

نیکوس کازانتزakis در ۱۸۹۵ در گوت به دنیا آمد و در گیر
بخار طفیل جوین مردم کوت برص حکومت عثمانیان به رش
رسید و خانواده‌اش یک چند به جزیره ناکسوس (NAXOS) نوخت.
نیکوس در آنجا در مدرسه فرانسویان که توسعه
لیان کاتولیک اداره می‌شد، تحصیلی کرد. بعد از

آن علم حقوق اموخت
آخرین نوشته‌هایش، مقالاتی درباره فلسفه
و ادبیات و ترجمه‌هایی از آثار نویسنده‌کار

خارجی چون زمینه‌فرانسی و المانی بود. درامها

GEORGE L. PANAGIOTAKIS

the life and works of

Nikos
Kazantzakis

مقالات

نیکوس کازانتزاکیس

معاصر عمیقاً بروز کرده است. جنگی بی رحمانه میان اسطوره‌های کهن که اینک توان از دست داده، اما هنوز مأیوسانه می‌کوشد راهبر زندگی‌مان باشد و اساطیر نو - که هر چه ناشایانه و بی‌نظم و

ترتیب - سر به منازعه می‌گذارد تا بر روایطنان تسلط یابد.

از این روست که عصر ما عمیقاً فاجعه‌آمیز است. هر انسان زنده راستینی بر اثر سرنوشت غم‌انگیز زمان خود از درون متلاشی شده است؛ و در نتیجه کار هر نویسنده زنده راستین - چه شاعر باشد، و چه داستان‌پرداز و چه نمایشنامه‌نویس - در ذات، ناگزیر فاجعه‌برانگیز می‌گردد.

غرض من از فاجعه، در گیری و سنتیزه نیروهای مخالف و متصاد درد و رنج، استهزا و سرزنش، طغیان و شورش است، و جست‌وجو برای یافتن آرامش و موازنه از دست رفته و پیش‌خطارهای در فرا رسیدن توفان. لیان و سرانگشتان برخی از آدمیان آن چنان حساس‌اند که به هنگام فرا رسیدن توفان، سوزشی در خود می‌یابند، پنداری سوزنها بی‌شماری بر آنها فرو می‌رود.

لیان و سرانگشتان یک هنرمند خلاق نیز به همین گونه است. وقتی آن چنان مطمئن از توفانی که یکسره سر به سوی ما گرفته است و سخن می‌راند، کلام او از تصورات و تخیلاتش نشأت نمی‌گیرد، بل این لیان و انگشتان اوست که پیش از همه اعضاش تختین شررهای توفان را دریافت داشته است. پس می‌باید دلبرانه این واقعیت را پیذیریم که آرامش، شادمانی خودسرانه و (اصطلاحاً) نیکختی به اعصار دیگری، چه در گذشته و چه در آینده تعلق دارد نه به دوران ما، چرا که به فلک دلتگی گام نهاده‌ایم.

از این روز طبیعتاً تمامی سبکهای گونه‌گون ادبی می‌باید جبهه نمایشی داشته باشند تا بتوانند منازعه بشر مدرن را در دلهرهای و امیدهایش به راستی به تصویر بکشند، زیرا درام بیش از هر شکل دیگری، این رخصت و یا فرصت را به خالق اثر می‌دهد تا به نیروهای بی‌لجام و قوای افسارگسخته روح آدمیان با تجسم آنان در قهرمانانی گونه‌گون نظم و ترتیبی بخشد.

من خود این تصور غم‌انگیز را از أغاز جوانی در ارتباط با زندگی معاصر آزموده‌ام، با حرمتی امیخته باترس و با بصیرتی عمیق، زیرا هر انسانی که بخواهد با دوستانش با یاری نوشتن در ارتباط باشد، مسئولیتی در خود حس می‌کند.

من، نخست کوشیده‌ام تا آن جا که امکان دارد، این عصر «جادب و دلنشیز» را که در آن زاده شده‌ام، بیازمایم و بر آن بوده‌ام تا به وضوح نیروهای متناقض و متباین را که به منازعه دست یازده و همانگی را خواستار بوده‌اند - نه آزادی را - نظاره کنم.

همه آثار من، - فرقی نمی‌کند که تا چه حد کوشیده‌ام که بی‌جنبش و چکامه‌وار باشد - شتابانه خسربات تند نمایشی را عرضه می‌دارند، چندان که سرانجام من خود پذیرفته‌ام که درام، معتبرترین و پرتحرک‌ترین شکل ادبی است. از این رو الزاماً چین قالبی را در نوشه‌هایم به کار گرفته‌ام.

با این اندیشه، به نوشتن قالبهای نمایشی دست یازیدم. گاه به شعر بدون وزن و گاه به نثر. گرچه غالباً به بهانه‌ای زمانهای کهن

و سفرنامه‌هایی نوشته و اشعاری سرود و به دنبال آن چند رمان نیز به رشته تحریر درآورد.

نیکوس، چون مرد ناارامی بود و از لحاظ کنگاوهی، سیری‌نایبر و مشتاق تجربه‌اندوزی، پیوسته به اروپا سفر می‌کرد و آسیا و خاورمیانه را از نظر گذرانید. سفرنامه‌هایش حال و هوایی رومانتیک داشت و از لحاظ درک مستقیم درباره مردم و سرزمینشان نشانه می‌گرفت.

تحقیق و تفحص ذهنی او نیز در خور تأمل و تفکر بود. چرا که آثار برگسون، داروین - نیچه، دانته (کمدی‌الهی او را ظریفانه به یونانی ترجمه کرد)، سیرواتس، هومر، کارل مارکس، لیتن، مسیحیت و بودیسم را دقیقاً کاویده بود.

کتاب حمامی و تاریخی او دیسه (Odisei) در ۲۴ مجلد که ۳۳۳، ۳۳ خط یا سطر را دربرمی‌گرفت و او دیسه هومر را با یک رشته حوادث از سوی او دیسیوس (Odysseus) در جست‌وجوی دنیای جدید پیوند می‌داد، از آثار ارزش‌دار کارانتراکیس به شمار آمده است.

کارانتراکس در این اثر متناباً به عنوان یک شهریار، یک دلاور، یک سلحشور، یک زیباشناس، یک عاشق، یک زائر و کسی که می‌خواهد تمدن کهنه و پژمرده را نابود کند و دنیای دیگری را بنا نهاد و در سرگردانی خود پیوسته بر آن است تا معنای آزادی را بداند و مدام در جست‌وجوی روح خود و خدا گام برمی‌دارد، به تصویر کشیده می‌شود.

رمانهای کارانتراکیس که در سالهای آخر زندگی او به رشته تحریر درآمده‌اند، با رفتار زرق و برقرار قهرمانان پیوند می‌خورند. «زوربای یونانی» (۱۹۴۶) «مسیح باز مصوب» (۱۹۵۴) «آزادی و مرگ» (۱۹۵۷) گدای خدا (۱۹۶۲) «آخرین وسوسه مسیح» (۱۹۶۰) «گزارش به گرکو» (۱۹۶۵) از آثار ارزش‌دار این نویسنده تواناست.

کارانتراکیس ده سال آخر زندگی خود را در آنتیپ گذرانید و در بازگشت از چین در ۱۹۵۷ بدرود زندگی گفت.

نیکوس کارانتراکیس درباره شیوه نویسنده‌گی عقایدش را این گونه بیان می‌کند:

«چینها گفته بسیار عجیبی دارند: «ممکن است از اینکه در عصر

جادب و دلنشیزی زاده می‌شوند، به مصیبتی گرفتار آیید.»

آری عصری که در آن زاده می‌شوند، عصر دلنشیزی است که از انقلابهای، از کوشش‌هایی با طبیعت و نهادی متألف و گونه‌گون و از تصادمهایی چند لبریز است، تصادمهایی که نه فقط چون روزگاران پیشین میان تقوا و شرارت وجود داشته است، بل که از

همه فاجعه‌آمیزتر است - میان فضایل نیز جاری بوده است.

سالخوردگان سنت‌گرایانه پذیرفته‌اند که تقوا و فضایل به از دست دادن اعتبار خود آغازیده‌اند؛ اینان دیگر با مذاهب، اخلاقیات و

نیازمندیهای ذهنی عصر حاضر ارضای خاطر نمی‌گیرند.

احتمالاً استدلال می‌کنند که روح و روان آدمی رشدی بسیار یافته و دیگر در میان قالبهای موجود نمی‌گنجد. یک جنگ خانگی، چه آگاهانه و چه ناگاهانه، در جوهر عصر ما و در تمامی آدمیان

و افسانه‌ها را به خدمت گماردهام، محتوای واقعی آثارم ضرورتاً معاصر، زنده و از مشکلات و دردهای اجتماعی عصر خودمان بهره‌مند بوده‌اند. با این همه، آنچه که مرا آرده و اغوا کرده است، این دلتگیها و غصه‌ها نیست. امیدهای بزرگی که قادرمان می‌سازد تا قدر برافراشته داریم، و آرام و مطمئن به فراسوی توفان، به سوی سرنوشت آدمی چشم بدویم، نیز مرا پریشان خاطر می‌کند.

بدین سبب کوشیده‌ام که به این امیدها نیز نظم و ترتیبی بدهم. همچنان که به دلخواه در عذاب بوده‌ام، نه تنها درباره مفهوم امروز جهان که هم خردکننده و هم تحملیرونده است، اندیشه کنم. بل، بیژنه درباره دنیای آینده، که اجزایش را به یکدیگر پیوند می‌دهد تا زاده شود، تفکر کرده‌ام.

بدین سان دریافت‌های که شخص خلاق عصر ما اگر تماماً درونی‌ترین بیانش را به نظم و ترتیب درآورد، به بشر آینده یاری خواهد داد تا ساعتی سریع تر و اندکی کامل‌تر زاده شود.

قصد من از نوشتتن به گونه درام چنین است که؛ احتمالاً قادر خواهم بود تا نیروهای درخشان و تیره راه که امروزه در حالت جنگ‌زده‌ای زیست می‌کنند، آشتبدهم و توان آینده را از پیش باز گویم.

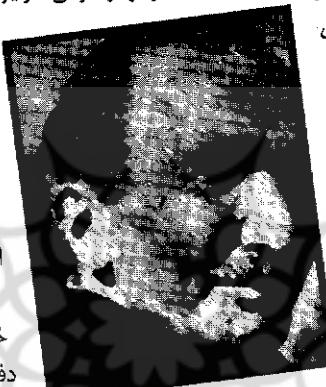
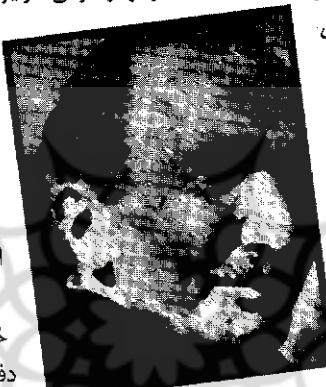
در تاتر یونان کهن، قهرمانان تراژیک، شاخه‌های پراکنده‌ای از رب‌النوع شراب به شمار می‌آمدند، با یکدیگر در نزاع و ستیز بودند. چرا که هر کدام جزئی از کل بودند و فقط یک جنبه از الوهیت را ارائه داشتند. رب‌النوع شراب که خود را رب‌النوعی

کامل می‌پندشت، پنهانی در صحنه نمایش بر جای می‌ایستاد و بر بازی و ارائه آن فرمان می‌راند. در نزد تماشاگران مبتداً و نوازد، شاخه‌های پراکنده و منازعه‌گر رب‌النوع شراب در درون آنها به یکدیگر ملححق می‌شند و پنهانی به آشتبه درمی‌آمدند و جسم او را تکامل می‌بخشیدند و بدین گونه توانز به وجود می‌آورند.

حس می‌کردم در نمایشنامه‌های معاصر که برخی از قهرمانانش به مخالفت با یکدیگر برمی‌خیزند، توان آینده می‌باید پیوسته به طور یکسان - به رغم عداوت و کینه‌ای که اینان در ارتباط با هم دارند - بروز کند.

در حال حاضر، خود را در لحظه ویژه‌ای از آفرینش می‌باشم، در لحظه‌ای که حتی فردی ترین کوشش‌های دلیرانه‌مان در بیشتر موارد محکوم به شکست و درماندگی است. با این همه، حتی این شکستها شمریخش و بار آورند. امانه برای ما، بل، برای اخلاقمان. به دیگر سخن، این شکستها جاده‌ای را هموار می‌کنند تا آینده فرا رسد.

به اعتقاد من، سه راه اصلی به روی نویسنده‌گان خلاق گشوده شده است: نخست، راه پرواز. که با دلتگی حوادث رهاتیک دوران گذشته و دنیاهای تخیلی خود را در یاد آوریم تا مشکلات و واقعیتها مخاطره‌آمیز دوران کنونی را به فراموشی بسپاریم. دیگر راه تجزیه و فروریختگی؛ که در آن هرج و مرچ اخلاقی، معنوی و اجتماعی را که در برابر چشم‌انداز فرو می‌ریزد، به نظم

و ترتیب بکشانیم. و آخر، راه یگانگی و توحید؛ انتقال به «ورای نایگانگی» با این دانش که این خود طلبه‌ای است از یک توحید نو و کوششی در دیدن و اعلام داشتن دنیای آینده. این سومین راه، راهی بس مجادله‌آمیز و پرمخاطره است. در چکامه قهرمانی خود، یعنی «اودیسه»، کوشیده‌ام که همین راه را در پیش گیرم و در «سودوم و گومورا» راه دوم را.

«سودوم و گومورا» دنیای معاصر را پیش از فرا رسیدن برایمان به تصویر می‌کشد. از شهری سخن به میان می‌آورد که دیوارهایی به گرد خود برافراشته است و بر آنها عبارت توهین‌آمیز و مرگ‌آفرینی بدین مضمون نوشته است: «در این جاه، خداوند زیست نمی‌کند». این عبارت چه معنایی دارد؟... معناش این است که هیچ لجامی در مهار کردن غرایزمان یا هیچ پاداشی برای نیکیها و هیچ عقوبی برای شرارت‌ها وجود ندارد.

از تقوا، ازرم، و عدالت اثری نمی‌توان یافت. ما گروهی از گرگهای خشم الوده‌ایم. خداوند ندا درمی‌دهد که: «قلبه‌اشان از شادی لبریز گشته، مغزه‌ایشان به فزوئی، به نخوت و غرور گراییده، و شکم‌هایشان انباشته از طعام است.

اینان سبب درخت دانش را خورده‌اند و خواهند مُرد! دیوان درونشان در سیاه‌چال‌ها دفن شده‌اند. اما در تله‌ها گشوده شده و دیوان بیرون خزیده و دنیا را با ستم خویش انباشته‌اند. مادران به پسران خود عشق می‌ورزند و پدران با دخترانشان هم بستر می‌شوند. پسران پدران خود را می‌کشند. زمین در زیر پای اینان به لرزه درمی‌آید و شکافته می‌شود. اما هیچ کس صدای این فرو ریخته‌ها را نمی‌شنود. فقط «لوط» است که می‌خواهد فریاد براورده، و فریاد هم برمی‌آورد که: «باز ایستیدا، باز ایستید! کم مانده است که به گرداب افکنده شویم.» اما کسی به فریاد او گوش فرا نمی‌دهد. به استهزا و مسخره‌اش می‌گیرند.

و در این زمان است که لوط سخت به خشم می‌آید و سخن از سر کفر و گستاخی بر زبان می‌آورد. در چنین دنیای شرارت‌آمیزی، حتی نیکوکارترین مردمان نمی‌توانند از خشم و کفرگویی و گستاخی برحدر بمانند.

لوط دیگر برای خداوند، انسان سودمندی نیست. خداوند او را چونان مردی که دست به شرارت و نادرستی الوده باشد، تازیانه می‌زنند. «خداوند، از تو گله‌مندم. از چه روی معصیت و گناه را این چنین شیرین گردانیده‌ای؟ و از چه روی تن ادمی این چنین ناتوان است... هفت مار در جانم خلیده هفت دهان در من به سخن درآمده است که به چنین پرسشی پاسخ گوییم...» لوط دلیرانه می‌کوشد تا روح خود را رهایی بخشد، لکن خداوند گام به گام برایش دام می‌گستراند و لوط در آن گرفتار می‌آید.

که در واقع مرا در ترجمه اشعار یاری می‌داد به خاطر سپردم، سرانجام پس از تقریباً چهار سال، ترجمه‌ام را در اشعاری به اتمام رسانیدم، اما من و کازانتزاکیس دریافتیم که نمی‌توانیم آن طور بختنا و شتابزده دست از کار بشوییم و آن را تمام شده بدانیم. بدین جهت، ضرورتاً به مطالعه دو اثر کوچک‌تر از او پرداختیم.

نخستین اثر او کتاب کم‌حجمی بود در فلسفه نظری که در واقع کلید آثار او به شمار می‌آید و من بعدها آن را زیر عنوان «ناجی خداوند» ترجمه کردم، اثر دیگر او کتاب دیالوگ مانندی بود به نام سودوم و گومورا که کازانتزاکیس حدود نوزده اثر بدین گونه به رشته تحریر درآورده است که بیشترشان در وزن مسجع و چند تایی از آنها به نثر و چهار اثر دیگر به شعر آزاد است. با این همه او خود را نه درامنویس می‌داند - و نه شاعر و نه داستان‌پرداز، و نه ادیب - و به اعتقاد من او خود را مردی ساده می‌پندارد که هر چه از کاغذ و مرکب به دستش افتاد، غنیمت می‌شمارد و با پاری آنها جنگ و ستیزه‌های برپا می‌دارد. لکن جنگ و ستیزش اساساً اندیشه‌های است دراماتیک در ارتباط با زندگی و هر چه را که لمس کند - هیجان‌آمیز، سخت، متناقض، ناگهانی و منازعه‌گر می‌شود، درواقع آثارش ثابت‌گونه است نه بدین سبب که او مرد تاثیر است، بلکه بدین جهت که تامی زندگی را در مناسبات مغایر و موافق می‌بیند. دوستدار آدمیان است، تمامی کتابهایش نبردگاه این منازعه‌نمایشی است و برآیندی توحشی آمیخته با سگدلی و شهودات که پیوسته به تهدید می‌گوید پای‌بندها را پاره خواهد کرد هر چند که صور ادبی، غنایی، رزمی، داستانی، نمایشی در جبس آنها مصراً باشد.

تم سودوم و گومورا، چونان تم بیشتر آثار بزرگ کازانتزاکیس منازعه پرآشوب زندگی است. خداوند را نیروی زندگی، پالایشی معنوی و دائم در وجود آدمی و طبیعت می‌داند که تمامی گیتی در فرمابندهای از او به جنبش درمی‌آیند.

خداوند قدرت بیکرانی است که در طبیعت به حرکت درمی‌آید، و بی‌آنکه به خوب یا بد، عدالت و یا بی‌عدالتی، زشتی و یا زیبایی اشارتی داشته باشد، جاودانه خویشتن را به کار خلقت مشغول می‌دارد. این آدمی است، نه خداوند که از نیکوکاری، عدالت حقیقت و زیبایی آبستن است، و علم آنها را برافراشته می‌دارد. از این رو، خداوند نیست که می‌باید آدمی را رهایی بخشد، بلکه این خود آدمی است که وظیفه دار رهاییدن خویشتن است. لوط فریاد می‌کند: «که بزرگ‌تر است؟» خداوند که فناناً پذیر است، و یا این کرم خاکی، این آدمی است که بر پهنهٔ دریا و آسمان شناور می‌گردد، مسیر آبهای را تغییر می‌دهد، جانوران وحشی را دست‌آموز می‌کند، اعمال خداوند را بازگونه می‌پندارد و پس آنگاه فنا می‌گردد. خداوند، من همان کرم زمینم! مرا بکش من و سودوم و گومورایم! مرا بسوزان و خاکسترم کن».

باری نیکوس کازانتزاکیس زاهدترین و اخلاقی‌ترین مردی است که من تا به حال شناخته‌ام. شاید در آخرین قضاؤت و داوری من، او نه فقط در گروه نویسنده‌گان بزرگ جای خواهد داشت، بلکه از جمله راهبران آدمی نیز هست.

اینک لوط از درون دامها بانگ می‌زنند: «خداوندا از چه روی طعم گرسنگی و تشنگی را بدین گونه برایمان مقدر کرده‌ای؟ نمی‌باید در باغی مکانمان می‌دادی اینک چنین بود که از همان آغاز در میان شنها و سنگها رهایمان می‌کردی تا جان از تنمان رها گردد.

دست کم بدین گونه پرهیز کار بر جای می‌ماندیم».

پس آنگاه نماز می‌گزارد و سخن به توبه می‌گوید. شال تارک دنیایان را بر کمر می‌بندد و دوازده سال به سرگردانی در خیابانهای شهر گام برمی‌دارد و فرباد می‌کند: «توبه»

اما سرانجام درمی‌باید که فرصت‌واصل شدن به رستگاری را از دست فرو نهاده است.

خداوند، ابراهیم، خادم وفادار خویش را روانه می‌دارد تا لوط را از گمراهی و سودوم و گومورا نجات بخشد. اما لوط با کلامی غرورآمیز و مبارزه‌طلبانه به ابراهیم می‌گوید: «من کمترین کژدم روی زمین، دم خود را با زهرابه هراس‌انگیزش افراشته می‌دارم که تو را خواهد کشت!»

ابراهیم می‌پرسد: «کدامین زهرابه، ای مرد نفرین شده؟»

لوط پاسخ می‌دهد: «زهرابه همان مردی که می‌گوید، نه!»

و لوط مردی که سخت تقا و پرهیز کاری را آرزومند گشته بود، اکنون در غایت نومیدی، و به طیب خاطر، خود را با سودوم و گومورا برابر می‌داند و گام به گام با مردم سودوم و گومورا به نایودی می‌گراید.

باری قهرمان این اثر من، نه ابراهیم است و نه لوط و نه سودوم و گومورا، که حضور غایت و پنهان توفان است. توفانی که از پیش به فرازمان موضع گرفته است. آدمیان به این توفان انتباختندارند. حتی اگر انتباختی داشته باشند، خویشتن را با این استدلال که توفان هنوز به دور از آنان است و احتمالاً مسیرش را تغییر خواهد داد، تسلای خاطری برای خود فراهم می‌آورند. اما توفان دیگر فرا رسیده است و اخگرش بر لیان و سرانگشتان هنرمند خلاق احساس می‌گردد.

کیمون فرایر (Kimon Friar) محقق و ادیب یونانی درباره سودوم و گومورا می‌نویسد:

در اویل بهار ۱۹۵۴ وقتی در دانشگاه مینه‌سوتا (Minnesota) تدریس می‌کردم، تلگرامی از سوی ماکس شوستر (Max Schuster) مدیر انتشارات سیمون و شوستر دریافت داشتم که از من خواسته بود ۳۳۳۲۳ بیت از اشعار رزمی کازانتزاکیس «او دیسه» را که دنباله مدرنی بر هومر بود، ترجمه کنم.

شوستر به جزایر انتیب (Antibes) رفته بود تا موافقت کازانتزاکیس را برای ترجمه رمانهای بیشتری از او، پس از موفقیت زوری‌ای یونانی جلب کند.

از این رو همکاری فوق العاده و منحصر به فردی میانمان آغاز گشت. چهار ماه از اواسط ژوئن تا اواسط اکتبر همان سال را در ریویيرا (Riviera) فرانسه با کازانتزاکیس سپری داشتم و با او هر کلمه شاهکار ادبی اش را خواندیم و چندین دفتر یادداشت با تفسیر به روی زبان، تلفیق الفاظ، معانی، و صنایع بدیعی تدارک دیدم و هر چه