

میس جولی و دو نمایشنامه‌ی دیگر

آگوست استریندبرگ

نوشین مهران، قاسم نجاری و حنیف میر حسینی

نشر گنجینه

www.ketab.ir

سروشنامه استریندر گه آگوست، ۱۸۴۹ - ۱۹۱۲ م.
عنوان و نام پدیدآور: میس ژولی و دو نمایشنامه‌ی دیگر / آگوست استریندر گه؛ مترجمان نوشین مهران، قاسم نجاری و حنیف میرحسینی.
مشخصات نشر: تهران: انتشارات یکشنبه، ۱۳۹۶.
شناسه افزوده: مهران، نوشین، ۱۳۷۴ - مترجم
شناسه افزوده: نجاری، قاسم، ۱۳۷۴ - مترجم
شناسه افزوده: میرحسینی، حنیف، ۱۳۷۶ - مترجم
ردمبندی کنگره: ۱۳۹۵ م ۲۹/۱۲/۳۲۹۸۷۶
ردمبندی دی‌وی: ۸۳۹/۷۲۶
شماره کتابشناسی ملی: ۴۵۰۸۵۳۵
عنوان اصلی: Miss Julie : and other plays

...

دنیای تئاتر یکشنبه

نقشه

غلامحسین دولت آبادی / آراز بار سقیان

...

آگوست استریندر گه

میس جولیه و دو نمایشنامه‌ی دیگر

مترجمان: نوشین مهران، قاسم نجاری و حنیف میرحسینی

...

مدیر هنری و طراح یونیفرم: آرش تنهایی

تصویرسازی روی جلد: آیلار دستگیری

امور پیش از چاپ: نشر یکشنبه

امور چاپ: هنگام

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۱۷۵۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۰۷۸-۲-۹

...

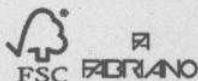
www.sundaypub.ir

Sundaypub

t.me/Sundaypub

نشر یکشنبه

© حق انتشار برای انتشارات یکشنبه محفوظ است.

هرگونه اجراء از این نمایشنامه منوط به اجازه‌ی کتبی ناشر و مترجمان است. هرگونه برداشت و اجرای دانشجویی چه در قالب کارهای کلاسی، چه اجراهای دانشگاهی، برای دانشجویان و اساتید آزاد است. اجرای بخشی، قسمت و برداشت‌های آزاد از متن برای افراد حرفه‌ای تنها با هماهنگی ناشر و مترجمان میسر است.
اجرا برای شهرستان‌ها آزاد است.

مقدمه‌ی نویسنده بر میس جولی

به نظر من مدت زیادی است که هنر تاتر، به مانند دیگر هنرها، شبیه این نقاشی‌های مرکزگرای کتاب مقدسی شده، نقاشی‌هایی که بیشتر از اینکه متن را محور تصویرسازی کتاب مقدس قرار دهند، خود نقاشی را محور می‌کردند و توضیحات کمی در حاشیه‌اش می‌نوشتند. به همین طریق، نمایانگر می‌نویس به نظرم شبیه به واعظی غیرروحانی است که افکار و اعتقادات زمانه‌ی خود را به شکلی تکراری برای طبقه‌ی متوسط که اکثر مخاطبان تاتر را تشکیل می‌دهند، جوری بیان می‌کرد که آن‌ها، مانند موضوع از چه قرار است، بی‌آنکه چندان به مغزشان فشار بیاورند. به همین دلیل، هرگز به عنوان مکتبی برای جوانان، زنان و آن کسانی که دانش کمی دارند مطرح است، مکتبی برای آن‌هایی که هنوز این قابلیت را در خود زنده نگاه داشته‌اند که خودشان را فریب دهند و فریب بخورند. آبله‌ی به این معنی که آن‌ها مستعد توهمات اراده شده از طرف نویسنده هستند؛ و به همین ترتیب، این احساس را داشتم که در زمانه‌ی ما که فرایندهای فکری ناپخته و ابرمان به واسطه‌ی وهم، انگار به بازتاب و تحقیق و تحلیل می‌پردازند، تاتر می‌بایست در آستانه‌ی رها شدن به فرمی روبه‌زوال باشد که مایه‌ی لذت بردن از آن فاقد شروط لازم هستیم. بحران مدید تاتری که اینک بر سراسر اروپا سایه افکنده، شاهدی بر این مدعا است که در کشورهای متمدنی همچون آلمان و انگلستان که بزرگ‌ترین متکین عصر ما را تربیت می‌کنند، درام به مانند دیگر هنرهای زیبا مرده است.

هرچند در برخی کشورهای دیگر، این فکر رواج یافته که امکانش هست درام جدیدی به طریق قالب کردن محتوای تازه‌ی زمانه در فرم‌های قدیمی خلق شود؛ اما اولاً، برای این تفکرات نبوده تا آن‌چنان موردپسند عامه قرار گیرند و به سؤالات ایجاد شده پاسخ دهند؛ و ثانیاً، اذهان آن‌قدر مشتعل نزاع‌های حزبی بوده که لذت خالص و بی‌غرض از آنجا‌هایی که بر احساس درونی فرد واقعی نهاده نشده، رخت بر بسته و سلطه‌ی اکثریتی که مدام تشویق و ابراز احساسات می‌کنند، به واسطه‌ی آزادی‌ای که تاتر فراهم کرده بیش از پیش شده؛ و بالاخره هیچ فرم مجزایی برای محتوای تازه وجود نداشته و شراب تازه، جام‌های کهن را از هم پاشانده است.

در درامی که پیش رو دارید تلاش نکرده‌ام کار تازه‌ای انجام دهم - چنین کاری را نمی‌شود انجام

داد - اما تلاش کرده‌ام فرم قدیمی را مطابق آنچه مطالبه‌ی انسان‌های تازه در زمانه‌ای تازه از هنرشان است، مدرن کنم. با در سر داشتن چنین هدفی، موضوعی را انتخاب کرده‌ام، یا بهتر بگویم، خودم را محدود به موضوعی کرده‌ام که می‌توان گفت خارج از نزاع‌های حزبی روز قرار می‌گیرد: چرا که مسئله‌ی تعالی یا سرکوب اجتماعی، بالادستی‌ها یا پایین‌دستی‌ها، بهتر یا بدتر، مرد یا زن، مسئله‌ای جالب‌توجه بوده و این چنین هم خواهد بود. درباره‌ی انتخاب این تم از زندگی واقعی، به‌عنوان موضوعی که چند سال پیش وقتی به آن برخوردیم، بسیار تحت تأثیرم قرار داد و آن را مناسب یک تراژدی دیدیم. چون می‌تواند ما را از دیدن نکتی شخصی و خارج از دایره‌ی کنترل انسان غمگین سازه. وقتی که در درجات بالاتر، هلاک شدن یک خانواده را هم ببینیم، همچنان لقب تراژدی بر آن صدق می‌کند؛ اما شاید زمانی فرا برسد که ما آن قدر پیشرفت کرده باشیم، آن قدر روشن شده باشیم که در مقابل عینک زندگی نشان دهیم که بی‌تفاوتیم، تفکری که اکنون در نظر ما بسیار وحشیانه، کلیشه‌ای و بی‌رحمانه می‌آید؛ وقتی آن ابزارهای ضعیف و غیرقابل اعتماد از تفکر را که احساسات می‌بخشند، از کار انداخته باشیم، ابزارهایی که با رشد نهایی اندام‌های انعکاسی مان نه تنها زائد، بلکه مضر خواهند.

این واقعیت که قهرمان زرا این نمایش، پس از رحیم را در ما برانگیزد، فقط حاصل ضعف ما در برابر این ترس است که نکند تعدیری حساب گریبانمان را بگیرد؛ و بالین حال، هنوز هم امکان دارد تماشاگری بسیار احساساتی، با این نوع از ترحم اغنا شود، در صورتی که انسان امیدوار به آینده ممکن است نیاز به اشاراتی مثبت برای تزیین بردن شر داشته باشد، یا به عبارتی دیگر، خواستار یک جور برنامه باشد؛ اما پیش از هر چیز باید گفت که هیچ شر مطلق وجود ندارد. آن خانواده در راه سرنوشت خانواده‌ای دیگر هلاک می‌شود، و خانواده‌ای دیگر بدین طریق شانس برای برخاستن پیدا می‌کند؛ و تناوب صعود و سقوط، یکی از جذاب‌ترین عناصر اصلی زندگی را بنا کرده است، چرا که شانس تنها در جایگاه مقایسه تعیین می‌شود؛ و برای سنجش آن که برنامه دارد، کسی که می‌خواهد مرهمی بر شرایط غمگینی که در آن شاهین فاخته را می‌بلعد و کک به جان شاهین می‌افتد بگذارد، می‌خواهم این سؤال را مطرح کنم: چرا باید مرهمی بر این زخم گذاشت؟ زندگی آن قدرها هم بی‌حساب و کتاب نیست که فقط بگذارد بزرگ‌تر، کوچک‌تر را بخورد، بلکه گاهی جوری اتفاق می‌افتد که زنبوری می‌تواند شیر را از پا در آورد، یا حداقل او را به دیوانگی بکشاند.

اینکه تراژدی من تأثیر غمناکی روی خیلی‌ها می‌گذارد تقصیر خودشان است. وقتی ما به مانند

مردانِ اولین انقلاب فرانسه رشد کرده و قدرتمند شده باشیم، آنگاه می‌توانیم خیری نامشروط و تأثیری لذت‌بخش از دیدن جنگل‌هایی که از پوسیدن رهانیده شده و درخت‌های کهنه‌ای که با حقی برای رشد آزاد، برای مدتی طولانی سر راه دیگران بوده‌اند کسب کنیم - تأثیر خیری که به همان اندازه از مرگ بیماری لاعلاج دریافت می‌کنیم.

چند صبح‌ی پیش، تراژدی من، پدر را به این دلیل که خیلی ناراحت‌کننده است سرزنش می‌کردند - چوری که انگار تراژدی‌های عروسی می‌خواستند! همه مصرانه و متکبر، به دنبال «لذت زندگی» هستند و همه‌ی مدیران تئاتری هم دستور نمایش‌های فاژس می‌دهند، گویی لذت زندگی در، خمره‌بازی و تصویر کردن انسان‌ها به‌عنوان رنج‌کشیدگانِ رقص سنت ویتوس یا بدبختانِ بلاهت زده است. من لذت زندگی را در جدال‌های خشن و بی‌رحمانه‌ی آن یافته‌ام و عیش من در فهدلن، در گرفتن است؛ و به همین دلیل مسئله‌ای نامعمول اما آموزنده را برگزیدم - که به عبارتی یک استثناء است. اما استثناء فوق‌العاده‌ای است که آن قانون را تثبیت کرده و البته همه‌ی عشاقِ ابتذال را برانگیزه خواهد کرد؛ و چیزی که برای سبک‌مغزان هضم ناشدنی است، این است که کنش نمایشنامه‌ی من با آن به یک انگیزه ارجاع دارد، چرا که زاویه‌ی دید همیشه یکی نیست. واقعۀای در زندگی من (این شغل کاملاً جدید است) حاصل مجموعه‌ای کمابیش از انگیزه‌های عمیق است، ولی تماشاگر از همه‌ی این‌ها، یکی را به‌عنوان قانونی انتخاب می‌کند که با منطقش جور درمی‌آید یا آنی را انتخاب می‌کند که شتر قدرت منطق او را بازتاب می‌دهد. اقدامی به خودکشی صورت گرفته است. تاجر می‌گوید، دل‌خوار اوضاع خراب کسب‌وکار است. زنان می‌گویند دلیلش عشقی یک‌طرفه است. مرد بیمار می‌گوید، دلیلش بیماری است. کشتی شکسته می‌گوید به خاطر امیدهای از دست رفته است. حال ممکن است علت و انگیزه در همه‌ی این‌ها و یا هیچ‌کدامشان نهفته باشد یا نباشد. ممکن است فردی که به خودکشی شده، انگیزه‌ی اصلی را پنهان کرده باشد و با پیش کشیدن چیزهای دیگر خواسته‌اند نام نیکی از خود به‌جای بگذارد.

من در توضیح بخت‌اندوهناک میس جولی، به عامل‌های زیادی اشاره کرده‌ام: غریزه‌های بنیادینِ مادرش؛ تربیتِ بد پدرش؛ طبیعت خودش و تأثیر نامزد او بر مغز ضعیف و منحطش؛ بیشتر از این‌ها و کمی مستقیم‌تر: حال‌وهوای بزمی جشن نیمه‌شب تابستان؛ غیاب پدرش؛ وضعیت فیزیکی‌اش؛ شیفتگی‌اش نسبت به حیوانات؛ هیجان‌زدگی ناشی از رقص؛ گرگ‌ومیش شب؛ تأثیر برانگیزاننده‌ی گل‌ها از نظر جنسی؛ و در آخر شانسش دو نفر آن‌ها را مجبور به ماندن در

اتاقی می‌کند که باید عاملِ پرخاشگریِ مردی برانگیخته‌شده را نیز به آن اضافه کرد.

بنابراین، من در روند کارِ خود، یک طرفه فیزیولوژیکی یا یک طرفه روان‌شناسانه نبوده‌ام. صرفاً هم موعظه‌ای اخلاقی سر نده‌ام. این تکثرِ انگیزه‌ها را قابل ستایش می‌دانم چون که با دیدگاه‌های زمانه‌ی ما همخوان است؛ و اگر هم پیش از من کسی چنین کارهایی را انجام داده، می‌توانم بی‌الم که فقط من تنها نبوده‌ام. همان‌طور که برای همه‌ی اکتشافات این گونه گفته می‌شود.

درباره‌ی طراحی کاراکترها باید بگویم که تلاش کرده‌ام تا نقش‌ها بیشتر «بی‌کاراکتر»^{*} باشند و به لایلی که الان اعلام می‌کنم، خواسته‌ام این اتفاق بیفتد.

در طول سال‌ها، واژه‌ی کاراکتر معانی مختلفی به خود گرفت. احتمالاً در اصل برای مشخصه‌ای خاص است. من در روان فرد به کار برده و با خلق و خو خلط می‌شد. سپس تبدیل به واژه طبقه متوسطی ای آدمی یا آلت دست[†] شد، به معنی فردی که طبیعتش ساکن و ثابت مانده، یا کسی که وجود خود را صرفاً به شش خاصی از زندگی کرده است. کسی که دیگر رشد نمی‌کند به عبارتی کاراکتر خوانده می‌شود. درحالی‌که در میانوردی که بر رودخانه‌ی زندگی می‌رود، کسی که با بادبان‌های بسته به آب نمی‌زند، می‌داند که کی و کجا باید با باد هماهنگ شود، فردی فاقد کاراکتر خوانده می‌شود. البته این بحث تو میز آید. بر بودن چون که تحت کنترل در نمی‌آمد، تحت طبقه‌بندی قرار نمی‌گرفت و کسی هم نمی‌وانست ردش را بگیرد. این تفکر طبقه متوسطی در مورد بی‌حرکی روح، به صحنه‌ی تئاتر هم کشیده شد، جایی که تحت سیطره‌ی طبقه متوسطی‌ها بود. آنجا، کاراکتر مترادف شد با جنتلمنی که برای همیشه یک جور است. کسی که بی‌هیچ تغییری دائم‌الخمر، بدبخت و ناراحت ظاهر می‌شود؛ و برای پرداخت آن‌ها هم چیزی بیشتر از چند نقصان فیزیکی لازم نبود، مثلاً پای لنگ، پای چوبی یا یک ساق قرمز؛ یا آن شخص موردنظر مجبور می‌شد که مدام عباراتی نظیر «این عالی‌ها!» یا «من پایه‌ها!» و... بره‌هایی شبیه این‌ها را تکرار کند. این رفتار با انسان به عنوان هموزنی‌هایی ابتدایی حتی توسط بزرگ‌ها هم پیش گرفته شد. هارپاگون، جز یک خسیس چیز دیگری نیست، درحالی‌که هارپاگون می‌تواند هم خسیس باشد، هم یک سرمایه‌دار نابغه، هم یک پدر و یک شهروند مطیع قانون. بدتر این که «نقص» او امتیازی مجزا برای دختر و دامادش است، کسانی که وارثان او هستند و به همین دلیل نباید با او درگیر شوند، حتی اگر عروسی‌شان دیر و زود شود؛ بنابراین، من به کاراکترهای ساده روی

* Characterless

† Automaton

صحنه‌ی تئاتر اعتقادی ندارم؛ و قضاوت کلی نویسنده بر انسان‌ها (که این یکی احمق است، آن یکی بی‌رحم، آن دیگری حسود و آن یکی خسیس) می‌بایست توسط ناتورالیست‌هایی به چالش کشیده شود که غنای پیچیده‌ی روح را می‌شناسند و می‌دانند «عیب» روی دیگری دارد که بسیار به فضیلت شبیه است.

من نقش‌هایم را مردد و متزلزل و مانده در میان قدیم و جدید تصویر کرده‌ام، چرا که آن‌ها کاراکترهای مدرن هستند و در دوره‌ای از گذار زندگی می‌کنند که حداقل بسیار شتاب‌زده‌تر و هیستریک‌تر از ازلاف خودشان‌اند؛ و فکر نمی‌کنم غیر این باشد که ایده‌های مدرن از طریق خواندن روزنامه‌ها، شنیدن گفت‌وگوها، به لایه‌هایی نفوذ کنند که خدمتکاران خانه به آنجا تعلق دارند.

ارواح من (یا کاراکترهایم)، بافت‌های محکمی‌اند که از مراحل گذشته و حال تمدن درست شده‌اند، خرده‌های انسانیّت، تکه‌های پاره‌پوره‌ای از لباس‌های میهمانی که به لته‌هایی بدل شده‌اند - همه به هم می‌سندش‌اند، همان‌طور که روح انسانی چنین است. من به این‌ها، سرانگشتی تاریخ تکاملی را هم اضافه کرده‌ام و به ضعیف‌تر اجازه داده‌ام تا حرف‌های قوی‌تر را تکرار کند و گذاشته‌ام که ارواح مختلف «پاره‌ها» یا پیشنهادها را قبول کنند و همین‌طور آن‌ها را با هم ردوبدل کنند.

میس جولی یک کاراکتر مدرن است، نه به این خاطر که نیمه زنی مرد گریز در تمام اعصار وجود نداشته، بلکه به این خاطر که حالا، پس از کشف واریته‌ای به جلو قدم نهاده و توجهات به او جلب شده. نیمه زن، سنخی است که بیشتر و بیشتر به سون و برتراند میل کرده و امروزه خودش را به قدرت، ترنیمات، تمایزات و مدارک تحصیلی می‌فروشد، همان‌طور که قبلاً خودش را به پول می‌فروخت و چنین سنخی رو به تباهی دارد. این سنخ خوبی نیست - حتماً وامی ندارد، اما متأسفانه این قدرت را دارد که خودش و بدبختی‌اش را در نسلی دیگر باز پیاده کند و مردان منحط انگار که از روی غریزه، چنین زنانی را برمی‌گزینند تا بدین طریق جنس‌های ناپایدار را تکثیر و تولید کنند که زندگی برایشان به مثابه‌ی شکنجه است. خوشبختانه، به هر طریق در پایان هلاک می‌شوند، چه در اثر عدم تطابق با زندگی واقعی باشد، چه از شورش مقاومت‌ناپذیر غرایز سرکوب‌شده‌شان، و یا از امیدهای به خطا رفته‌ی تصرف انسان‌ها. این سنخ، تراژیکال است که به ما سویه‌ای از جدال مستأصلی علیه طبیعت را نشان می‌دهد. همچنین به عنوان میراثی رماتیکی که توسط ناتورالیسم گسترده شده هم تراژیکال است. چرا که ناتورالیسم چیزی جز شادی طلب نمی‌کند؛ و برای شادی، قدرت و صحت جسمی نیاز است.

اما میس جولی بازمانده‌ی اشراف نظامی قدیمی هم هست که حالا دارند جای خود را به اشراف تازه‌ی علمی می‌دهند. او قربانی ناسازگاری‌ای است که در آن «جرم» مادر باعث به وجود آمدن خانواده‌ای می‌شود و همچنین قربانی اوهم رایج روز، شرایط و بنیان ناقص خودش نیز هست. که همه‌ی این‌ها را می‌توان با همان ایده‌ی سرنوشت قدیمی و قانون جهان‌شمول یکسان پنداشت. ناتورالیست‌ها ایده‌ی «گناه» را کنار زده‌اند، اما نمی‌توان نتایج عمل را پاک کرد. مجازات، زندان یا ترس - به این دلیل ساده که آن‌ها هیچ کاری با قضاوت نهایی ندارند. چرا که افری خطاکار، به اندازه‌ی کسانی که بیرون از دایره‌ی آن‌ها هستند، کسانی که هیچ خطایی مرتکب نشده‌اند، خوش طینت نیستند و نمی‌توانند با پیامد کارشان کنار بیایند.

حتی اگر بند به دلایلی که خودش هیچ کنترل‌ی روی آن‌ها ندارد، بخواهد برای انتقام با پیش بگذارد، خورشید نام را از سوی خود خواهد گرفت، درست همان‌طور که در نمایشنامه چنین می‌کند و او می‌باید، با این حس درونی و اکتسابی شرافت که ذاتی طبقات بالاتر اجتماع است به چنین سویی که اندک شده. از چه زمانی؟ از روزهای وحشی‌گری، از خانه‌ی اصلی آریایی‌ها، از دوران شوای شری و سطلی؟ این حس زیباست، اما به مرور برای ادامه‌ی بقای این نژاد، زیان‌آور شده است. سارا که بی‌نیاز از نسل‌زادگان است - یا قانون وجدان درونی است که زاپنی‌ها را برای پاره کردن شکم سرور در صورت تهاجم دیگری مجبور می‌کند. همین امر است که به شیوه‌ای دیگر، در دونل که آن هم از برتری‌های نجیب‌زادگان است بروز می‌کند. به همین دلیل ژان، خدمتکار خانه می‌تواند زنده بماند، اما میس جولی، بدون شرافت نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد. تا آن هنگامی که ژان زندگی جولی را داشته باشد این خرافه‌ی مخاطره‌آمیز در مورد شرافت را - بنده می‌تواند از ارباب پیشی بگیرد و - آریایی‌ها، رگه‌هایی از نجیب‌زادگی، یا یک دُن کیشوت هست که دلیل می‌شود ما با مردی که - این - را به خاطر انجام فعلی ناشایست گرفته و شرافت خود را از دست داده، همذات‌پنداری کنیم؛ ما - وسعت عذاب دیدن اینکه زمین با اجساد زنده‌ی کسانی پر شده که زمانی افراد بزرگی بوده‌اند نجیب‌زاده‌ایم - بله، حتی اگر کسی سقوط کرده می‌بایست دوباره سر برآورده و با انجام افعال شرافتمندانه جبران کند. ژان خدمتکار، از آن نوع آدم‌هایی است که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند - کسی که تفاوتش آشکار دیده می‌شود. او رعیت‌زاده است و خودش را تا جایی بالا کشیده که می‌توان شمه‌هایی از یک جنتلمن را در او دید. او فرایند تبدیل به یک جنتلمن را ساده یافته، حس‌هایش را به‌خوبی پرورش داده (بویایی، ذائقه، بینش) و غریزه‌ای هم برای زیبایی در کنار نهاده است. او با رفتن به

جاهای مختلف دنیا رشد کرده و آن قدری قوی هست که در مورد استفاده کردن از خدمات دیگران حساس نباشد. او تا به این هنگام نسبت به هم‌رتبه‌های خودش احساس بیگانگی می‌کند، از آن‌ها متنفر است چون بخشی از گذشته‌اش بوده‌اند، اما همچنین از آن‌ها ترسان و گریزان است چون همان‌ها هستند که رازهای او را می‌دانند، فضولانه پیگیر نقشه‌هایش هستند، صعود او را با حسادت دیده‌اند و با کمال میل منتظر شکست اویند. کاراکتر دور و پادروای او از همان روابط سرچشمه می‌گیرد که جایی میان میل به تمایز و نفرت از کسانی که آن را به دست آورده‌اند در نوسان است. او خود را کسی از شراف می‌داند و راز و رمزهای همراهی و هم‌زبانی آن طبقه را فرا گرفته است. ظاهر و صفت و صیقل خورده اما در باطن زیر و زمخت است. او حالا می‌داند چگونه کت فراک را به راحتی بپوشد، اما به آن نمی‌توان گفت بدن او هم به اندازه‌ی ظاهر فراک تمیز باشد.

او برای بانوی جوان احتمال قائل است، اما از کریستین که با رازهای خطرناک او آشناست می‌ترسد. احساساتش نسبت به او خسته و بی‌علاقه است. او هرگونه تأثیر مخربی که برنامه‌ی آن شب ممکن است روی نقشه‌های او برای آینده بگذارد، می‌گردد. او که بی‌رحمی یک برده و بی‌اعتنایی یک ارباب را دارد، می‌تواند خون ببیند بی‌آنکه از آن ببرد. می‌تواند بدلیاری‌ها را از سر بگذرانند تا هنگامی این قدرت را دارد که از شان فرار کند. به همین دلیل بی‌آنکه راحتی بردارد از معرکه‌ی رهایی خواهد یافت و احتمالاً هم در آخر به یک هتل دار تبدیل خواهد شد؛ و اگر هم خودش یک کنت رومانیایی نشود، احتمالاً پسرش به دانشگاه خواهد رفت و وکیلی محلی خواهد شد.

به هر حال، او برای ما اطلاعات قابل توجهی از اینکه طایفه پادشاهان دست چگونه به زندگی می‌نگرند، فراهم می‌آورد. که البته مختص آن موقعی است که - به قول می‌گوید و اکثراً هم این گونه نیست، چون آنچه خوشایند خودش است را به واقعیت ترجیح می‌دهد - میس جولی اشاره می‌کند که طبقات پایین دست باید فشار سنگینی که از بالا بر آن‌ها وارد می‌شود را حس کنند، ژان با او موافقت می‌کند، البته به این خاطر که می‌خواهد همدردی او را به خود جلب کند؛ اما او به یک باره تغییر جهت می‌دهد، همان موقعی که از منافع کنار کشیدن از جمع آگاه می‌شود. و ژان در مقامی بالاتر از میس جولی قراز می‌گیرد، نه تنها به این خاطر که تعالی در بخت اوست، بلکه به این دلیل که او مرد است. او به خاطر توان مردانه‌اش، احساساتی که به خوبی پرورششان داده و قابلیت ابتکار عملش، از لحاظ جنسی اشراف‌زاده محسوب می‌شود. پستی او اکثراً به محیط اجتماعی موقتی که مجبور است در محدوده‌ی آن زندگی کند وابسته است و وقتی هم که پوست خدمتکاری را از تنش بیندازد می‌تواند از آن خلاص شود.

ذهنیت برده‌وار او از احترامی که به کنت می‌گذارد (همان‌طور که در ماجرای چکمه‌ها نشان داده می‌شود) و خرافه‌پرستی مذهبی‌اش دیده می‌شود؛ اما او به کنت به‌عنوان کسی که جایگاهی بالاتر را در دست خود دارد احترام می‌گذارد، همان جایگاهی که خودش دارد برای آن هلاک می‌شود؛ و این احترام هنگامی که دختر خانه را به چنگ می‌آورد و می‌بیند که داخل این صدف زیبا چیزی نهفته نیست، سر جای خود باقی می‌ماند.

من بر این عقیده‌ام که هیچ عشقی از نوع «والا» یش نمی‌تواند بین دو روحی که چنین کیفیات متفاوتی دارند جوانه بزند؛ و به همین دلیل اجازه می‌دهم میس جولی عشقش را به‌عنوان رابطه‌ای که ریشه‌هایش حمایتی و از سر دلسوزی است تصور کند؛ و می‌گذارد که ژان فرض کند تحت مرئوسیت‌های اجتماعی متفاوتی، می‌تواند چیزی شبیه عشق واقعی برای جولی داشته باشد. بر این عقیده‌ام که عشق به‌سببی باشد که در تاریکی ریشه‌ها را در برمی‌گیرد، پیش از آنکه گلی سرزنده از آن بیرون بیفتد. در این مورد ما، عشق سریعاً اوج می‌گیرد، شکوفه می‌زند، گل می‌دهد و به همین دلیل است که خیلی زود پژمرده می‌شود.

در نهایت، کریستین بره‌ی تنی است نوکر مآب و تبیل که همیشه پای اجاق آشپزخانه است و سرشار از اخلاقیات و مذهب، جایی که برای او حکم بلاگردان و خرقه‌ای برای پنهان شدن عمل دارند. کلیسا رفتن او برای رهایی از آسان از همه‌ی مسئولیت‌هایی است که برای دزدی‌های خانگی بر گردنش است و با هر بار که می‌رود، جامه‌ی بی‌گناهی جدیدی بر تن می‌کند. در غیر این صورت، او شمالی‌لی فرمان‌بردار است به همین خاطر عمداً مانند کاراکترهای کشیش و دکتر در پدر طراحی شده، همان کاراکترهایی که به‌عنوان انسان‌هایی معمولی طراحی‌شان کردم، درست مثل کشیش‌ها و دکترهای محلی معمولی؛ و این کاراکترهای فرعی برای برخی انتزاع صرف هستند، وابسته به این واقعیت است که افراد معمولی وقتی در لباس کار قرار می‌گیرند تا حد معینی فاقد تشخیص فردی می‌شوند. منظورم این است که آن‌ها فاقد فردیت هستند و وقتی که در حال کارند، تنها یک وجه از شخصیت خودشان را نشان می‌دهند؛ و تا هنگامی که تماشاگر احساس نکند باید وجه دیگری از شخصیت آن‌ها را ببیند، بازنمایی انتزاعی من کاملاً درست سر جایش می‌ماند.

در رابطه با دیالوگ‌ها می‌خواهم اشاره کنم با تبدیل نکردن شخصیت‌هایم به موعظه‌گرانی که سؤالاتی احمقانه می‌پرسند تا پاسخ‌هایی زیرکانه به آن‌ها داده شود، از سنت متداول فاصله گرفته‌ام. من از ساختار تقارنی و ریاضی‌وار دیالوگ‌های فرانسوی دوری گزیده‌ام و در عوض اجازه

داده‌ام که ذهن بی‌قاعده کار خودش را بکند، همان‌طور که در واقعیت این چنین است، واقعیتی که در مکالمه‌هایش، چرخ‌دنده‌های ذهن یک شخص، کمابیش به‌صورت اتفاقی می‌خواهد با ذهن دیگری درگیر شود، واقعیتی که در آن هیچ موضوعی کاملاً تحلیل نرفته است. از همین رو، طبیعتاً در صحنه‌های آغازین دیالوگ‌ها به حدی سرگردان‌اند و نیازمند مصالحه‌ای‌اند که بعداً رویشان کار می‌شود، دوباره به دست گرفته می‌شوند، تکرار می‌شوند، تشریح می‌شوند و مثل تمی در تصنیف موسیقایی ساخته می‌شوند.

طرح نمایشنامه به‌اندازه‌ی کافی پر بار است و چون در انتها حول محور دو شخص می‌گردد، تمرکز را بر روی همان‌ها گذاشته‌ام و تنها یک شخص فرعی را معرفی کرده‌ام: آشپز را، و سایه‌ی ناخجسته‌ی پدر را بر سر آن بر فراز کنش نمایشنامه میان زمین و آسمان نگه داشته‌ام. این کار را انجام داده‌ام به این خاطر که معتقدم فرایندهای روانی آن چیزهایی هستند که مردمان عصر ما بیش از هر چیز دیگر به دست آن‌ها گم‌ایش دارند. نفوس ما، که به دنبال دانش است نمی‌تواند با دیدن اتفاقات آرام بگیرد، بلکه سعی خواهد داشت بداند که وقایع چگونه اتفاق می‌افتند! آنچه ما می‌خواهیم ببینیم یک سری سیم‌اند، یک سری «اشیاء آلاماند». ما می‌خواهیم جعبه‌ی سروته بسته را بالا و پایین کنیم، می‌خواهیم حلقه‌ی جادویی را لمس کنیم، شکافش را بیاییم و نه و توی هر چیز را در بیاوریم.

در این زمینه، من از زمان‌های تک‌نگاشت برادران گنکور^{*} برداری کرده‌ام که بیش از هر اثر ادبی مدرنی روی من تأثیر گذاشته‌اند.

برگردیم به مسائل تکنیکی نگارش نمایشنامه. در این زمینه تلاش می‌کنم تقسیم‌بندی پرده‌ها را براندازم؛ و به این خاطر چنین کرده‌ام چون هراس داشتم که قابلیت روایت من برای پذیرش توهم صحنه‌ای ممکن است ناخواسته تحت تأثیر آنراکت‌هایی قرار بگیرد که در خلال آن‌ها تماشاگر زمانی برای فکر کردن و رها شدن از نفوذ وسوسه‌آمیز نویسنده یا هیئت‌مدیره پدید می‌کند. نمایشنامه‌ی من شاید یک ساعت و نیم طول بکشد و همان‌طور که مقدور است برای چنین مدتی به یک نطق، یک خطابه یا یک مناظره گوش داده شود، تصور کردم که یک اجرای تئاتری هم در این مدت‌زمان نمی‌تواند خسته‌کننده شود. همان‌طور که در یکی از اولین تجربه‌های نمایشی‌ام یاغی[†] چنین فرم متمرکزی را امتحان کردم، اما با موفقیتی جزئی. آن نمایشنامه در پنج

* Brothers de Goncourt

† The Outlaw

پرده نوشته شد و تماماً کامل شده بود که متوجه تأثیر آشفته و پراکنده‌ای که تولید می‌کرد شدم. سپس آن را سوزاندم و از میان خاکسترهایش یک تک‌پرده‌ی خوش‌ساخت سر برآورد که جمعاً پنجاه صفحه شد و اجرایش هم یک ساعت وقت می‌برد. پس فرم نمایشنامه‌ی حاضر جدید نیست، اما برای خودم است و تغییرات قراردادهای زیبایی‌شناسی ممکن است از لحاظ زمانی محدودش کند.

امید من هنوز به مردمی است توانایی‌شان این قدر زیاد شده باشد تا بتوانند یک بعدازظهر کامل را برای اجرای یک تک‌پرده روی صندلی بنشینند؛ اما این هدف بدون از سر گذراندن رمان‌های خطاهای بسیار امکان‌پذیر نیست. من به سه فرم هنری پناه بردم تا استراحتگاه‌هایی برای تماشاگران و بازیگران فراهم آورم، بی‌آنکه بگذارم تماشاگران از توهم صحنه‌ای که مدنظر است بگریزند. همه‌ی این فرم‌ها تابع درام‌اند. مونولوگ، پانتومیم و رقص، که ریشه‌ی همه‌شان به تراژدی کلاسیک باستانی می‌رسد. چون مونولوگ از مرثیه‌های باستانی گرفته شده و هم‌سرایان به رقص باله توسعه پیدا کردند.

رنالست‌های ما مونولوگ را به سبب نامحتمل طرد کرده‌اند، اما اگر بتوانم زمینه‌ای مناسب برایش بگذارم، می‌توانم آن را حتی نشاء دهی و سپس استفاده‌ی خوبی از آن ببرم. در عوض، محتمل است که فرد سخنگو در آن سبب و پایین‌برود درحالی‌که دارد سخنانش را با صدای بلند برای خود تکرار می‌کند؛ محتمل است که باز تری بخش‌هایی از نقش خودش را با صدای بلند بخواند، اینکه دخترک خدمتکار ممکن است در آشپزخانه حرف بزند، اینکه مادری با بچه‌اش صحبت کند، اینکه دختر خانه‌مانده‌ای با طوطی‌اش سخن بگوید، محتمل است که شخصی در خواب حرف بزند. و بدین ترتیب، بازیگر برای یک بار هم نه شاهد این صحنه را پیدا می‌کند که مستقلاً کار کند و برای لحظه‌ای از محدودیت‌های نویسنده آزاد شود. بهتر است که مونولوگ‌ها نوشته نشوند، بلکه فقط به آن‌ها اشاره شود. مسئله‌ای که با یک طوطی یا یک کبک در میان گذاشته می‌شود جزئی است، یا خواب یک نفر همین‌طور - چون نمی‌تواند تأثیری روی کنش داشته باشد. محتمل است بازیگری توانا که با یک موقعیت و یک حال‌وهوا همراه است، بتواند چنین مسائلی را بهتر از هر چیزی که ممکن است نویسنده‌ای بنویسد، بداهه‌سازی کند. نمی‌توان تعیین کرد که چه مقدار باید حرف زد، یا این حرف‌ها چقدر باید طول بکشند، بدون اینکه تماشاگران را از توهم صحنه‌ای بیرون بکشند.

مشهور شده که در صحنه‌های خاصی، ایتالیا به بداهه‌پردازی بازگشته و از این رو بازیگرانی

خلاق به وجود آورده است - بازیگرانی که به هر شکل باید اشارات نویسنده را دنبال کنند - و این مسئله را می‌توان قدمی رویه‌جلو دانست، یا حتی شروع یک فرم هنری جدید که شاید بشود آن را «مولد» خواند.

از طرف دیگر، درجهایی که مونولوگ به نظر غیرواقعی می‌آمد، از پانتومیم استفاده کرده‌ام و در آن نیز برای تخیل بازیگر و میل او برای کسب افتخاری مستقل، عرصه‌ی فراخ‌تری فراهم آورده‌ام؛ اما برای این منظور که کاسه‌ی صبر تماشاگر لبریز نشود، موسیقی را هم مجاز کرده‌ام - که رقص جایی نیست شب تابستان به‌وفور اجازه‌اش را داده است - تا مانوری بر قدرت و همی آن باشد در حالت نمایش صامت هم به کار خود ادامه می‌دهد؛ و از طراح موسیقی نمایش نیز خواستم برای این منظور در انتخاب موسیقی دقت کند تا حال و هواهای منافی با یکدیگر به‌واسطه‌ی خاطره، آخر اجرا، کم‌دی موزیکال یا آهنگی معروف یا موسیقی محلی‌ای که تمایز جغرافیایی مشخص دارد (در تماشاگر) برانگیخته نشود.

اجرای صرف یک صحنه به‌حداد زیادی از آدم‌ها نمی‌تواند جای رقص را بگیرد، چرا که چنین صحنه‌هایی با ضعف‌های فراوان اجرا می‌شوند - بیشتر تلاشی هستند برای اینکه تعدادی احمق خندان روی صحنه زرنگی خودشان را نشان دهند که به ما به‌سبب آن، توهم صحنه‌ای مختل می‌شود. از آنجایی که نابازیگران دیالوگ‌های طنزآمیز خود - بداهه‌سازی نمی‌کنند، بلکه از عبارت‌های آماده‌ای استفاده می‌کنند که ممکن است معانی دوگانه‌ای داشته باشند، آهنگ طعنه‌آمیزشان را خودم نساخته‌ام و از رقص محلی کمابیش شناخته شده‌ای استفاده کرده‌ام که به‌صورتی از محله‌های نزدیک استکهلم با آن برخورد داشته‌ام. سخنان این آهنگ کاملاً هدف را می‌رسانند، اما اشارتی جزئی به آن می‌کند و این از عمد است و زیرکی بردگان آن‌ها را از هر نوع - خاص - ستقیم دور نگه می‌دارد. بدین ترتیب، در کنش جدی نمایشنامه نباید هیچ دلقک حرفی باشد و این هم میت نباید هیچ هزینه‌درایی‌ای باشد که سنگی بر گور کل خانواده بگذارد.

تا آنجایی که مربوط به صحنه‌آرایی می‌شود، من آن کیفیت غیرمنتظره‌ی عدم تقارن* را از نقاشی‌های امپرسیونیستی وام گرفته‌ام و از این رو، در نظر خودم توهم صحنه‌ای را قوت بخشیده‌ام. از آنجایی که تمام اتاق و همه‌ی محتوای آن نمایش داده نمی‌شود، فرصتی برای حدس زدن دیگر اشیاء فراهم می‌آید تا تخیل ما به تکمیل دیدمان بپردازد. من در خلاص شدن از شر آن خروج‌های خسته‌کننده از طریق درهای صحنه هم گامی فراتر گذاشته‌ام، خصوصاً به این دلیل که درهای

* Asymmetry

صحنه از برزنت ساخته شده‌اند و با کوچک‌ترین اشارتی به عقب‌وجلو تاب می‌خورند. آن‌ها حتی توان نمایش خشم پدری* آزرده‌خاطر که پس از ترک خانه پس از شامی ناچیز، در را محکم پشت سر خود می‌بندد جوری که کل خانه به لرزه درمی‌آید را ندارند. (روی صحنه، خانه تکان می‌خورد.) من همچنین خود را به یک تک صحنه محدود کرده‌ام تا هم اشخاص به بخشی از محیطشان بدل شوند و هم این میل به صحنه‌آرایی مجلل درهم شکسته شود؛ با یک تیر دو نشان زدن؛ اما ارائه‌ی تک صحنه، واقعی بودن آن را هم طلب می‌کند. با این حال، هیچ چیز سخت‌تر از این است که به اتفاقی دست یابیم که به طریقی شبیه اتفاقی واقعی باشد. چه‌بسا نقاش می‌تواند راحت اِشبار و آتش‌فشان‌های جوشان را به تصویر بکشد. اشکالی ندارد اگر از برزنت برای دیوارها استفاده شود، ولی می‌بایست خودمان را از شر نقاشی قفسه‌ها و وسایل آشپزخانه بر روی برزنت‌ها خلاص کنیم. ما آن‌قدر چیزهای دیگری روی صحنه داریم که قراردادی‌اند و از ما خواسته می‌شود با این‌ها کار کنیم که دیگر نباید خودمان را درگیر زحمت باور کردن ماهیت‌ها و قوری‌های نقاشی شده کنیم.

من دیوار پستی را به‌سور مورب در طول صحنه قرار داده‌ام تا بدین طریق وقتی بازیگران در جهات مخالف همدیگر پشت می‌کنند بتوانند تمام رخ و نیم‌رخشان را به مخاطب نشان دهند. در اِپرای آیدا^۱ متوجه پس‌زمینه‌ای می‌شدم که نگاه را به چشم‌اندازی ناپیدا هدایت می‌کرد؛ و ظاهراً هم هیچ واکنشی نسبت به تریوی^۲ هسته‌کننده‌ای که درست پنداشته می‌شود در کار نبود.

نوآوری دیگری که بسیار لازم به نظر می‌رسید، از بین بردن دیوار جلوی صحنه بود. نوری که از پایین تابانده می‌شود گویا برای چاق‌تر کردن صورت بازیگران استفاده می‌شود. ولی نمی‌توانم جلوی خود را بگیرم و نپرسم که چرا صورت همه‌ی بازیگران باید چاق باشد؟ مگر غیر از این است که این نور از پایین خطوطاه‌های ملایم پایین صورت، به‌خصوص دور دهان را روشن می‌کند؟ مگر نه اینکه شکل بینی را به هم می‌ریزد و سایه‌ای ایجاد می‌کند که روی چشم‌ها می‌افتد؟ اگر هم این‌گونه نباشد، قطعاً این می‌تواند دلیل باشد؛ نور، چشم بازیگران را اذیت می‌کند و از همین رو، مانع بازی مؤثر چشم‌هایشان می‌شود. نور که از پایین تابانده می‌شود، به‌جایی از شبکه برخورد می‌کند که عموماً محافظت‌شده است (به‌استثنای دریانوردانی که انعکاس خورشید را در آب می‌بینند) و به

* Pater familias: عبارتی لاتینی برای پدر خانواده یا بزرگ‌فامیل. م

† Aida: اثر جوزپه وردی. م

همین دلیل، به‌سختی می‌توان جز گردش مسخره‌ی چشم‌ها به طرفین و بالاوپایین، به‌سوی بالکن‌ها چیز دیگری دید و همین باعث می‌شود که فقط سفیدی چشم دیده شود. شاید همین مسئله، دلیل عادتِ پلک زدن‌های خسته‌کننده‌ای باشد که مخصوصاً بازیگران زن به آن متهم می‌شوند؛ و هنگامی که کسی بخواهد روی صحنه از چشم‌هایش برای صحبت کردن استفاده کند، راه دیگری جز استفاده از این تمهید ضعیف ندارد که مستقیماً به چشم حضار خیره شود که با این نگاه خیره، فرد به رابطه‌ای مستقیم خارج از آنچه برای صحنه تعریف شده است وارد می‌شود. این عادتِ بد، درست یا غلط به «راجعه با دوستان» معروف شده است. میسر نیست که به‌وسیله‌ی نورهای جانبی (به‌کارگیری رفلکتورهایی) به ابتکار و نیرویی که بازیگر گذاشته است قوت بخشیده شود؟ نمی‌شود حرکات صحنه از بزرگ‌ترین امکانِ چهره که بازی چشم‌ها باشد، از این هم بیشتر تقویت شود؟

البته، خودم هیچ توانایی‌ای کشاندن بازیگران به ورطه‌ی بازی برای حضار ندارم و نمی‌خواهم چنین کنم، باین‌ویرود چنان‌غیر می‌تواند بسیار دلپسند باشد، من حتی در خواب هم نمی‌بینم که در صحنه‌ای مهم، بازیگر به «الز پشت کند، ولی از صمیم قلب آرزو دارم صحنه‌های حساس در مرکز پیش صحنه، به‌مانند دوست‌هایی برای گرفتن تشویق مخاطب بازی نشوند. در عوض، دوست دارم آن‌ها را جایی بگذارم که موقعیت نمایش پیش آورده است. پس من به دنبال انقلاب نیستم، این‌ها فقط چند اصلاح جزئی است. ساختِ اتاقی واقعی روی صحنه، با فقدان دیوار چهارم و بخشی از وسایل که پشت‌شان به خدایان است، احتمالاً تأثیری مخرب بر جای خواهد گذاشت.

می‌خواهم از گریم صورت هم بگویم، البته امیدی ندارم که خانم‌ها به‌جای آن به حرف من بدهکار باشد، چرا که آن‌ها ترجیح می‌دهند زیبا به نظر برسند تا واقعی؛ اما بازیگر مرد باید حواسش باشد که آیا به نفعش است صورتش را جواری گریم کند که تپه‌ی انتزاعی را نشان دهد که مثل ماسکی چهره‌اش را پوشانده یا نه. فرض کنید مردی، یک چینِ عصبانیت کاملاً واضح را بین چشمانش قرار دهد و تصور کنید که بعداً اظهاراتی باعث شوند لب‌خندی روی این حالت معتدِ خشم بنشیند. چه نتیجه‌ی مسخره‌ای خواهد داد؟ و چگونه پیرمردی خشمگین می‌تواند چین به پیشانی‌ای بیاورد که مثل یک توپ بیلیارد صاف است؟

در درام روان‌شناسانه‌ی مدرن، جایی که کوچک‌ترین ارتعاشات روح، به‌جای ژست‌ها و

صداها با صورت بیان می‌شوند، احتمالاً خوب خواهد شد اگر با نور کناری قوی‌ای روی صحنه‌ای کوچک و با صورت‌های نقاشی نشده یا حداقل با کمترین مقدار گریم کار کنیم. به‌علاوه، اگر می‌توانستیم از ارکستر نوازندگانی که دیده می‌شوند، با آن نورهای اذیت‌کننده و صورت‌هایی که به سمت تماشاگران برمی‌گردند بگریزیم؛ اگر می‌توانستیم صندلی‌هایی روی زمین اصلی سالن قرار دهیم (جایگاه ارکستر یا حفره‌ای برای نوازندگان) جوری که چشم تماشاگر جایی بالاتر از زانوی بازیگران قرار می‌گرفت؛ اگر می‌توانستیم از شر آن جایگاه طرفین سالن که پر از سروصدای خوردوخوراک است خلاص شویم؛ اگر می‌توانستیم جایگاه تماشاگران را در طول آنرا کاملاً تاریک کنیم؛ و اول و آخر، اگر می‌توانستیم صحنه‌ای کوچک یا خانه‌ی کوچک داشته باشیم: آنگاه هنر دراماتیک جدیدی می‌توانست سر برآورد و تئاتر، حداقل به نهادی برای سرگرمی آزادی با رنگ تبدیل می‌شد، درحالی‌که منتظر چنین نوعی از تئاتر هستیم، به گمانم باید برای همین سال‌های معمولی بنویسیم و سپس برای رپرتواری که خواهد آمد، آماده شویم. من دست به علم نه‌ام. من به شکست انجامدم، زمان زیادی برای تلاش دوباره هست.

آگوست استریندبرگ