

یوجین اوئنل؛ کنکاش برای حقیقت

● چیستایشی

آثارش (بخصوص آثار واقعگرایانه‌اش) لحن تلخ و غم‌آلوده‌ای دارند.

اوئنل از نظر فکری، به شدت تحت تأثیر فردیک

نیچه، فیلسوف آلمانی بود و این تأثیرپذیری در تمام مراحل زندگی او احساس می‌شد. اوئنل نیز مانند

نیچه به دنبال یافتن معنای زیست شناسی یا روانشناسی زندگی نبود، بلکه در جستجوی ادراک معنای «بشر کامل» بود، و در این جستجو، به همان

جایی می‌رسید که نیچه رسیده بود: «بشر کامل، بشری است که از حدبش دیروز و امروز گذشته است و اوست که

باید به دیگران مدد برساند تا به خانه وجود خویش که عین درد است بازگردد و در آنجا مسکن گزینند»^۱

اوئنل در سیاری از آثارش یک واقعگرا بود، اما این واقعگرایی را از صافی هنر عبور می‌داد و سعی می‌کرد

که از دیدگاه خود به مسائل، جهت بدده و تفسیر خود را در وقایع دخالت دهد و این، صدای همان گفته

نیچه است که می‌گوید: «بزرگ بودن یعنی چهت فکری دادن». واقعگرایی او، باعث نمی‌شد که به آنچه هست قناعت کند و سلیم طبیعت شود. اگر او بیشتر از

دردها می‌گفت، به این دلیل بود که «درد پیوسته در صدد یافتن علل و اسباب است و حال آن که خوشی، بی آن

که واسپ بستگرد، می‌کوشد تا همان جایی که هست بماند»^۲. از این دیدگاه، میان واقعگرایی یک روانشناس و یک هنرمند، تفاوت، از زمین نا آسمان

است و روانشناس خود را با واقعیت سازگار می‌کند و به آن تن در می‌دهد. آن‌ها مند، واقعیت را می‌شناسند تا آن را با خود سازگار کند و در آن به نفع خود دخل و

تصرف کند و شاید به همین دلیل، اوئنل نیز مانند نیچه، اصالت چندانی برای روانشناسی قائل نبود و از آن تنها به عنوان وسیله استفاده می‌کرد، ولی در پیدا

کردن راه حل نهایی بشر آن را ناتوان می‌یافت. اوئنل اگرچه از عقاید روانشناسانی چون فروید و یونگ، در

کارهایش استفاده می‌کرد ولی همیشه این گفته نیچه را

«بیایید بrixیزیم و روانه شویم، او آگاه نخواهد شد...»^۳ (سیر روز در شب)

فکر کردن به «اوئنل» طعم شور امواج کف‌آلود دریا و تلخی سفرهای بی فرجام و هراس و شکفتی احترام انگلیزی را بر می‌انگیزاند و این حس غریب شایده‌مان نظر «سینکلر لوئیس»، نویسنده آمریکایی باشد که در هنگام دریافت جایزه نوبل گفت: «یوجین اوئنل، طی ۱۲ سال فعالیت هنری خود، تاثیر آمریکارا از یک کانون دروغین بر اساس شبهه بازی، به جهانی باشکوه از هراس و عظمت مبدل ساخت».

یوجین اوئنل، پیشو و تاثیر آمریکا محسوب می‌شود، تاثیر آمریکا توسط او در عرصه بین‌المللی مطرح شد. اگرچه اوئنل را به عنوان یکی از بزرگترین درام نویسان واقعگرایی شناختند، اما اور واقع، تمامی سیکهای دراماتیک راچ بین سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۳۰ را آزموده است. آثار نمایشی اوئنل، طیف وسیعی از جریانهای نمایشی نوین را دربر می‌گیرد. از تاثیرالیسم گرفته (در ماوراء افق)، تا سیمپولیسم (امهراوتور جونز) از اکسرسیونیسم (میمون پشمalo) و به کارگیری ماسک (خدای بزرگ برآون)، تا تک گوشی و استفاده از تکنیک «جریان سیال ذهن» (میان برهه عجیب) و بالاخره استفاده از اساطیر یونان (الکتراسوگوار می‌شود) و حکایات کتاب مقدس (لازاروس خندید). در بعضی از آثار اوئنل، از جمله «خدای بزرگ، برآون» و «لازاروس خندید» استفاده از تأثیرات ویژه نمایشی و نمادگرایی سنگین، محتوای فکری نویسنده را تحت الشاعر قرار می‌دهد و در برخی آثار دیگر مانند «مرد یخی می‌اید» یا «سیر طولانی روز در شب»، سبک او، سرد و ساده و عاری از هرگونه ترفندهای صحنه‌ای است. اگرچه اوئنل در خلق هر نوع اثر نمایشی موفق است، اما در یک نگاه کلی، یکی از بدین ترین درام نویسان آمریکاست و بیشتر

به یاد داشت که:

«هیچگاه روانشناسی را بر سریازارها نفوذشید. هیچگاه به مشاهده برای مشاهده نهاده بود... اگر از دید هنری به طبیعت بینگیرم، می بینم که طبیعت نمی تواند نمونه والگوی کار باشد. طبیعت زیاده، آشکار است، ناجبور کننده است و همیشه ناهماواری به جای می گذارد... به نظر من، کاریا بررسی که از روی طبیعت و یا به پیروی از آن انجام گیرد، نشانه بدی می نماید. ذیرا همانا دست نشاندگی، ناتوانی و بندگی است. به زانو درآمدن و کمر خم کردن در مرا بریش آمدهای کوچک، شایسته یک هنرمند کامل نیست. دیدن آجنه هست در سرنوشت دسته دیگری از مردم است. کسانی که نگرش ضد هنری دارند، چنین نگرش واقع بینانه ای خواهند داشت...»^۱ نفوذ نیجه بر افکار او نیل، در بسیاری از موارد، تأثیر نظریات فروید را در او تحت الشاعر خود قرار می دهد.

همانگونه که او نیل از لحاظ فکری، تحت تأثیر نیجه بوده است، از نظر هنری، از «آگوست استرینبرگ»، درام نویس بزرگ سوئدی، تأثیر بینر فنه است. و به تقلید از او، نمایشنامه هایی بر اساس شرح حال خود (اوپوگرافیکال) نگاشته است که در آنها از عناصر واقعی زندگی خود وام گرفته است. از مع وقتف بن این نمایشنامه هایی توان به «سیر طولانی روز در شب» اشاره کرد که بر اساس زندگی خانوادگی او نیل در خانه پدری اش، شکل گرفته است و وضع یک خانواده از هم باشیده و روبه اضمحلال را نشان می دهد. او نیل خود در مورد «استرینبرگ» می گوید: «ما بیش از حد، متحمل ابتداً ظواهر شده ایم، استرینبرگ، سالها بیش از آنکه بسیاری از ما به دنیا آمده باشیم، تلاش و تلاذی ما را شناخته بود و از آن رنج می برد، او با گسترش شیوه عصر خود و نیز پیام کوئی از شیوه های آینده در محتوى و قالب، این امر را نشان داده است»^۲

بیشتر معتقدان، بزدگیرن توانایی او نیل را در تعجب و خلق شخصیت های نمایشنامه های گمشده ایست، که به دلیل ضعیف بودن آنها، نویسنده هرگز تلاشی برای انتشارشان نکرد. این نمایشنامه ها در کتابخانه کنگره پیدا شدند و در سال ۱۹۵۸ منتشر شدند که از میان آنها توان به یک زن برای زندگی - (۱۹۱۳)، تیرانداز مخفی، (۱۹۱۷) مرد سینمایی، (۱۹۱۶)، تشنگی (۱۹۱۶)، می بروای (۱۹۱۳)، اختار (۱۹۱۴) و... اشاره داشت.

به نظر معتقدان، یکی از اضعفهای اساسی او نیل در کار نگارش نمایشنامه، ناتوانی او در نگارش گفتگوهای زنده بود^۳ که البته او نیل بعدها توانست بر این ضعف، فائق آید. این معتقدان معتقدند که گفتگوهای نمایشنامه های ابتدایی او نیل، در بدترین وضع خود، انگار که از یک ملودرام ضعیف، امانت گرفته شده اند و در بهترین وضع ممکن، یک نوع یکدستی در آنها مشاهده می شود، به گونه ای که همه شخصیتها را درست و معتبر نشان می دهند، ولی هیچگونه صعود و نطقه اوجی در گفتار آنها مشاهده نمی کنیم، گویی همه مثل هم حرف می زندند و حرفهای همگی نیز درست است!

برخی معتقدند که او نیل برای چیزهای شدن بر این اشکال، به نگارش نمایشنامه های طولانی تر روی آورده است. در همه آثار او نیل، سه درونمایه اساسی به چشم می آید:

- ۱- سختی و انعطاف نابذیری محیط طبیعی که در بیشتر موارد در قالب دریا یا مناطق غم افزای نیوانگلند

■ بزرگترین مهارت او نیل در شخصیت بردازی است.

■ روانشناس، خود را با واقعیت سازگار می کند و به آن تن در می دهد، اما هنرمند واقعیت را می شناسد تا آن را با خود سازگار کند و در آن به نفع خود دخل و تصرف کند.

■ مساله هویت، یکی از مهمترین دستمایه های آثار او نیل است.

■ موقفيت یک نمایش واقعگرا، مرهون عمل نمایشی است، نه شاعرانه بودن آن!

نمایش داده شده است. در نمایشنامه های او نیل، طبیعت، رام نشدنی و در تقابل همیشگی با انسان به نظر می رسد. چرا که او نیل عقیده دارد که طبیعت، انسان را می آزماید. یا اورا بی دفاع می کند و شکست می دهد و یا بر ارزش وجودی او می افزاید.

۲- درونمایه دیگر آثار او نیل، مادیات و تلاش آدمها برای به دست آوردن اشکال نابخته ثروت است.

۳- آخرین و موفق ترین درونمایه کار او، مساله هویت و آزمون کشف خود واقعی از زیرنقاوهای ظاهری است.

کار او نیل را می توان به پنج دوره زمانی تقسیم کرد:

اوین دوره، مربوط به نمایشنامه های گمشده ایست، که به دلیل ضعیف بودن آنها، نویسنده هرگز تلاشی برای انتشارشان نکرد. این نمایشنامه ها در کتابخانه کنگره پیدا شدند و در سال ۱۹۵۸ منتشر شدند که از میان آنها توان به یک زن برای زندگی - (۱۹۱۳)، تیرانداز مخفی، (۱۹۱۷) مرد سینمایی، (۱۹۱۶)، تشنگی (۱۹۱۶)، می بروای (۱۹۱۳)، اختار (۱۹۱۴) و... اشاره داشت.

هویت خود را در نسل بعدی جستجو می کنند. «چشم»ه

می شود.

در سال ۱۹۲۵ نوشته می شود. یکی از بهترین آثار این دوره «درختان نارون» (۱۹۲۴) و یکی از ترازدیهای راستین اوپل است که

احتقالاً مدیون یکی از آثار تولستوی، یا نام «قدرت تاریکی» است. چهارمین دوره آثار اوپل، از سال ۱۹۲۵ شروع می شود و «دوره کوهانی» نامیده می شود.

بیشتر آثار این دوره، طولانی هستند و مقاهم والا و آرمانگرایانه ای را در خود نهفته دارند و در این سری آثار، وابستگی شدیدی به تأثیرات نمایشی به چشم می آید مارکو میلیوتور (۱۹۲۸)، خدای بزرگ برآون (۱۹۲۶) - لازاروس خنده (۱۹۲۸) و میان پرده عجیب (۱۹۲۸) از بهترین آثار این دوره هستند. «میان

پرده عجیب»، سومین جایزه پولیتزر را برای اوپل به ارتفان آورد. این نمایشنامه، یک ملودرام احساسانی است که به یک برسی روشنایختی تبدیل می شود و براساس مونولوک و تک گفتارهای طولانی و جریان

سیال ذهن، نگاشته شده است. «مری مک کارتی» نظریه پرداز تئاتر، معتقد است که اوپل در این

نمایشنامه، از کشفیات روانشناسی نوبن سود برده

است تا ناخودآگاه شخصیت‌هاش را روی صحنه، به

نمایش بگذارد و درواقع با این نمایشنامه، تلاش کرده است که تصویر کاملتری از مردم معمولی در زندگی روزمره ارائه دهد. در «خدای بزرگ برآون» اوپل از

ماسک و صورتک، بدلیل تأثیرپذیری اوپل از نظریات

روشنایی معاصر نیز صورت گرفته است. یعنی آرای کارل گوستاویونگ در مورد «برسونتا»، پرسنواژه

یونانی است و به معنای صورتکی است که بازگران

یونانی برای ایقای نقش، به صورت خود می زدند. از

نظر یونگ، پرسونتا، شخصیت اجتماعی یا نمایشی

است و شخصیت واقعی و خصوصی هر کس در زیر

این ماسک قرار دارد. یونگ زندگی را تقابلی می داند که میان شخصیت اجتماعی و شخصیت واقعی فرد، وجود دارد. نمایش «آه - بیان» (۱۹۲۲). یک کمدی

اتوبوگرانیکال است که براساس خاطرات واقعی دوران جوانی اوپل نگاشته شده است و دیدی

نوستالژیک نسبت به آمریکای زمان جوانی اوپل دارد.

از سال ۱۹۳۵، شهرت اوپل به تدریج رویه کاهش

نهاد، و حتی دریافت جایزه نوبل در سال ۱۹۳۶،

توانست این روند را متوقف کند. اما با تکارش «سیر

طولانی روز در شب» در سال ۱۹۵۶، نام او دوباره بر

سر زبانها افتاد و دوره پنجم و آخرین دوره کارهای او

به عنوان بهترین دوره آثارش، مطرح شد. اوپل در

نمایشنامه های آخرش، تجربیات نمایشی را کتاب

گذاشت و دوباره به واقعگرایی روی آورد. اغزین

نمایشنامه های او، بسیار قوی هستند و همین دلیل،

در تئاتر آمریکا، قابلیت اجرایی چندانی ندارند و بیشتر

برای مطالعه مناسب هستند تا اجراء. «مرد یخی می آید» یکی از بهترین کارهای اوپل محسوب می شود و «سیر

طولانی روز در شب» برای چهارمین بار، جایزه پولیتزر را نصیب اوپل می کند. اوپل در آخرین دوره آثارش،

با بازگشته دوباره به سوی واقعگرایی، رازی را در این

زمینه کشف می کند و آن اینکه موفقیت یک نمایش

استفاده از واقعیت به عنوان سکویی برای پرش به سوی فراواقعیت به سوی آنچه که دیگر در حیطه روانشناسی نیست و تنها هنر و دید هنری، قادر به درک آن است. «در اینجا باید همه ارزشها گذشته را واژگون کرد و همه چیز را دوباره در بوته آزمایش گذاشت»^۸

در همین زمان، اوپل، دو مطالعه متوسط و نه چندان قوی ببروی مساله «هویت» انجام داد و حاصل آن، دو نمایش «متفاوت» (۱۹۲۰) و «اوپل مرد» (۱۹۲۲) است و بالاخره یک نمایشنامه اکسپرسیونیستی بنده به نام «میمون بشمال» در این دوره نوشته می شود که وضع انسان را در یک تمدن مکانیکی مورد بررسی قرار می دهد.

در نمایشنامه «همه بجهه های خدا بال در آورده اند» (۱۹۲۴)، اوپل به مسائل نزدیک روی می آورد. در این نمایش یک شوهر سیاهپوست و همسر سفیدپوستش

کشاورزی در مزرعه لذت می‌برد، قصد دارد که با دوست مشترک دوران کودکی شان «روت» ازدواج کند. روپرتب در شب عزیزش، به روت اعتراف می‌کند که دوستش دارد. واکنش مشتبه روت، باعث می‌شود که او تغییر عقیده دهد و علی‌رغم آرزویش، در همان مزرعه بماند و با روت ازدواج کند و در عوض برادرش، راهی این سفر دریایی می‌شود. روپرتب سعی می‌کند که کارهای مزرعه را به نحو احسن انجام دهد و زندگی همسر و فرزندش را بگذراند. ولی به دلیل عدم مهارت در این کار و ضعف بدنی، بتدریج مزرعه را به نابودی می‌کشاند و همه چیز را از دست می‌دهد. همسرش نیز به تدریج نسبت به او بی تفاوت می‌شود. تا اینکه او بالاخره درمی‌یابد که همسرش به راستی او را دوست ندارد، او به سل مبتلا می‌شود و درحال مرگ است. روپرتب در بستر مرگ، هنوز به رؤیاها کودکی اش می‌اندیشد و آرزو می‌کند که به آنسوی افق بر سرتا بتواند آزادی اش را به دست آورد. در آخر با مرگش، به این آزادی دست می‌یابد.

اگر او نیل با تکاهی تلغیت زندگی می‌نگرد، هرگز از عظمت و وسوسه انگیزی آن، چیزی نمی‌کارد و شگفتی کار او در همینجاست. تکاه اولتیخ است، ولی در درای این تلخی، چه شور شگرفی برای در آمیختن با هر چیز حتی رنگ به جسم می‌آید! و این خط‌مشی او نیل در زندگی است. آزمودن هر چیز با تمام وجود؛ حتی اگر به قیمت نامیدی، اندوه و مرگ تمام شود. چرا که خوشبختی و بدینه مفاهیمی انتزاعی هستند که هر کس از آنها تعریفی خاص خود ارائه می‌دهد و درنهایت، «تنها زندگی است که واقعی است» و اگر بخواهیم از واقعیت شروع کنیم، هچ بخشی از زندگی، جان نمی‌ماند. □

می‌نویس‌ها:

- ۱۰۵ - پوجن او نیل - سیر روز در شب - محمود کیانوش - انتشارات اشرفي - ۱۳۵۷
- ۲ و ۴ و - کتاب زمان - وینه نیجه - بهار - ۶۳ - زیرنظر عبدالحسین آذرسلو - ص ۲۶ - ۲۷ - ۴۳
- ۶.7- World drama - Vol 3
- ۹ و ۱۱ و ۱۲ - دیدگاههای جدید از سیر طولانی نمایشنامه نویس - بل گری - سعید فروزی - نمایشنامه شماره ۱۴ - آذر ۶۷

منابع

- 1- Aspects of drama - M. McCarthy - 1962
- 2- Comparative tragedies - Helen. E. Harding. 1939
- 3- The Complete play production handbook-by C. Allensworth

در بزرگسالی اش، تمام رؤیاها اونیل را برآورده نکرد، ولی به هر حال فرزند او بود و او نیل نمی‌توانست در برابر سرنوشت، بی تفاوت باشد.

□□□

بوجین گلا دستون او نیل در ۱۶ اکتبر ۱۸۸۸ در نیویورک متولد شد. پدرش چیز او نیل، هنرپیشه یک گروه بازیگران سیار بود که بعد از سالهای دهه ۱۸۸۰ به مدت ۱۶ سال، نقش «ادموند دانه» را در «کت مونت کریستو» بازی می‌کرد. بوجین هفت سال اول زندگی اش را همراه پدر و مادرش به مسافت پرداخت و نخستین ارتباط زودرس او با تاثر دراین سالها حاصل شد. اعتماد مادر او نیل به مورفین، بزرگترین ضرر به برای او بود که بعد از در قالب شخصیت «مری» در «سیر طولانی روز در شب» به تصویر کشیده شد. او نیل هرگز محصلی جدی نبود و از مقررات مدرسه، گریزان بود. در ۱۹۰۸، به جستجوی طلا، راهی هندuras شد. سپس مدتها در یک کشتی حمل حیوانات به کار مشغول شد، در سال ۱۹۱۲، خبرنگار «نیویورک تلگراف» شد و در همان سال، معلوم شد که به مرض سل مبتلاست و به مدت ۶ ماه در آسایشگاه مسلولین بستری شد، شخصیت مسلول ادموند در نمایش «سیر طولانی روز در شب»، از شخصیت خود نویسنده دراین دوران، گرفته برداری شده است. او نیل در اواخر عمر، از نظر جسمانی بشدت ناتوان شد و به دلیل ناتوانی درنوشتن، در افسرددگی شدیدی به سرمی بود. در این زمان کاملاً به همسرش وابسته بود سلامت او از سال ۱۹۴۳ به تدریج ازین رفت تا این که کاملاً فلج شود در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۳، چشم از جهان فرو بست.

اونیل اولین جایزه پولیتزر را به خاطر نمایش «درماوراء افق» دریافت کرد. این نمایش، در مردم رؤیاها شکست خورده و نیروهای مقاومت ناپذیری است که برخلاف خواست و آرزوی واقعی انسان عمل می‌کنند و اورا به راهی مخالف ذاتش می‌کشانند «روپرتب مایو» یک شاعر جوان است که در ابتدای نمایش، قصد دارد خانه‌اش را به قصد یک سفر طولانی ترک کند، سفری دریایی به همراه عموبیش که اورا به آرزوی کودکی اش، یعنی رفتن به آنسوی تیه‌های چشم انداز همیشگی اش می‌رساند. برادرش که از نظر روحی، با او بسیار متفاوت است، و از کار

واقعگرا، مرهن زیبایی با شاعرانه بودن آن نیست. بلکه اگر موقوفیتی وجود دارد، تنها از عمل نمایشی ناشی می‌شود. نویسنده با یادبتوانده همه چیز را به «عمل» تبدیل کند و به قول «مری مک کارتی»، هیچ حقیقت یا معنایی ماورای یک واقعه (عمل) وجود ندارد. هر چیز بیشتری که به نمایش واقعگرا اضافه شود، یک دروغ است و این کشف او نیل، هدیه‌ای برای تئاتر واقعگرا آمریکاست که بعدها توسط نویسنده‌گانی چون «آرتور میلر» و «تسی ویلیامز» دنبال شد.

بوجین او نیل، تنها نمایشنامه نویس آمریکایی است که تا به حال موفق به دریافت جایزه نوبل شده است. خود او در سال ۱۹۴۸ گفت: «این آثار من بود که برای نخستین بار، جهان را از وجود یک تئاتر پیش‌رفته، که در موارای سرگرمی نمایش صرف قرار داشت، آگاه ساخت.»

حدود ۵۰ نمایشنامه از او به جای مانده است که قابلیت اجرای صحنه‌ای را داردند. اما «اعتبار او نیل، به تدریج از پرتو چراغهای سالن نمایش، به زیر نور چراغهای مطالعه، نقل مکان کرده است.» □

دلیل آن چیست؟ او نیل همواره در جهت بسط قابلیت‌های تئاتر می‌کوشید و سعی می‌کرد تا با ترفندهای ویژه، محدودیت‌های صحنه را کاهش دهد، اما بیشتر نمایشنامه‌های او بسیار طولانی هستند و تعدادی از آنها به طراحی صحنه پرخرجی نیازمندند. اونیل بیشتر در نمایشنامه‌هایش، شرح کاملی از ویژگیهای شخصیتها، طراحی صحنه، حرکات و حتی جزئیات دقیق آن را می‌آورد و علاوه بر آنها اطلاعاتی اجتماعی، تاریخی از واقعی ارائه می‌دهد که بدینه است نمی‌توان همه آنها را در صحنه پیدا کرد. □

درنتیجه نمایشنامه‌های او به تدریج جای خود را در کتابخانه‌ها پیدا می‌کنند تا سالنهای نمایش. پل گری می‌گوید: «اونیل سراج‌جام متوجه شده که نمایش یک بعداز ظهر، نمی‌تواند حاوی تمام مطالعی باشد که وی قصد بیان آنها را دارد... امروزه بسیاری از نامه‌های او منتشر می‌شوند که بیان کننده سرخوردگی فزاپنده اونیل از تئاتر هستند». با این حال اونیل هرگز از تئاتر نامید نشود تا لحظه آخر زندگی اش، در فکر رشد آن بود تئاتر آمریکا مانند فرزند او نیل بود که در طول این سالها تربیت شده و رشد کرده بود. هر چند این کودک