

چکیده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتدار یک کاراکتر در رازواری اوست

غلامرضا خلعتبری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
مدرس گروه هنر

او و نه به عنوان ابزار ساختاری و موضوعی مورد مطالعه قرار بگیرد. این دیدگاه انسان را به عنوان مجموعه ثابتی از خصوصیات و واقعیات ملموس بررسی می‌نماید. هر چند این رویکرد لازم بوده اما کامل نیست، زیرا درام توالی رویدادها و زنجیره‌های منظم از کنش‌های غیر بیانی است، کاراکتر پدیده‌های فعال و پُررمز و راز در [اکتون] است. و وظیفه کارگردان دست‌یابی و کشف هستی (existence) کاراکتر در این زمان است. این مطالعه قصد دارد تا ضمن پرداخت به شیوه‌های واقع‌گرا و فراواقع‌گرایی کارگردانی در تحلیل کاراکتر، راه‌کارهای خلاق و جذاب خلق کاراکتر ماندگار را بررسی نماید.

وقتی برای نخستین بار با واژه‌ای به نام کاراکتر مواجه می‌شویم، علاقه زیادی پیدا می‌کنیم تا بر پایه تحلیل‌های علمی با رویکردهای متفاوت روان‌شناختی آن را تحلیل نماییم. بدون شک تأثیرات تعاملی هنر خصوصاً ادبیات نمایشی و علم روان‌کاوی بر کسی پوشیده نیست. از یک سو روان‌کاوی برای تأیید یا عمومیت دادن به مشاهدات بالینی و برای یافتن شیوه‌های مشابه با شیوه بالینی، از متن ادبی یا نمایشی کمک می‌گیرد و از طرف دیگر هنرمند و منتقد به طور فزاینده‌ای درگیر ترسیم ارتباطات میان نظریه روان‌کاوی و نظریه‌های ادبی و هنری شده است. این گونه نگرش که مشخصه ادبیات واقع‌گرا است باعث گردید تا کاراکتر به طور مستقل و بر اساس قوانین علمی حاکم بر رفتار

کلید واژگان فارسی: کاراکتر، کنش
کلید واژگان انگلیسی: Character-Action

مقدمه:

در تاریخ روان‌شناسی اساساً دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره شخصیت وجود دارد. این علم از بدو تاریخ در دوره هلنی یعنی از سال ۶۰۰ ق.م آغاز می‌گردد. تفکر انسان دوره هلنی مبتنی بر مشاهده و تأکید بر علوم از جمله ریاضیات، ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی و... بوده است. دنیای آن‌ها محدود به خدایانی بود که جنبه انسانی داشتند، طلالس قدیمی‌ترین دانشمندی بود که منشاء جهان را از آب می‌دانست. فیثاغورث تبیین نهایی جهان را در اعداد یافت. اما بهترین نمونه روان‌شناسی را فیلسوف یونانی ذی‌مقراطیس بنا نهاد. او معتقد بود که تمام تبیین‌ها در طبیعت قرار دارد که از ذرات ریز اتم ساخته شده است. این ذرات از نظر شکل، اندازه، زاویه و... فرق دارند و چون همواره در حرکت هستند با یکدیگر برخورد نموده و در نتیجه همواره تغییر وجود دارد. در کنار این دانشمندان بقراط اولین کسی بود که نظریات خود را با اقتباس از امپدوکلس درباره چهار مزاج درون بدن و ارتباط آن با حالات روحی بشر توضیح داد. او نظریه آسیب‌شناسی اخلاطی و فرضیه مایعات بدن را که یادگار آلکمانون یکی از اهالی جزیره کروتون بود را مطرح نمود. بقراط بدن را مانند دایره‌ای می‌دانست که تمام قسمت‌های آن دارای اهمیت می‌باشد که ابتلای یک قسمت می‌تواند تمامی بدن را گرفتار نماید. جان میلتون در مقدمه کتاب *Samson Agonistes* (۱۶۷۱) در این باره می‌گوید در طبیعت کمی کیفیت مایخولیایی موجود است که علیه مایخولیا به کار می‌رود. مثل کیفیت ترشی علیه ترشی یا کیفیت نمک علیه نمک. [۱-ص ۷]

از منظر بقراط انسان چهار ویژگی روحی دارد: (الف) بلغم، (ب) صفری، (پ) دموی، (ت) سودا این طرح که البته آن را منسوب به جالینوس حکیم نیز می‌دانند، معروف به امزاج اربعه می‌باشد که بسیاری از نمایشنامه‌نویسان از جمله

بن جانسون^۲ بر اساس آن نوعی کم‌دی به نام خلق و خو^۳ را خلق نمودند. فرضیه‌ای که سلامت تن و روان آدمی را با این چهار مایع قیاس می‌نماید. رویکردی که حکیم ایرانی بوعلی سینا نیز از آن استفاده می‌نمود. البته رویکرد اصل علم روان‌شناسی به شخصیت را باید مربوط به قرن نوزده و مطرح شدن دیدگاه‌های فروید دانست. او با ارائه رویکردی روان‌کاوانه تصویری بدبینانه و جبری از سرشت و ماهیت انسان مطرح می‌نماید. دیدگاهی که امیال جنسی و نیروهای ناهشیار فردی را که ریشه در دوران کودکی دارد به عنوان شکل‌دهندگان شخصیت آدمی در نظر می‌گیرد. نگارش خودکار، شرح خواب، روایت در حال خلسه، شعرها و نقاشی‌های مولد تأثیرات اتفاقی، تصویرهای متناقض‌نما و رویایی جنون و... محصول نگرش این فیلسوف در عرصه هنر و ادبیات می‌باشد. به دنبال او، شاگردش یونگ با ارائه روان‌شناسی تحلیلی^۴ خود به جای گذشته آینده فرد را در نظر گرفته و ناهشیار جمعی^۵ را به عنوان آرکی‌تایپ^۶ مطرح می‌نماید و نظام روان‌کاوی فروید را با نگاهی عمیق‌تر تغییر می‌دهد. ادلر^۷ با ارائه اصطلاح عقده حقارت^۸ تلاش‌های ریچارد سوم را مثبت ارزیابی می‌نماید. او احساس حقارت را وضعیت ناپه‌نجان انسان نداشته بلکه آن را محرک فرد برای حرکت برمی‌شمارد. مدل‌ها با ارائه نیازهای پنج‌گانه انسان، پیاز^۹ با ویژگی‌های رشد شناختی شخصیت، کرچمر^{۱۰} و شلدن^{۱۱} با ارائه نظام‌های ریخت‌شناسی و... یک نسخه کلی را در بررسی و تحلیل و شخصیت ارائه نمودند. شخصیت تحت تأثیر عوامل محیط اجتماعی قرار دارد، این عوامل به دو دسته کلی تقسیم می‌گردد.

(الف) عوامل وراثتی که بوجود آورنده ویژگی‌های جسمانی است.

(ب) عوامل محیطی که زمینه‌ساز رشد و توسعه جنبه‌های وراثتی و ایجادکننده بسیاری

از خصوصیات اکتسابی شخصیت می‌باشد. [۲-ص ۲۷]

البته در این نتیجه‌گیری نمی‌توان به راحتی از کنار اندیشمندان بزرگی چون کانت^{۱۲}، دکارت^{۱۳}، داروین^{۱۴}، نیچه^{۱۵}، مارکس، انیشتین و... گذشت. نتیجه‌ای که همانند تأثیر ارسطو^{۱۶} بر تحلیل و شکل‌گیری کاراکتر کلاسیک داشت منجر به خلق کاراکتر مدرن با ویژگی‌های واقعی و ملموس در ادبیات رئالیستی و ناتورالیستی و در ادامه کاراکترهای آثار یونسکو، بکت، پینتر و... گشت. کاراکترهایی که برای تحلیل آن با استناد به مشاهده، مطالعه، تحقیق و تحلیل می‌بایست سه ویژگی عمده را مدنظر قرار داد.

(الف) ویژگی‌های درونی شامل: نیازها، انگیزه‌ها، اعمال، اهداف، عقده‌ها، استعدادها و...

(ب) ویژگی‌های بیرونی شامل: خصوصیات فیزیکی، جنسیت، سن و سال، نقص عضو و... (پ) ویژگی‌های اجتماعی شامل: طبقه، شغل، نژاد، مذهب، خانواده، سیاست و... [۳-ص ۳۹-۳۸]

کاراکتر، ذهنی‌ترین جزء یک درام است، اما تبدیل این ذهنیت به عینیت و باورپذیری آن در جهان صحنه نیاز به رویکردی خلاق دارد، رویکردی که بر اساس کنش و بیان موقعیت اصلی منجر به خلق آن می‌شود.

شناخت ویژگی‌های مذکور باعث می‌گردد تا کارگردان پس از مطالعه نمایشنامه احساس کند تمام افراد را می‌شناسد و می‌تواند درباره آن‌ها به بحث بپردازد که گویا دوست و یا خویشاوندی نزدیک صحبت می‌کند. [۴-ص ۱۸۲]

اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا به راستی از طریق مطالعات شکلی و ذهنی، عمل (اکسیون) کاراکتر را در زمان [اکسون] معین نمود. کارگردانان تئاتر در طول تاریخ همواره شیوه‌های متفاوتی را جهت خلق کاراکتر برگزیده‌اند که از آن میان می‌توان دو رویکرد کلی را ذکر که گاه‌ها با جرح و تعدیل‌هایی نیز همراه بوده است.

الف) رویکرد واقع‌گرایانه
ب) رویکرد فراواقع‌گرایانه
الف: رویکرد واقع‌گرا

رویکرد فلسفه به واقعیت در طول تاریخ همواره سرشار از تناقضات فراوانی است. واقعیت واژه‌ای است با معانی بسیار، اما در مکتب واقع‌گرایی، به مثابه یک امر ملموس، قابل درک و پدیده از پیش حاضر موجود در اجتماع است. برشی است از امر واقعی که بازتاب‌دهنده بشر و مسایل پیرامون اوست. این مکتب خود را جراح روح انسان و انسان را ساکن جهانی می‌داند که تهی از نیروهای متعالی و ماورای طبیعی است. وجه مشترک رئالیست و ناتورالیست این باور بنیادین است که هنر اساساً عبارت است از بازنمای عینی و تقلیدی واقعیت خارجی (ص ۱۶).

هر چند از دوک-ساکس ماینینگن به عنوان اولین تئاتر واقع‌گرا نام برده می‌شود. اما بدون شک این آندره آنتوان بود که پایه‌گذار یک تئاتر واقع‌گرا گردید. آنتوان، کارمند ساده اداره گاز و بازیگر آماتور، و عضو انجمن گلوا تصمیم می‌گیرد در گوشه‌دنجی که توسط یک افسر بازنشسته ساخته می‌شود تئاتری را اجرا کند که روی صحنه نرفته است. آنتوان نخستین بار نمایشی تک‌پرده‌ای از زولا را تحت عنوان ژاک دموغ به روی صحنه می‌برد.^{۱۱} او ایده تئاتر آزاد خود را رهایی از زرق و برق و استفاده از بی‌پیرایگی قرار می‌دهد. آنتوان با ارائه اصطلاح دیوار چهارم گام مؤثری جهت ایجاد توهم واقعیت برمی‌دارد. دیوار چهارم باعث می‌گردد تا مخاطب، جهان صحنه را برشی از واقعیت دیده و در توهم آن واقعیت زندگی نماید. آنتوان ضمن زیر پا گذاردن قراردادهای تئاتر بورژوازی، بازیگران را ملزم به ارائه بازی کاملاً طبیعی می‌نمود و در این راه مدام جمله مولیر را «آن گونه حرف می‌زنید بازی کنید!» به کار می‌برد.

این تئاتر در شکل‌گیری چند تئاتر دیگر تأثیرگذار بود:

۱. تئاتر مستقل^{۱۸} لندن که جک گرین در ۱۸۹۱ تأسیس کرد.
۲. تئاتر آزاد (فراپه بونه^{۱۹}) که توسط گروهی آلمانی تأسیس شد.
۳. تئاتر هنری مسکو^{۲۰} (ص ۱۶۷)

که از این میان بدون شک تئاتر هنری مسکو تأثیرگذارترین تئاتر سده بیست می‌باشد. این

تئاتر توسط بازیگر جوانی به نام کنستانتین استانیسلاوسکی و منتقد جوانی به نام ولادیمیر دانچنکو^{۲۱} افتتاح می‌شود. به همان اندازه که تئاتر آنتوان بر واقعیات بیرونی تکیه داشت، این تئاتر بر پایه پیوند عناصر بیرونی و درونی بنا شد. وسواس، پرداخت به جزئیات مبارزه با عدم واقعیات و صداقت سرلوحه این تئاتر بود. صداقت در این سیستم یعنی دوری گزیدن از کلیشه‌های رایج که از آن به عنوان «اشتامپا» نام می‌برد.

اما نباید فراموش نمود که واژه صداقت دام خطرناکی است. این واژه درام را یک مرکز بنیادی منفرد که دارای یک معنای مرکزی است می‌داند. تلاش استانیسلاوسکی در حقیقت خلق یک تئاتر ادبی است (ص ۷۱) تئاتری که مسئله اصلی خود را متن و تحلیل نظام‌مند آن و کشف روابط علت و معلولی قرار می‌دهد. شکندر در این باره می‌گوید: تئاتر محیطی - که نزد آنتوان و استانیسلاوسکی در قالب ایده دیوار چهارم به شکل ضمنی حضورداشت... به اجراگرانی نیاز دارد که در زمینه روان‌شناسی آموزش دیده باشد یعنی به گونه‌ای خودآگاه نشانه‌های بازنمایانه پیشه خود را اداره کنند. آموزش استانیسلاوسکی نهایتاً به اسازای متون اجرا منجر شد. (ص ۷، ص ۳۸۰)

استانیسلاوسکی تحت تأثیر جریانات (پوزیتویسم منطقی کنت) - (روان‌شناسی پاولوف) - (رفلکس مغزی سچنف) اصول سیستم خود را مدون نمود. تخیل، احساس، تجسم از ارکان مهم سیستم اوست. هدف این سیستم رسیدن بازیگر به بیان احساس و دیدن تصاویر کلمات و انتقال روح نقش به مخاطب بود. او اعتقاد داشت که شناخت در زبان ما یعنی احساس و تحلیل این احساس به وسیله خود احساس صورت می‌پذیرد. تأکید او بر بُعد عاطفی و هیجانی زبان بود. اما به راستی آیا مایه‌های عاطفی زبان بیان‌کننده ماهیت چیزها هستند؟

از منظر او بین رویدادهای خارجی و حالات درونی پیوندی موجود است. این پیوند تحت تأثیر انباشت خاطرات و مجموعه پاسخ‌های رفتاری که ذهن فراگرفته و در گنجینه حافظه خود بایگانی نموده است بوجود می‌آید. او تلاش می‌نمود تا بازیگر با استفاده از شرط «اگر نسبت به کنش آدارک و آگاهی داشته باشد و این

آگاهی به او جهت کشف روابط علت و معلولی پدیده‌ها کمک نماید. او هدف تجزیه و تحلیل نقش را «آموختن، شناخت عناصر ترکیبی روان، طبیعت درونی و بیرونی نقش و تمام زندگی روانی آن می‌دانست، دیگر اینکه هدف تجزیه و تحلیل شناخت شرایط بیرونی و حوادث زندگی نمایشنامه است که در زندگی روانی و درونی نقش تأثیر می‌گذارد و در نهایت هدف تجزیه و تحلیل کاوش و شناخت احساسات و تأثیرات مشابه و نزدیک هنرپیشه با نقش و انتخاب مصالح روانی ضروری است، تجزیه و تحلیل کالبدشکافی نمی‌کند، آشکار می‌کند. مطالعه و ارزیابی می‌کند، تأیید و تکذیب می‌کند، اثبات می‌کند. (ص ۲۸۰ - ص ۲۸۰)

اثبات نمودن در حقیقت بازخورد نگاه علمی به پدیده‌های جهان است. در این نگاه، ایده، محصول تفکر منطقی و پوزیتویستی است. نگاهی که ادراک را به مشاهده و استنتاج و بررسی روابط علت و معلولی پدیده‌ها پیوند می‌زند و هدف خود را پدیدار نمودن چیزی که وجود دارد قرار می‌دهد! اما نباید فراموش نمود که کاراکتر یک واقعیت همیشه حاضر و از پیش موجود اجتماعی نیست. و هستی عاطفی او به عنوان یک عنصر از پیش معلوم، بیان‌گر هستی خاص او نمی‌تواند تلقی گردد. شیوه تحلیل نظام‌مند که برخاسته از اندیشه‌های افلاطونی است در کوگیتو^{۲۲} دکارت ارائه و در ایدئالیسم ایزکتیو هگل کامل می‌گردد. این فرایند خاصیت استعاری زبان را نادیده گرفته و با ارائه ایدئولوژی خرد جنبه غیر عقلانی لذت، یا به قول نیچه دیونیزوسی را از بین می‌برد و جنبه توهم‌آمیز حقیقت را فراموش می‌نماید.

استانیسلاوسکی هدف تجزیه و تحلیل کاراکتر را پیدایش احساس و قابل لمس نمودن و تجسم‌پذیری آن بر جهان صحنه می‌دانست، دیدگاهی که به نظریات تجربه‌گرایان در فلسفه نزدیک می‌باشد. او شناخت کاراکتر را در چهار مرحله معین می‌کند.

شناخت، آشنایی اولیه با نقش تجزیه و تحلیل سیر داستان جان بخشیدن به شرایط بیرونی ایجاد شرایط درونی (ص ۹۱، ص ۶۶)

هستی کاراکتر یعنی احساس آن استانیسلاوسکی بر اساس کوگیتو (می‌اندیشم،

پس هستم) دکارت می گوید: «من هستم یعنی اینکه من وجود دارم، من زندگی می کنم، من احساس می کنم و همانند نقش می اندیشم [۱۰- ص ۳۴۰]». اما سؤال این است که آیا معناهای موجود در ناخودآگاه یک پدیده در زبان قابل تحلیل و تفسیر است؟! آیا (من) آگاه بازیگر می تواند به واسطه عنصر آگاهی (من) ناخودآگاه کاراکتر را دریابد؟

لاکان می گوید: «اگر منظور از حقیقت این است که هر فرد یک خصلت ذاتی دارد در آن صورت حقیقتی وجود ندارد: (۱۱- ص ۲۶)» جسمیت و صداقت کلید مهم جهت تشخیص قوانین حاکم بر رفتار کاراکترها در این سیستم است. اما آیا این قوانین تخطی مکرر از محتمل بودن را مجاز می داند؟ آیا رسیدن به آزادی در سایه قوانین مفروض و واقعیات امکان پذیر است؟

استانیسلاوسکی حافظه و رویکرد ذهن به خاطرات را شرط اساسی و رسیدن به آزادی بیان می نماید در حالی که ذهن انباشت قوانین و منطق واقعی خود است که تخطی از آن جنون محسوب می شود. ذهن بر اساس قوانین موجود و حاکم بر رفتار آدمها (وراثت، محیط، لحظه) گزینش می کند که این انتخاب، انتخاب آگاهی از آگاهی است. یعنی ایده متناظر بر واقعیت است. و واقعیت مجموعه ثابتی از خصایص بشری است. کنترل و درک محیط و شناخت خصایص به واسطه کنترل و درک زبان میسر می گردد. زبان در این سیستم با نشانه های موجود درون خود دلالت بر جهان خارج کاراکتر می کند. واژه جایگزین ارتباط می گردد یا بهتر بگوییم واژه ارتباط را به مسلخ می برد. واژه به واسطه احساس تصویری خلق می کند، ذهن آن را تأیید و عمل آن را تجسم می بخشد ذهن گنجینه پاسخ است، ذهن سرشار از گذشته است، و آگاهی ذهن از واژه بازتاب شناخت قراردادیش از محیط است و احساسات نیز از این قاعده مستثنا نیست. حتی بازتاب روانی ما نیز نسبت به واژه شرطی است. هیجانها، ترسها، اضطرابها و... آدمی از این دسته می باشد. هیجانها که به طور سیستماتیک یاد گرفته اند در زمان مشخص و مکان مشخص ارائه شوند. این سیستم راه عینی شدن ذهنیت را بر پیش فرضها بنا نهاده است. شرایط یعنی ذهنی که تصویری از پیش فرض

ببرد. در حالی که آگاهی فردی محصول بازتاب قوانین و منطق موجود در جامعه است. من (بازیگر) نمی تواند آگاهانه من پنهان (کاراکتر) را کشف نماید. زیرا این کشف نهایتاً محصول بازخورد آگاهانه من (بازیگر) به کاراکتر است. هگل در کتاب *ریباب و بنده* هویت انسانی را وابسته و منوط به شناسایی و تأیید دیگران می داند از این منظر من (بازیگر) و آگاهی او تنها در حیطه معین شده عمل می نماید و نمی تواند آزادانه و در حیطه ناخودآگاه کشف نماید. آگاهی به متابه شالوده یک نظام فکری تنها نشانه ای را برمی گزیند که حول آن محور در گردش باشد. استانیسلاوسکی واژه بدون محتوی را واژه بدون جنبش می داند. اما محتوی، چیزی جز دلالت بر جهان خارج و قائم بر واقعیات بیرونی نیست. هستی کاراکتر (البته اگر درست بخوانیم) قربانی سطح از حقیقت می گردد. محتوی واژه در این سطح یعنی دریافت پاسخ های معین از طرف مقابل. کارگردان در این سیستم تلاش می نماید تا آگاهی خود را ارتقاء بخشد. او برای این سطح از شناخت دست به هدایت و خلق صحنه می زند. صحنه ای که پس از زمانی یکنواختی و کسل بخشی خود را فریاد می زند. صحنه ای که تفکر را ملاک ارزیابی قرار می دهد.

تفکر آنچنان زنگ و حيله گر است که برای متقاعد ساختن خویش تحریف می کند. تفکر در طلب خویش برای کسب لذت اسارت و بندگی خود را دستی دستی به جان می خرد. تفکر گذشته و کهنه است واقعیت جدید نمی تواند توسط تفکر دیده شود. تفکر کنترل کننده و آنچه را می شناسد توصیف می کند. [۱۲، ص ۱۷۴]

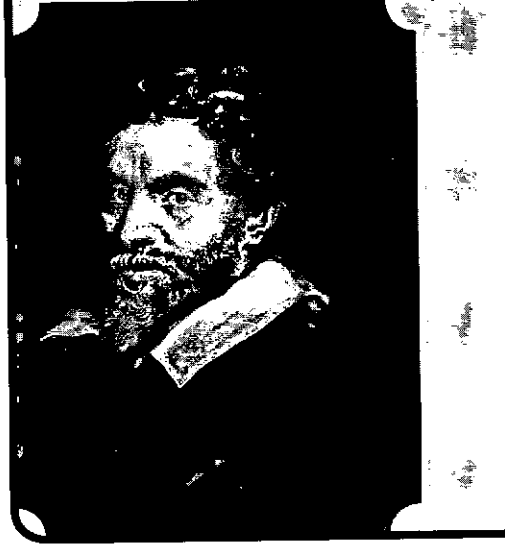
تفکر غایت طلب و زیبامدار است، و این زیبامداری محدودیت ساز است. برای کارگردان چاره ای جز رهایی از محدودیت نیست، پس به ناچار ساده نگری به کناری می رود و بیچیدگی آغاز می شود. تفکر باعث می شود تا هستی واحد پدیده ها از یکدیگر منفک و تقسیم گردد. و در این جداسازی آنچه را که به نفع خود است برمی گزیند و برای آن اهمیت قائل می شود.

این سیستم، رویا، تجربیات ناشناخته و رموز و غیر معقول را نادیده می گیرد، و تحلیل کاراکتر را همانند مردم واقعی جهان خارج آغاز می کند. گریک^{۲۲} ضمن رد این دیدگاه می گوید:

شده و تجربه کرده در خود دارد.

تجربه ای که واژه را به هدف و غایت تبدیل می نماید. تجربه ای که واژه را اثبات می کند. تجربه ای که معنای حقیقی و محوری برای واژه در نظر می گیرد. او ابتدا و انتهای معنا را می داند. و این پندار خام جای کشف را می گیرد. تناثر در این مدل یکپارچه نگر، زیبامدار و کلیت نگر است و جزییات را با توجه به پرداختش نهایتاً به نفع کلیات و غایت قربانی می کند.

بازیگر در این سیستم تلاش می کند تا آگاهانه و از طریق گزینش [من] کاراکتر را کشف نماید و آن را به واسطه ادراک آگاهانه کنش به پیش

«در نمایش کنش روی زنجیره‌های از کنش‌های غیر بیانی در حرکت است.» [۱۵، ص ۱۹۷]
از منظر سیستم واقع‌گرا، بخش اعظم از کنش‌های بیانی و کنش‌های غیر بیانی به عنوان نشانگان موجود اجتماعی تحلیل می‌گردد. ارتباطات کلامی^{۲۶} و غیر کلامی^{۲۷} عناصر این کنش‌ها می‌باشند. حال جای این پرسش وجود دارد که آیا بیان اصطلاح (مافوق هدف)^{۲۸} یا (محتوی واژه)^{۲۹} از منظر استانیسلاوسکی چیزی ورای این عناصر است یا اینکه نهایتاً انتخاب و گزینش با کیفیت‌ترین نشانه موجود می‌باشد؟ که البته نیاز به تحقیقات مفصل و دامنه‌داری دارد.

استانیسلاوسکی بازیگر را مجاب می‌نمود تا بی‌تفاوت از کنار این نظام نشانه‌های نگذرد. بلکه با پرداخت واقع‌گرایانه اهمیت جزئیات را بزرگ‌نمایی کند.

ب) رویکرد فراواقع‌گرا

واقعیت چیست؟ حقیقت کجاست؟ دریدا می‌گوید: حقیقت توهمات می‌باشند که توهم بود نشان فراموش شده است... سکه‌هایی که نقششان محو شده، دیگر به عنوان سکه ارزشی ندارند و تنها تکه‌های فلزند. [۱۶، ص ۸۵]

واقعیت واژه‌ای است با معانی بسیار. این واژه در خود می‌زید و می‌زاید. انتشار معنی (از نظر دریدا)، حرکت شالوده‌شکنی، خلق توهم، تخریب نظم مفروض، آزادی معناها، متفاوت، هرمنوتیک، دال‌های شناور، اضمحلال زبان، مرگ مؤلف، متن یتیم، اهمیت نوشتار بر گفتار و... از دیگر ویژگی‌های قرن حاضر است. رویکرد متفاوت علمی و فلسفی منجر به تغییر نگاه انسان نسبت به ماهیت جهان و پدیده‌های جهان هستی شد. کشف نسبیت زمان، اعلام مرگ خداوند، بروز الیناسیون، تبدیل شدن پول به فاحشه جهانی، ماشینیسم و... هستی بشر را به مخاطره انداخت. این جریانات با لغو و زیرپا گذاشتن معیارهای علمی تلاش نمود تا به ساحت جدیدی از بشر و جهان هستی دست یابد. عرفان، کیمیاگری دوباره جریان یافت. حقیقت ساحتی چندسویه و دست نیافتنی گردید تردید و تناقض جای قطعیت را گرفت و نظام جدید خلق گشت.

و در این هیاهو و همه‌مغز نظام‌های برخاسته که هستی بشر را تهدید نمود و اضطراب را به ارمان آورد تنها راه رستگاری و نجات بشر از بی‌ایمانی، پوچی و بی‌معنایی جهان و هجوم حقیقت، هنر بود. مکتب‌های ادبی این قرن همچون دادائیسم، فوتوریسم، سوررئالیسم، اکسپرسیونیسم، کنتراکتیویسم، ابزورد، و ظهور هنرهای پست مدرن و پست دراماتیک تأثیر خود را بر ادبیات نمایشی و صحنه‌های تئاتر نیز بر جای نهاد. میوه‌ولد، آپیا، پسیکاتور، راینهارت،

«رنالیسم یک شیوه بیان خشن و خالی از ظرافتی است که مقبول آدم‌های بی‌بصیرت واقع می‌شود، رنالیسم قبایی است که شایسته قامت ناساز و ناقص هنرمندان حقیر است.» [۱۳، ص ۶۹ - ۲۶۸]

درام واقع‌گرا هم‌سوی با روان‌شناسی علمی علاقه زیادی به خود کاراکتر نشان می‌دهد. استریندبرگ در مقدمه نمایشنامه میس ژولسی عنوان می‌کند: «امروز مردم به فرآیند روان‌شناسی بیش از هر چیز دیگری علاقه‌مندی هستند.» [۱۴، ص ۵۴]

اما ارسطو نخستین بار در بوطیقای خود اهمیت کاراکتر را وابستگی به سیر رویدادهایش و پیشبرد کنش می‌دهد نه نقش‌های ارجاعی آن.

الام^{۳۰} در کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام می‌گوید: «بین دنیای نمایش و شخصیت‌های درون آن و دنیای تماشاگر تشابه تا اندازه‌ای مشخص وجود دارد.» [۱۵، ص ۶۴] یعنی بین قوانین درام و دنیای واقعی جهان خارج مطابقت موجود است. این تطابق اطلاعات وسیعی در اختیار خواننده قرار می‌دهد. گفتمان دراماتیک مجموعه‌ای از کنش‌های بیانی و غیر بیانی است. کنش بیانی توصیف‌گر و حاوی همان اطلاعات مذکور است. اما در سطح اجرا این کنش، غیر بیانی است، که باید کشف گردد. الام در ادامه این پرسش را مطرح می‌نماید: اگر گفتمان دراماتیک در روی صفحه کاغذ از نظر کنش غیر بیانی نیز خودکفا بود. آیا اجرا جریانی حشو و غیر ضروری به نظر نمی‌رسید، پس هرگز امکان ندارد قطعاً از روی متن نوشتاری کلیه نقش‌های غیر بیانی اجرا شده در نمایش را تعیین کنیم. [۱۵، ص ۲۰۵]

او سپس به نقل از ریچارد اومان^{۳۱} می‌گوید:

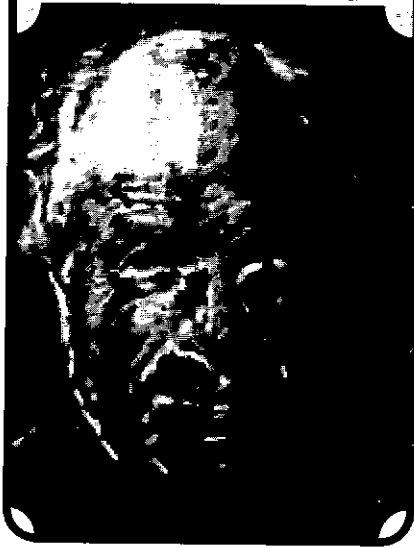

برشت، آرتو، گروتفکسی، باربا، مالنا، چایکین، ویلسون، کانتور، بروک در یک سو و آثار یونسکو، پینتر، بکت، آلبی، ژنه و... در سوی دیگر. یکی رنالیست را به سود خواسته‌های جامعه صنعتی (میرهولد) و دیگری به سود تغییرات اجتماعی نقض نمود (برشت). دیگری اهمیت را بر تولد حقیقتی دوباره و رستاخیز انسان از طریق شیوع طاعون و زیر و رو نمودن ارکان جامعه دروغین قرار داد (آرتو). یکی متن را به نفع صحنه و بازیگر رد نمود و کنه تئاتر را بر خورد نامید^{۳۲} (گروتفکسی)، دیگری فضای خالی را جایگاه مقدس ظهور معرفی نمود (بروک). در میان تمامی این جریانات یک موضع مشخص وجود داشت و یک پرسش اساسی. این پرسش را بروک در فضای خالی خود این گونه ابراز می‌کند:

آیا زبان دیگری، درست همچون زبان واژگان که مطلوب نویسنده است وجود دارد؟ [۱۷، ص ۸۴]

ادبیات و متن ادبی با رویکرد واقع‌گرایانه‌اش به کنار رفت و استدلال و برهان جای خود را به نگاه سلبی و حذفی داد. این نگاه تفکر منطقی را در [] محصور و سرگشته‌گی معناها را نمایش گذارد. نگاهی که بدون شک خود را وام‌دار فلسفه نیچه و دیدگاه‌های پسااساختارگرایان نظیر دریدا، فوکو و... می‌داند. دیدگاهی که اساس خود را نه بر تأیید و تکذیب بلکه تخریب نظم مفروض اولویت‌ها و نظام تضادهای مفهومی قرار داد [۱۶، ص ۴۷] نظامی که زبان روان‌شناسانه و فرویدی را تیره و نادقیق می‌دانست و اعلام نمود که هیچ چیزی بیرون از متن وجود ندارد.

بروک در این باره می‌گوید: «زبان روان‌شناسانه هم ما را به جایی نمی‌رساند، زیرا برچسب‌ها اهمیت چندانی ندارند عرصه ژرف‌تر حقیقت

افتاد. مشخص‌ترین این افراد میرهولد است. او با ارائه بیومکانیک و کنستراکتیویسم خود قراردادی بین صحنه و مخاطب گذارد. مونتاز، گروتفسک، اجرای فیزیکی و ترسیم بیرونی شخصیت، کشف تناقضات، تقابلات، کشمکش‌ها و... از مشخصات تئاتر اوست. لباس، گریم، ژست، آکروبات، کمد یا دلارته و... تابع قراردادهای بود. هدف این تئاتر نه بیان حساس بلکه رسیدن به سطح غیر منظره و گذشتن از سطح آشنا و پیش‌فرض‌ها بود. میرهولد این تئاتر را بر اساس، دیدگاه‌های تایلور (در حوزه صنعت) و نظریات پاولوف (در حوزه روان‌شناسی) قرار داد. تایلور بهینه نمودن زمان کار کارگردان را مطرح ساخت و پاولوف به او آموخت که نشان دهد حق انتخاب ندارد بلکه فقط به پدیده‌های بیرون از خود واکنش نشان می‌دهد (شاهکار این نگاه بازی چاپلین در عصر جدید است).

از سوی دیگر رستاخیز واژه‌های فرمالیست‌های روسی و دیدگاه‌های ساختارگرایان زبان‌شناس، باعث شکل‌گیری جریان پس‌ساختارگرایی و شالوده‌شکنی گردید. شالوده‌شکنی اساس کار خود را شوراندن فرد علیه خود برای نشان دادن وابستگی تلویحی آن به یک سطح معنای سرکوب‌شده یا به رسمیت شناخته نشده دیگر آغاز می‌کند [۱۵، ص ۹۴].

دریدا فیلسوف شالوده‌شکن در این باره می‌گوید: «ما باید بر نقطه کوچک ولی گویا از متن که زیرکی نویسنده را پنهان کرده است، چشم بدوزیم. لحظه‌ای که نمی‌تواند به سادگی به مثابه تناقض رها شود. ما باید آن متن را بسنجیم و ببینیم در کجای آن می‌توانیم عجالتاً لحظه‌ای را تعیین کنیم که متن را زیر پا می‌گذارد. در آنجا متن ظاهراً خود را فراتر از قانون وانمود می‌کند و بنابراین خود متن را ساختار شکنی و تجزیه می‌کنیم» [۱۶، ص ۶۵].

متن جامعه موجود برای برشت نیز غیر قابل قبول بود. تسلط فاشیسم بر ارکان جامعه و قدرت القای توهم هیتلر بر احاد ملت او را به سوی این شالوده‌شکنی سوق داد. نقطه قابل تأکید برای او همین مسخ‌شدگی و بردگی انسان (الیناسیون) و عدم نقد خرد به واسطه خرد بود. انسان این متن عالم ماده را خارج و مستقل از آگاهی می‌دید، اما هیچ‌گونه تلاشی برای تغییر وضع موجود نمی‌کرد. برشت با نقد ساختار ارسطویی و خلق تئاتر روایی هدف خود را تغییر انسان و ساختار جامعه و انتقال معنای اجتماعی گذارد. رهایی بشر از مسخ‌شدگی نیازمند یک شوک بود. شوکی که آگاهی مخاطب را به حالت تعلیق درآورد. تئاتر روایی او (ایده‌ای که برخاسته از رمان پیکارسک اسپانیا بود) مخاطب را وارد تئاتر نمی‌نمود و با استفاده از تکنیک‌های فاصله‌گذاری، هم‌سرایی، انتقال به سوم شخص

و... ضمن نمایش شگفت‌آور چیزهای عادی او را دچار تناقض می‌کرد.

رویکرد دریدا به زبان امتحان اجزای ریز یک لحظه غیر قطعی، جابه‌جایی غیر محسوس که ممکن است از چشم خواننده دور بماند، بود. او سعی می‌کرد یک لحظه مبهم را که نهایتاً در متن ترکیب می‌شود و معنایش با یافتن متن یکی می‌شود را تعیین نکند بلکه لحظه‌ای را تعیین مکان نماید که حقیقتاً آن نظام را براندازی تهدید می‌کند. او از ما می‌خواهد که بعضی عادت‌های ذهنی خود را تغییر دهیم [۱۶، ص ۷۷ و ۱۷۵].

ناگهان پیامبری در برهوت بانگ برداشت (به نقل از آرتو در فضای خالی) و ضمن تهدید تئاتر غرب دلائل فرسودگی و مرگ آن را اعلام نمود. تئاتری که بیش از حد وقف شاهکارهای گذشته بود، به لحاظ سطحی و پیش‌پا افتادن قادر به کشاندن مردم به عمق چیزها نبود و بیش از حد به کلمات می‌پرداخت یعنی بیش از حد لفاظی می‌کرد» [۱۸، ص ۲۳۳].

این پیامبر کسی نبود جز آنتونین آرتو، اگرچه او را مردی موفق در عرصه اجرا نمی‌دانند اما بدون شک نوشته‌ها و رسالاتش پیرامون تئاتر انقلابی عظیم به پا نمود (تئاتر و همزادش). تأثیر اندیشه‌های مدرن فیلسوفان پس‌ساختارگرا در رویکرد ضد متن کاملاً مشخص است. او در سومین نامه خود درباره زبان، تئاتر اروپا را اساساً و از ریشه دچار خطا می‌داند خطایی که ناشی از نظامی است که در آن فقدان هنر امری تصادفی نیست بلکه پیامد تحمیل‌هاست، این خطا همان چیزی که به غلط ادعا می‌کنیم نمایش است و در آن فضا کلام حرف اول را می‌زند و تنها هدف از آن حل ستیزه‌های اخلاقی یا روانی است [۱۹، ص ۴۹].

است که می‌تواند بر توجه ما حکم براند. و در ادامه می‌افزاید ما روان‌شناسی را رد می‌کردیم، می‌کوشیدیم تقسیم‌بندی‌های به ظاهر سفت و سخت میان آدم خصوصی و عمومی را درهم بشکنیم. آدمی که رفتارش را قواعد عکاسانه زندگی هر روز اسیر کرده است، و باید برای نشستن بنشیند و برای ایستادن بایستد و آدم درونی که هرج و مرج و شعرش معمولاً فقط در واژه‌هایش بیان می‌شود... نمایشنامه‌های ناتورالیستی گفت‌وگو را چنان طرح‌ریزی می‌کنند تا ضمن آنکه طبیعی می‌نماید آن چیزی را نشان می‌دهد که او می‌خواهد ببیند.» [۱۷، ص ۹۰-۸۹]

بروک سپس در ادامه می‌آورد: «آزادی بازیگرمند در گزینش هر چیزی از ژست‌های زندگی هر روزه به همان اندازه محدود است زیرا بازیگر با بنا کردن ژست‌هایش بر پایه مشاهده یا خودانگیزختگی‌اش به هیچ آفرینش عمیقی نخواهد رسید. او در خود به الفبایی دست می‌یابد که سنگ‌شده هم هست. زیرا زبان نشانه‌های برآمده از زندگی که او می‌شناسد است نه زبان ابداع که زبان شرطی شدن اوست. آنچه را که او خودانگیزخته می‌پندارد بارها از صافی گذشته و بررسی شده است. اگر سگ پاولوف به بدیهه‌سازی می‌پرداخت باز هم به هنگام صدای زنگ، بزاقش ترشح می‌کرد. اما یقین داشت که این کار خود اوست و مغرور از شهامت خود می‌گفت دارم بزاق ترشح می‌کنم... عنوان ساختن یک شخصیت از استانیسلاوسکی گمراه‌کننده است. شخصیت چیز ایستایی نیست و نمی‌توان آن را چون دیواری ساخت.» [۱۷، ص ۱۸۷-۱۸۲]

فروپاشی این دیوار نخستین بار تحت تأثیر فرمالیست‌های روسی در جهان صحنه اتفاق

آرتو پویایی و دینامیک را به دیالوگ ترجیح می‌دهد. زبان از منظر آرتو، شکلی از سحر و جادوی مستتر در پشت دیالوگ است. زبان برای آرتو به مثابه یک ویروس است و روش مبارزه او با این ویروس، استفاده از واژه‌ها در غیر مفهوم همیشگی‌اش بود و این جایگزینی را حق خود می‌دانست. حق اینکه مفهوم همیشگی زبان را بشکنند، چهار چوبش را درهم بریزد و زنجیرهایی را که زبان در آن احاطه شده است را منفجر کند... در نتیجه هر واژه‌ای باید به درون گیومه « » رفته تخمینی ساده از یک واقعیت متعالی باشد. آرتو تلاش می‌نمود تا به زبان گفتاری زبان دیگری بیافزاید... او بیش از آنکه با زبان قطع رابطه کند آن را بیست می‌کند و راه را بر امکانات استفاده بی‌شمار از زبان می‌گشاید... در واقع تبدیل شیوه‌های بیان به شیوه‌های گسترش زبان است [۱۹، ص ۴۲].

این فضا با دیدگاه منش انتشار و سرگشتگی معنای درید کاملاً همخوان است. ایده‌ها را که محصول تفکر و منطقی است در گیومه قرار دادن و آزاد نمودن معناهای متفاوت. آنچه که در گیومه قرار می‌گیرد دالی است که دلالت بر دال‌های دیگر می‌نماید.

آرتو بر آن بود که تنها در تئاتر می‌توانیم خود را از شکل قابل شناختی که زندگی روزانه‌مان را در آن‌ها می‌گذرانیم، آزاد کنیم. این تئاتر را مکان مقدسی می‌کرد که در آن واقعیت بزرگ‌تری را می‌شد پیدا کرد [۱۷، ص ۹۱].

تئاتر آرتو پدیده بی‌درنگ، خودجوش و بدون

انگیزه عقلانی است. تئاتری که حاشیه را بر متن ترجیح می‌دهد. تئاتری که اعتقاد دارد زبان از انسان هیولایی ساخته است. هیولایی که سعی در کنترل و انقیاد خود دارد. تلاش آرتو حذف زبان روان‌شناختی و ایجاد آفرینش‌گری بود. گروتفسکی ضمن ابراز احترام به آرتو و نقد به تئوری‌های او درباره این رویکرد می‌گوید:

حوزه فعالیت من آفرینش تئاتری است، برای من آفریننده خود واژه‌ها مهم نیستند، بلکه کاری که ما با واژه‌ها می‌کنیم مهم است؛ کاری که واژه‌های بی‌جان متن را زنده می‌کند و آن را به کلمه بدل می‌نماید... [۶، ص ۱۵]. واژه‌ها به ذات چیزها راه نمی‌برد، تهی از حضور است و معنا را به تعویق می‌اندازد. اما کلمه برای گروتفسکی تصویری است که سربه‌سر حضور است و سرشار از معنا، کلمه واژه‌ای است که برای همه انسان‌ها با هر ملیت و زبان و فرهنگ و ناخودآگاه جمعی و فردی و مذهب و... قابل فهم است. کلمه تصویری است غیر کلامی. تصویری که متن را بازنمایی نمی‌کند یا به دیگر سخن تصویری بازنمودی نیست. یعنی اساسش را تقلید تشکیل نمی‌دهد [۶، به نقل از مترجم، ص ۱۵]

آرتو تئاتر را به مانند طاعونی تشبیه می‌کند که

با خشونت تمام آشفتگی‌های درونی انسان را به گونه‌ای اغراق‌آمیز نمایش می‌دهد. در کار آرتو «شعر فضا جانشین شعر زبان می‌شود. که قادر است تصاویری بیافریند که حالت مادی آن‌ها معادل تصاویر کلامی است» [۲۰، ص ۸۶]. بدون شک می‌بایست از آرتو به عنوان تأثیرگذارترین هنرمند عصر حاضر نام برد. او با ارائه و اعلام شعار «باید با شک و تردید آغاز نمود» [۲۰، ص ۲۶] بیشترین تأثیر خود را در جریان صحنه بر جای می‌نهد. شعاری که باعث گردید تا کارگردانان بزرگی همچون بروک، گروتفسکی، باربا، شکنر و... کار خود را از به تعلق درآوردن آگاهی و رهایی از ادراکات اولیه ذهن آغاز نمایند. بروک شخصیت را نمی‌سازد او ابتدا ویران می‌کند. گروتفسکی به از تیاط بین صحنه و بازیگر (بدن مقدس) می‌پردازد. کارگردانی برای این وارثان یعنی حذف کردن، یعنی پدیدار نمودن ناپیدای کاراکتر بر صحنه. آیا این ناپیدا چیزی فراتر از از هستی کاراکتر است؟! بدون شک خیر، بروک می‌گوید: «تئاتر من حسن بی‌شکل، جهانی نامشهود جهانی به دور است» [۲۱، ص ۱۸].

او سپس در کتاب فضای خالی خود درباره کارگردان می‌گوید: کارگردان به یک معنا همواره شیاد است، راهنمایی در شب که منطقه را نمی‌شناسد و با این حال چاره‌ای ندارد، باید راهنمایی کند و راهی را که می‌رود بیاموزد،

منگامی که او این موقعیت را بازشناسد اغلب برده‌واری در پیش است [۱۷، ص ۶۵].

در این تعریف کارگردان همان اندازه می‌داند و به شعور می‌رسد که اجرا، گریز از نظم ساختگی، زادی، کشف روابط بر اساس بداهه‌سازی، توهم و مکان و زمان، فرور یختن دیوارهای منطق و تفکر، انتخاب بدون تعهد و وابستگی، انکار واقعیت، رهایی از نتیجه و... از دیگر ویژگی‌های این مدل است.

این ویژگی‌ها برای کارگردانی که آشنا نیست فضای ناامنی می‌سازد. ناامنی با اضطراب و ترس و تشویش همراه می‌شود. او آگاهی خود را به حالت تعلیق درمی‌آورد و تنها بر این اضطراب آگاه می‌شود. آگاهی بر این اضطراب یعنی آگاهی بر هستی خود، آگاهی بر زمان اصیل، زمان اکنون، به قول هایدگر زمانی که ما «به دل آگاه می‌شویم موجوداتی هستیم متناهی و محدود که به پیشواز مرگ خود می‌رویم» [۲۲، ص ۳۷۱]. انسان مضطرب در موقعیتی دراماتیک درمی‌یابد که هیچ حقیقت مطلق وجود ندارد و معیار هر چیز تاویل او از نشانه‌هاست. او پیغمبر خود می‌شود و این آگاهی اوج کشف یک کاراکتر است. او درمی‌یابد که در جهان صحنه قائم به ذات است. او نقطه ثقل زمین و جهان می‌شود. و این به واسطه کشف کنش خود امکان می‌یابد. کنش ناب‌ترین لحظه برخورد کاراکتر با اراده خود است. کنش مدام در حال شدن است تکرار نمی‌پذیرد، جزئی است، بر بی‌تفاوت‌ترین لحظه می‌شیند. کنش مفهوم نیست، قابل پیش‌بینی نیست کنش در زمان اکنون جاری است. این زمان فاصله‌ای تا مرگ ندارد. در خود می‌زید و می‌میرد. تداوم رنج و اضطراب است. زمان کشف نادانسته‌هاست. زمان بی‌نظمی است، زمان حرکت و عمل است. این زمان محصول برآیند دو نیروی مخالف در گذشته (خاطرات) و آینده (اضطراب) است اما از آن‌ها جداست. این کنش محصول تخطی از الگوهای فکری و ذهنی است. کارگردان آنچه را نمی‌داند کشف می‌کند. او آگاهانه آگاهی خود را به حالت تعلیق درمی‌آورد. تا ورای واژه‌ها را لمس کند. تا تناقضات و تضادهای کشف نماید. کارگردان به مثابه غریبه‌ای است در یک قبیله، قبیله‌ای که آشنا به قراردادهای زبانی نیست، و او [کارگردانی] چاره‌ای جز کشف و خلق زبان ارتباطی جدید ندارد. زبانی که بر پایه زندگی در جهان قبیله و جهان متن شکل می‌گیرد. او باید تمام حرکات و جزئیات و شیوه زندگی قبیله را بیاموزد تا واژه‌های جدید خلق نماید. تا مفهومی نو از واژه‌های دانسته بسازد. کارگردان خود را در محیطی بسته با موجودی خطرناک رودررو می‌بیند. بنابراین چاره‌ای جز اینکه تمام هوشیاری خود را متوجه عملکرد فعلی موجود

کند، ندارد. دانسته‌های پیشین دامی است گسسته برای او و کشف محصول رهایی از تمام دانسته‌هاست. زبان برای او هدیایی بیش نیست. زبان برای او وابستگی است، و وابستگی غیر فعال شدن ذهن است در شرایط خلاقه؛ او می‌بایست ابتدا وابستگی‌ها و پیش‌فرض‌های خود را شناخته و آن‌ها را به کناری نهد و سپس دست به خلق مفهوم جدیدی بزند. او چاره‌ای جز کشف تناقضات و تضاد ندارد، او کاراکترها را تأیید یا تکذیب نمی‌کند، او واقعیت وجودی آن‌ها را کشف می‌نماید.

حضور او معنای جدیدی به جهان می‌دهد. صندلی بیگانه است! درخت چیز عجیبی است! خورشید و ماه هراس‌انگیز است! در همه چیز اخلال وجود دارد. همه چیز مسئله و مهم می‌شود. دریافت پیوسته نیست، عمل ساخته شده زود ویران می‌گردد، رسیدن لحظه تداوم دارد تنش حاکم است، ذهنیت مختل می‌شود، در این مدل یک نقطه در شعاع‌های متفاوت پرتاب می‌شود و او یکی را انتخاب می‌کند.

کارگردان دیدن دنیای روزمره را آگاهانه متوقف می‌کند. حالت منطقی و آگاهانه ذهن را به کناری نهاده پای در پهنه ناخودآگاه می‌نهد. تا از آنچه وجود دارد بگذرد و آن چه را که وجود ندارد بیافریند. محصول این فرآیند کاراکتری است ماندگاری که اقتدار خود را بر جهان صحنه به رخ می‌کشد.

پی‌نوشت:

۱. هاشم رضی در کتاب حکمت خسروانی این کشف را مربوط به زرتشت می‌داند که در اوستا ذکر شده است.
2. Ben Jahnson
3. Comedy of Humors
4. Analytical Psychology
5. Collective unconscious
6. Archetype
7. Adler
8. Inferiority complex
9. Piaget
10. Kretschmer
11. Sheldon
12. Kant
13. Descart
14. Darwin
15. Nietzsche
16. Aristotel
۱۷. توضیحات دکتر محمدرضا خاکی، دانشگاه تربیت مدرس، کارگردانی پیشرفته، زمستان ۱۳۸۴.
18. Independent Theatre
19. Freie Buhne
20. Moscow Art theatre
21. Danchenko
22. Gogito
23. Gorden Graig
24. Keir Elam
25. Richard ohman
26. Verbal communication
27. Non verbal communication
28. Super-Object
29. Subtext
30. Conflict

فهرست منابع:

Chatarsis, Dictionary of the history of Ideas, 2007

رحمانی، محمدعلی، روان‌درمانی گروهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ۱۳۷۸.

قادری، نصراله، ناتومی و ساختار درام، انتشارات نیستان، چاپ اول، ۱۳۸۰.

پیکرنیک، کنت، چگونه نمایشنامه مدرن بخوانیم، ترجمه آنتیا هابراپتیان، انتشارات نوروز، هنر، چاپ اول ۱۳۸۱.

نانورالیسم فورست لیلیان واسکرین، پیتر، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، چاپ سوم، ۱۳۸۰.

به سوی تئاتر بی چیز، گروتسکی، یوزی، ترجمه کیاسا ناظران، انتشارات قطره، چاپ اول، ۱۳۸۶.

نظریه اجرا، شکسپر، ریچارد، ترجمه مهدی نصرالله‌زاده، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۶.

کار هنرپیشه روی نقش، استانیسلاوسکی، کنستانتین، ترجمه مهین اسکویی، انتشارات سروش، چاپ اول ۱۳۷۶.

کار هنرپیشه روی نقش، استانیسلاوسکی، کنستانتین، ترجمه مهین اسکویی، انتشارات سروش، چاپ اول، ۱۳۷۷.

کار هنرپیشه روی خود در جریان تئاتر، استانیسلاوسکی، کنستانتین، ترجمه مهین اسکویی، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۷.

پساساختارگرایی و پشامدرنیسم، ساراپ، مادن، ترجمه محمد رضا تاجیک، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۲.

رهایی از دانستگی، مورتی، کریشنا، ترجمه فریده لهستانی، انتشارات بهنگار، چاپ سوم، ۱۳۷۱.

درباره هنر تئاتر، گریک، گوردن، ترجمه افضل وثوقی، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۳.

نشانه‌شناسی فن و اجرای تئاتر، آستن آلن و ساندان جرج، ترجمه داود زینلو، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، ۱۳۸۶.

نشانه‌شناسی تئاتر و درام، آلام، کر، ترجمه فرزانه سجودی، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۳.

شالوده‌شکنی، نورین، کریستور، ترجمه پیام یزدان‌جو، نشر شیرازه، چاپ اول، ۱۳۸۳.

فضای خالی، بروک، پیتر، ترجمه اکبر اخلاقی، انتشارات فردا، چاپ اول، ۱۳۸۰.

مقدمه بر تئاتر آیین طبیعت، هولتن، اورلی، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۶.

تئاتر و شقاوت، برونل، پیر، ترجمه زاله کهنمونی‌پور، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۴.

تئاتر و همزادش، آرتو، آنتونین، ترجمه نسرین خطاط، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۳.

رازهای در میان نیست، بروک، پیتر، ترجمه محمد شهبان، نشر هرمس، چاپ اول، ۱۳۸۳.

بحث در مابعدالطبیعه، وال، ژان، ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۷۰.