصیت «مان یِن» را برجسته کرده است: «اسپانیای تحیف و بی‌خون نیز مانند او و مانند تک‌تک این مردان- نظیر کسی که در دم مرگ ناگهان گذشته‌اش را پیش چشم بیابورد- به خود می‌آمد. آدمی به کنه جنگ تنها یک‌بار می‌تواند پی ببرد، اما به ژرفای زندگی بارها و بارها». (امید، ص ۵۶۶) در ادامه، در تجربه جنگ ظاهرا کشف بزرگی به دست می‌آید، و آن اینکه مهم‌تر از خون انسان‌ها و اضطراب‌آوِتر از حضور آنها، غنای سرنوشت آدمی است. از نظر «مان یِن» جنگ به‌هررویی تمام زندگی نیست. بالاخره خاتمه می‌یابد و زندگی در وجه دیگرش جلوه خواهد کرد. اما چنین ادراکی، برای مورنو هیچ اعتباری ندارد. مورنو جنگ را در همه‌جا با خودش حمل می‌کند. او در هر کجا می‌تواند، سکه‌ای را از جیبش درآورد و اعدام قریب‌الوقوع را با شیر یا خط انتظار بکشد. تمایز بین دیدگاه «مان یِن» و «مورنو»، اهمیت «امید» را دوچندان می‌کند. مالرو، در مقام رمان‌نویس توفیق یافته است تا شخصیتی را به وجود آورد که از شخصیت اصلی و نزدیک به رمان‌نویس پیشی می‌گیرد و صنادیش را به گوش مخاطب می‌رساند. از این منظر، مالرو موفق شده است

جنگ داخلی اسپانیا (۱۹۳۷-۱۹۳۱) دست‌مایه رمان‌های چشم‌گیری است: «وداع با اسلحه» همینگوی، «کاتالونیا» جورج اورول، «آبی ظهر» ژرژ باتای، «مرگ کثیف» ژان پیر رمی و «امید» آندره مالرو. جنگ داخلی اسپانیا و شکست جمهوری‌خواهان بلافاصله به جنگ دوم جهانی پیوند خورد و اروپا و به‌دنبالش جهان به‌ناگهان با هیولایی رودررو شد که زودتر از همه‌جا در اسپانیا ظاهر شد. از این بابت، اسپانیا وضعیت منحصربه‌فردی در عرصه هنر و ادبیات قرن بیستم پیدا کرد. با رجوع دوباره به «گرنگی‌ای ی پیکاسو و «امید» آندره مالرو درمی‌یابیم که اسپانیای فرانکوزده، نقش مهمی در تحولات زیبایی‌شناختی قرن بیستم ایفا کرده است. علاوه‌براین، وقوع این جنگ داخلی به‌نوعی سمبوزیومی ادبی نیز بود. از ایلیا ارنوبور روسی و پابلو نرودای شیلیایی گرفته تا جان دوس پاسوس و سنت اگزوپری و آرتور کوستر، جمله‌گی در این جنگ حضور داشتند و با آثار خود، بر رویدادی سرنوشت‌ساز و هولناک از زندگی قرن‌بیستمی‌ها گواهی دادند. این درست در شرایطی بود که دول غربی، هیچ دریافتی از فاجعه قریب‌الوقوع نداشتند و گمان می‌بردند که می‌توان با هیتلر کنار آمد. یکی از این گواهان، آندره مالرو است که غرضش از حضور در اسپانیا به‌هیچ‌وجه روایت یا نگارش رمان نبود. مالرو به اسپانیا آمده تا به هدایت «اسکادران اسپانیا» راه را بر پیشروی فاشیست‌ها سد کند. او به‌همراه چند خلبان دیگر که هرکدام متعلق به ملیتی هستند، تا روزهای آخر جنگ داخلی در اسپانیا می‌مانند و می‌جنگند. آخرین عملیات مالرو، حمایت هوایی از مردمی بود که در مالاکا از جنگ شمالی ایتالیایی می‌گریختند. گذشته از وجه تاریخی و مستند «امید»، این رمان در شیوه روایت نیز حائز اهمیت زیادی است. ماریو بارگاس یوسا در بیانیه نوبل‌اش، خود را وامدار سبک مالرو معرفی می‌کند. نحوه چپش صحنه‌های جنگ، برش‌های روایی و شکل خاص دیالوگ‌نویسی از بدعت‌های مالرو در این رمان به‌شمار می‌رود. درعین‌حال، مالرو در بازگویی رویدادها و صحنه‌ها به‌جای توالی زمانمند یا رعایت سیر علت- مدار اتفاقات، نگاه پرسه‌زنی دارد که بی‌اعتنا و بازیگوش به همه‌جا سرگ می‌کشد و هر صحنه‌ای را می‌شنود. این چشم‌پول قرار، در نهایت به وضعیتی روبه‌رو می‌شود که از فرط شوک نمی‌توان از آن عبور کرد. به‌عبارتی، مخاطب را گیر می‌اندازد. با الهام از عنوان یکی از آثار مالرو می‌توان «امید» را موزه‌ای نامرئی تلقی کرد. در «امید» روی به حیات موجودی نامرئی یا شبیحی پرسه‌زن به اطراف و اکثاف سرگ می‌کشد و هر چشم‌انداز را شبیه به تابلویی وصف می‌کند. اما دیدن و توصیف تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که صحنه به وضعیتی شوک‌آور تبدیل نشده باشد. به‌همین‌دلیل، سپس از فصل اول - «خیال‌خوش»- و از همان آغاز فصل دوم، «عرصات محشر»، تجربه حسی راوی از محیط پیرامون تغییر می‌کند. فراموش تکنیک که مالرو روزنامه‌نگاری را نیز تجربه کرده است، به‌خصوص در دوران اقامت خود در سالیگون، ثابت کرد که گزارش‌نویس قهاری است. سبک مالرو با فرشدگی حداکثری جملاتی عینی و ملموس زیانزد است. ابوالحسن نجفی در مقدمه «ضدخاطرات» در این‌باره با ذکر نمونه، نشان داده است که اطلاعات مالرو صرفاً با یک جمله می‌تواند معناها و حالاتی را به ذهن متبادر کند که چه‌بسا برای نویسندگانی دیگر مستلزم نگارش یک پاراگراف یا حتی بیشتر باشد. مالرو استاد موجزنویسی است و به‌همین‌دلیل، ترجمه آثار او جانفرسا و دشوار است.

نخستین‌بار«امید» در ۱۹۳۷- دوسال قبل از شروع جنگ جهانی دوم- منتشر می‌شود. تجربه این رمان توأم با سیر حوادث تاریخی بعد از انتشار آن، حساسیت و تیزبینی نویسنده خبر می‌دهد. اما گذشته از خوشنمایی مالروی نهضت مقاومت و بدنامی مالروی دهه ۶۰ میلادی- مالرویی که در منصب وزیر فرهنگ فرانسه، سانسور را توجیه می‌کرد و به‌خصوص سینماگران نوپای آن روزگار را می‌آزد و برای اهل هنر بخشنامه صادر می‌کرد و در نقش یک دولتمرد تمام‌عیار، توجیه‌گر سیاست‌های فرانسه در قبال سرزمین‌های تحت‌استعمار بود و با موج استقلال‌طلبی پس از جنگ میانه خوبی نداشت- و گذشته از اطلاعات تاریخی و زندگینامه‌ای و مهم‌تر از آن، نگاره‌ای که رمان و آثار ادبی را به چشم نرم‌افزارهای رایانه‌ای می‌بیند و نوبت‌به‌نوبت مجموعه‌ای از آثار هنری را منسوخ‌شده اعلام می‌کند، «امید» مالرو پیدایش امر نوپی را رقم می‌زند که جز در ساخت رمان، توان خلق آن ممکن نبود. جنگ داخلی اسپانیا را چنان نگریسته است که کار و کردار آدم‌هایی گمنام، به وضعیت دیرپای بشری مبدل می‌شود. تعبیر «امید» برخلاف تصور کلیشه‌ای از آن دال بر ادامه‌دادن و خوش‌بینی نیست. مالرو در فصل اول راه را بر این طرز تلقی می‌بندد. امید مالرویی، فارغ از علائق و روحیات شخص تابع هیچ باوری و اعتقادی نیست. «مان یِن»، شخصیت اصلی رمان هرگونه آرمان‌گرایی را نفی می‌کند و به‌قول خودش برای کار آمده است. هروقت هم که بین کمونیست‌ها و آثارشیست‌ها جدلی درمی‌گیرد، فقط نظاره‌گر است و در مونولوگ‌های معدود رمان، تکیه‌کلام او «کار، کاراست»، نگرش او را به‌خوبی مشخص می‌کند. «مان یِن» برخلاف اطرافیانش برای پیروزی به اسپانیا نیامده است. شکست و پیروزی دو حالت صرف هستند که تغییری