

ترتیب کلمات

تینوش نظم جو

زبان در آثار نمایش نامه‌نویسان معاصر

یکی از موضوع‌های مورد علاقه منتقدین و متخصصین تئاتر، در غرب، بحران تئاتر و سقوط آن است. می‌توان تصور کرد که نظریه سقوط تئاتر پس از ورود پر سر و صدای سینما در عرصه هنرهای نمایشی به وجود آمده است، هنگامی که تماشاچیان تئاتر، که انبوهی از آنان مردم عام بودند، تالارهای تئاتر را خالی کرده و به سوی سالن‌های سینما هجوم بردند. اما این تصور غلطی است. از پایان قرن هجدهم تا امروز تقریباً هر ۲۰ سال بحث مفصلی درباره سقوط تئاتر بین منتقدین درمی‌گیرد. این بحث‌ها عموماً یک حسن و یک نقص بزرگ دارند. از طرفی سالن‌های تئاتر را متأسفانه خالی و خالی‌تر می‌کنند، اما از طرف دیگر باعث می‌شوند که عوامل تئاتری هر جامعه (نمایش نامه‌نویس، کارگردان، بازیگر...) به این فکر باشند که چگونه می‌توان این هنر کهن را از سقوط و نابودی در برابر مخاطبانش نجات داد. («تئاتر به عنوان یک هنر نمی‌تواند از بین برود، به دلیل اینکه مردم به آن احتیاج دارند.» اودون وون هوروات، نمایش نامه‌نویس اتریشی).

در ایران ما متأسفانه در زمینه تئاتر، شاهد خلاء بزرگ بیست ساله‌ای هستیم (سال‌های هشتاد و نود میلادی) چه از نظر متون نمایشی و چه از نظر نقد و نظریه تئاتری، که این خلاء با همت نویسندگان و مترجمین چند سالی است که کم‌کم جبران می‌شود. اما گاهی علاقه‌مندان تئاتر در برابر متون جدید تئاتری کمی گیج و حیران می‌مانند، زیرا که برای درک تئاتر جهان امروز نمی‌توان تئاتری که در بیست سال اخیر نوشته و اجرا شده را نادیده گرفت. تصور کنیم اگر بیست سال خلاء در سال‌های پنجاه و شصت میلادی رخ داده بود، ما امروز در ایران به اندازه کافی متن

درباره تئاتر آبسورد - تئاتر پوچی - نداشتیم. آثار بکت و یونسکو و آدامو و برابان ناشناس بودند. تصور کنید چقدر درک‌مان از متون پس از آبسورد ناقص بود. برای درک کردن تئاتر امروز یعنی تئاتر قرن بیست و یکم، آثار پس از آبسورد مهم‌تر از خود آبسورد هستند.

مارتین اسلین، منتقد و نظریه‌پرداز انگلیسی، در معروف‌ترین کتاب خود «تئاتر آبسورد» یا «تئاتر پوچی» (۱۹۷۱) شرحی بسیار دقیق از آثار ساموئل بکت، آرتور آدامو، اوژن یونسکو و ژان ژنه در کالبد آنچه او آبسورد می‌نامد داده است.^۱ پس از چهار فصلی که به این نویسنده‌ها اختصاص داده شده، مارتین اسلین به نویسنده‌های معاصر نوآیین (Proselytes) می‌پردازد. در میان این نویسنده‌ها نمایش‌نامه‌نویسانی هستند که تا به حال در کشور ما ناشناس بودند و هستند. حال آنکه ما در ایران حتی نویسندگان آبسورد را هم به درستی نمی‌شناسیم.

اولین نویسنده‌ای که مارتین اسلین از او نام می‌برد ژان تاردیو، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی است. مسن‌تر از بکت، آدامو، ژنه و یونسکو؛ او پیش از جنگ جهانی اول به عنوان یک شاعر معروف بود و پس از جنگ جهانی دوم شروع به نوشتن نمایش‌نامه‌های بسیار کوتاه می‌کند که حوزه اکتشاف آنها از دیگر نویسندگان آبسورد گسترده‌تر است. برخی از نمایش‌نامه‌های او تخیلی، برخی دیگر عجیب هستند تا اینکه سرانجام به تئاتری کاملاً انتزاعی می‌رسد که در آن زبان، محتوای خود را از دست داده و تبدیل به موسیقی می‌شود.

یکی از اولین نمایش‌نامه‌های ژان تاردیو «کی آن جا است» که در سال ۱۹۴۷، نزدیک به سه سال قبل از «آوازه‌خوان نامی» اثر اوژن یونسکو نوشته شده است، دقیقاً همان موقعیت را به نمایش می‌گذارد: یک خانواده، پدر، مادر و پسر که دور میز شام نشسته‌اند. پدر از همسر و پسرش درباره فعالیت‌های روزانه‌شان سؤال می‌کند و خود به این سؤال‌ها جواب می‌دهد: «امروز صبح چه کار کردی؟ رفتم مدرسه. تو چی؟ رفتم خرید. چه چیزی پیدا کردی؟ سبزیجات از دیروز گران‌تر بودند و گوشت ارزان‌تر. چه بهتر، این به آن در. تو چی، معلم‌ات بهت چی گفت؟ گفت پیشرفت کردم.»^۲

زنی مرموز ظاهر می‌شود و به پدر اخطار می‌کند که خطری به دنبال او است. کسی پشت در ایستاده است. پدر در را باز می‌کند. مردی بسیار بزرگ پدر را خفه می‌کند و جسد او را با خود می‌برد. زن مرموز از مادر می‌خواهد که به سوی پنجره برود.

زن

چه می‌بینی؟ جواب بده! الان دیگر می‌توانی حرف بزنی.

مادر

مزرعه پر از جسد است.

...

پدر را می‌بینم... آن جا... بین جسدها...

...

زن (به پسر)

پسر، برو به سوی پنجره و پدرت را صدا کن! (پسر بلند می‌شود، به سوی پنجره می‌رود و صدا می‌زند، مادر سر جایش برمی‌گردد و می‌نشیند.)

ترتیب کلمات

پسر

پدر، پدر!... پدر!...

زن

آیا صدايت را شنيد؟

پسر

بعله! او بلند می شود... از روی جسدهای ديگر می گذرد... به سوی خانه می آید...

مادر

صدای پایش را در پله ها می شنوم... خودش است... (پدر که در رفتارش وقار یک مرده را می توان دید در آستانه در که بازمانده بود ظاهر می شود. پسر به سوی او می دود و فریاد می زند: «پدرم»، مادر لحظه ای صورتش را در دستانش پنهان می کند، سپس دوباره از جایش بلند می شود. مادر، روبه روی تماشاچی ها، بدون اینکه به پدر نگاه کند.) کی تو را کشت؟

پدر

او یک مرد نبود.

مادر

تو کی هستی؟

پدر

من یک مرد نیستم.

مادر

تو کی بودی؟

پدر

هیچ کس.

زن

پس انسان کجا است؟

پدر

در هیچ کدام از ما.

مادر

اما من یادم است: تو زندگی می کردی!...

پدر

در هر کدام از ما، انسان مرده است. ديگر نیست، نبوده، یا هنوز نیست.

زن

کجا است؟

پدر

با هم بگردیم: روزی، در میان ما... خواهد بود.

(مادر، پدر و پسر آرام سر میز می نشینند)

زن

پنجره نورانی می شود... (پرتویی شیشه‌ها را رنگین می کند) کسی نزدیک می شود...
منتظر باشیم!...

مارتین اسلین درباره این نمایش نامه می گوید: اینجا، ما نیاز پیدا کردن تصویر انسانی که هنوز کاملاً در درون هیچ کدام از ما زنده نیست اما شاید روزی بتوانیم با او رابطه پیدا کنیم را می بینیم. «کی آن جا است؟» یک تصویر شاعرانه از وضعیت پس از جنگ است. زندگی روزمره بورژوا به همان نسبت جسدهایی که روی میدان مبارزه افتاده اند یا اردوهای مرگ نازی‌ها، فاقد انسانیت است. و انسان محتاج پیدا کردن یک گونه جدید برای زندگی در کمال انسانیت است.

جالب اینجا است که در مضمون‌های این نویسنده نیمه اول قرن بیستم می توان مضمون‌های یکی از مدرن ترین نویسندگان قرن بیست و یکم، یون فوسه نروژی را پیدا کرد. چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا، شخصیت‌های ژان تاردیو، همچون شخصیت‌های یون فوسه ناشناس و بدون شناسنامه هستند. حتی اکثر آنها اسم هم ندارند: خانم، آقا، پدر، مادر، پسر، قاضی، ارباب رجوع، مأمور، مشتری، آ، ب، ث... این حاکی از خواسته عمده این دو نویسنده برای دور شدن از هر نوع روان‌کاوی و روان‌شناسی شخصیت‌ها است. دور شدن از یک فرم تئاتری ناتورالیست یا حتی رئالیست و نزدیک شدن به آنچه در ناخودآگاه انسان بدون فیلتر واقع‌گرایی می گذرد.

تجربه‌های تئاتری ژان تاردیو از لحاظ زبان هم بسیار جالب هستند. در نمایش نامه «کلمه‌ای به جای کلمه دیگر» او اعتقاد دارد که ما اغلب اوقات حرف می‌زنیم اما چیزی برای گفتن نداریم، و اگر هم چیزی برای گفتن داشته باشیم می‌توانیم آن را به هزار شیوه متفاوت بگوییم. انسان با حرکت بدن، آهنگ صدا و حالت‌های چهره‌اش خیلی بهتر و بیشتر از کلمات سخن می‌گوید. کلمات تنها آن مفهومی را دارند که ما دوست داریم به آنها بدهیم و اگر همگی با هم تصمیم بگیریم که صدای فریاد یک سگ شیهه کشیدن است و پارس کردن فریاد اسب، از همین فردا تمام سگ‌ها شیهه می‌کشند و تمام اسب‌ها پارس می‌کنند.

در «کلمه‌ای به جای کلمه‌ای دیگر» مادام روی میبل‌اش نشسته است و کتاب می‌خواند. ایرما، خدمتکار خانواده با نامه‌هایی که پستیچی آورده است وارد می‌شود:

ایرما

خانم، شکارچی خامه‌ها رو آویزون کرد... (او نامه‌ها را به سوی خانم دراز می‌کند، سپس روبه‌روی او می‌ایستد، با چهره‌ای درهم کشیده و اخم‌های توهم رفته)

خانم (نامه‌ها را می‌گیرد)

چوبه!... خیلی صبح!... (شروع به نگاه کردن نامه‌ها می‌کند، سپس متوجه می‌شود که ایرما هنوز آنجا ایستاده است) ای لالا، عروسک! چرا هنوز اینجا هسته‌ای؟ (با حرکتی او را مرخص می‌کند) می‌تونی تخلیه کنی!

ایرما

آخه، خانم، آخه...

خانم

آخه، آخه... چی چی آخه آخه؟

ایرما

آخه من دیگه بستنی برای کفشویی ندارم...
خانم (کیف بزرگی که کنارش افتاده است را برمی دارد و پس از جست و جو یک سکه به سوی
ایرما دراز می کند)
سیاه! این هم پنج حاجی! بجوش پیش نقالی روبه رویی: از همه اشون نازک تره...
ایرما (ناراضی سکه را می گیرد، آن را چندین بار در دستانش می گرداند)
خانم، فقط چین نیست: تازی، تازی...
خانم

چی چی: تازی تازی؟
ایرما (سرانجام حرف خود را می زند)
تازی، خانم، من دیگه آوار برای قاطرها ندارم، تازی دیگه گج برای کشتار امشب ندارم. مقاله
برای پیچوندن مگس ها ندارم... دیگه هیچی توی اماکن ندارم، هیچی برای هرس کردن ندارم.
هیچی... هیچی... (می گیرد)
خانم (باز با ناامیدی درون کیف اش می گردد سپس آن را به ایرما نشان می دهد)
منم ندارم، ایرما! صدا کن: هیچی توی نوشابه ام نیست!
ایرما

رجب! پس چی دار بزنینم؟ گدای من، به سازمون برس!^۳
در نمایش نامه دیگری «مکالمه همخوانی» تاردیو یک گروه خواننده (تنور، سوپرانو و غیره) را
در برابر یک رهبر ارکستر گرد هم می آورد و با دیالوگی روزمره، پیش پا افتاده و کمی مضحک
یک موسیقی سمفونیک می سازد:

ب ۱

روز بخیر خانم!

ث ۲

روز بخیر آقا!

ب ۲

روز بخیر خانم!

ب ۱ و ب ۲ (با هم، افزایش تدریجی صداها)

روز بخیر خانم!

ث ۱ و ث ۲ (با هم، بلندتر)

روز بخیر آقا!

(ب ۱ و ب ۲ و ث ۱ و ث ۲، آرام با لحنی یکنواخت، مساوی و چکشی به مکالمه خود ادامه
می دهند: «روز بخیر خانم!»، «روز بخیر آقا!». در حالی که تنور (ت) و سوپرانو (س) که از جای
خود بلند شده اند شروع به مکالمه می کنند، جمله های آنها پر از احساسات است.)

ت

روز بخیر دختر خانم! حالتون چطوره دختر خانم!

س (مکت، سپس)

خیلی خوب، آقا.

شما خوبین، آقا؟

ت

خیلی خوب دختر خانم، شما خوبین؟

س

خیلی خوب آقا.

ت

ممنون، شما خوبین؟

س

خیلی خوب، شما خوبین؟

(ناگهان همه چیز متوقف می شود، نور سرجایش می نشیند)

ب ۲

خانم، از دیدن شما امروز، بسیار خوشبختم

بعد از این دوری دراز مدت.

ب ۱ (بسیار سریع)

کی دوری کرد؟

ت ۱ (بسیار سریع)

کی؟

س

کی؟

ت

کی؟

ث ۲

کی؟

ب ۲ (هنوز ایستاده)

من نمی دونم کی دوری کرد،

یا شما بودین یا من

ولی حتماً یکی دوری کرد

چون ما همدیگرو ندیدیم. (سرجایش می نشیند)

ث ۱ (بلند می شود)

درسته! در شهر ما

همه بسیار گرفتارند...

ب ۱ و ب ۲ (با هم)

گرفتارند، گرفتارند، گرفتارند...

ث ۱ (ادامه می دهد)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

... و مامدت‌ها همدیگر رو نمی‌بینیم.

ث ۲ و س (با هم)

نمی‌بینیم، نمی‌بینیم، نمی‌بینیم^۴

رولان دوبیار، دیگر نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی، چنین تجربه‌ای را در ارتباط با زبان در مجموعه‌ای به نام «مچالمه» Les diaboliques در سال ۱۹۷۶ به صورت نمایشی اجرا کرد. شخصیت‌های او نیز نام ندارند و فقط با عنوان «یک» و «دو» آنها را می‌شناسیم. یکی از جالب‌ترین صحنه‌های مجموعه «مچالمه» صحنه‌ای با عنوان «پینگ پنگ» است:

یک

تاپینگ!

دو

تاپونگ!

(چندین بار)

یک

تاپینگ!

دو

تاپونگ! شما پینگ پنگ رو...

یک

تاپینگ!

دو

تاپونگ!... دوست دارین؟

یک

تاپینگ! چی؟

دو

تاپونگ! می‌گم... پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

یک

تاپینگ!

دو

تاپونگ!... شما پینگ پنگ رو...

یک

تاپینگ!... دوست دارم؟

دو

تاپونگ! بله.

یک

تاپینگ! معلومه!

دو

صدای ۲ (مادر)

شاید باید تو رو از حافظه‌ام پاک کنم. شاید باید نفرین‌ات کنم، همان طور که پدرت نفرین‌ات کرد. دعا می‌کنم از خدا می‌خوام که زندگی‌ات جهنم بشه. منتظر نامه‌ات هستم، همون نامه‌ای که درون‌اش بهم التماس بکنی که به طرف تو پیام و من روی اون نامه تف می‌کنم.^۶

چنین مضمونی را همچنین در یکی از مهمترین نمایش‌نامه‌نویس‌های فرانسوی سال‌های هشتاد و نود می‌توان پیدا کرد: برنار - ماری کولتس که در جوانی از بیماری ایدز جان سپرد. معروف‌ترین نمایش‌نامه او «روبرتو زوکو» داستان واقعی یک آدمکش روانی است. مرد جوانی که در حاشیه جامعه زندگی می‌کند و به تدریج مبتلا به یک جنون قتل می‌شود:

مادر

این منم، روبرتو، آیا این منم که تو رو زائیدم؟ تو از شکم من بیرون اومدی؟ آگه من تو رو این جا زائیده بودم، آگه تو رو ندیده بودم که از شکم بیرون اومدی، و چشمهام رو بهت ندوخته بودم تا اینکه توی گهواره بذارت، چشم‌های من روی تو بدون اینکه ولت کنم، و با دقت به تغییرات بدن‌ات خیره بشم تا حدی که نبینم عوض شدی، منی که امروز نگاهت می‌کنم، و می‌بینم که درست همون هستی، اگر این جور نبود هرگز باور نمی‌کردم که این پسر مه که جلوی من ایستاده. ولی من می‌شناسمت، روبرتو. شکل بدنت، قدت، رنگ موهات، رنگ چشمات، شکل دستات، این دست‌های درشت و قوی که فقط به درد نوازش کردن گردن مادرت و فشار دادن گردن پدرت که کشتی، خوردن رو می‌شناسم. چرا این پسر بچه‌ای که ۲۴ سال بچه سر به راهی بوده به دفه دیوونه شد؟ تو چه جوری از خط بیرون زدی؟ روبرتو؟ کی به تنه درخت روی راه راست گذاشت و تو رو انداخت توی چاه؟ روبرتو، روبرتو، ماشینی که افتاد ته به دره رو دیگه تعمیر نمی‌کنن. قطاری رو که از خط خارج شد دوباره روی خط نمی‌ذارن. ولش می‌کنن، فراموشش می‌کنن. فراموشش می‌کنم، روبرتو، فراموشش کردم.^۷

گرایش نویسندگان سال‌های هشتاد و نود میلادی به سقوط بی دلیل نیست. آنچه در سقوط جالب است این است که هنگام سقوط می‌توانیم دنیا را سر و ته ببینیم. چرا که هنگام سقوط سر به سوی زمین است و پاها رو به هوا. و چون دنیا خود زیر و رو است، هنگام سقوط می‌توان آن را درست دید:

سر جای خودش. این وارونگی یکی از معجزات تئاتر معاصر است.

لارس نورن یکی از اولین نمایش‌نامه‌نویس‌های اسکاندیناوی (سوئد) است که در ادامه دراماتورژی نمایش‌نامه‌های هارولد پینتر کار کرده است. تفاوت او با پینتر در این است که نورن دور از تئاتر آبسورد بوده و هیچگونه محدودیتی در قالب نمایش‌نامه‌های خود وارد نمی‌کند و از این نظر او در مضمون فراتر از پینتر پا گذاشته است. نمایش‌نامه‌های نورن بسیار خشن و آشوبگر هستند. فشار به حدی بالا می‌رود تا اینکه کاملاً غیر قابل تحمل شود. شخصیت‌ها از درون منفجر می‌شوند. اعتقاد نورن این است که تئاتر فقط در صورتی مفید است که در آن ماده منفجره غیر قابل درکی پنهان باشد. ماده‌ای مرموز. هادی یک مقاومت متمرکز. خشن تر و همزمان آرام تر از هر نوع بیانیه نظری، منطقی و عقلانی. خشونت به معنایی دیگر. خشونت و تنفر بی نهایت برای

گفتن چیزی دیگر. شخصیت‌های نورن تجاوز می‌کنند، غارت می‌کنند، می‌کوبند و می‌تازند، زخم می‌زنند و زخمی می‌شوند، نه برای اینکه فاصله بین ذهن‌های خود را زیاد کنند (مانند شخصیت‌های استریندبرگ، یک نویسنده دیگر سوئدی) اما برای اینکه پس از این مبارزه در حاشیه جنون، بتوانند سرانجام به یک نوع آرامش برسند. سخن می‌گویند و می‌گویند تا به سکوت برسند. همان سکوتی که شخصیت‌های پینتر گاهی در آن غرق می‌شوند.

«من واقعاً صورتت رو، گوشتت رو، خونت رو دوست دارم، روحت رو دوست دارم... روحت مثل یک تیکه گوشت می‌مونه که توش پر از کرمه که دارن وول می‌زنن، مثل وقتی که از روی زمین به تیکه سنگ رو برداری، می‌دونی... ولی به این می‌گن زندگی... زنده بودن... قل‌قل می‌کنه، زق زق می‌کنه، هزار تارنگ داره و پر از نوره... اگه سه ثانیه در زندگی‌ات متوقف بشی، من برای سال‌ها از دست می‌رم... می‌خوام در همه لحظه‌های آزاد زندگی‌ات خودم رو جا بدم... دویست دارم... دویست دارم... دویست دارم... به همه شکل‌های زیبای ممکن... می‌دونم که هیچ وقت نمی‌تونم اون جوری که می‌خوام بیانش کنم و می‌دونم که تو هیچ وقت نمی‌تونی درکش کنی...»

(«شب زنده داری» لارس نورن، ۱۹۸۵)^۸

یکی از مهمترین کارهای نمایش نامه‌نویس‌های غرب در این سال‌های اخیر تغییر جهت دادن به قدرت بود. قدرت را از حکومت و حاکمان سلب کردن و آن را در جاهای دیگر جست و جو کردن. می‌دانیم که نیرو می‌تواند در این دنیا در جاهای دیگری نیز، به جز عرصه قدرت حاکمین، گنجایش داشته باشد. شاید قدرتمندترین نیرو در پیکر زن باشد. (بازگشت به خانه، هارولد پینتر) و این را نورن به خوبی در رابطه شخصیت‌های خودش قرار می‌دهد (شیطان‌ها، ۱۹۸۴) یا حتی مائتی ویسنی‌یک، نویسنده فرانسوی رومانی‌الصل، که در ایران کم و بیش شناخته شده است. (داستان خرس‌های پاندا، پیکر زن همچون میدان مبارزه در جنگ بوسنی)

«هنر وقتی که سعی می‌کند مستقیماً سیاسی شود، خصوصیت برانداز خود را از دست می‌دهد، و تمام مشکل همین جا است و این اشتباهی بزرگ و یک تله برای ما بود.» (هاینر مولر، نمایش نامه‌نویس آلمانی، ۱۹۹۰)

این تله‌ای بود که پس از برشت، نویسندگانی مانند پینتر و نورن از آن گریختند. هنر ارزش‌ها را واژگون می‌کند و به این دلیل است که هنر ضروری است. نقش هنر شایع کردن یک فرهنگ کاذب در توده مردمی که از او تفکر خلاق و آزادی قضاوت سلب شده نیست. یک تماشاچی کمتر در تئاتر یعنی یک شهروند کمتر در شهر.

آخرین و مهم‌ترین پدیده تئاتر معاصر به احتمال قوی سبکی است که نویسنده نروژی یون فوسه در نوشته‌های خود تجربه کرده است. شخصیت‌های یون فوسه، با زبانی دیگر صحبت می‌کنند، زبانی همزمان ناشناس و آشنا. سبک زبان او یک سبک مقطع و شکسته است. یون فوسه به هیچ گونه نقطه‌گذاری در دیالوگ‌ها اعتقاد ندارد. نه نقطه، نه ویرگول، نه علامت سؤال یا تعجب. ما در برابر شخصیت‌هایی هستیم که هیچ نوع هویت ملموسی ندارند. به ندرت از آنها اسم برده می‌شود. همچون شخصیت‌های ژان تاردیو و سایر نمایش نامه‌نویس‌هایی که اینجا از آنها نام بردیم. یون فوسه به هیچ عنوان با روان‌کاوی یا روان‌شناسی شخصیت‌ها سر و کار ندارد. او با چیز دیگری کلنچار می‌رود. با حس ناخودآگاه مخاطب.

ترتیب کلمات

لارس نورن

زن
حالا رسیدیم نزدیک خانه خودمان
نزدیک خانه خودمان
و در آن با هم خواهیم بود
من و تو تنها
نزدیک خانه‌ای
که در آن من و تو
با هم تنها خواهیم بود
دور از دیگران
خانه‌ای که در آن با هم خواهیم بود
تنها
من در کنار تو
شوهر
خانه ما

زن
خانه‌ای که از آن ما است
شوهر
خانه‌ای که از آن ما است
خانه‌ای که در آن کسی نمی آید
حالا رسیدیم نزدیک خانه خودمان
خانه‌ای که در آن با هم خواهیم بود
تنها من در کنار تو

(در کنار خانه هم چنان قدم می‌زنند)

زن
(کمی مضطرب)
ولی کمی متفاوت است
من فکر نمی‌کردم

این چنین
باشد

(ناگهان هراسان)

چون کسی می آید
اینجا ایقدر خلوت است
که کسی می آید

(شوهر هم چنان خانه را می‌نگرد، غرق در افکارش)

این همه راه تا اینجا

بدون اینکه احدی را ببینیم
این سفر طولانی
بدون اینکه احدی را ببینیم
فقط این جاده
و حالا ما در برابر این خانه هستیم و
(با شدت بیشتر)
تصور کن وقتی هوا تاریک شود
و تصور کن وقتی طوفان بیاید
وقتی باد
از درون دیوارها عبور کند
وقتی صدای دریا را بشنوی که در هم می‌شکند
وقتی موج‌ها تند شوند
وقتی دریا سفید و سیاه شود
و تصور کن چقدر خانه سرد می‌شود
وقتی باد از درون دیوارها عبور کند
و تصور کن چقدر از مردمان دور هستیم
چقدر هوا تاریک است
چقدر خاموش است
و تصور کن چگونه باد می‌وزد
چگونه موج‌ها در هم می‌شکنند
پاییز را تصور کن
در تاریکی
زیر باران و در تاریکی
دریایی که سفید و سیاه در هم می‌شکند
و فقط من و تو
اینجا در این خانه
و چقدر دور از مردمان
شوهر
آری چقدر دور از مردمان
(سکوت)

حالا ما سرانجام تنها هستیم.^۹
(«کسی می‌آید» یون فوسه ۱۹۹۶)

یون فوسه در سال ۱۹۵۹ در قسمت غربی نروژ به دنیا آمد. اولین رمان خود را در سال ۱۹۸۳ چاپ می‌کند، سپس با نوشتن ۱۵ کتاب به کار ادبی خود ادامه می‌دهد. (داستان، شعر، نظریه، کتاب کودکان). به پیشنهاد کارگردان تئاتر کای یونسن او اولین نمایش نامه خود را «و هرگز»
ترتیب کلمات
۷۳

ما از هم جدا نمی‌شویم» در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد. در سال ۱۹۹۶ جایزه ایسن را برای نمایش‌نامه «اسم» دریافت می‌کند. نمایش‌نامه‌های فوسه به طرز عجیبی یک نوع نور از خود متصاعد می‌کنند. نوری شبیه نور خسوف که حاشیه‌های شخصیت‌ها و اشیاء را به وضوح آشکار می‌کند. تعداد شخصیت‌های نمایش‌نامه‌های یون فوسه همیشه بسیار محدود هستند. تمرکز بیشتر می‌شود و پدیده دیگری نیز به وجود می‌آید: حجم زمان. در دنیای یون فوسه زمان به نظر کند می‌گذرد. زبان ساده و تکراری شخصیت‌ها حس تنهایی که در روح انسان‌ها لانه کرده است را آشکار می‌کند. خود یون فوسه می‌گوید: «هدف من به وجود آوردن لحظه‌هایی است که در آن یک فرشته در حال گذشتن از روی صحنه است» در اروپا وقتی که یک سکوت مطلق و معذب‌کننده در جمعی به وجود می‌آید، می‌گویند: «یک فرشته از اینجا می‌گذرد». یون فوسه نیز در آثار نمایشی‌اش با همین سکوت سر و کار دارد؛ سکوتی بسیار عمیق و زیرزمینی‌تر از سکوت پینتر یا نون، از جنسی دیگر، دنیایی دیگر.

تئاتر می‌تواند در قرن ما قلمرو سکوت باشد، در این قرن ماشینی که مملو از سر و صدای زیادی و بیهوده است و در فرهنگی که سکوت را فراموش کرده است. در اروپای قرون وسطی سکوت فضای خود را در صومعه پیدا کرده بود. امروزه باید از نو فضایی برای سکوت اختراع کرد. در آن زمان دانستن اینکه چنین فضایی وجود دارد کافی بود. اینکه بدانیم، محلی که در آن می‌توان سکوت را به معنای واقعی پیدا کرد وجود دارد شاید بتواند به زنده ماندن کمک کند. یکی از کارگردان‌های فرانسوی که همیشه در زمینه تئاتر نوآور و پیش‌تاز بود کلود رژی است. نگاه او بر تئاتر معاصر بسیار نو و منحصر به فرد است. او اعتقاد دارد که متون نمایش‌نامه‌نویسان معاصر را نمی‌توان مانند دیگر نویسندگان کلاسیک روی صحنه آورد. همان‌طور که این نوشته‌ها، از نظر زبانی و مفهومی، چه در مضمون نمایش و چه در شخصیت‌ها، تغییر کرده‌اند به همان مقیاس به نمایش درآوردن این متون روی صحنه نیز باید تغییر کند. جالب این جاست که در فرانسه، این کارگردان اولین کسی بود که مخاطب تئاتری را با کارهای هارولد پینتر و مارگریت دوراس آشنا کرد و اگر به آخرین آثار مارگریت دوراس دقت کنیم شباهت آنها به زبان یون فوسه حیرت‌انگیز است:

زن - ما خدمتکارمون رو اخراج کرده بودیم. از خودمون خجالت می‌کشیدیم، می‌ترسیدیم
بره توی شهر پشت سرمون حرف بزنه. خونه کثافت بود، خوردنی هم دیگه هیچی نداشتیم. فقط
سر هم عربده می‌کشیدیم.

مرد - یه شب همسایه‌ها پلیس رو صدا کردن. می‌خواستن ما رو بیرن کلانتری مبادا من بلایی
سرتون بیارم.

(ریتیم مکالمه کند می‌شود. مکث)

زن - دیگه همسایه‌ها رو هم صدا نکردیم. دیگه صداشون نکردیم.

مرد - دیگه هیچ کی رو صدا نکردیم. (مکث)

بعدش مردیم. (مکث)

اومدن جسدمون رو پیدا کردن. (مکث)

با هم. (مکث)

روی زمین.
 زن - آره.
 (سکوت. مرد آرام فریاد می زند. سرش را بین دست هایش گرفته. زیر دست چشم های بسته.
 صورت ویران شده).
 مرد - این نه که می خوام
 با تو زندگی کنم.
 با تو توی یه خونه حبس بشم.
 اینو می خوام.
 اینه. اینو می خوام.
 مرد - من نمی تونم بدون تو زندگی کنم.
 می خوام بچه هام مال تو باشن.
 همه روزهام... همه چی.
 از تو.
 (مکث) ما همین جا می مونیم.
 ما بر نمی گردیم پاریس
 (مکث. حرف ها مثل یک ترانه می مانند)
 زن - تو همونی رو می گی که من می گفتم.
 مرد - همدیگر رو همیشه دوست خواهیم داشت.
 زن - آره. همه زندگی.
 تأکید مارگریت دوراس در این نمایش نامه روی سکوت و ریتم بسیار کند بازی، بسیار دقیق و
 اساسی است.

(زن جواب نمی دهد. سکوت.
 سپس مکالمات کندتر می شوند، و به نظر می آید بیشتر از اعماق بیرون کشیده شده اند. مثل
 هر باری که یکدیگر را نگاه می کنند و یکدیگر را می بینند.)
 (ریتم مکالمه کند می شود. مکث)
 (زن می دود، می آید. نشسته کنار او می افتد. اما نزدیک نمی شود. یک مهلت. زن در آن لحظه
 دیوانه و آرام است. هر دو ساکت می مانند. سپس زن حرف می زند. او مکث ها را، کلمات را،
 سکوت ها را دانه دانه می کند)
 (همدیگر را نگاه نمی کنند. بیش از حد کند.)
 (سکوت. جواب ها کند و کندتر می آیند)

بیان بازیگر در اجرای این نمایش نامه حرف اول را می زند. می بینیم که در «لاموزیکا دومین»
 که بیست سال پس از «لاموزیکا» نوشته شده است، دوراس دیالوگ های شخصیت های خود را
 بیشتر به سوی دیالوگی مقطع و شکسته متمایل کرده است. نقطه گذاری برای او کمتر اهمیت دارد
 تا سکوت، ریتم بسیار کند و شکسته کلمات. دوراس در «لاموزیکا دومین» هر جا که حس می کند
 ریتم دیالوگ باید عوض شود و به شیوه دیگری گفته شود سر خط می رود. دقیقاً مثل دیالوگ های

یون فوسه. اجرا کردن یا ترجمه کردن این نمایش نامه‌ها به صورت رئالیست یا محاوره‌ای یک اشتباه بزرگ و یک تله است که باید از آن گریخت. اجرای این نمایش نامه‌ها کارگردان را وادار به گنجاندن ابزارهای در بیان می‌کنند برای اینکه زبان، همزمان تصویر و احساس به وجود بیاورد. حتی گاهی در سکوت. سکوت بخشی از زبان است و ریتم (ضربانگ) سازمان‌دهی حرکت کلمات در زبان. کارگردان سکوت خود را در دهان نویسنده می‌گذارد. هنگامی که نور به کندی خاموش می‌شود، یا هنگام یک تاریکی بسیار طولانی، یا برگشتن بسیار کند نور، تماشاچی سکوت می‌کند و تمرکز می‌کند. در آن صورت لحظاتی به وجود می‌آید که بازیگر در مرز دیده شدن است. سپس وارد نور می‌شود و این حضور به طرز عجیبی نورانی است. این ورود می‌تواند ده دقیقه طول بکشد، اما چون تماشاچی در مرز دیدن است حس درک زمان را نیز از دست می‌دهد.

در تئاتر یون فوسه مهم تقلید یا نشان دادن واقعیت‌های یک جامعه نیست؛ چون تأثیری ندارد. مهم انگشت گذاشتن روی یک نقطه صحیح و دقیق در ناخودآگاه تماشاچی است که او را تحریک خواهد کرد و روی او به صورت ناخودآگاه تأثیر بسیار قوی می‌گذارد. یک تصویر، یک جمله یا یک صدا می‌تواند در تئاتر برای مخاطب غیرقابل تحمل باشد، در صورتی که در زندگی همه روزه همین تصویر یا جمله یا صدا را شنیده و به آن عادت کرده است. این خشونت تئاتری با خشونت واقعی متفاوت است و در تئاتر اثر آن بسیار قوی و مؤثر است. مثل صدای ماشین، قطار، کامیون، چکش برقی، فریاد... به طور مثال، صدای گریه و شیون و عزاداری زنان در نمایش «پل» از محمد رحمانیان و حبیب رضایی به نوعی چنین حسی را برای تماشاچی به وجود می‌آورد. وقتی تماشاچی این صدا را در تئاتر می‌شنود دیگر هرگز نمی‌تواند آن را مثل قبل، بی تفاوت، بشنود و از آن بگذرد. زیرا که در زمان نمایش، این صدا در ناخودآگاه آنها برای همیشه وارد شده است. صدای زیبا در تئاتر بی معنی است. یک صدای زیبا، زیبا نیست. زیبایی یک مفهوم نسبی است، زیرا که هیچ معیاری در زیبایی وجود ندارد. چه در صدا و چه در هیچ چیز دیگر. اصلاً صدا چیست؟ صدا یعنی یک صوت؟ ارتعاشی در هوا به صورتی که هر صدا خصوصیات خودش را دارد؟ ارتعاشات روح انسان را به دیگری مرتبط می‌کنند و صداهایی که در تئاتر باید استفاده شوند صداهایی هستند که می‌توانند ما را با دنیایی درونی ارتباط بدهند.

کار کردن با دقت روی متن نویسندگان معاصر ما را وادار می‌کند به عنصرهای جدیدی دقت کنیم. متون از ناخودآگاه نویسنده بیرون می‌زنند. اما نه به این معنی که نویسنده نمی‌داند چه چیزی نوشته است. قسمتی از آنها خودآگاهانه است و قسمتی دیگر ناخودآگاهانه که نویسنده خود را در آن رها می‌کند.

اگر در متن بخشی از ناخودآگاه وجود داشته باشد، اگر قرار است ما با بازیگر بر مبنای متن کار کنیم، اگر قرار است این متن را روی صحنه پیاده کنیم، یعنی پژواکی از این حس ناخودآگاه پیش از نوشتن باشیم، و همچنین این بخشی که فراتر از متن است را کشف کنیم، بایستی که صدا، ارتعاش صدا، طرز حرف زدن، آهنگ کلمات، ریتم و نفس‌ها با این بخش مطلقاً زیرزمینی ذهن در ارتباط باشند.

مانند خواننده‌های بزرگ اپرا و تفاوتشان با خواننده‌های دیگر. نزد آنها به جز تکنیک کامل و خواندن درست، ما ارتعاشی می‌شنویم که از دنیایی دیگر می‌آید. این ارتعاشات صدا که بیانگر

بسیاری از احساسات درونی انسان‌ها هستند رابطه بین آنها را نزدیک می‌کنند. رابطه‌ای از درون به درونی دیگر. مستقیم. بدون واسطه بیرونی. البته صدا از ما خارج می‌شود، به وسیله نفس به حرکت درمی‌آید و در هوا صوت ایجاد می‌کند. اما آن چیزی که هر صدایی را از صدای دیگر متمایز می‌کند، حس درونی آن است. صداهای بیرونی، صداهای واقع‌گرا، ناتورالیست، صداهای سخنرانی‌های سیاسی.

آنچه معنی می‌آفریند و تعدد معنی می‌آفریند، قبل از هر چیز در هم آمیختگی یک متن است. جمله‌ها به تنهایی معنی به وجود نمی‌آورند. معنی در صوت حس می‌شود. شعر یعنی اختراع یک زبان با انتخاب کلمات به گونه‌ای که این کلمات به هم بکوبند و با هم برخورد کنند. یعنی به آنها ترتیب جدیدی دادن که دیگر هیچ شباهتی با نقطه گذاری عادی ندارد. باید مجموعه‌ای از کلمات را به کنار هم آورد و کلماتی را مجزا کرد تا به نحوی دیگر زبان را بسازیم. در واقع باید زبان را از بین برد و از نو ساخت.

امروزه در مدرسه‌های تئاتر، استادهایی هستند که روی صدای بازیگران کار می‌کنند و استاد‌های دیگر که روی بدن و حرکات. این کاملاً ضد و نقیض است. صدا به هیچ عنوان نمی‌تواند بدون بدن کار شود. حتی در مدرسه‌های آواز. صدا را از بدن جدا کردن، زنده شکافی است. برای اجرای آثار یون فوسه به نظر می‌رسد که باید به سوی یک عدم نمایش رفت. بازیگر سرچایش می‌ایستد و تکان نمی‌خورد، اما این عدم تحرک نیست. صورت او منظره‌ای همیشه متغیر است. بدن او واکنش نشان می‌دهد، تکان می‌خورد، و اینجا است که اختلاط کلام و بدن واضح است. کلام بدن است. اما بازیگر نمی‌تواند با حرکات نامنظم این کلمات را از خود رها کند. تکان نخوردن عدم حرکت نیست. صورت بازیگر آن قدر بی حرکت است که توهم ایجاد می‌کند. می‌شود او را پیر مرد، مردی جوان، پسر بچه یا یک آدم عقب افتاده دید. نوسان نور روی صورت او تغییر نمی‌کند؛ اما به نظر می‌رسد در حال تغییر است. پس بینایی در تخیل دچار توهم می‌شود. در این صورت همیشه در حرکت، دهان تکان می‌خورد، و کلام از تمام بدن می‌گذرد تا از آن رها شود.

شاید در نمایش‌های فوسه باید کلمات را به گونه‌ای شنید مثل اینکه آنها هنوز به یک زبان تلفظ شده متعلق نیستند. شاید باید ترمز کرد، ایستاد، آرام رفت، سپس تند و باز هم آرام سلول‌ها جر می‌خورند، یک لحظه زایمان، یک تولد، لحظه‌ای از خون و فریاد. شاید باید از خود پرسید کلام پیش از اینکه کلام به وجود بیاید چه بوده است. شاید گاهی نباید دید و به سختی شنید، تماشاچی را مجبور کرد طوری دیگر گوش کند. در تئاتر، به نظر من هرگز نباید آنچه که تماشاچی انتظار دارد را به او داد. هر چه بیشتر تماشاچی چیزی را انتظار دارد، بیشتر باید به او برعکس آن را داد.

به نظر می‌آید که تئاتر یون فوسه در درجه اول نشان می‌دهد که برای اینکه صدای متن و آنچه زبان نمایش نامه فاش می‌کند را به گوش تماشاچی برسانیم نباید با سرعت سخن گفت. من روی صحنه تجربه کردم که استفاده از لحن روزمره در تئاتر، برای زبان مضر است. سرعت هیچ چیز به جز سرعت به بار نمی‌آورد. عموماً بازیگرها از کاهش سرعت بیان و بخصوص از توقف هراس دارند، زیرا توقف خلأ به وجود می‌آورد. اما در متون یون فوسه کاملاً ملموس است که در

لحظات توقف است که متن واقعاً شنیده می شود.

به نظر می آید که برای حرکت کردن روی صحنه، قبل از تکان خوردن یا حرف زدن، باید در جست و جوی برخوردی با سرچشمه کلام یا حرکت باشیم. شاید نقطه‌ای در ما وجود دارد که از آن کلام، نوشته و حس حرکت به دنیا می آیند. برای اینکه بدون پیدا کردن این سرچشمه کلام و حرکت، حرف نزنیم و تکان نخوریم، باید سرعت را کند کرد. اول باید در حالت غیرممکن حرف زدن و حرکت کردن بود و از این حالت چیزی را در عین حرف زدن و حرکت کردن نگه داشت.

خواب و تئاتر بسیار به هم نزدیک هستند؛ چرا که متن تئاتری یا ادبی در ناخودآگاه شکل می گیرد و در خواب به ناخودآگاه بهتر می توان نزدیک شد تا در بیداری. در خواب نفس کند می شود. قلب و بدن کند هستند. زندگی فعال را ترک می کنیم. زندگی سودجویانه که در آن زبان انتفاعی را به کار می بریم. در خواب، ما مانند هر عمل خلاق دیگری در یک زندگی دیگر هستیم و در زمانی دیگر. با کاهش سرعت، از واقعیت (نه حقیقت) دور می شویم و نگاهی تازه به وجود می آوریم. تماشاچی را به دنیایی دیگر دعوت می کنیم. دنیایی که خود تماشاچی در آن فعال و خلاق است. سکوت بازیگر، سکوت تک تک تماشاچی‌ها است.

سکوت فضا را بزرگ می کند. کندی همچنین. شاید معادله‌ای به عنوان سکوت - کندی - فضا وجود داشته باشد. شاید همه اینها یک مضمون دارند. در این صورت به نمایش درنیارودن این مضمون حماقت است. شاید این مضمون تنها وقتی به نمایش می آید، خلق می شود و به وجود می آید.

در طی سال‌های اخیر در اروپا، نمایش نامه نویسانی تلاش کردند که در زبان و فرم نمایشی فراتر از یون فوسه بروند. با اختراع کردن یک زبان جدید شکسته تر، مقطع تر و ناشناس تر، می توان در شخصیت‌ها عدم ارتباط را بهتر احساس و درک کرد. شخصیت‌ها آسیب پذیرتر هستند. متزلزل همچون خود تئاتر. همچون خود بازیگر، زنده و حقیقی در برابر تماشاچی، در برابر خطر. بازیگری که اجباراً تنها باید با ابزار بدن و صدایش با انسان روبه رویی اش ارتباط برقرار کند؛ اتفاقی غیرقابل پیش بینی در کمین او است. آنتوان ویتز، کارگردان تئاتر معروف فرانسوی می گفت: «آنچه ما باید به تماشاچی نشان بدهیم، دقیقاً ناپایداری تئاتر است. تئاتر گذرا است، فانی است، طبیعت تئاتر نابود شدن است. همچون زندگی هر کدام از ما.»

(روستا).

کلبه‌ای در انتهای روستا.

عصر.

زن جوان

نیستم به مزرعه. چطور هستم به مزرعه؟ چی هست به مزرعه؟ صاف. خیس. سیاه از بارون.

نیستم به مزرعه.

ویلیام

هرگز نگفتم این.

زن جوان

گفت هستم به مزرعه اینجا نشسته.

ویلیام

گفتم هستی مثل به مزرعه.

زن جوان

گفتی هستم به مزرعه اینجا نشسته.

ویلیام

گفتم هستی مثل به مزرعه. مثل به مزرعه.

زن جوان

همونه.

ویلیام

بی ربط، زن.

زن جوان

چرا. هستم مثل به مزرعه حتماً هستم به مزرعه.

ویلیام

لازم نیست چیزی بودن برای اینکه مثل اش بودن.

زن جوان

چی؟

ویلیام

احتیاج نیست.

زن جوان

چیز دیگه هستم؟ آتش؟

ویلیام

لجن، باهام. حس نمی کنم شون دیگه.

زن جوان

... چکمه؟ تخت خواب؟ در؟

ویلیام

درست شده برای این ... مثل.

زن جوان

هرگز نشنیدم تا حالا.

ویلیام

مثل، زن. ماه مثل پنیر است. هست مثل پنیر. نه خود پنیر.

زن جوان

تو اون بالا بودی؟ ماه ماه هست. چرا هست مثل پنیر؟

ویلیام

همیشه گفتن.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پی نوشت ها:

- 1- Martin esslin - *The Theatre of the Absurd* - Buchet/chastel.1971.
- 2- Jean Tardieu - *Poèmes Àjouer* - Gallimard, 1947.
- 3- Jean Tardieu - *La comédie du Langage* - Gallimard, 1960.

۲- همان منبع.

- 5- Roland Dubillard - *Les diatribes* - L'Arbalète - 1976.
- 6- Harold Pinter - *Family Vioce* - Harold pinter - 1981.
- 7- Bernard - Marie Koltès - *Roberto Zucco* - éditions de minuit.
- 8- Lars Norèn - *Nattvaden* - L'arche, 1985.
- 9- Jon Fosse - *Nokon Kjem Til å Komme*, L'arche

منبع:

(«خنجرها در مرغ‌ها»، دیوید هارور، نمایش نامه‌نویس اسکاتلندی، ۱۹۹۵)

- David Harrower - *Knife in Hens* - L'arche - 1995

