

■ اسطوره و روان رنجوری
در نمایشنامه‌های ایبسن

با «هنریک ایبسن» از اسطوره تا واقع‌گرایی

● مارگات نوریس

● ترجمه دکتر جلال سخنور

«هنریک ایبسن»

Henrik Ibsen

1828 - 1906

Norway

در فضایی محدود و در يك خانواده فقیر و تنگدست که با فروش چوب مخارج خود را به سختی تأمین می‌کردند کودکی چشم به جهان گشود که کمتر از نیم قرن بعد نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین درام‌نویسان جهان جاودانه ساخت، «هنریک ایبسن». وی که در ناحیه‌ای بنام «اسکین» در جنوب نروژ به دنیا آمد به دلیل فشار بیش از حد فقر سالهای کودکی و نوجوانی را با سختی و مشقت گذراند و همراه با کار به تحصیل پرداخت. ایبسن در آستانه ورود به دانشگاه به دنیای سیاست پیوست و خیلی زود از آن خسته و متنفر شد و کناره گرفت.

با این که هنریک ایبسن اولین نمایشنامه خود را به نام «کاتیلینا» در سال ۱۸۵۰ نوشت، لکن ورود او به دنیای تئاتر به طور رسمی از اشتغال در تئاتر شهر «برگن» آغاز شد و این اشتغال مدت پنج سال دوام داشت و در این مدت ایبسن چندین نمایشنامه پرشده تحریر درآورد که در تئاتر «برگن» اجرا شد. هنریک ایبسن تحولی فوق‌العاده در درام‌نویسی و کیفیت ساختمان نمایشنامه ایجاد کرد. ایبسن در جریان آفرینش درام منشور خویش، نقش بسیار مهم و اساسی در کنار گذاشتن تئاتر تشریفاتی و تصنعی که می‌رفت تا منسوخ شود برعهده داشت.

هنریک ایبسن در آثار خود چهره زشت و استهزاآمیزی از طبقات مرفه اجتماع خویش و باورهای بوج، بی‌اساس و در عین حال اندیشه‌های نفرت‌انگیز آنان ترسیم کرد که همین امر باعث حملات بی‌درهبی و مداوم این طبقات علیه او شد و سرانجام در سال ۱۸۶۴ درحالی که سی و شش سال از عمر خود را پشت سر گذاشته بود ناگزیر کشور خود را ترک، و به ایتالیا مهاجرت کرد و چند سالی را در ایتالیا گذراند.

هنریک ایبسن از ازدواج و زندگی زناشویی خود احساس خوشبختی نکرده و به شدت در رنج بود. وی در بیست و سوم مه ۱۹۰۶ در اسلو چشم از دنیا فرو بست.

هنریک ایبسن در طول زندگی خود آثار باارزشی خلق کرده که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

امپراطور و جلیلی ۱۸۷۲	کمدی عشق ۱۸۶۲
روس مرس هولم ۱۸۸۶	براند ۱۸۶۷
جان گابریل بورگمن ۱۸۹۶	بهر گنت ۱۸۶۷
ضیافت سول هاگ ۱۸۵۶	ارکان اجتماع ۱۸۷۷
اشیاح، خانه عروسک، زن دریایی، دشمن مردم. ۱۸۸۲	خانه عروسک ۱۸۷۹
وایکینگ‌ها در هیل گلاند	خانم اینگر
ایولف کوچولو	وقتی که مردگان برمی‌خیزند. ۱۸۸۹
استاد معمار	هداگابلر ۱۸۹۰
مرغابی وحشی ۱۸۸۴	مدعیان تاج و تخت ۱۸۶۴

لازم به ذکر است آنچه در زیر می‌خوانید نقدی است که به یک تعبیر از دیدگاه علمی

[از نظر نویسنده - مارگات نوریس] مطرح شده و طبیعتاً تمامی نکات مطرح شده

در آن، مورد تأیید ادبستان نیست.

منتقدان ادبی بر این باورند که «اسطوره» و «واقع گرای» دو مقوله آشنی ناپذیرند. ولی امتزاج شکفت انگیز این دو در نمایشنامه های «ایبسن» که در آنها شهروندان نروژی انگاره های اسطوره ای را تجسم می بخشدند - مسایلی را مطرح می سازد که ماهیت نقد اسطوره ای امروزی را زیر سوال می برد. البته مورد ایبسن منحصر بفرد نیست. «تی.اس.الیوت»، «جویس» را بخاطر کاربرد اسطوره در کتاب «اولیس» ستود و نقش اسطوره را بمتابه الگویی توصیف کرد که به هرج ومرج زندگی مدرن فرم می بخشد.^۲ ولی ایبسن که پیش از وی به نویسندگی پرداخته بود جهان بی نظمی را که نیازمند شکل گیری است نشان نمی دهد بلکه دنیایی با ساختار پیچیده را در حال فروپاشی مجسم می کند.

«اورلی هولتان»^۳ در بررسی گسترده خود درباره انگاره های اسطوره ای در نمایشنامه های ایبسن از روشی استفاده می کند که از «یونگ»، «فرای»، «کاسیرر»^۴ و دیگر نظریه پردازان کهن الگوها - که اساطیر را به لحاظ محتوا طبقه بندی می کنند - به عاریت گرفته است. بنابراین هولتان در آثار ایبسن در جستجوی ساختارهای «اسطوره - کهن الگویی» (بعنوان مثال انگاره «طلب» در فرای و تک اسطوره در کمپ بل^۵) و محتوای اسطوره ای (همچون اشتغال موجودات فوق طبیعی و حوادث غیر محتمل) است. با این روش هولتان نتیجه می گیرد که تنها نمایشنامه های اولیه و اخیر ایبسن ماهیت اسطوره ای دارند. وی نمایشنامه های اجتماعی دوره میانی را با اصطلاحاتی که از «فرای» به عاریت گرفته است، به عنوان «کنار زدن اسطوره به نفع واقع گرای» طبقه بندی می کند و می گوید: «این نمایشنامه ها در جهانی انسانی عمل می کنند که عوامل فوق طبیعی غایب اند و علل و معلول ها هم بطور گسترده واقع گرایانه تعیین می شوند»^۶.

هولتان با همدریف قرار دادن اسطوره با عناصر مقدس و آسمانی و واقع گرای با عناصر دنیوی در کاربرد ابزار انتقادی - که به وی اجازه غلبه بر دوگانگی اسطوره و واقعیت را می دهند - شکست می خورد و قادر به تحلیل همزمان اصول ساختاری حاکم بر دوازده نمایشنامه اخیر ایبسن نمی باشد.

ساختارگرایی^۷ معاصر، بویژه نقد اسطوره ای «کلودوی - استروس»^۸ مردم شناس فرانسوی روش جستجوی در تکرارها، تشابهات، اختلافات و دیگر ارتباطات بین عناصر را بعنوان کلیدهایی برای «ژرف ساخت» اسطوره پیشنهاد می کند که تضاد ناخودآگاهی را در مبدأ آن آشکار می کند. چون این روش اجزاء روانشناختی اسطوره را مورد توجه قرار می دهد و حتی در مورد اسطوره و روان رنجوری بعنوان نظارهات همانند آسیب روانی^۹ به بحث می پردازد. بررسی های اسطوره ای لوی - استروس روش خاص و مطمئنی را برای تحلیل نمایشنامه های «تکامل یافته» ایبسن پیشنهاد می کند. نمایش نامه های تاریخی ایبسن با شرح حال های «فروید»، «دورا»، «هاتس کوچک»، «مرد گرگی»، «شروبر»، «مرد موش»^{۱۰} در تجلی همانند احساس تاب دراماتیک سهیم اند که این خود از عناصر صوری همچون رازهای مدقون، گناهان کهن، نشانه های فیزیولوژیکی، وسواس های

توضیح ناپذیر، خاطرات و الهام ناشی می شود.

در نمایشنامه های ایبسن نه تنها روان رنجوری بلکه تجلیات آن و فرایندی را که از آن طریق بیمار بر درمان یا نابودی خویش اثر می گذارد، می توان یافت. ایبسن با توجه به اینکه روان رنجوران گرفتار اسطوره های شخصی اند - که پیرامون تجربیات دردآور و گناه آلود گذشته متبلور شده اند - قهرمانانش را به هنگام چالش اسطوره هایشان به بحران می کشاند.^{۱۱} این بحران ها شکل مراسم شعائرگونه به خود می گیرند تا اسطوره گناه را دوباره به نمایش گذارند - و این فرایندی است که ذاتا ماهیت شفابخش دارد. لوی - استروس می نویسد: «اسطوره و عمل، زوجی را تشکیل می دهند که همواره با دوگانگی بیمار و شفادهنده مرتبط است». بنابراین، احتمالا تصادفی نیست که ایبسن - که در گذشته شاگرد دارفرویش بوده است - بیماران و شفادهندگان را در آثار خویش گنجانده است، اشخاصی همچون: «لپنگ استرانده» (مشرف بموت)، «اسوالد الوینگ»، «الارنتهاپ»، «بیتارزمر»، «هدویک» (زردیک بین)، «آیولف» (فلج)، دیوانگان جورواجورزن و مرد، پزشکانی چون «استوکمان»، «وانگل» و «رانک»^{۱۲}.

در آثار ایبسن حتی بیماری جسمی هم تا آنجا که با اعمال گناه آلود انگیزه می شود - و بسیاری از شخصیت هایش به آن اشاره می کنند - جنبه اخلاقی و نیز روانی دارد. معمولا ناخوشیهای کودکان به عنوان مظاهر «گناهان پدر» در نظر گرفته می شود یعنی ناخوشی آنان چه از طریق آلودگی مستقیم باشد و چه ناشی از اتفاقات غیر مستقیم، ماهیت موروثی دارد. مانند مورد «آیولف» و دو قلوهای «سولیس»^{۱۳}. درونمایه گناه موروثی انعکاس اسطوره فدیه (نجات بخشی) مسیحی است که خود تکرار کننده فرایند روان رنجوری است؛ یک جنایت اسطوره ای کهن، گناهی آغازین که باید از طریق اجرای دوباره مراسم شعائرگونه، نجات بخشی یا موازین متعدد عهد عتیق، و یا اجرای نمایشی مجدد آن بگونه قربانی آیین عشاء ربانی پاک شود. براساس جهان بینی مسیحی، گناه آغازین را والدین مرتکب می شوند و اغلب کیفر آن نیازمند قربانی موجودی ممصوم - یعنی کودک - است. کهن الگویی «قتل کودکان»^{۱۴} در بسیاری از نمایشنامه های ایبسن - مانند موارد آشکار «هدویک» و «آیولف» منعکس شده است. ادعای آشنایی ایبسن با انجیل، مانند درک غریب و زیبایی شناسانه اسطوره سقوط، مبتنی بر مدارک موجود است.^{۱۵} ایبسن در مورد دیدارش از شهرم می نویسد: «هنر افائل هرگز واقعا مرا تکان نداده است مردمی که او مجسم می کند متعلق به دوران پیش از هبوط آدم هستند»^{۱۶}.

نمونه لوی - استروس برای بررسی اسطوره ساختاری، روشی را پایه گذاری کرده است که طبق آن بسیاری از نمایشهای گوناگون را در ارتباط با یکدیگر بوسیله درونمایه اسطوره ای آنها - یعنی به واسطه واحدهای تشکیل دهنده اسطوره که لوی - استروس آنها را «دسته های ارتباطات» توصیف می کند - بررسی می کنند.^{۱۷} البته چنین درونمایه های اسطوره ای به انحاء مختلف در آثار ایبسن کشف شده اند. همانطوریکه مثلا «ریچارد ششتر»^{۱۸} در بررسی خود با عنوان «مهمان ناخوانده در نمایشنامه های اخیر

ایبسن»^{۱۹} این پدیده را با ابزار مربوط به یونگ مطالعه می کند و مهمان ناخوانده را به عنوان «افکار مجسم» تفسیر می کند. این تحلیل، او را از چنین مهمانان شکفت انگیزی در نمایشنامه های اولیه ایبسن غافل می کند افرادی مانند «لونا هسل» و «جوان تونس» در ارکان جامعه، «کریستین لینده» در خانه عروسک، «تتالوستند» در هدا گابلر، و «اولویک برنلد» در رزمهرشولم.^{۲۰}

«دانیل هاگونس» هم درونمایه اسطوره ای دیگری را در بررسی کهن الگوی قربانی برجسته می کند. وی بررسی خود را به نمایشهای واقع گرایانه و به در نظر گرفتن تضاد بین فردگرایی و آرمان گرایی محدود می کند.^{۲۱} در عین حال این درونمایه های اسطوره ای - مهمان ناخوانده، قربانی، مرگ کودکان، بیماری و شفا - نه فقط بعنوان عناصر پی رنگ تمایشی، بلکه بعنوان حوادث و افرادی که در فرایند روان رنجوری با ظرافت به یکدیگر مرتبط اند در همه نمایشنامه های ایبسن رخ می نمایند.

یک الگوی اسطوره ای که نمونه ای از ساختار روان رنجوری است، زمینه تمام نمایشنامه های تکامل یافته ایبسن از «ارکان جامعه» تا «وقتی ما مردگان برخیزیم»^{۲۲} است. همه اشخاص نمایش به تصور این که سالمند یا بزودی از ثروت قابل توجهی برخوردار می شوند از بروز نشانه های بیماری ناراحت می شوند. این نشانه ها را ایبسن به اجمال به عنوان تجلی گناه یا جنایتی می شمارد که در گذشته رخ داده و واپس زده شده است. افاشاگر جنایت کهن اغلب مهمانی در گذشته بوده است که با آمدن خود تحقیق دوباره گناهی پنهان را سبب شده است. سپس قهرمان، جنایت کهن را به صورت نمادین دوباره مجسم می کند و بدین طریق موجبات بخشش و نجات و یا کیفر و هلاکت را برای خود فراهم می سازد.

البته اسطوره ای که به عنوان نمونه ساختاری برای موقعیت روان رنجوری به کار می رود اسطوره «اودیپ» است. یعنی عقده ای گناه آلود، گناهی کهن که سرکوب شده تا زمانی که نشانه ای از بیماری واگیر، همچون طاعون، تحقیق دوباره درباره آن را الزامی کند. این بررسی دوباره، وضع اودیپ را به عنوان مردی گناهکار روشن می کند و به او فرصت می دهد تا به درستی خود را بشناسد و به گناهش اعتراف کند. فرایند تحقیق دوباره نیازمند زندگی دوباره عقده سرکوب شده است و بنابراین به تداعی بیمار روانی ارتباط دارد. شخص بیمار باید عقده کهن را به یاد آورد و به منظور درمان روان رنجوری خود با آن ارتباطی نو برقرار کند.

یکی از نمایشگران معاصر که فرایند روان رنجوری را به معرض نمایش گذاشت «آلفرد هیچکاک»^{۲۳} بود که فیلم های مهیج روانی وی نشانه هایی چون ضعف حافظه (در «طلمس شده») یا جنون سرقت و ترس از توفان و رعد و برق (در «مارنی») را برای بازگشت به عقده هایی که ریشه در کودکی دارند پی می گیرد (مثال از اولی زدن ضربه شمشیر به پشت برادر در هنگام شمشیربازی، و از دومی قتل قاسق مادر است). ایبسن همچنین از این ساختار برای ایجاد تعلیق در اولین نمایشهایش استفاده می کرد که در آن،

میهمانانی چون «لونا هسل»، «کراگستاد» یا «گرجرزول»^{۲۵} تهدید کردند که جنایاتی را که سالها واپس زده و پنهان کرده بودند آشکار می سازند. به هر حال ایبسن در نمایشنامه های بعدی از تعلق و نمایش ترازیک صرف نظر می کند تا بجای پیچیده کردن بی رنگ حادثه به آشکار کردن جنبه های روانی بپردازد.

از تمایز شناخته شده بین نمایشنامه های «واقع گرایانه» و «نمادین» ایبسن که بگذریم، مفهوم ساختار اسطوره ای به عنوان ساخت زیربنایی نمایشنامه های تکامل یافته اهمیت این تمایز را آشکار می سازد. به عنوان مثال، نمادهای معروف نمایشنامه های اخروی همانند نشانه های بیماری در نمایشنامه های اولیه به کار می رود، زیرا این نشانه ها به عنوان معلول های آشکار علل نامرئی ماهیت نمادین دارند؛ همچنانکه می بینیم که دکتر «استوکمان» آب گرم را به عنوان نماد منابع آلوده زندگی جامعه مشخص می کند. به هر حال قایق پوسیده «برنیک» و بیماری سیفلیس «اسوالد» چیزی فراتر از مجاز مرسل (ذکر جزء و ازاده کل) یا یادداشت سریع پی آمدهای افراط جنسی یا نظام سرمایه داری است. آنها علائم غیرارادی و در نتیجه طنزآمیزند که گناهکار را لو می دهند - گناهی پنهان را با تمام کوششهایی که برای مخفی نگهداشتن آن انجام می شود به نمایش می گذارند - هم چنانکه نودوستی فریبنده «ورن» بر اثر گوری آغازین «هدویک» بی اثر می شود. گرچه برخلاف نشانه بیماری، اسب سفید «زمرشولم» بیان قراردادی قتل «بیتا» است ولی کارکرد یکسانی دارد. تداعی غیرارادی شخصیت شیخ گونه بیتا همانند هراس عصبی است که مانع عبور «زمر» از یل باریک فراز نهر آسیا می شود. بنابراین در حالیکه کارکردها یکی است، نمادهای نمایشنامه های بعدی دلخواه تر می شوند در حالیکه نشانه های بیماری با وضوح بیشتری روانی می شوند به عنوان مثال: سرگیجه «سولتر»، بیقراری «الیدا» و ناتوانی هنری «رویک» بسیاری از نمادهای حیوانی نمایشنامه های اخیر اسب سفید، اردک وحشی، زن موش گیر، پری دریایی در حال مرگ^{۲۶} و مجسمه های رویک - همه حامل مرگ اند. درست مانند نشانه های بیماری در نمایشنامه های اولیه: «دختر هندی» محروم از سفر دریایی^{۲۷}، سیفلیس «اسوالد» و آب گرم آلوده نمادها و نشانه های بیماری همگی به عنوان متادایان مرگی به خدمت گرفته می شوند که مرتبط با کسالتی باریشه اخلاقی و معنوی است.

گرچه جنایت کهن در نمایشنامه های ایبسن، همان عقده جنسی کودک در روانکاو فروید نیست اما گهگاه در این نمایشنامه ها گناهان صرفاً آرزوهای گناه آلودند؛ لذت‌هایی برای رفع موانع خوشبختی، مانند «سولنس» که برای سوزاندن خانه «آلین» آرزوی حریق می کند و «ریتا آلمر» که آرزو دارد «آیولف» از پیش چشمش برود. در عین حال گناه آغازین در تمام نمایشنامه های تکامل یافته به صورت قربانی تجلی می کند که مساله بفرنج آن، پایان دادن به کشمکش از راه انتخابی گناهکارانه بین دو پلیدی اجتناب ناپذیر یا دو نیکی مطلوب است و این موجب گونه گونی فراوان انگیزه ها در نمایشها می گردد - مانند تفاوت بین قربانی شدن داولبانه و سخاوتمندانه

«نورا» و قربانی کردن بیرحمانه «آرن» توسط «رویک». ماهیت دقیق انتخاب هم متغیر است مثلاً «قربانی کردن عشق در ازدواجی بخاطر پول» ممکن است بعنوان درونمایه ای اسطوره ای در نظر گرفته شود که نه تنها در چندین نمایشنامه واقع گرایانه، بلکه در برخی آثار اخیر وی نظیر استاد معمار، آیولف کوچک و جان گابریل بورگن^{۲۸} هم رخ می دهد. ولی در حقیقت دو نمایشنامه مانند اشباح و آیولف کوچک^{۲۹} که ممکن است در مورد مسائل درونمایه ای، فضای نمایشی، تصویرسازی و گره گشایی کاملاً باهم متفاوت باشند هنگامی که تضاد بنیادی هر دو بصورت قربانی نمودار می شود بی می بریم که ساختار مشابهی دارند. «هلن الوینگ» و «آلفرد آلمرز»، هردو تن، بخاطر پول با همسرانشان ازدواج می کنند. «هلن» تحت فشار خویشاوندانش و بقیمت چشم پوشی از عاشقش «مندرز» و «آلفرد آلمرز» برای تهیه وسائل راحتی «آستا»، خواهر ناتنی و محبوبش، ازدواج کردند. وقتی نیاز جنسی کاپیتان «آلوینگ» و نیز «ریتا آلمرز» را همسرانشان به سردی پاسخ می گویند فرزندان نشان لطمه می بینند. سردی «هلن»، «آلوینگ» را به طرف روسی های سیفلیسی می راند، و آلودگی پدر به پسر سرایت می کند. «آیولف» کوچک هم به هنگام عشقبازی والدینش در اثر سقوط از روی میز فلج می شود. مضمون ناپسامانی خانواده و روابط جنسی بعداً در هر دو نمایشنامه به وسیله عشقهای آشفته همزادان نشان داده می شود. هنگامی که «آلفرد» و «آستا» - که تصور می کردند خواهر و برادرند - بی می برند که از یک پدر نیستند. آشکار می شود که پدر عشاق نخستین، «اسوالد» و «رجین»^{۳۰} یکی است. سرانجام قهرمانان هر دو نمایشنامه بمنظور جبران لطمات وارده به بسراشان، با ساختن پرورشگاههایی برای یتیمان رستگاری طلب می کنند. در این راه کار «هلن» ناخواسته مصیبت یار، اما مورد «آلمرز» شاید قرین موفقیت باشد.

حرامزادگی که یکی از درونمایه های اسطوره ای مهم بسیاری از نمایشنامه های ایبسن است معمولاً نتیجه «قربانی کردن عشق در ازدواجی به خاطر پول» است تا حاصل گناهی آغازین. با اینکه از بیوگرافی ایبسن اطلاعات چندانی به دست نمی آید تولد فرزند حرامزاده از رابطه او با پیشخدمتی در «گریم استاد» و شایعه حرامزاده بودن خود ایبسن از طریق «تورموندسن»^{۳۱} شاعر می تواند دلیل انتخاب این درونمایه باشد. نمایشنامه های ایبسن فاقد علائم تزکیه نفس حاصل از اعترافات است زیرا حرامزادگی روانی در کارکرد مشابهی با برگردان اجتماعی خود سهمیم است. در اثر «بانوی دریا»^{۳۲} ایبسن موضوع زنانی روانی را تقریباً از روی مدلی که در «قربانهای گزیده»^{۳۳} گوته ظاهر شده تعمیم می دهد. فرزند «الیدا» که بلحاظ قانونی و شاید بطور طبیعی فرزند «ونگل» باشد جسمانی شبیه «استرنجر» دارد که حرامزادگی روانی اش را فاش می کند. ایبسن نیز مانند گوته بر اثر ارتباط عشق خیانت آلود و گناهکارانه که کفاره می طلبد - و قربانی کردن یک معصوم - کودکی را قربانی می کند. گرچه فرزند «الیدا» مانند «هدویک» فرزند «شارلوت» و «اتیلی» - که آنهم حرامزاده بود - غرق نشد ولی هنگامی که بطور نمادین در «اعماق

دریا» مانند مرغابی وحشی تیر خورده و می میرد بمشابه پرنده ای است که قربانی گردیده است. البته «آیولف کوچک» نیز غرق می شود. او هم حرامزاده معنوی دیگری است زیرا عشق واقعی «آلمرز»، خواهر ناتنی اش «آستا» می باشد که امنیت او از راه ازدواج با «ریتا» فراهم می شود. رسوائی عشق که با حرامزادگی فاش می شود در نمایشنامه های ایبسن از طریق «کودک روانی» به همان سهولت کودک واقعی تجسم می یابد. «هداگابیر» برای حفظ امنیت مادی با «تسمان» کسلی کننده ازدواج می کند و اجازه می دهد «لاو بورگ» از «تتا» که زن کسلی کننده ای است صاحب «فرزند بی معنوی» شود. بارداری قانونی «هدا» همانقدر برای او بی معنی است که مقاله خسته کننده شوهرش در مورد صنایع دستی قرون وسطی. بنابراین او کتاب درخشان لاو بورگ - که حکم حرامزاده ای معنوی را دارد - از بین می برد.

گونه دیگر ترکیب «ازدواج بخاطر پول - حرامزادگی - مرگ کودک» ممکن است با مقایسه نمایشنامه های «ارکان جامعه» و «اشباح» بدست آید. والدین گناهکار، در فرزند - یکی مشروع و دیگری نامشروع را - در زیر یک سقف پرورش می دهند. در اینجا کفاره قربانی شدن بی گناه از فرزند حرامزاده به طفل مشروع منتقل می شود، بطوری که «اولاف برنیک» است که از غرق شدن با کشتی «دختر هندی» می ترسد و «اسوالد» است که مبتلا به بیماری می شود در حالیکه همزادان نامشروع آنها «دینادورف» و «رجین انگستراند» بسوی آزادی می گریزند.

وقتی نمایش آغاز می شود جنایت کهن که در گذشته ای دور یا نزدیک مدفون است - بجز نشانه هایی از آلودگی که برای ساختار نمایشی لازم است - بفراموشی سپرده شده است. قهرمانان سالم اند و با امید به آینده می نگرند. این وضع با ورود مهمانی ناخوانده بخطر می افتد؛ مهمانی که تأثیر او از نوع همخوانی آزاد روانکاوانه ای است - که همانند پیام آور اودیپ - خاطرات دردآور عقده ای کهن را بیدار می کند. شوک آورتر از همه ورود میهمانانی است که خودشان قربانیان جنایت دیرینه اند مانند «لونا هسل»، «الارنتهایم»، «آرن دوستانو» و «الیدا» و نگلز استرنجر، اینان بویژه رابطه ای با عشق های حقیقی خیانت شده دارند. برخی از میهمانان نامطلوب مثل «جان تونسن»، «گرجرز وولر» تهدید به افشای جنایت دیرینه می کنند. بقیه مانند «الارنتهایم» و «الیدا» و نگلز استرنجر، مدعی استرداد قهرمانند. برخی از میهمانان ناخوانده هم دوستان مدرسه یا معلم سرخانه قهرمانان بوده اند که بعنوان نقطه مقابل یا سرمشق عینی آنان بکار می روند. «کریستین لیند» برای «نورا» تجسمی است از زندگی برپادرفته ولی فداکارانه و نیز بازیابی شجاعانه خوشبختی گمشده. «اولریک برندل» برای «زمر» حکم مثالی محتاطانه از سرنوشت منفکری آزاد را دارد و «تتالورت» که امنیت اقتصادی و شهرت و احترامش را بخاطر عشق بخطر انداخته است نقش نقطه مقابل «هدا» را ایفا می کند. «زن موش گیر» که يك تله گذار حیوانات است مانند «اولفهایم» در نمایشنامه «وقتی ما مردگان برخیزیم» می باشد، که بعنوان کایه ای ترسناک از شکار جنسی برصحنه ظاهر می شود، هم «زن موش گیر» که بمحض

جلب مردها آنها را مثل موش خفه می کرد و هم «اولفهایم» که همزمان با سرگرمی همیشگی اش با عقابها، گرگها و گوزنها، زنها را نیز شکار می کند به «ریتا» و «مایا» - که احساسات شدید جنسی شان بخاطر غفلت شوهران سرد و بی اعتنا بطرز خطرناکی فزونی یافته است - هشدارهایی خطرناکی میدهند. در نمایشنامه ای که اساساً ماهیتی روانشناسانه دارد ورود مهمانان موجد بحران غایی است، برملا کردن گناه مدفون، موقعیتی را ایجاد می کند که قهرمان مجبور می شود لحظه ای بحرانی را که مربوط به گذشته است تقلید کند. ماهیت این اجرای مجدد باعث تمایز نمایشنامه های دوره میانه از نمایشنامه های اخیر می شود. در نمایشنامه های ارکان جامعه، خانه عروسک، دشمن مردم، اشباح، بانوی دریا و ایولف کوچک قهرمانان باید یکبار با انتخاب اصلی خود مواجه شوند. در بقیه آثار، قهرمانان باید به اسطوره - یعنی لحظه حقیقی یا خیالی گذشته که شکل نمادین یافته است - یا به آرمان خواهی گناهکارانه خود از نو تجسم دهند.

هم «برنیک» در ارکان جامعه و هم شهروندان دشمن مردم باید از نو بین درستکاری و کامیابی یکی را انتخاب کنند. فقط باردوم است که بی صداقتی، بالقوه مرگ بار است همچون غرق کردن مسافران در کشتی پوسیده «دختر هندی» و آلودگی توریست ها در آب گرم زبان بار. ایسن ترجیح می دهد نتایج گوناگون شوند، «برنیک» صداقت و درستکاری را برمیگزیند، اما شهروندان اسیر طمع می شوند. «نورا» باید یکبار دیگر بین حفظ غرور شوهرش و موجودیت خود یکی را انتخاب کند، آنچه برمیگزیند با انتخابش در هشت سال پیش تفاوت دارد. «هلن آلونینگ» که سالها پیش خودش را انکاری می کرد اکنون با تقلید شیخ وار گذشته هنگامی که «اسوالد» را در حال عشق بازی با «رجین» می بیند، «لذت زندگی» را برای او انتخاب می کند. اما این انتخاب برای خنثی کردن تأثیرات شوم خطای آغازین خیلی دیر است. اشباح تنها نمایشی است که در آن اصلاحات، یا انتخاب شایسته، بی پاداش می ماند شاید بهمین دلیل است که این نمایش را برای بحث در مورد تراژدی مدرن^{۳۵} انتخاب می کنند.

ایسن بازگشت شگفتی را در سیر بانوی دریا و ایولف کوچک ارائه می کند که در آن به قهرمانانش فرصت بازگشت به عشقهای حقیقی آغازین را - که در ازدواج بخاطر پول و امنیت زیر پا گذاشته بودند - می دهد. از ازدواج با «ونگل» و «ریتا» فرزندان بدبختی بوجود آمده اند و هنگامی که «استرنجر» و «آستا» در آستانه عزیمت با کشتی بخارند باید انتخاب بحرانی صورت گیرد. اما قهرمانان برای جبران اوقات خود نیازی به تعقیب آنان ندارند. زیرا «ونگل» و «ریتا» آدمهای خوبی اند. در عوض ازدواج ها باید برای انگیزه های ارزشمندتری تجدید گردند و قهرمانان باید کودکی را که از آنان نیست سرپرستی کنند. همانگونه که «الیدا» موافقت می کند که خانه ای حساسی برای دختران «ونگل» تهیه کند، و «آلفرد» موافق است که «ریتا» را در مراقبت از پسران یتیم کمک کند.

در هر یک از نمایشنامه های دوره میانی روان رنجوری هنگامی معالجه می شود که قهرمانان به گناه اصلی خود اذعان می کنند و به عقده دیرینه تجسم

می بخشید. این کارگردشی اسطوره ای دارد. حضرت آدم با آرزوی این که مثل خدا شود موجب لعنت نژاد بشر می شود و مسیح با پذیرش اینکه مثل انسان شود باعث نجات آنان می شود.

ایسن در نمایشنامه های بعدی شانس دیگری نمی دهد و اجراهای مجدد صرفاً اطوارگونه، نمادین و محکوم اند و به جاه طلبی های نادرست که موجب سقوط قهرمانان می گردد اشاره دارند.

نمایشنامه های بعدی همان درونمایه اسطوره ای آثار اولیه را دارند. ازدواج بخاطر پول، پایان معصومیت، اشتغال شدید بکار، حرامزادگی و عروسی آنچنانی برای پنهان کردن گناه، و قتل ویژه ایسنی که یک آرمان گرا تحریک به خودکشی می کند. «هدویک» با تحریک «گرجرزورل» اینگونه می میرد. همانطور که «بیتر زرم» را، «ربکاوست» و «لاوبورگ» را «هداگابل» برانگیختند، خودکشی «هدویک» با شلیک گلوله - در اتاق زیر شیروانی که آترا «اعماق دریا» تصور می کند - تیر خوردن مرغابی وحشی را تداعی می کند و یادآور عمل واقعی «ورل» پیر و گناه مجازی اوست در حق «اکدال» پیر که درباره اش می گوید: «مردمانی در دنیا وجود دارند که به قهر دریا فرو می روند در حالیکه بال پریدن نداشته اند». «مرغابی وحشی» جزو اولین نمایشنامه هائی است که در آن اسطوره روان رنجوری را که بر زندگی شخصیت های داستان مسلط است تنها در یک تصویر آزردهنده ارائه می دهد - توهمی تند و پرتحرک که یکبار در واقعیت یا در خیال عرضه می شود^{۳۶} و زدودن اشتغال فکری و سواس گونه جز یا تجسم دوباره آن امکان پذیر نیست. شیرجه در آب مثل مرغابی وحشی یا رزمز شولم - صعود به بلندبهای دست نیافتنی در استادمعمار و در وقتی ما مرده ها بر خیزیم ، یا شلیک سلاح در مرغابی وحشی و هداگابل و همه این صور آزار دهنده و حرکات خشن، تجسم شعارهای آرمان خواهانه است - گناه کبیره ای است که جایگزین حرص و طمع طبقه بورژوا و آیشاگرگی کشف شده در نمایشنامه های اولیه می گردد.

«هدا» با پندار افراط در هرزگی، یا تصویر «لاوبورگ» بعنوان رب النوع شراب تاکستان ها، با نمایش خطرناک بازی با سلاح که خود در طول نمایش تکرار می کند تا قبل از گرفتن جان خویش «لاوبورگ» را به خودکشی تحریک کند، پریشان خاطر می شود. قتل «بیتا» به دست «ربکاوست» خودکشی دیگری است که به نفع آرمان خواهی روشنفکرانه تحریک شده است و دقیقاً موقعی دوباره تقلید می شود که او و «زرم» از پل به نهر آسیاب شیرجه می روند - حتی «ربکا» را در شال «بیتا» کفن می کنند. گناه «سولنس» یعنی چالش خداوند، از طریق صعود از مناره بلند کلیسا، نیز با تحریک «هیلدونگل» که طالب دلهره است دوباره اجرا می شود. توهم سواس گونه «جان گابریل بورکمن» برای تصاحب «قلمرو سرد حدید» در هنگام مرگ که «دستی یخ زده و فلزی» قلبش را می گیرد با جمال تجسم می یابد. گناه آغازین «روپک» و «ایرن» نیز همچون گناه «سولنس» انجیلی است. این گناه تقلید طنز آلودی است از سوسه مسیح که در آن «روپک» از قله کوه شکوه جهان را به «ایرن» نشان می دهد و «ایرن» به زانو می افتد، او را نیش می کند و به

خدمتش در می آید. در اجرای مجدد این قسمت آنان مجبورند دوباره به کوه صعود کنند.

***

نمایشنامه های ایسن از شرح حال روانی فزاینده می رود دقیقاً به این خاطر که انگاره های اسطوره ای که زمینه روان رنجوری اند برای انسان امروزی مفاهیم فلسفی دارند. در اواخر قرن نوزدهم، ایسن ناظر جدالی اخلاقی بود برای انجام «مستولیت انسانی» یا پاسخگویی به خواست های آرمانی که به دلیل دروغ و ریاکاری ناخودآگاه و نبود مصیبت بار خودشناسی مورد بی توجهی قرار گرفتند. چیزی که در قرن بعد به عنوان «ایمان نادرست» «سارتری» یا «وجود غیر قابل اعتماد» «هایدگر» شکل رسمی به خود گرفت. بنابراین «ایسن» قهرمانان بورژوازی خود را همچون به دام افتادگان در جهانی که اخلاقیات آن مبهم است به نمایش در می آورد جهانی که به عنوان مثال باردوگانه هر عمل با ماهیت سرکوبگرانه خویشتن داری و با ماهیت ویرانگر فساد اخلاقی، آنان را به گناهی گریزناپذیر محکوم می کند. ایسن به این گرفتاری اخلاقی با همدردی پاسخ می دهد. او یکبار از پیروان جوانش پرسید: «چه کسی در میان ماست که گهگاه در درون خویش، تضادی کلی بین گفتار و کردار، بین اراده و وظیفه، و بین زندگی و فرضیه حسن نکرده و تشخیص نداده باشد؟»^{۳۷}

در جهانی مبهم به لحاظ اخلاقی، ایسن در کشف حالات گناه با مشکلی تکنیکی روبرو شد که برای اولین بار در نمایشنامه های اولیه «براند» و «پیرگونت» جلوه گر شد. این قهرمانان آثار آغازین هم در دام بار دوگانه آرمان خواهی افتاده اند به طوری که در کوشش قابل ستایش خود برای نیل به تعالی ناگزیر از انسان به غیر انسان رو می کنند. تفاوتی ندارد که این حرکت نزولی باشد یا صعودی. حرکتی باشد به سوی خدا یا به سمت حیوان «براند» و «پیرگونت» هردو سواسی و دمدمی مزاج اند، خواه هدف قدیس غول پیکر یا حیوان بی شاخ و دم شدن باشد، بوالهوسی آنان را در زمره موارد خاص روان رنجوری قرار می دهد و سرانجام شکست می خوردند تا پرتوی بر وضع دشوار اخلاقی جهان افکنند که ایسن از آغاز در جستجوی کشف آن بود. در سال ۱۸۶۹ ایسن به «گنورگ برنرز» نوشت: «نمایشنامه «براند» بدتعبیر شده است. این کج فحشی مسلماً ناشی از این حقیقت است که «براند» کشیش است و مساله به صورت مشکلی مذهبی بیان شده است. اما این دو شرط کاملاً بی اهمیت اند من اینک می توانم همان قیاس منطقی را که در مورد کشیش انجام داده ام درباره یک پیکر تراش یا یک سیاستمدار بنویسم. این قیاس منطقی در نمایشهای بعدی با تجار، زنان خانه دار، معماران، پزشکان و پژوهشگران بازسازی شد اما این تنوع شغلی به تنهایی قادر به جهانی کردن درونمایه وضع دشوار اخلاقی نبود.

لذا ایسن کوردلی را با سواس و جبر روانی پیوند زد و چنین بود که معمای اخلاقی را به قلمرو اجتناب ناپذیری رفتار آدمی کشاند. برخلاف مستولیت وجودی «براند» برای اعمال خود، درستکاری فوق انسانی «زرم» حاصل نیروهای خردگرایانه و غیر واقع گرایانه ایست که از دسترس او بدورند. جرج

برناردشو در باره درخواست «رُزیر» از «ره‌کا» که از او می‌خواهد به خاطر اثبات شرافت خویش خودکشی کند می‌نویسد: «آنچه واقعا رُزیر را وادار به این درخواست می‌کند باور خرافاتی کفار و نجات از طریق قربانی است»^{۳۸}

ایسن در انگاره‌های اسطوره‌ای که به نظر «فروید» مسئولیت مبهم اعمال بشر را پی می‌گیرد، روانشناسی و اخلاق را به هم پیوند می‌دهد^{۳۹}. «اودیپ» با پی‌گیری فرامین شدید روانی که ثابت می‌شود تقلید انگاره‌هایی است که در زمان تولد مقدر شده است، به سوی سرنوشت شوم خود رهسپار می‌شود. دیالوگ‌های طبیعی و درونمایه‌های معاصر آناز ایسن موجب می‌شود که وی همچنان «پدر واقع‌گرای نمایشی» باقی بماند. ولی قدرت نمایشی آثار تکامل یافته وی از چشمه‌هایی می‌جوشد که عمیقاً در زیر ظاهر زندگی بورژوازی، در گریز ناپذیری شعایر و آیین‌هایی - همچون شفابخشی کاهنان و جادوگران، آیین تمعید و عشاء ربانی، تداعی آزاد روانکاوان - است که از طریق آنها آدمی می‌کوشد با خردگریزی خود کنار آید.

توضیحات

- 1- MARGOT NORRIS FROM UNIVERSITY OF TULSA
- ۲- تی. اس. الیوت «اولیس، نظم و اسطوره» در کتاب جیمز جویس: دو دهه نقد ادبی، نیویورک، ونگارد پرس، ۱۹۲۸.
- ۳- اورلی هولتان، انگاره‌های اسطوره‌ای در آخرین نمایشنامه‌های ایسن، نشر دانشگاه مینه‌سوتا، ۱۹۷۰
- 4- JUNG, FRYE, CASSIRER
- 5- frye's quest pattern and Campbell's monomyth
- ۶- ر. ک. به اورلی هولتان
- 7- structuralism
- 8- claude lévi- Staus (b1908)
- ۹- ر. ک. به «بررسی ساختاری اسطوره» در کتاب مردم‌شناسی ساختاری یگلاکوبسون.
- ۱۰- Psychic trauma، اسطوره، رؤیا و نشانه‌های روان و تئوری همگی را ناخودآگاه می‌سازد که لوی - استروس آنرا شینی یا مکان نمیداند بلکه «کارکرد سمبلیک» می‌پندارد.
- 11- Dora, little Hans, the Wolf Man, Schroeber, the Rat Man.
- ۱۲- جان نورتهام بحران‌های قهرمانان ایسن را با اصطلاحات فلسفی به عنوان جدال تازه بین «خود ذاتی» و «خود اجتماعی» - به عنوان بحران شخصیت و نه رویارویی روانکاوانه شرح می‌دهد. ر. ک. به ایسن، یک بررسی انتقادی (کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج) ۱۹۷۶، ص ۲۲۵-۶.
- 13- The dying Lyngstrand, Oswald Alving, Ella Renthem, Beata Rosmer myopic Hedvig, crippled Eyolf, assorted madmen and madwomen, and the doctors Stockmann, Wangel, and Rank.
- 14- Eyolf and the Solness twins.
- ۱۵- هولتان ص ۸۴. هم‌چنین ر. ک. به چارلز لیونز «برخی از گونه‌های قتل کودکان به عنوان کهن الگوی نمایشی»، مجله نمایش تطبیقی، جلد اول (۱۹۶۷)، ص ۷۱-۵۶
- ۱۶- ایسن در طی کار روی براند نوشت: «من چیزی جز انجیل نخوانده‌ام، که اثری برفوت و نیرومند است.» (نامه مورخ دوازده سپتامبر ۱۸۶۵). ایسن، نامه‌ها و سخنان ناشر: اسپرین چورن نیویورک، هیل وونگ، ۱۹۶۴، ص ۴۴.
- ۱۷- نامه به جرج براندز، مورخ یازدهم ژوئن ۱۸۶۹، نامه‌ها و

سخنان، ص ۸۶.

۱۸- مفهومی چون درونمایه اسطوره‌ای که لوی - استروس بمعنی واحد ساختاری یک سیستم بکار می‌برد مشابه یک Phoneme یا Sememe در زبان - بجای برخوردار نمادین یا استفاده صرف از کهن الگوها، روش عملی را برای بکارگیری دقیق عناصر در نمایشنامه‌های ایسن برحسب ارتباطشان با یکدیگر و با ساختار جامع‌تر پیشنهاد می‌کند. ر. ک. به مردم‌شناسی ساختاری ص ۲۰۶-۷

- 19- Richard Schechner
- ۲۰- ایسن، مجموعه مقالات انتقادی، ناشر رولف فیلد، نیوجرسی، برنتیس‌هال ۱۹۶۵ ص ۱۵۸.
- 21- Lona Hessel and John Toennesen in pillars of society
Thea Elvsted in Hedda Gabler
Ulrik Brendel in Rosmersholm
- ۲۲- داتیل هاگنسن، «کارکرد قربانی در نمایشنامه‌های واقع‌گرایانه ایسن» در کتاب روشهای معاصر بررسی ایسن ناشر: انتشارات دانشگاه فورلاکت، اسلو ۱۹۶۶ ص ۲۱.
- 23- When we Dead Awaken.
- ۲۴- آلفرد هیچکاک کارگردان و فیلمساز معروف
- 25- Gregers Werle, Krogstad
- 26- Dying mermaid, Rat - Wife, Wild Duck, White Horse.
- ۲۷- در اینجا نام یک کشتی غرق‌شده استفاده است.
- 28- John Gabriel Borkman, Little Eyolf, The Masterbuilder.
- 29- Ghosts, Little Eyolf
- 30- Alfred Allmers, Helene Alving
- 31- Regime
- ۳۳- هنس هایبرگ، ایسن، چهره هنرمند، مترجم جوان تیت (جرج آلن واتون، لندن ۱۹۶۹) ص ۲۲ و ۲۳.
- 33- Lady from the Sea.
- ۳۴- Elective Affinities اثر یوهان ولگانگ فردریش فن گوته ۱۸۳۲-۱۷۴۹، شاعر، داستان‌سرا، درام نویس و منتقد آلمانی.
- ۳۵- ر. ک. به فرانسویس فرکسون، ایده‌تئاتر، دانشگاه برینستون ۱۹۴۹، ص ۱۴۸-۶۰.
- ۳۶- Herman J. Weigand می‌گوید که اوهم «هیلهدا ونگل» در مورد حوادث «لی سنجره» دال بر اختلال روانی است «با اینهمه توانایی در آمیختن حقیقت با خیال آنهم با این شدت، تنها ویژه خردسالان و یا بزرگسالانی است که عادات ذهنی کودکانه را پشت سر نگذاشته‌اند، بنابراین اگر خصوصیات دیگر رفتار هیلهدا آثاری از یک کند ذهنی غیر طبیعی را نشان دهد این تصور ما می‌تواند موجه جلوه کند.» (از کتاب ایسن مدرن، تی. پی. دونان ۱۹۶۰، ص ۲۸۹) اما اسطوره‌سازی از تجربیات آزار دهنده همان فرایند اساسی روان‌تئوری است که به خاطر قدرت تسلط بر زندگی روانی را میدهد. لوی - استروس می‌نویسد: «برای آدم‌روان رنجور کل زندگی روانی و تجربیات بعدی‌اش بشکل ساختاری انحصارگر و غالب و برطبق اسطوره آغازین سازمان می‌یابد.» (مردم‌شناسی ساختاری، ص ۱۹۸).
- ۳۷- سخنی با دانشجوهای روزی در کرستیانیا، دهم سپتامبر ۱۸۷۲، نامه‌ها و سخن‌ها، ص ۱۵۱.
- ۳۸- جورج برنارد شو، نمونه کامل ایسنیزم، نیویورک، هیل ووانگ ۱۹۵۷، ص ۵ - ۱۰۴.
- ۳۹- Leo Ayten ایسن را به عنوان نمایشنامه‌نویس ناپخته و «اخلاق‌گرای ناموفق» رد می‌کند، دقیقاً به این دلیل که این منتقد در تشخیص رابطه روانی - اخلاقی مستتر در استفاده ایسن از ساختار دوگانه گناه کهن (درگذشته) و اجرای مجدد شاعرگونه آن (در حال حاضر) ناکام می‌ماند. وی می‌گوید:
«ایسن از لحظه تصمیم‌گیری اجتناب می‌کند و این مهم‌ترین نقص اوست ما هرگز لحظه گرفتن مهم‌ترین تصمیم را در زندگی قهرمان نمی‌بینیم. این تصمیم قبل از شروع نمایشنامه گرفته شده است. اینگونه واپس‌نگری ایسن را قادر به پرهیز از رویارویی با این سؤال می‌کند که آیا انسانها آزادند یا خیر؟ بنابراین احتمال دارد که نویسنده‌ای که مشخص نمی‌کند آیا قهرمانانش برحقند یا نه؟ قادر نباشد که مساله آزادی را درک کند... به دلیل نبود این پیش‌اخلاقی در ایسن، بررسی احساسی مردمی را ارائه می‌دهد که دچار خطا گشته‌اند.» (تراژدی یونانی و جهان امروزی - متون، لندن، ۱۹۶۴، ص ۲۳۷).

