

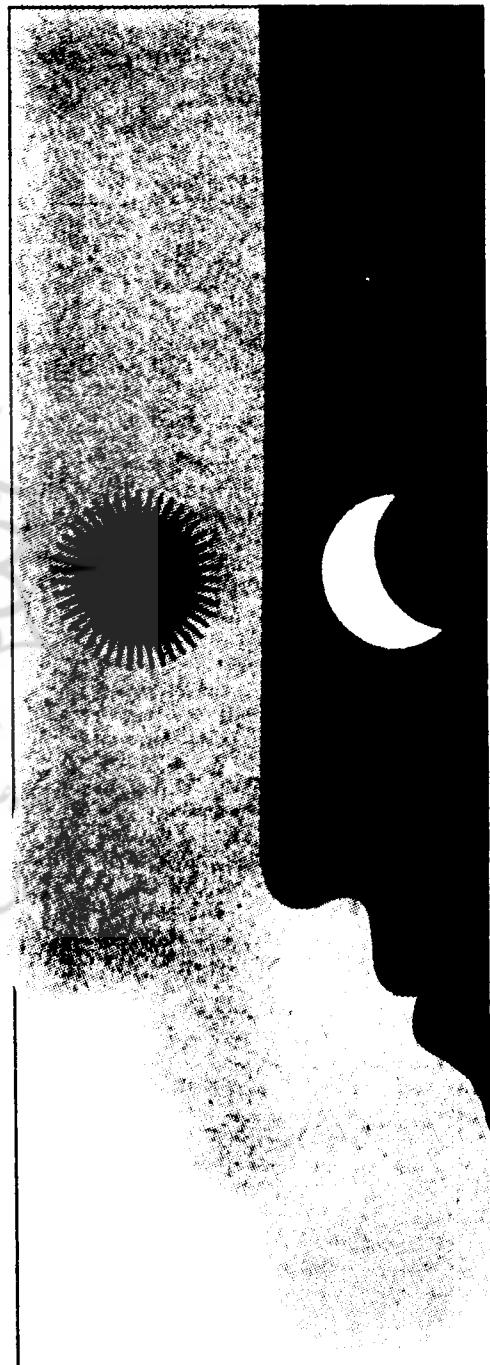
یان کات

ترجمهٔ محمود حسینی‌زاد

نشانه‌ها در تئاتر معاصر

نشانه و نماد در تئاتر از مشترکات بلافضل این قلمرو هنری است. اهمیت نماد در نمودهای ایهام‌دار نمایشی زمانی به اوج می‌رسد که در بایبم این مهم در تئاتر مدرن اهمیتی به مرتب بیش از تئاتر کلاسیک یافته است. در یک نمایش صحنه‌ای معانی و لایه‌های چندگانه‌ای از اشیا، طراحی صحنه و اتحاد دکورسازی مستناد می‌شود که در غایت چیزی به نام «نمادگرایی» و نشانه‌شناسی یا «سمیولوژی» را پیش روی می‌گسترانند. یان کات – درام‌شناس و منتقد معتبر لهستانی – از ساد تا سارتر و از برشت تا بکت را با این انگیزه‌ها جسته است.

ساعت پنج تا هشت صبح، قمارخانه‌ای در لام و گاس تمام میزهای بازی و رولت‌ها از کار افتاده‌اند. فقط دستگاههای خودکار قمارکار می‌کنند.

قمارباز حتی نمی‌تواند در عالم خیال هم کنترلی بر دستگاهها و کار آن‌ها داشته باشد. بازی از این قرار است: سکه‌ای به داخل دستگاه می‌اندازی، اهرم را حرکت می‌دهی. سرنوشت کور است و اسیر مکانیسم دستگاه. قمارباز فقط سرنوشت را به حرکت در می‌آورد و تقدیر محظوم و دوار برای فرد با باخت بهار معان می‌آورد یا نمود. این ساختار چیز «دیگری» ندارد. بین قمارباز و سرنوشت هیچ‌کس دیگری قرار نگرفته است.

در اینجا تمام عناصر تئاتر معناباخته (absurd) جمع شده است. عنصر بیگانه‌سازی (Entfremdung) کامل است. انسان همان قمارباز است، ظاهر قمارباز را دارد و عکس العمل‌های او را و حرکات او را. حتی پولش هم در اینجا مشخصه چیزی است. مشخصه سهم وی در بازی. انسان به دنبایی «پرتاب» شده (و این واژه خاص الگریستان‌سیالیست‌هاست) که مال او نیست و از او قوی‌تر است. انسان برای دستگاه خودکار بیگانه است، و دستگاهها برای او. رابطه بین آن‌ها، رابطه معناباخته‌ای است و تسلط دستگاه بر انسان بیشتر از تسلط انسان بر دستگاه است. حتی می‌توان گفت دستگاه، انسان را به یک دستگاه خودکار تبدیل می‌کند، دستگاهی که ظاهراً هوش و اراده دارد و در اصل موجود پیچیده‌تری است تا آن دستگاه خودکار سرنوشت. قمارباز پول را در شکاف به خصوصی می‌اندازد و اهرم را حرکت می‌دهد؛ دستگاه خودکار سرنوشت بازی پریج و خمی را شروع می‌کند. اما در اینجا هم، مانند تئاتر معناباخته، با دو زمان متفاوت سروکار داریم: «زمان» قمارباز – تک‌ساحتی، زمان حال و محدود؛ و زمان مکانیسم، که در آن واحد هم گذشته است و هم حال و آینده. «زمان» دستگاه خودکار برای قمارباز بلاوفقه است. گروه قماربازان دست‌آخر

بازنشده‌اند، چون دستگاهها ذخیره و انداشتی از زمان در اختیار دارند که حد و حدیثی ندارد.

شاید کامل‌ترین تصوری که از دوزخ وجود دارد، حال و هوایی است که در ساعت ۵ صبح در لام و گاس دیده می‌شود. اما در تئاتر معناباخته بد کرات تجسمی از دوزخ را پیش رو داریم. به عنوان مثال حداقل سه نمایشنامه مدرن داریم که این عنصر معناباختگی و ضد شری به شکل یک مکانیسم قابل ملاحظه است: بازی بی‌کلام بکت، پیشخدمت گنج هارولد پیتر و استریپ تیز اسلام و میرمروزک. بکت عنصر متافیزیکی را به شکل یک دستگاه خودکار قمار‌غول آسا نشان می‌دهد، پیتر و مروزک سیاست و جامعه را در برابر این دستگاه‌های خودکار خموش فرار می‌دهد. معناباختگی در هر یک از این سه اثر، متفاوت است؛ اما روی صحنه به یکسان به نمایش درمی‌آید.

این سه نمایشنامه در کنار آثار آوانگاردهای فرانسوی سال‌های پنجاه میلادی و تمام آن‌طیفی که تحت عنوان تئاتر پوچی می‌شناسیم، تنها بخشی از تئاتر صحنه‌ای فرن پیستم را تشکیل می‌دهند. بدنظر می‌رسد که با کاربرد پاره‌ای مقاهم اساسی نشانه‌شناسی و نیز نظریه نمادها، هم روند تئاتر صحنه‌ای به طور کل، و هم خصوصیات سکه‌های مختلف دقیق‌تر بیان می‌شود.

در هر نماد ما با دو جنبه متفاوت رویه‌رو هستیم: «دال» و «مدلول»، فرم و معنا، «نشانه» و «محنتا». طبق نظریه‌های معنایشناسی، نشانه‌ها را به نشانه‌های طبیعی، تقليدی و نمادین تقسیم می‌کنیم. در نشانه‌های طبیعی، نشانه و معنا با هم انتطباق دارند، در نشانه‌های نمادین درک معنا منوط به فهم «رمگان» است. هر سه نوع نشانه را در علایم راهنمایی و رانندگی داریم: علامت راهبند راه‌آهن یک نشانه طبیعی است. تصویر گاو با گوزن، نشانه تقليدی است، چراغ فرمز یا کلمه «ایست»، نشانه نمادین است.

در یک نمایش صحنه‌ای با مجموعه‌ای از نشانه‌ها

تخته ساخته‌اند. اما مکانی که در متن نمایشنامه مورد نیاز است، در هر سه محل پیاده می‌شود. بیندهای که «کلید رمز» یعنی زبان نشانه‌ها را نمی‌داند، پس به نشانه‌هایی که در اپرای چینی، در تئاتر نو و کابوکی ژاپنی یا در تئاتر بالی به کار گرفته می‌شود، نمی‌بود و آن‌ها را فقط در حد همان چیزی که ارایه می‌شود، درک می‌کند: نمی‌داند که رنگ سفید نشانه عروسی است، دو بازیگر که خود را به رنگ سپاه و قرمز آرایش کرده‌اند و سرتاپا مسلح با چهار بیرق می‌جنگند، مبارزه دو سپاه را نمایش می‌دهند، سپاه شمال و سپاه جنوب را. نشانه‌هایی به کار گرفته در سیرک، همان چیزی را الفا می‌کنند که هستند: بندباز، بندباز است. تمام نشانه‌های سیرک، طبیعی هستند. برشت، آرتو و ویتکیه و پیج (Witkiewich) مدت زمانی تحت تأثیر هر دو عرصه بیان نشانه‌ها بودند: سیرک و تئاتر مشرف‌زمین اما آن‌ها برای تئاتر خود، کلیدهای دیگری، زبان رمزی متفاوت پیدا کردند.

بیگانه‌سازی که به انگلیسی *alienation* و به فرانسه فاصله‌گذاری (distantiation) ترجمه شده است، کلید زیبایی‌شناسی صحنه‌ای برشت است. از نظر نئوری بساید عاملی باشد برای عملکرد معرفی، ضد اسطوری و آموزشی تئاتر. اما در عمل، «بیگانه‌سازی» وسیله‌ای شد برای تئاتری کردن تئاتر. نظریه برشت شک و تردیدهایی را برانگیخت، اما وقتی این نظریه به عمل درآمد، یک سبک جدید تئاتری را بنانگذاشت. بدن و لباس بازیگر نوعی نشانه است و اگر فرض کیم که بازیگر نقش خود، یعنی بازیگر را ایفا می‌کند، بدن و لباس وی، نشانه طبیعی است. اگر شخصیت نمایشنامه‌ای را بازی کند، آنگاه این نشانه، نشانه نمادین است. این هم در حوزه تخلیل قرار می‌گیرد. «بیگانه‌سازی»، یعنی ترکاندن حباب تخیلات، روی آوردن آگاهانه از شخصیت نمایشنامه به بازیگر، پوششی آگاهانه از زمان تئاتری به زمان واقعی، از مکان

روی رو هستیم؛ اما این مجموعه، خصوصیات دوگانه‌ای دارد. یک صندلی در یک صحنه عادی، نشانه طبیعی است و تصویر نقاشی شده صندلی روی پرده، یک نشانه نمادین. یک شمع روشن روی صحنه، نشانه طبیعی است، تعویض نور، نشانه تقليدی است: نور شدید یعنی روز، نور خفیف یعنی شب وغیره. اما وقتی در تئاتر چیزی، صحنه پُر از نور است و بازیگران فانوس روشن بر صحنه می‌آورند، (پیتربروک در شاهلیر از این شیوه نمایشی استفاده کرده است) آن فانوس‌ها نشانه‌های نمادین برای شب هستند. در تئاتر سورئالیستی حرکات بذ نقلیدی از حرکات واقعی است، اما همین حرکات واقعی نیز نشانه‌های طبیعی، تقليدی و نمادین هستند. این نشانه‌شناسی تئاتری را می‌توان به طور نظاممند نمایش داد و تابه‌حال چند بار چنین نمایش‌هایی به صحنه آمده است؛ اما ظاهراً نتایج مطلوب نبوده و حاصل کار فقط بازی‌های روشن‌فکرانه‌ای از آب درآمده است. اما مطلب جنبه دیگری هم دارد: تجزیه و تحلیل نشانه‌ها و سیستمی که بر آن‌ها حاکم است به اضافه معنا و منحوم آن‌ها این امکان را بوجود می‌آورند تا بتوان سکه‌های تئاتری را تعریف کرد. نشانه‌های طبیعی تئاتر، بدن و صدای بازیگر است. وقتی می‌گوییم فلان بازیگر زن نقش ژولیت را عالی بازی می‌کند، اما پاهاش کج دکوله است، هم در مورد ظاهر این نشانه و هم در مورد خود نشانه داوری کرده‌ایم. بر تولد برشت به بهترین وجه این دوگانگی تئاتری را درک کرده و توضیح داده است: بازیگر در همان لحظه‌ای که شخصیت دیگری را ایفا می‌کند، خود بازیگر است. مورد زمان هم همین طور است. هم تماثلچی و هم کارگردان طول زمان یک اجرا را با یک روش اندازه می‌گیرند. اما زمان روی صحنه، زمانی است سیال؛ می‌توان به آن سرعت بخشد، گندش کرد و به گذشته یا آینده‌اش کشاند. مکان هم همین طور است، ممکن است نمایشنامه روی صحنه اجرا شود، با در یک میدان ورزشی یا روی سکویی که با چوب و

پاسخی داد و نه ویتکیدویچ. ویتکیدویچ در آثار خود یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین پیشروان تئاتر معناباخته است. بدون‌شک تئاتر معناباخته یکی از پاسخ‌هایی است که به مسئله هویت تئاتر داده شده است. مسایل صحنه‌ای پیکرسازی و شمايل‌سازی در تئاتر آرتو هم مطرح است. مثلاً در نمایشنامه آمده (Amédée) اثر یونسکو از کف صحنه فارج سیز می‌شود و پاهای جنازه به تدریج تمام صحنه را پُر می‌کنند. این فارج‌های سمی و پاهایی که هر لحظه بزرگ‌تر می‌شوند چه مفهومی دارد؟ خاطرات بدفراموشی سپرده؟ پیمان‌شکنی مسکوت‌گذاشته شده؟ زمان، که تابو‌دکننده عشق است؟ یا قرابت مرگ؟ با دقت خارق‌العاده‌ای به این نشانه‌ها بار داده شده است و نیروی بیان صحنه‌ای آن‌ها، کم‌ترین ابهامی ندارد. اما از طرف دیگر مفهوم نمادی آن‌ها مهم است. صندلی‌های خالی و لکنت زبان بازیگر (در یکی از درخشان‌ترین آثار یونسکو) نشانه‌های صحنه‌ای اند که اگر آن‌ها را طبیعی بدانیم، روند داستان را مشخص می‌کنند. این نمادها در حیطه تئاتر خشونت قرار می‌گیرد و بدون‌شک بار سافیزیکی دارند، اما این‌بار، بار آشکاری نیست. نشانه‌ها به خودی خود غنی‌تر و غافلگیر‌کننده‌تر از هر معنا و مفهومی است. در نمایشنامه [آخر بازی یا دست آخر] بکت، هام (Hamm) نایبیناست و نمی‌تواند از روی صندلی چرخدارش بلند شود. کلاو (Clov) نمی‌تواند فقط بشنیدن. نل و ناگ (Nell / Nagg) می‌توانند فقط سرشان را از بشکه زباله بیرون بیاورند. در صحنه اول روزهای خوش، وینی (Winnie) تا کمر در زمین فرو رفته است، در صحنه دوم تاگرد. در نمایشنامه‌های بکت، توضیحات کارگردانی و صحنه بسیار دقیق بیان شده و گاه نیمی از متن را به خود اختصاص داده‌اند. اکثرًا موقعیت دراماتیک به‌طور کامل در نشانه‌های مصنوعی بوجود می‌آید.

سال‌ها قبل بین بعضی از محافل روشنفکری اروپا

خيالي به مكان واقعی، به کارگیری دو نشانه به‌طور هم‌زمان است: نشانه طبیعی و نشانه نمادی. حضور در تئاتر برای ما مفاهیم متعددی پیدا می‌کند. آنچه که اتفاق می‌افتد، «واقعیت» نیست، زیرا که واقعیت تئاتری است. برشت در مقام آموزگار و در مقام یک فردگرا، با ژرفانگری خاص، نوعی نمایش را پایه گذشت که اساس آن علایم و نشانه‌هاست.

زمانی که بازیگر در نمایشنامه گالیله لباس سفید به تن دارد، تنها بیانگر یک نشانه است، اما وقتی ردای پاپ را به تن می‌کند، دیگر فقط پاپ نیست، بلکه ایفاگر نهاد کلیساست. ردا و عصا و کلاه پاپ نشانه‌های طبیعی هستند و در عین حال نمادین: این نماد، ظاهری است. پاپ در واقع مدل لباس است.

برداشتنی که آرتو از «خشونت» دارد، متزلف است با «سخت‌گیری». آرتو می‌گفت: «خشونت، سخت‌گیری است». وقتی از واژه *Cruel* که به معنی «خام» است، استفاده می‌کرد، منظور دیگری داشت.

Une Viande Crué = گوشت خام. از نظر آرتو، گوشت خام تئاتر را نباید در مفاهیم و گفتار، بلکه در عوامل «فیزیکی»، در آنچه که بر صحنه اتفاق می‌افتد: حرکت، حضور بدن‌ها و اشیا، عنصر مادی صدای نشانه‌های طبیعی، نظریت تئاتر مشرق‌زمین، اما زمانی که آن را برای تماشاچیانی بدون اطلاع از معنا و مفهوم نشانه‌های این نوع تئاتر، اجرا می‌کنیم.

تئاتر خشونت‌آمیز آرتو باید آمیخته‌ای می‌شد از نشانه‌های صریح همراه با اوراد و ادعیه و آین و سحر و جادو. ویتکیدویچ که در بیان نظریات خود بسیار شبیه آرتو است، درباره «تئاتر فرم محض» عقیده داشت که این تئاتر باید یک چالش متأفیزیکی ارایه دهد، از آن‌نوعی که دیگر مسیحیت قادر به ایجاد آن نیست.

اما چگونه می‌توان با نشانه‌های امروزی، نشانه‌های متأفیزیکی یا آینی خلق کرد؟ به این پرسش نه آرتو

مهمل است. نکته مهم در اینجا تنها مقوله‌بندی فرم، ساختار و نشانه است. شخصیت‌های «آوازه‌خوان طاس» بهزحمت حرف هم‌دیگر را می‌فهمند، ولی ما کاملاً کلامی را که رد و بدل می‌شود، می‌فهمیم، می‌دانیم پاسخی که داده می‌شود یا باری با کلام است یا کلیشه یا شوخي و مطابيه و چرت و پرت. اين‌ها برای ما، نشانه‌اند. ما به‌هرحال درکی از آن‌ها داریم. برداشت ماء، برداشتی است استعاره‌ای. این جمله‌ها نمونه عام یک نظریه زبان‌شناسی است، نظریه ارتباطات و ناکام‌ماندن آن.

با نمایشنامه‌های چخوف و نمایشنامه‌های آخر استرینبرگ به تدریج تمثیل‌ها عادت به کشف رمز نهفته در کلام‌ها و کشف پیام نمایشنامه کردند. در واقع تمثیلی احساس کرد که یک روانکاو است و به اعتراضات بیمار‌گوش سپرده است. لاکان (Lacan) تحلیل روانشناسانه را بخشن عمدۀ‌ای از زبان‌شناسی ساختاری قلمداد می‌کند. «نهاد» (Es) فروید، ارتباط کلامی را شامل می‌شود. رویا، شکل کلامی دارد، نه فقط وقتی که آن را بازمی‌گوییم، بلکه وقتی که آن را به‌باد می‌آوریم؛ تداعی معانی ناشی از نظاره لکه‌های جوهر روی صفحه کاغذ هم بیان کلامی است. اما این نوع ارتباط، ارتباطی است که معانی آن از پیش تعیین شده است و هر نشانه دو یا چند معنا دارد. معنای ظاهری و معنا یا معانی پنهانی، یعنی نشانه‌های طبیعی و نشانه‌های نمادین. Es فرویدی هم در زبان رمزی و هم در زبان پنهانی وجود دارد. ولی این دو در یک ریان جمع شده است. چطور می‌توانیم یک نازبان را ادا کنیم؟ با هیچ یک از زبان‌های بشری نمی‌توانیم غرش دریا را بازگو کنیم.

همان‌طور که ذکر شد، امروزه هر یک از نمایشنامه‌نویس‌های آوانگارد سیستم نشانه‌های خاص خود را دارد. نشانه ژان ژنه، نشانه آبینی است، نشانه تشریفات و مناسک عبادی است. رعایت دقیق فرم،

یک‌نوع «بازی سوررئالیستی» باب شده بود. کسی برنده بازی بود، که یک موضوع سوررئالیستی ناب پیدا کند. یک‌بار برنده بازی کسی بود که یک میخ در وسط سطح صیقل خورده یک اتو فرو کرده بود، و بار دوم برنده، یک ویولن را از سر تا ته باندیچی کرده بود.

در هر دو مورد، خاصیت اصلی شئ از آن سلب شده بود. در آن زمان و حتی هنوز هم، آن اتو و آن ویولن به عنوان نشانه‌های نمادین معناباختگی تلقی شده و می‌شوند. کلارز یعنی بهم چسباندن بریده روزنامه و مجله و نکه‌هایی از اشیای مختلف. در این «سره‌بندی کردن»، ساختار درونی این اشیا تخریب شده است. همه به‌طور «معناباخته‌ای» کنار هم قرار گرفته‌اند. اما نهایتاً یک نشانه تازه پیدا کرده‌ایم. اما این نشانه نه طبیعی است و نه نمادین. آنچه که ما پیش رو داریم، کیفیت نمادین دارد. شاید هم نشانه معناباختگی و بی‌مفهومی است. در نمایشنامه‌های مروزگ، یونسکو و بدویژه بکت نشانه اصلی وضعیت دراماتیکی، منطبق است با قوانین کلارز سوررئالیستی. کنش‌هایی که ولادیمیر و استراگون مدام پا می‌کنند و درمی‌آورند؛ درخت که گل می‌دهد، نوار کراب، آینه، تپانچه و تمام اشیایی که وینی از کیف‌دستی اش بیرون می‌ریزد، نشانه‌های طبیعی‌اند. ترکیب و کنار هم قرارگرفتن این اشیا منجر به نشانه‌های نمادین می‌شود، نشانه‌های امروزی موجودیت انسان. این نشانه‌ها به تدریج شخصیت فرآکلامی پیدا می‌کنند.

در ساختار کلامی نثار معناباخته هم تقریباً به همین شیوه، روند تدریجی «نشانه‌سازی» وجود دارد. وقتی در نمایشنامه‌ای می‌خوانیم یا می‌شنویم: «دو ضرب در دو می‌شود آبی»، باید چه برداشتی بکنیم؟ این جمله از مقولات «مهمل» است («دو ضرب در دو می‌شود پنج» معنی دارد، اما غلط است). برداشت، بنیاز به خودآگاهی زبانی در بالاترین حد خود دارد. محتوای جمله نیز در برداشت‌یا تأثیری ندارد، چون پاسخ مربوطه اصولاً

است، تبدیل به نشانه طبیعی می‌شود. وقتی در تئاتر، نشانه صد درصد نمادین به نشانه طبیعی بدل می‌شود، ما واقع یا واقعه (Happening) را پیش روی داریم. وقتی هرمی ساخته شده از صندلی داریم، با هرمی روبه رو هستیم که شامل صندلی هایی است روى هم گذاشته شده. آثاری که تماشاجی ها را خیس می کند، آثاری است که تماشاجی را خیس می کند. در تئاتر هپینینگ بین بازیگر و تماشاجی فرقی نیست و این تنها فرقی بین هپینینگ و سیرک یا مسابقه ورزشی است. جودیت مالینا (Judith Malina) می گوید: «من نمی خواهم آنتیگون باشم، می خواهم جودیت مالینا باشم.» تماشاجی نمی تواند روی صحنه بیاید و دست بازیگر آنتیگون را بفسارد. زیرا صحنه، شهر شب را نشان می دهد و بازیگر نشانه ای است و نمادی، نشانه آنتیگون. اما در تئاتر هپینینگ، جودیت مالینا همان جودیت مالیناست، وی نشانه ای است کاملاً تجربیدی، همان گونه که تماشاجیان نشانه تجربیدی اند. به این نظر گومبر و ویچ و زنه، و بیز طبق نظریات روانکاوی، نمی توان این واقعیت را پذیرفت که انسان روی صحنه می تواند خود انسان باشد. علاوه بر این، ما مدام روی صحنه ایم. چهره ما فقط ماسکی است، یا روی صورت مان گذاشته اند یا خودمان انتخاب کرده ایم. هر تعویض لباسی، نوعی مبدل سازی است. ما فقط زمانی خودمان هستیم که نقابی بر چهره نداریم.

اهمیت آیینی دارد. از مناسک عبادی، رعایت دقیق نظم به وام گرفته شده است. برای ژنه مهم خود نشانه هاست، نه منظور از نشانه ها.

زمانی که کشیش بی ایمان کلمات کتاب مقدس را تکرار و نان و شراب را به جسم و خون تبدیل می کند، اگر کلمات و جمله ها را دقیق ادا نکنند، این تبدیل صورت نمی گیرد. این مناسک پل ارتباطی بین گروهی از جامعه با گروهی دیگر است؛ مناسک خود، روند این تبدیل است.

نشانه در اینجا نوعی صورت بندی کلامی است؛ زبان اشاره، بین آن کسی که مراسم را اجرا می کند، یعنی کشیش، و آن کس که موضوع مراسم است. این موضوع حتماً نباید یک شخص باشد. یک شئ هم می تواند همان تبدیل را تجربه کند.

در کلکفته ای ژنه، کلر (Claire) نقش خانم را بازی می کند، هر دو خواهر لباس های خانم را زدن می کنند، خودشان را در آینه می بینند و تحسین می کنند. از عطر خانم استفاده می کنند. این ها تماماً نشانه های طبیعی اند؛ دو خواهر واقعاً نقش خانم را به عهده می گیرند و تقلید می کنند. اما تها کاری که از دستشان بر می آید این است که بخوابند و هم دیگر را مسموم کنند. در اینجا مراسم، تکرار فرم است. در اجرای مناسک همه شرکت کننده ها به نوعی بازیگراند. کلمات و حرکات را تکرار می کنند، نشانه ها را به نمایش می گذارند. اما وقتی مراسمی را

روی صحنه اجرا می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ مراسمی که روی صحنه اجرا می شود، فقط صورت ظاهر دارد؛ مراسمی است مسخره، نوعی فربیب است. مراسم روی صحنه نوعی برافکنندن نقاب از چهره مراسم دنبای واقعیت است، منعکس کننده مراسمی واقعی است، یک بازی است. در چنین تئاتری تنها انعکاس نشانه ها تکرار می شوند. تئاتر ژنه اجرای دقیق تئاتر خشونت است. از طرف دیگر، این تئاتر، نفی کامل آن تئاتر هم هست. نشانه متافیزیکی که در تئاتر نشانه ای تکرار شده