

ما به سرچشمه‌های آب درود می‌فرستیم
و به گذرهای آب درود می‌فرستیم
و به شعبه‌های راه درود می‌فرستیم، به
تقاطع راه درود می‌فرستیم

هفتن یشت بزرگ - کرده ۸ - یسنا ۴۲

فرهنگ نور

قسمت دوم

نوشته‌ی محمد رضا اصلانی

بصری، یا جنسی یا مفاهیم عشق
مادی، رقص، عمل ست از برای‌رهایی
از خود، پس شیخ روزبهان بقلی
شیرازی می‌گوید:

سماع، سماع، سماع حق است و سماع
از حق است. و سماع بر حق است و
سماع در حق است و سماع با حق است،
که اگر یکی ازین اضافت یا غیر حق
کند کافر است.

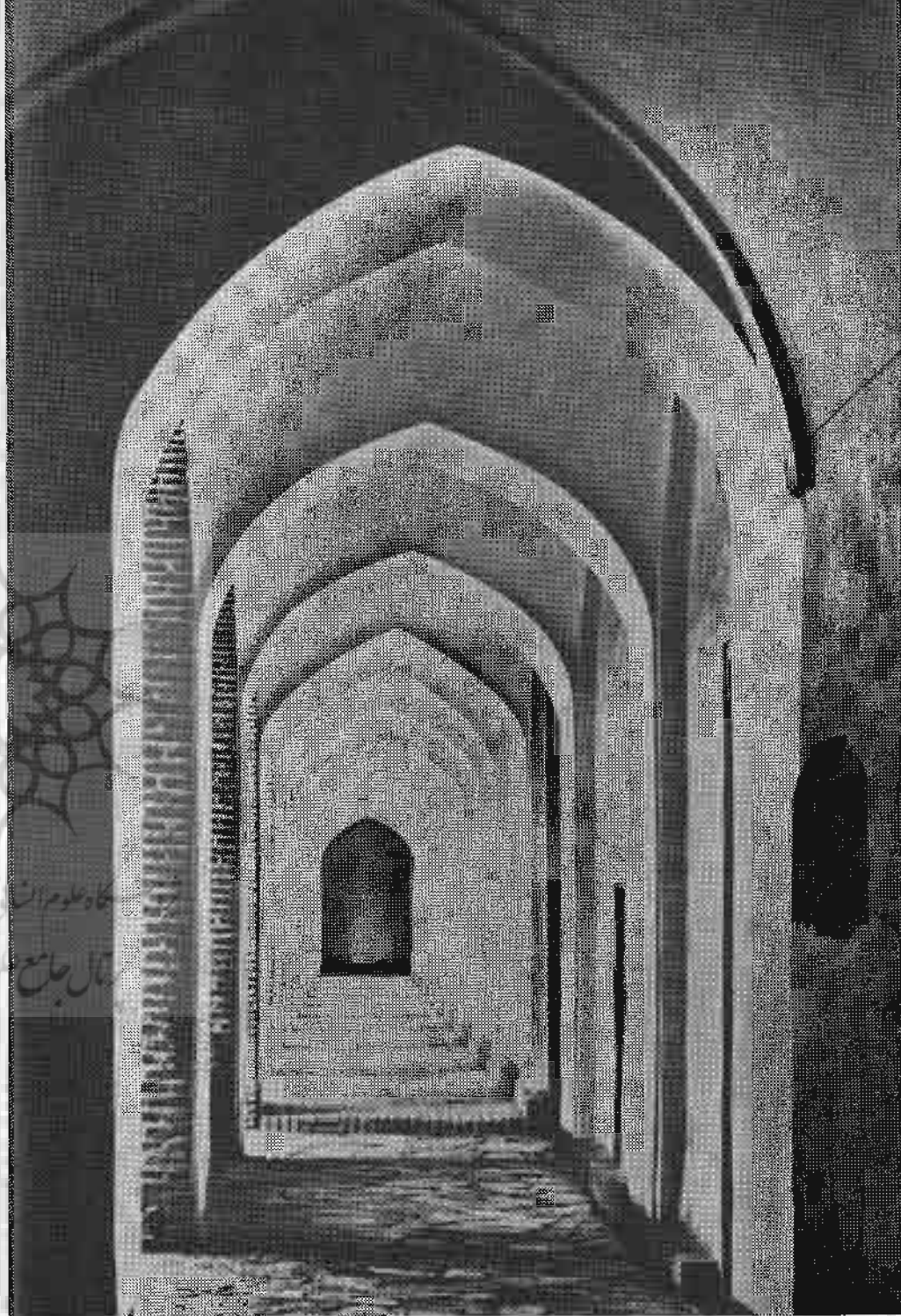
سهروردی، در فسی حالت
الطفولیت، از شیخ مساله می‌پرسد:

"رقص کردن بر چه می‌آید؟
شیخ گفت جان قصد بالا کند، همچو
مرغی که خواهد که خود را از قفس بدر
اندازد. قفس تن مانع آید. مرغ جان
قوت کند و قفس تن را از جای برانگیزد.
اگر مرغ را قوت عظیم بود، پس قفس
را بشکند و برود...

شیخ را گفتم که دست برافشاندن
چیست؟ گفت بعضی گفته‌اند که آستین
از هر چه داشتیم برنشاندم. یعنی از

علی الاصول وزن یکی از بنیان
های اساسی خلاقیت در مجموعه‌ی
هنرهای ایرانی است چون وزن‌نماینده‌ی
تناسب است. خبر دهنده از عالم
ملکوت که جهان مناسبات طلایی است.
همه‌انگهی هنرها در ایران، از طریق
چگونگی ضرب آهنگ - وزن - هاست که
قابل کشف است. در سماع، مجموعه‌ی
ضرب آهنگ هاست که بر هم تطابق
می‌یابد. سماع اگر مجاز می‌شود، به
دلیل وجود وزنی ست که سماع‌کننده
را با عالم ملکوت مرتبط می‌کند. وزن
درونی سماع‌کننده را با وزن کیهانی
یکسان می‌کند. به این ترتیب گوینده
(قوال) شنونده (سماع‌گر) و جهان
اصغر و اکبر یکی می‌شوند. بسط و
وصل در زمان اتفاق می‌افتد. وحدت
نهایی به دست می‌آید.

رقص در ایران رفتار نیست ضرب
آهنگ یافته از برای یکی شدن خود،
با غیر و پذیرش کیهان. نه یک لذت

آن عالم چیزی یافتم، هر چه اینجا داشتم ترک کردم و مجرد شدم. اما معنی آنست که جان پای را بیش یک بدست بالا نمی‌تواند برد. دست را گوید تو باری یک گزی بالا شو، مگر یک منزل پیش اکتیم...

البته که از سوی دیگر رقص به شهادت شاردن سیاح دوران صفوی در دربارها و به محافل نیم اشرافی و کوی های شادمانی، هنری متکامل بوده است. مجموعه بی بود از حرکتاتی که تعادل اعضای مختلف بدن و بسیار حرکات پیچیده عضلات در آن نموده می‌شد. بیش از آنکه به چون رقص هندی، هر حرکت نمادی مفهومی باشد رقص در ایران، لذت مجرد بصری از گستردگی روابط پیچیده‌ی اندام بود. این سنت تا نیمه‌ی دوران قاجار نیز پاینده بود. به ویژه از دوره‌ی فتحعلیشاه، تکنگاری‌هایی از قاصان مشهور آن زمان در حرکتاتی عجبی متعکس بجا مانده است.

خاصیتی اینچنین مجرد در رقص شاید به دلیل نوع خاص موسیقی ماست که علی‌الخصوص یکی از تجربی‌ترین هنرهاست، در موسیقی ایرانی، نه تصویر پردازی، و شکل‌گرایی‌های مفهومی که روابط خاص صداها، یا روابط ریاضی صداها و گسترش فی‌نفسه‌ی این روابط قانون‌ست. موسیقی در ایران یکی از ابزارهای مهم تزکیه‌ی نفس بوده است. ازین جهت نظام نسبت‌های صدا را در کامل‌ترین وجه خود خلق می‌کند. و ازین طریق یاد آور نسبت‌های جمالی جهان ازلی می‌شود.

این چنین تجرد گرابی باعث شد تا موسیقی با کلام عجین شود. چرا که چنین تجردی به پایت‌کمتر مفهوم هر ذهنی می‌شود، و ذهن

تصویری می‌خواهد تا بتواند با آن هماهنگ شود، و خود دریابد. و گرنه به تنهایی درک این تجرید مستلزم قدرت دریافت و آمادگی شنونده است. هم ازین روست که موسیقی در خانقاه‌ها حفظو تکامل یافته است. در شنیدن آن مقدمات و آمادگی بر تمرکز لازم بوده است. از جهت علمی حکیمان علوم نظری و ریاضی دانان قواعد آن را تنظیم می‌کرده‌اند. و بخشی بوده است از علوم ریاضی، آخرین بخش رسالات در علوم ریاضی. حتی نوعی حروف از برای موسیقی نویسی پایه‌گذاری شد که متاسفانه با حملات مغول و آشفتنگی حوزه‌های علمی، دیگر ادامه بی به تکامل نیافت. کلام اما وزن هایش با موسیقی هماهنگ شد. در شعر، کور عروضی، هر یک مناسب دستگاهی خاص‌ست از موسیقی. به مثل مثنوی به بحر رمل - که رمل خود بحر شانزدهم از اصول موسیقی قدیم بوده - در بیات کرد و در آفشاری سراییده می‌شود.

کلام به دلیل خاصیت ذاتی دلالتی بودن، بیش از همه، پذیرای مجرد شدن بود. خاصه که زبان پارسی، یکی از ترکیبی‌ترین زبانهای دنیاست و آماده بود که از جانب نحله‌های تصوف و عرفان، بر آن قالب‌های ترکیبی نمادی بسیار گسترده بی‌پیشنهاد شود. و وزن در زبان پارسی، با اندیشه‌های نمادی به گونه بی‌سازواره در می‌آید. سلوک خلجان‌های خواجه عبدالله در زبان، سلوک وزنی می‌یابد. صبرورت خلجان، در صبرورت وزن نموده می‌شود. نسبت‌های صدایی حروف مسجع وارد در نثر می‌شود. گرچه این خاصیت از قرن‌های هشتم به بعد به گونه بی‌سازواره و غیره ضروری به کار آمد. اما هر که اندیشه،

تصویرهایی از نسبت‌های جهان مثلی و یا محبوب ازلی خواسته است، این جریان وزنی، توانا و تنظیم‌کننده داشته است.

در شعر و در نثرهای اندیشی عرفانی پارسی، هر تصویر تعبیری‌ست از تصویرهای پنهان ازلی، در آن ابعاد مختلف از مفاهیم و سلسله مراتب جهان‌ها بر هم منطبق می‌شود. و تصویر نهایی با تبا در ترکیبی و مفهومی به نتیجه می‌رسد.

من چو لب گویم لب دریا بود
من چو لا گویم مراد الا بود.

پس نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
که در آن چند مرحله‌ی روابط فقهی، عشق مجازی، عمل تاریخی منصور حلاج، مرحله‌ی ریاضت و تزکیه از برای پذیرش بر جهان مثلی، و مقام جهان مثلی، از طریق روابط ایهامی و جناسی تصاویر بر هم گذر می‌کند. و سلسله مراتب آن‌ها، سلوک می‌شود.

با امر تعبیرست که همه‌ی تصاویر می‌توانند بر هم گذر کنند. چرا که هیچ جزئی از عالم نیست که جوهر نور الانوار را در خود نداشته باشد. ظهور و حضور نمادین این رفتارها، در سلوک از برای دریافت، لیاقت وصل نداشته باشد. این مساله، در داستان‌های مثنوی مولوی، جامعیت یافته است، از خر صوفی در اصطبل بسته، تا خود صوفی در خانقاه به سماع نشسته.

باری که در اندیشه‌ی پارسی، و فرهنگ پارسی مولوی جان افروخت و آتشی شد که به دریا رسید و دریا شد. حافظ امارندی را به واقع به کرسی نشانند. طبع ملول حافظ، آن دل شاکلی، آن طنز به نقادی نشسته. آن

حضور شکر داشت با شکایت بر جمال ازلی، مجموعه بی ساخت که حافظ را راهبر و خبرگوی زندگی کرد.

شعر پارسی با حافظ در سبک عراقی، به کمال سازواری و قدرت ارتباطی تصاویر و کلام می‌رسد، از آن پس با همه‌ی ظرافت بینش در جزئی‌نگاری، در سبک هندی از خلاقیت بینش، به خلاقیت تصاویر مجرد، با حیطة‌ی محدود ایهام بصری، و غیر ضروری و فردی، فرومی‌افتد. بازگشت ادبی در قرن سیزدهم هجری، به سبک خراسانی، جز انکار زمان یک تحول عمیق به تقریب چیز دیگری نبوده است. دیدیم این بازگشت، به خلاقیت راه نیافت که به تقریب به دام تقلید و تشابهی وسواس‌انگیز به خصوص به شاعران سبک سامانی - به قول ملک الشعرا بهار - بوده است.

گرچه انقلاب ادبی می‌شود، اما هنوز تحول جامعه‌ی خواستار از زمین سالاری به شهر سالاری رسیدن، وزن‌های اندیشی خود را باز نیافته بود. و تمام سبک‌های قدیم، با مضامین ساده‌ی وطنی و هجوی، مکرر می‌شد. در قرن چهاردهم جوشی خلاقه برآمد. عارف قزوینی شعر خسروانی را که شعری هجابانی بوده است در دوران ساسانی از برای موسیقی، اما با نظم عروضی، سازمان می‌دهد و رودکی وار، مسایل دوران را می‌سراید. اما میرزاده عشقی بود که توانست بر شعر جهتی فعال و پر حجم بدهد. اشکال جدیدی از شعر را با مفاهیم جدید هماهنگ کند کلمات و سعت بیشتر یافته، نوعی روزنامه‌نگاری بر جوشی، در شعر عشق همراه وزن‌های شکسته شده‌ی عروضی شکل گرفت. این روند به نحوی تزیینی در ترکیب‌های وزنی تند رکبا، و به گونه بی‌جدی فرهیخته در نیما به نتیجه رسید.

اگر حافظ خاتم متعالی شعر دوران زمین سالاری پارسی است. نیما قاعد ایوب وار شعر دوران شهر سالاری پارسی است. نیما در برابر انکار دوره‌یی که فترت بود، و متحجره آن فرصت طلب و ادیبان وابسته بکار بودند، در ارزش احساسات تجربیات خود را در راهپویی به سوی حس و چگونگی تلفیقات اندیشی، با توجهی نقاد به جنبش‌های غربی نیمه قرن نوزدهم و بیستم، به ویژه در فرانسه - در مثل به تریستان تزارا - و مایه‌های نوایی ایران، بیسان داشت که تا از چه زمینه‌های گسترده‌یی از برای تحول پیشنه‌ی خود مایه گرفته است. از کوشش پیگیر و خردمندانه‌ی نیما بود که وزن از نو در شعر ایران به مذاقه گرفته شد وزن‌های نامطبوع ناصر خسرو، و مسعود سعد، که از برای روایت اندیشه مناسب‌اند و وزن سنگین اندیشه را در هجاها پخش می‌کنند، به کار گرفته شد. نوعی ضرب آهنگ خاصه کلام بدست آمد. که از تبدیل شدن بر ضرب‌های موسیقی رها بود. منوط بودن تداوم هجاها بر ضرورت درونی مفاهیم، پایان بندی ضروری قاطع از برای ایجاد ضرب در مصراع‌ها و بخش‌ها، بجای پایان بندی پیش-بینی پذیر قوافی در عروض قدیم، رهایی افزون کننده‌یی در شعر پارسی پدید آورد، که جدا از سنت عروضی ایران اسلامی نبود. بل نقطه‌ی تحولی در جریان عظیم شعر پارسی بود که موضوعات زمان و بینش وابسته به جهان خود را قالب پذیر و سازواره ساخت. شعر با طبیعت و جهان و کمبودهای آن رو در رو شد و آشتی کرد. بنیادها پویایی جدیدی یافتند و از گستره‌ی بی پاسخ شده‌ی ما بعد -

الطبیعه‌ی مثلی، به فراخنای آشفته‌ی فعلیت راه یافتند. و دیگر می‌توانست به قدرت نفرینی رسا باشد بر آنان که صورت‌ازلی باغ بهشت را از قالی‌های ما، از تلاوت جوهر یافته کاشی‌های ما، و از پهنه‌ی خواست‌های قومی ما و از فعلیت ما زودده بودند.

"هرتنی ز آنان برسکوی در نشسته تر" تجربه‌های بعدی در کار نیما، و آنان که از روداوهر گوشه‌آبی برداشتند به نتایج شعری ناب نایل شد. چنانکه در جهان سوم، ایران همچنان چون جهان قدیم، صاحب جنبش شعری خاصه و عظیمی شده است. برابر با جنبش‌های شعری امریکا لاتین و یونان و... اما نه دیگر آرمان یاب آن بینش وحدت دهنده‌ی ازلی، بل فرو رفته در تکثراتی که گاه می‌کوشد جامعه و مفهوم خلجان پذیر آن - جایگزین شد بر حضر تا لجمع - در آن راهی فورانی بیاید.

قرن دوازدهم و سیزدهم هجری را در ایران، به دوره‌های انحطاط معروف کرده‌اند، حال آنکه دوره‌هاییست بسیار جوشنده و نتایج آن تلاش‌ها در قرن چهاردهم، مسیر یافته است.

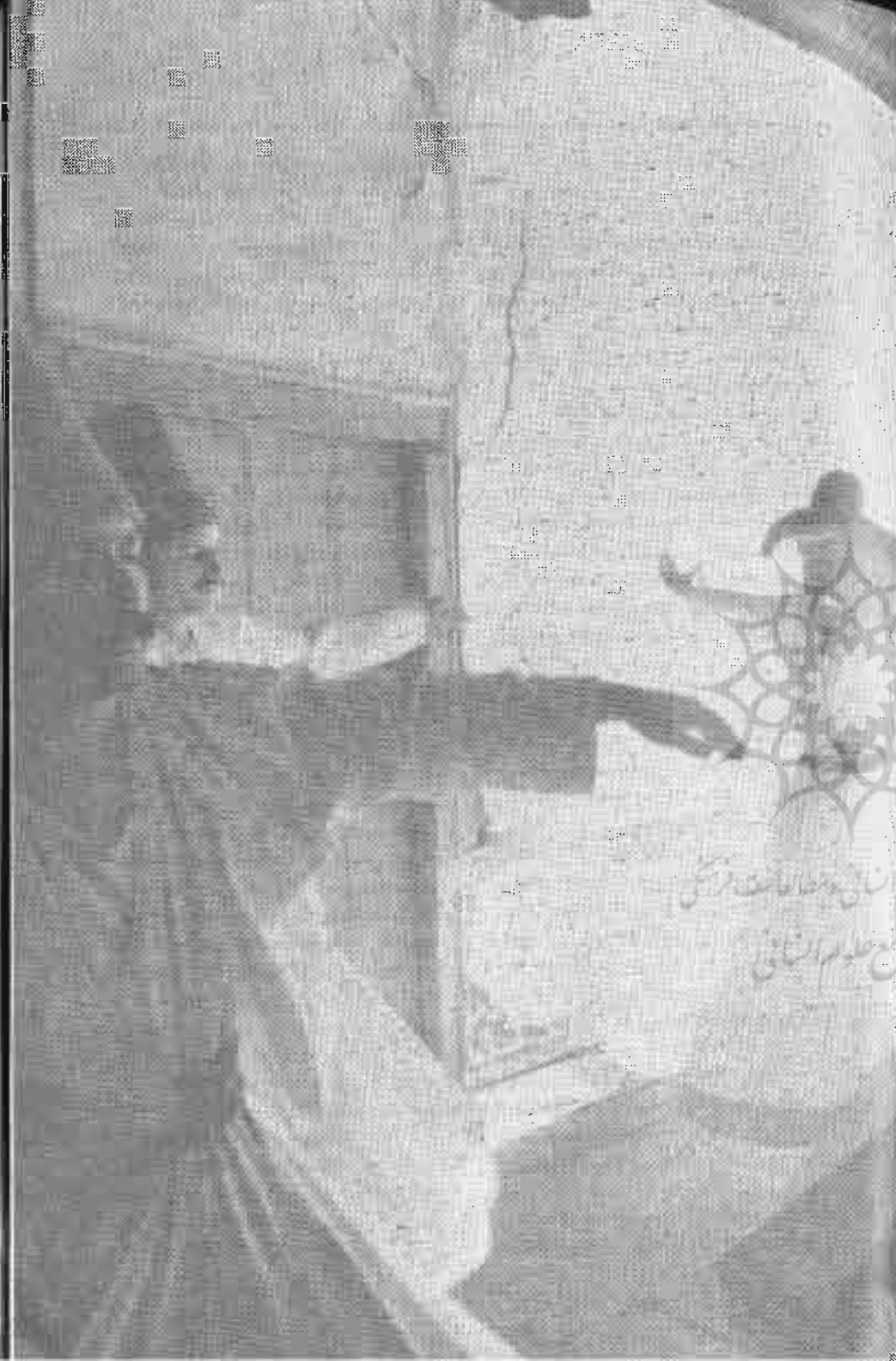
با شرکت هند شرقی و نفوذ از هندوستان، آمدن برادران شرقی در قرن شانزدهم میلادی، و گذشتن هزاره - بی از تمدن اسلامی، آن عارضه‌ی معروف شرق و غرب پا می‌گیرد. گرچه آن شاه صفوی بر جای سفیران فرنگ خاک میریخت تا به مرز، که سرزمین مقدس شیعی نیالاید. اما به چندی بعد، موج جدید روشنفکری ناراضی از نظام ستمگر شده و ناتوان زمین سالاری در نگرشی به ناگاه میبوهت شده بر نظام ابزار ساز غرب، کار برد رفاهی فعلیت اشیاء را بر سلوک اندیشه‌ی مدار یافته‌ی انسانی جایگزین خواست. این خیرگی رامی‌شود

در تعمیر جهتی در سلسله داستان سرایی‌های دوران اسلامی دید توجه به اسطوره‌های شرقی شده‌ی نحله‌های اشرافی که همواره به شرق مادر نظر داشته‌اند و گریختگان زرتشتی به هند افسانه‌یی، بعد توجه مفتون به غرب در جریان یک شیوه‌ی داستان‌های عاشقانه - عارفانه بازتاب می‌یابد. تا قرن دهم - و پایان هزاره‌ی اسلامی، هیبوط آدمی در غرب، در محیط تاریکی است و سلوک او به سوی شرق روشن، محل طلوع خورشید، و عشق مجازی به ظریف چهره‌یی از بانوان ملوک شرق است. از قرن یازدهم به بعد، این جهت با همان استخوان بندی به تقریب معکوس می‌شود. این بار، شاهزاده در شرق متولد شده، و نظریه سوی چهره‌ی روشن و پریده رنگ با نوبی غربی دارد. نمونه‌ی مشخص این داستان متعکس، سمک عیار است در قرن پنجم هجری، و امیر ارسلان است در قرن سیزدهم، و صف حالات و موقعیت شیخ صنعان یا سمان در عشق دختر ترسا، موضوعی می‌شود رایج در نگارگری قرن دوازدهم و سیزدهم که به واقع کنایه ایست دووجهی از جهت زمانه بر غرب بر و سوسه.

آن اندیشه مثالی تربیعی باغ بهشت و همه‌ی آرمان‌های مرجوعی، یکباره متهم بر توقف روابط طبقاتی می‌شود. این شایعه دگرگونی ناسامان کننده‌یی در روال خلاقیت فرهنگی ایران پدید آورد. گرچه این نقادی بر خود، و بی اعتبار کردن ارزش‌های فرهنگی وحدت دهنده در آغاز به عنوان راهیایی ضرور چاره‌ها انجام می‌شد و ضرورت تحول هر جوششی را جوانه می‌کرد. اما پذیرش الگویی و نه سازوار غرب، پذیرش ضوابط کالایی و رهایی فردی و تراژدی فردی، از غرب، گاه به چون وحی منزل و تنها

راه چاره راه داد که ضوابط جمعی - تمایل داشته به صافی شدن و آیین شدن - در عرصه‌ی اندیشه‌های فردی و خصوصی متکی به منافع و نیازهای خصوصی، فراموش شود. و اراده‌ی معطوف به قدرت جایگزین اراده‌ی معطوف به متعالی شدن شود. به این شکل است که هنر با ضوابط الگویی از غرب، با ضوابط انتخابی فردی و نا - توان از تبدیل ضوابط انتخابی به نهادهای فرهنگی پذیرفته از برای جمع، کار برد اصولی خود را به عنوان نگه دارنده، از دست میدهد و تبدیل به جدال دایمی سلیقه‌ها می‌شود. بی آن که اعتباری درونی از ضرورت اسطوره شده‌ی خواست‌های سلوک شده‌ی جمعی داشته باشد. بکل مفهوم ضرورت در نظرات و سلاطین فردی کم شد.

این دل‌کندن هراس شده از جا - معیت آیین‌ها، و رجوع به روان فردی به جای روح لایق وصول به نور و اشتیاق داشته به جمع الجمع توجه سرخورده به نیازهای فردی، و تراژدی شدن فردیت از سویی نهیلیسم دوران فترت را بر می‌نهد، از سوی دیگر اشتیاق حماسی روشنگران را به انسان گرایی. ازین اشتیاق است که در دو قرن اخیر طبیعت و مصایب انسان، مرجوع بی - انقطاع خلاقیت‌های فرهنگی می‌شود. بازگشت ادبی در قرن سیزدهم آشتی است با نفس طبیعت، و دوره‌ی انقلاب ادبی و پس از آن، شورشی است از برای یافتن موقعیت اجتماعی انسان. میرزاده عشقی و نیما بر این اشتیاق نگران، جامعیت و مسیری اسطس یافته می‌دهند، اما هنرهای تصویری مان به سنگلاخی بیشتر روند می‌یابد. با سفر محمد زمان نقاش به فرنگ، که خود شیخ صنعانی میشود، عاشق ترسایی تا اقصی دست جهان

پیشکامه نانی و عیالات درنگ
بیتال و علم انسانی

غرب، تأثیرات واقع نگار غربی در نگارگری ایران راه می یابد. تک نگاری و تک چهره بردازی با طرح توانای رضا عباسی سنت می گیرد. سایه و موجودیت مادی افراد مشخص مادی، در وضعیت نگاری پیراسته بی، معمول می شود.

دیوارنگاری دوره ی شاه عباس اول، با مکتب شیراز دوره ی زندگی تعلق می شود. مکتب فتحعلیشاهی که راهبردی تنظیم یافته به سوی حضور مادی پیگیره هاست، بوجود می آید و تضاد حضوری فایق با فضایی از اسرار تیره و ناتوان شده.

تعلیق حضورهای برخود فریفته در نظمی هندسی از مکتب شیراز، بافتی متلاو و مادی بر می سازد، که وضعیت نگار پنهان منظر کلی زمان خودست چه در پرده هایی از امیران، و چه در پرده هایی از طرب انگیزان، این رنگهای زنده از زرد نارنجی در متن رنگهای تیره ی پخته و گرم به تزیینی هندسی جزء نگار می رسد، که تنها در چهره حضور سایه را می پذیرد. سایه بی اما کمک کننده به شبیه نگاری، نه به مفهوم مقاومت جرم متکاثف در تابش نور.

مهر علی، میرزا بابا، محمدصادق و برخی نقاشان شناخته ناشده با رنگ و روغن و بوم و بر حسب ضرورت خشونت قلم مو و رنگ روغن، و بوم وسیع، یک جزء کوچک فردی را در نگارگری قدیم به وسعت تزیین می کرده اند - گویی گوشه بی از کتاب نگاری قدیم، در کارهای اینان وسعت گرفته است و منظری این چنین خودنما و عرضه کننده یافته است. کلیتی که با دیدی کودگانه به تلالوی شیعی حضورها توجه میکند، و ترکیبی هرق از اشیاء می بردازد. برتفاخر تزیینی شخصیتی - هستی بی - که غرق در تضادها، فارغ است از آن.

اما در تجربیات دگرگون کننده ی سنت نقاشی، در این دوران و کمی بعد از آن دو اثرست که موجودیتی بسیار پیشرو دارند. پیش از آنکه نظرات دگرگون کننده ی پست امپرسیونیست ها، و کوبیست ها، در اروپا بر آید، این دودر مسیری خود به خودی از پشتوانه ی فرهنگی بینش نگارگری ایران بر آمده اند.

یکی پرده ی ایاز و عذرا است. کار صنیع الملک که بنظر کاری نیم تمام گذارده می آید - لکن هر آنچه مانده رسایی آزاد ترکیبست، برداز ساده ی چهره، قدرت مسطح رنگ، اندام های یکی شده، جهشی است دیگرگونه در بدست آوری ترکیب مجرد سطوح و ارتباط موضوعی نقشینه ها، یعنی وحدت عاشقانه موضوع وحدت سطحی رنگ و تداخل مجرد بطن های برداز نشده را یافته است.

دیگر تابلوی استسناخست، شدت ترکیبی سایه روشن، در این پرده جهش اساسی به سوی دست یافتن به قدرت تصویری - بیانی سایه هاست. تراش گویای سایه ها، محاسبه ی فنی برش منبع نور بر اندام ها واقعیت نگاری تشدید شده ی از فضا های موجود زمان مولف بدست می دهد، قدرت سطح یافته ی سایه ها، و شدت انگیزته ی منبع نور، " ژرژ دولا تور" را بیاد می آورد و فضانگاری "مونچ" را از سوی هم، مرحله ی متوازن شده ی راکوبیسم فرانسه را البته است که این تابلو بسی بیشتر از طرح آن مکتب خلق شده است.

مئا سفانه این شیوه، بعدها، نمونه ی قابل دیگری نیافت و به عنوان تفتن فردی نقاش بجا ماند، که محمود خان صبا، خود صاحب ذوقی متفنن بود.

ازین پس است که نگارگری ایران دگرگونی های منشعب شونده می یابد.

شناخت خاصه از پرسپکتیو، برداز قلمزنان قلمدان ها و جلد روغنی ها، دستمایه ی صنیع الملک میشود که چهره برداز یست خاصه، و کارهای او مینیاتور واقعیتست. مینیاتور را اگر، ریزه نگاری تعبیر کنم. چهره ها از ورای ظرافت طرح و تراکم نقطه های خاص برداز بروز می کند. شخصیت ها به واقعیتی فراشونده و خصلت یافته می رسند. نمونه های معمولی آن در روزنامه و قایع اتفاقیه رواج عام یافت و بعدها در چهره نگاری خود فنی شایع شد. به ویژه از طریق شاگردان مدرسه صنیع الملک، کسه خویشاوندش کمال الملک از آن بر آمد.

میتوان بر آن بود که طراحی و کارهای این هنرمند بزرگ قبل از سفر فرنگ بسی خلاق تر و روال داشته تر است. تا به کارهایی که از پس سفر، و تأثیر روبنس و رافائیل به ثمر رسانده، هر چند که تالار آئینه ی کمال الملک شهرتی یافته، و اعجاب نظر می انگیزد. اما کار سرداب ازین استاد، وجهی قابل عطفست از نقاشی ایران در آن دوره، که رنگ از طریق واقع نگاری سیالیت فراشونده یا بقول ابن سینا، زانسوتری یافته است. سادگی صریح دید، محدودیت رنگهای ترکیبی متقارن، بعدی پناهگیر و سکوتی متفکر برآورده است. در فضا های ویژه کمال الملک حتی در تابلوی گربه و ماهی این سکوت پاس داشته موج می زند. و از اختصاصات اندیشه ی نگارگری کمال الملک است.

در واقع کمال الملک جوینده ی لحظه های نور است. راهبویی به سوی وصول به نور، در کار او به نحوی مادی تجربه میشود. اگر در نقاشی قدیم ایران نور پویای مادی بود. اینجانور ایستای مادی است. نور سکوت، نور توقف. در تابلوی سرداب این اندیشه

تصویری صریح و وسعت دهنده یافته است. به تجردی رسیده است که قدمی دیگر پس آن، به تجرد نگاری اندیشه می رسد. اما آن زمان گونه بی ذهنیت "دراما" و واقعه نگاری نمایشی بر هنر تصویری خواسته میشده که راه به تجرد گرای بی نمی داده است. از سوی فاجعه بردازی نمایشی در شبیه خوانی و شبیه بردازی و تعزیه گردانی، شکل دقیق به خود بگیرد. شبیه خوانان و شبیه بردازان و معین البکاها، با برنامه ریزی های سالانه با ممارست های مهذب شده بی، به ترکیب های نمایشی خاصی که هماهنگ بوده است، با ذهنیت نمادگرایی شیعی، دست می یابند. و تکیه دولت مرکز مهم فرهنگی این نمایش مذهبی بوده است فاجعه بردازی حماسی ضوابطی بعد یافته از جوهر تلاش های تاریخ از برای عدالتی برهیز کار بر طبقات می یابد، و دست آوری آن نعمت وعده شده، آن باغ ازلی شکوفنده بر آدم. بی دلیل نیست که فرهنگ مثلی شیعی، تمثیل شهادت را در هاوییه ی برهوت و تف زده ی کربلا بر می گیرد، و شهیدانش را آنچه خود توانسته غسل دهد، در قالی - این فشردگی منادهای باغ بهشت - می پیچد آیین قالی شوران را با چنان شوری به خشم و حرص رسیده، در مشهد اردها ل زنده نگه می دارد. این تقابل نمادی شده ی بیابان گرم ازده و سترون کویر، باخنکای باغ شده و متشعشع از نقش گرم قالی های مان، مفهوم دهنده لای تنازع و هدف شهادت هاست، و شور خواست ها، از مانی مزدک، حسین و حلاج تا صور اسرافیل و ثقه الاسلام. در چهاردهمین سده ی هجری، از چهارده معصوم تا چهارده قرن، اکنون گویی ما در قرآن اعظم ادواری هستم که بر تمام تاریخ خود ایستاده ایم. ادامه دارد

چون "ادبیات را مجازا"، مترادف "ادبیات انگلیسی" ساخت. گسترش تحصیل رسمی آفریقاییان که بیشتر از طریق مدارس انگلیسی زبان بود بر این روند افزوده شد.

اما همیشه "ضد جریانی" هم وجود دارد، قصه‌ها و شعرها، بازتاب حوادث بزرگ و واکنش‌های شخصی هستند. "نغمه‌های آزادی" در راه مبارزه به سوی جامعه‌یی غیر نژادگرا سروده می‌شوند و نویسندگان با شرکت در مبارزات سیاسی به تبعید تن در می‌دهند.

از آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰، در فعالیت فرهنگی جامعه‌ی سیاه، موج تازه‌یی رخ نمود، این فعالیت، بخشی از انگیزه‌ی احیای سیاستی است که از طریق "جنبش هوشیاری سیاهان" تحقق یافته است. هدف این جنبش سیاسی ریشه‌دار - علی‌رغم گسترش قوانین "آپارتاید" و همه‌ی شکل‌های فشار و تبعیض سیاسی و اقتصادی - تأیید مجدد هویت و شان انسان سیاه است. گرچه همه‌ی هنرمندان منفرد، که درگیر این اوضاع هستند، بر هدف‌ها و آرمان‌های "جنبش هوشیاری سیاهان" صحه نمی‌گذارند، اما انفجار اخیر فعالیت هنری در جامعه‌ی سیاه، آرزوی همگانی را برای آزادی سیاهان به دنبال دارد. شعر و نمایش، حوزه‌های اصلی وقوع این انفجار است، و این دو اغلب آمیخته با "نمایش"، شعرو موسیقی، در نمایش‌های رسانه‌یی مختلط، ترکیب شده‌اند.

هنر پیشین سیاه به بیان تاسف و اعتراض علیه بیداد سفید پوستان تمایل داشت، حال آنکه آثار جدید طالب خشم و اراده‌ی سیاهان برای پدید آوردن دگرگونی است:

منم آزادی بخش
هیچ سفید پوستی نمی‌تواند منجی‌ام باشد.
سیاه پوست، فقط خود می‌تواند
خویشتن را آزاد کند.

شعر سوگوارانه به شعر آزادی خواهانه، که ستم دیدگی سیاهان را تصدیق می‌کند، ولی آن را نمی‌پذیرد راه می‌گشاید و هم چنین اعلام می‌کند که علی‌رغم تلاش حکومت برای تقسیم جامعه‌ی سیاه، از طریق گروه‌بندی نژادی و وابستگی اجباری قبیله‌یی و دایمی ساختن قانون سفید پوستان، قدرت سیاهان باید با اتحاد سیاهان بدست آید.

"جنبش هوشیاری سیاهان" در سال‌های اخیر، بیشتر، از طریق تشکیلات رهبری خود، و "انجمن خلق سیاه" و "سازمان دانشجویان آفریقای جنوبی، مقابل‌هی سختی‌رادر برابر دولت جدایی طلب آفریقای جنوبی در پیش گرفته است. از این رو، تعجب آور نیست که دولت - چه از طریق پلیس (که معمولاً با مخالفان "آپارتاید" به جدال بر می‌خیزد و آنان را به بازداشت و بازجویی و شکنجه تهدید میکند) و چه از طریق دادگاه‌ها (که میتوانند مخالفان حکومت را محکوم کنند) - علیه "جنبش هوشیاری سیاهان" به شدت عمل دست زده است. "احکام توقیف" بسیاری از جوانان سیاه مبارز را ساکت و مقید ساخته است. فرض از این احکام این است که آن دسته از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را - که امکان فعالیت قانونی در آنها هست - کاهش‌دهنده.

قاتر سیاه درستیز با استعمار

برگردان: وازریک درساهاکیان

برای سیاهپوستان آفریقای جنوبی که زمانی دراز زیر سلطه‌ی سفید پوستان و قوانین "آپارتاید"، فشار فکری و جسمی ناگواری را تحمل کرده‌اند، بیان درد، ترس، امید و اراده، از طریق موسیقی، شعر، رقص و ادبیات، همیشه اهمیت ویژه‌یی داشته است.

پس از آنکه حقوق سیاسی، سیاه پوستان را به فراموشی سپرد و فعالیت سیاسی - شان ممنوع شد، یکی از شکل‌های انگشت شمار اعتراض و اظهار وجودی که برای سیاه پوستان باقی ماند، فرهنگ بود.

فرهنگ در جامعه‌ی سنتی آفریقا به شکل ترانه، رقص، نمایش و نقالی، فقط گونه‌یی سرگرمی یا وسیله‌یی برای اتلاف اوقات فراغت نیست، بلکه با جایگزینی در چار - چوب زندگی اجتماعی و سیاسی، نقش مهمی در شعایر و جشن‌ها و آموزش ایفا می‌کند. با این همه فرهنگ سنتی آفریقای جنوبی با تسلط سفید پوستان بر محدوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیان فراوان دید و تحریف شد.

با از هم پاشیده شدن جوامع آفریقای، به خاطر تقاضای کار در مزارع و شهرها، سنت‌های فرهنگی لطمه‌ی بسیار دیدند. برخی از این سنت‌ها با شرایط سخت کار و زندگی در حومه‌های فقیر نشین خاص سیاهان وفق یافتند و زنده ماندند.

شمار دیگر از سنت‌ها - که تعداداً برای عرضه به تماشاگران سفید پوست حفظ می‌شدند - دیگرگون گشتند، از آن جمله "رقص‌های قبیله‌یی" که در بروشورهای ویژه‌ی جهانگردان نشان داده میشوند را میتوان نام برد. فرهنگ اروپایی که از واردات سفید پوستان بود، تاثیر خود را به جای گذاشت. افزایش کلام نوشته و چاپ شده و هنرمند منفرد برای شیوه‌ی شفاهی و همگانی آفریقای زبانبار بود،

تنی چند از اعضای گروه‌های تاتری سیاهان در شمار کسانی هستند که به این طریق، مورد پیگرد و آزار قرار گرفته‌اند. هم اکنون چهار جوان سیاه پوست، به خاطر اتهاماتی که، به طور کلی یا جزئی، به فعالیت های تاتری شان مربوط میشود، تحت محاکمه‌اند. گروه‌هایی که بایاری این چهارتن بنیان یافته بودند، از هم پاشیده‌اند، و گروه‌های دیگری که ممکن بود جای آنان را بگیرند، مرعوب و وحشت زده شده‌اند.

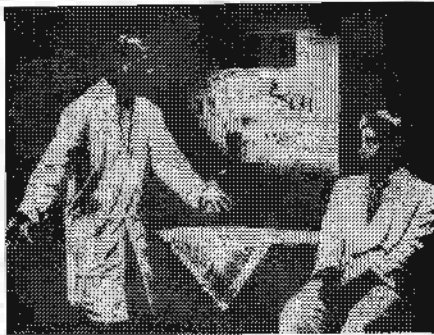
آثار نمایشنامه نویسان و شاعران سیاه به وسیلهی صاحب منصبان سفیدپوستی که کمترین علاقه‌یی به هنر ندارند، توقیف و سانسور شده‌است. با اضافه شدن این حملات سیاسی به دشواری‌های عدیده‌یی که قبلاً "دامنگیر تاتر سیاهان بود، عجیب به نظر می‌رسد که هنوز گروه‌هایی قادر به فعالیت هستند.

در آفریقای جنوبی تاتر حرفه‌یی و مدرسه‌ی تاتر برای سیاه پوستان وجود ندارد. مراکز شهری و تاترهای تجارتنی، تحت نظر "فعالیت ناحیه‌یی گروه‌ها"، به سفید پوستان اختصاص داده شده است. سیاهان تنها با کسب اجازه‌ی ویژه می‌توانند به عنوان بازیگر یا تماشاگر به سالن‌های تاتر یا بگذارند.

نمایشگران حرفه‌یی سیاه (خوانندگان و رقصندگان) اغلب از طریق کلوب های شبانه و گروه‌های هم‌واز می‌توانند به تاترهای سفید پوستان راه یابند. آنان می‌توانند در "شو"هایی که فقط به وسیله‌ی سیاه پوستان اجرا میشود، شرکت کنند، (موزیکال های موفق "م باتا" و "کوازولا" از این نمونه‌اند)، اما این "شو"ها با مدیریت سفید پوستان و برای تماشاگران سفید بر صحنه می‌آیند و اگر چه این مدیران سفید ادعای صحت و سندیت این برنامه‌ها را دارند، ولی از طریق نمایش انعام برهنه‌ی رقصندگان شرمسار، وسایل عیش و نوش جهانگردان را فراهم می‌آورند. و با اجرای این برنامه‌ها در خارج از کشور، قصد "فروش" آپارتمان را دارند. این همه در خدمت آرایه‌ی تصویر خوشنمایی از آفریقای جنوبی سیاه است. اجرای ویژه‌ی آخرین "موزیکال تمام - آفریقای" ایبی تومی "برای غیر سفید پوستان" ژوهانسبورگ در اوایل سال شاهده‌ی است بر این مدعا که جامعه‌ی سیاه در داخل آفریقای جنوبی از اهمیت بسیار ناچیزی برخوردار است، چون حتی با کسب اجازه‌ی ویژه نیز اکثر سیاه پوستان استطاعت پرداخت بهای بلیت ویژه‌ی سفیدپوستان را نداشتند.

بدین سان، بازیگران و کارگردانان و موسیقی دانان سیاه، و دیگر سیاهانی که در تاتر فعالیت میکنند (نه فقط "غیر سفیدها" بلکه آفریقاییان، هندوان یا رنگین پوستان)، به نواحی خودشان محدود شده‌اند. تشکیل گروه‌های غیر حرفه‌ای چند نژادی ممنوع نیست، اما از بافت آیین نامه بر می‌آید که مانع تشکیل چنین گروه‌هایی است. مثلاً "در" دوربان "آفریقاییان اجازه‌ی ورود به برخی تالارهای اجتماعی اجازه شده به وسیله‌ی گروه‌های نمایشی هندوان را ندارند، هنگامی که "بازیگران مار" از حومه‌ی نیوبرایتون "نمایشنامه‌یی غیر آفریقایی را به" ناحیه‌ی گروه رنگین پوست "بردند، درخواست کارگردان برای کسب اجازه از سوی مقامات رد شد.

حتی در جایی که این گونه محدودیت‌ها اعمال نمی‌شود باز هم گروه‌های تاتری سیاهان با موانع و آزار بسیار روبرو میشوند. گذشته از اینکه غیر از تالارهای محلی YMCA و مراکز اجتماع، هیچ سالن تاتری دیگری وجود ندارد، وسایل اجرا

نیز معمولاً به پروژکتور و میکروفن محدود میشود. به ندرت میتوان برای صحنه گردان فضایی یافت، و امکانات پشت صحنه هم کاملاً در اختیار گروه نیست، چون اصولاً چنین امکاناتی وجود ندارد. به علاوه، تالارها معمولاً فقط به مدت یک هفته به اجرای یک نمایشنامه اختصاص می یابد. جلسه های تمرین را باید یا درخانه بازیگران که بیشتر شبیه خانه های پیش ساخته انگلیسی و با گنجایشی در حدود هفت تا هشت نفر هستند - یا در هوای آزاد بر پا کرد. گروه "تاتر کیپ فلاتز" در گاراژ کارگردان تمرین می کرد.

دست آخر درآمد اجرای هر نمایشنامه صرف هزینه ی آن میشود. نمایشی هر چند موفق، به دشواری می تواند بیش از یک هفته روی صحنه بماند چون به احتمال زیاد، تالار برای اجراهای دیگر ذخیره شده است. بدین ترتیب بازیگران مجبورند شغل دیگری نیز داشته باشند، زیرا درآمدی که از تاتر بدست می آید به هیچ وجه جوابگوی مخارج زندگی شان نیست. همه ی این مسایل بدین معناست که تنها چند سازمان دائمی، آن هم در مقیاسی نسبتاً کوچک وجود دارد. گروه ها بیشتر مایلند به گردکارگردانی خاص جمع شوند، نمایشنامه یی را اجرا کنند و سپس پراکنده شوند. ایجاد ارتباط میان افراد مشکل است، زیرا تعداد کمی از خانه های سیاهان مجهز به تلفن است، وحشیگری، دزدی و خشونت های گاه به گاه محلات سیاه پوست - نشین، لطمه ی بسیاری به آثار تاتری می زند و عده ی تماشاگران را کاهش میدهد. نگرانی دیگر آفریقاییان، مخاطره ی دائمی بازداشت دل به خواه، به بهانه ی قانون عبور و مرور است.

علی رغم همه ی دشواری ها، گروه های تاتر سیاهان تشکیل شده اند، و در برخی موارد باقی مانده اند. امروز، در همه ی شهرهای اصلی، شرکت های کوچکی برای تماشاگران مشتاق آثار نمایشی، برنامه های تاتری اجرا میکنند. در میان مشهورترین این گروه ها "بازیگران مار" از محله ی سیاه پوست نشین، نیویورک در "پرت الیزابت" - که جان کانی و وینستون نتشونا پیش از آنکه به کمک آنتول فوگارد نمایش "سیزوه بانسی مرده است" را به اروپا و آمریکا ببرند، چند نمایشنامه در آن جا اجرا کرده بودند. گذشته از این میتوان از "کارگاه ۷۱"، "بازیگران ققنوس" در ژوهانسبورگ و گروه "تاتر کیپ فلاتز" را نام برد. گروه اخیر مرکب از تنی چند از دانشجویان سابق رنگین پوست به رهبری نویسنده یی به نام آدام اسمال است. نمایشنامه هایی که به وسیله ی این گروه ها اجرا میشود بیشتر به "کمدی های حومه یی" یا نمایش های برگرفته از زندگی واقعی، با شخصیت ها و موقعیت های آشنا به نواحی سیاه پوست نشین می پردازند. قانون "آپارتاید" از طریق مقررات کارو شیوه ی اسکان مردم، زندگی خانوادگی را از هم می پاشد و نا امنی حادی در میان آفریقاییان ایجاد میکند. و این، حقیقتی است که در طرح بسیاری از نمایشنامه های سیاهان مطرح میشود. علاوه بر این، موقعیت های تراژیک و در عین حال مضحک، که قوانین حکومتی بارها سبب بروز آنها شده است درنمایه ی مؤثرتری برای این گونه نمایش هاست. بعضی گروه ها شکل، "درام - کمدی - موسیقی" خودشان را که به "موزیکال های سووتو" مشهورند - و تأکیدشان صرفاً بر سرگرمی است - گسترش داده اند، گروه هایی که سفید پوستان در تولید و اداره و اجرای آن ها شرکت دارند بیشتر از گروه های دیگر بقا یافته اند، چون آسان تر از دیگران قادر به کسب اجازه هستند، و مجاز به استفاده از امکاناتی هستند که شامل قوانین تبعیض نژادی نیست، بدین

ترتیب با جذب تماشاگران سفید درآمد بیشتری کسب میکنند. تاتر کوچک دانشگاه "ویت واترزاند" از این گونه است، به طور کلی گروه های سیاه بوستان از کرایه ی تالار گرفته تا سایر مسایل - درگیر مشکلات زیادی هستند، و هر چه نمایشنامه های شان سیاسی تر و واقع گویانه تر باشد، انتظار مزاحمت های بیشتری را از سوی پلیس امنیتی دارند.

گروه های تاتر سیاهی که بیشتر از سایر گروه ها به مسایل سیاسی پرداخته اند به دنبال آزار و شکنجه های نظام یافته، از هم پاشیده اند، سه گروه "شورای تاتر ناتال"، "تاتر تجربی خلق" و، "انجمن موسیقی، نمایش، هنر و ادبیات، دیگر وجود ندارند. پلیس رهبران این گروه ها را بازداشت کرده، و در مواردی به خاطر اتهامات سیاسی، آنان را به پای میز محاکمه کشانده است اعضای این گروه نیز متفرق شده اند.

در "نشریه ی سیاه، ۱۹۷۳" به سردبیری شاعری به نام "پاسکال گوالا" درباره ی این گروه های آزادی خواه چنین می نویسد:

"درام سیاه" سلاحی آزادی بخش است و در صدد در هم شکستن فشار روانی یی است که پای انسان سیاه پوست را به بند کشیده است. به گمان آنها "درام سیاه" پیوسته و وابسته "به تجربی و وضعی است. و از طریق تفسیر، گزارش، و بازتاب بر آن است تا انسان سیاه پوست را بیشتر به ارزیابی خوشبینانه ی خود وادارند. اساساً "درام سیاه، تنها راه حل موجود برای "مسأله ی سفید" را نیز ارایه خواهد داد - که همانا "هوشیاری سیاهان" است. سیاه پوست در "درام سیاه" وابسته به آزادی و در جستجوی شان و اعتماد به نفس خویش است.

گروه های تاتری تا کنون به اقتباس معیارهای اروپایی تمایل داشته اند. آن ها هم مانند گروه های غیر حرفه یی، نمایشنامه های خوش ساخت و خوش نامی را برگزیدند که حاوی بسیاری از نقش های اصلی و فرعی بود، ولی سبک نمایشی آن ها از درک تماشاگر محلی دور بود. در حال حاضر، آن ها خود به نوشتن پرداخته اند و می کوشند تا با گسترش سبک بهبود روش کارشان اعتماد و اراده ی بیشتری القاء کنند.

"نشریه ی سیاه، ۱۹۷۲" نوشت:

گروه های تاتری در حال دور شدن از تاتر "سنتی" شگسپیری، که سال ها صحنه را به خود اختصاص داده بود، هستند. از بطن تاتری که در باره ی بیماری ها و محنت های آن ها سخن می گفت، تاتری سر بر آورده است که با سیاه بوستان از راه ها و وسیله های سخن می گوید که خلق سیاه می تواند از آن ها برای دگرگون ساختن وضع موجود استفاده کند. از تاترند و به شگایت نو میدانه، تاتر عزم و اراده سر بر آورده است - تاتری که اعتماد به نفس می آموزد، و آگاهی تازه یی به دست می دهند.

این تحول در مورد گروه "شورای تاتر ناتال" به وضوح دیده می شود. هدف از تشکیل این "شورا" - که در ۱۹۶۹، از دانشجویان کالج دانشگاهی مخصوص هندوان ناتال شکل گرفت - نخست تشکیل سازمانی بود برای پوشش گروه های گوناگون تاتر سیاهان که به گروهی اجرا کننده ی متکی به خود، تبدیل شد. در این گروه نقش ها به صورت حرفه یی تعیین نمی شدند، بلکه هر کس در صوت لزوم، کارهای اجرایی کارگرانی و ایفای نقش را بر عهده می گرفت. بنیان گذاران و سازمان دهندگان

اصلی آن "سانس کوپر"، "خانم سام مودلی"، و شوهرش "استرینی مودلی"، از اعضای فعال "جنبش هوشیاری سیاهان" بودند.

"شورای تأثیر ناتال" قوام گرفت و به سازمانی نیرومند و نسبتاً "استوار بدل شد، این گروه قادر به اجرای برنامه‌هایی کامل همراه با موسیقی و نورپردازی و نمایش فیلم بود. تعهدات اولیه‌ی گروه، نمایشنامه‌های تثبیت شده‌ی اروپایی چون "سرایدار" هارولد پینتر، و "با خشم به گذشته بنگر" "آزبرن" بود. سپس اعضای گروه به تدریج شروع به وسعت بخشیدن به میدان دید خود پرداختند. شورای تأثیر ناتال سال ۱۹۷۱، با اجرای نمایشنامه‌ی مشهور "آنتیگون" اثر "ژان آنوی" که به بررسی خوردهای اخلاقی زندگی در فرانسه‌ی اشغال شده می‌پردازد با صحنه‌ی سیاسی آفریقای جنوبی درگیر شد.

در اقتباس آزاد "شورای تأثیر ناتال"، که "آنتیگون ۷۱" نام گرفت، با مقدمه‌ی سخت و خشن به تقلید از مراسم اعدام، و یک قطعه فیلم خبری از مشکل مسکن در حومه‌های پست سیاهان، و گروه هم‌اوازان زنان سیاه پوست، نوعی زمینه‌ی قوی آفریقایی جنوبی به مفهوم مقاومت در برابر دولت بیدادگر بخشید و موضوع نمایش به مواجهه‌ی سیاهان با "آپارتاید" بدل گشت. منتقد روزنامه‌ی "دیلی نیوز" شهر "دوربان" در شماره‌ی ۸ ژوئیه ۱۹۷۱ نوشت:

"آنتیگون ۷۱" چنان کیفی خواست و وحشیانه‌ی از نظام سیاسی آفریقای جنوبی امروز است، که واکنش غریزی من نسبت به آن هراس و گیجی بود و واکنش دیگرم انتظار سر رسیدن پلیس سیاسی.

با آنکه پلیس آن شب نیامد، ولی مدتی بعد، در اجرایی به نفع فراخوانندگان به محاکمه‌ی سیاسی اعضای "جنبش اتحاد" که در "ماریتسبورگ" بر صحنه می‌آمد، دو تن از تماشاگران سفید پوست که به اعتقاد بازیگران از همدستان پلیس سیاسی بودند یک بمب دودزا در تالار منفجر کردند. بعد از این جریان پلیس فیلم خبری مورد استفاده در نمایش را مصادره کرد.

تأثیر نمایشنامه - که یکی از صریح‌ترین موضوع‌های سیاسی بی‌است که در آفریقای جنوبی دیده شد - فوق‌العاده بود، به خصوص هنگامی که "شورای تأثیر ناتال" طی مسافرتی، آن را از "ناتال" بیرون برد و اغلب برای تماشاگرانی نمایش داد که پیش از آن هیچ تجربه‌ی تأثیری نداشتند. این گونه تماشاگران، نمایشنامه را - که وابستگی عمیق سیاسی بازیگری شان داشت - شدیداً "تحسین کردند. پس از چندی "شورای تأثیر ناتال" تا حدی به دلیل نیازی که در حومه‌های فقیرنشین و "گتو"های سیاهان به چشم می‌خورد و تا حدی به دلیل درگیری در چند مورد هتک آبرو، به هنگام کسب اجازه‌ی اجرای نمایش برای تماشاگران "چند نژادی"، تصمیم گرفت که به گروهی "تمام - سیاه" تبدیل گردد. بیانیه‌ی گروه می‌گوید، "حالا ما متوجهیم که نقش "شورای تأثیر ناتال" فقط در جامعه‌ی سیاه خلاصه می‌شود، و تلاش مداوم سفید پوستان، تنها در خدمت خنثی کردن جدوجهد گروه خواهد بود." گروه "شورای تأثیر ناتال" از این پس تنها برای سیاهان نمایشنامه اجرا کرد.

این تصمیم - گرچه ظاهراً "باب طبع رویه‌ی "آپارتاید" در جهت افتراق نژادی است - ولی در واقع رد کلی ساخت نژادگرا و تسلطی بود که اکنون در آفریقای

جنوبی رواج دارد، و از سوی دیگر با هدف "جنبش هوشیاری سیاهان" برای افزایش مناعت طبع و اعتماد به نفس و قدرت خلق سیاه، به عنوان تهیه‌ی مقدمات آزادی تدریجی سیاهان به دست خودشان، از طریق سازمان دهی منابع و استراتژی لازم مطابقت دارد.

یکی از نخستین کارهایی که باید انجام میشد، از میان برداشتن فشار روحی و احساس ذلتی بود که با نژادگرایی سفید پوستان ایجاد شده بود. هنگامی که دانشجویان سیاه پوست پلاک‌هایی به شیوه‌ی "آپارتاید" - مانند: "ورود غیرسفید پوستان ممنوع" - را بر در اثنای هایشان می‌زدند، در واقع بر عدم قبول سیاهانی تأکید می‌ورزیدند که به هر طریق، وضع پست اجتماعی شان را پذیرفته بودند. چنین اشخاصی، همکاران به اصطلاح (رهبران سرزمین مادری "بانتو") خوانده می‌شدند. در روند جریان شرافت نفس و تجدید ادعای شأن انسانی و خلاقیت مردمی که مدت‌های مدید، تحت فشار نظام "آپارتاید" دگرگون شده بودند، اهمیت بسیاری به "درام سیاه" داده شده است. جنبش‌های آزادی بخش سیاهان در سایر مناطق نیز این روش را اقتباس کردند و در جشنواره‌ی تأثیر "شورای تأثیر ناتال" در ۱۹۷۲ - که گروه‌های تأثیری سرتاسر آفریقای جنوبی به آن دعوت شده بودند - این شورا نمایشنامه‌ی به نام "مرثیه برای برادر ایکس" اثر نمایشنامه نویس آمریکایی ویلیام ولینگتون مک کی را که اثری است در خدمت "قدرت سیاه" به صحنه برد. صحنه‌ی این نمایشنامه "گتو" است، و مستقیماً "حیطه‌ی واکنش‌های سیاسی را، که برای سیاهان ستم‌دیده آزاد است، از سکوت گرفته - که دلیلی بر پذیرفتن نظام حاکم است - تا مقاومت فعال، مورد بحث قرار می‌دهد. این اثر، از نظر شنونده، نمایشنامه‌ی است وحشیانه و پر از فریاد و جیغ و سروصدای زنگ (چکش و کاسه) از خارج صحنه که با استفاده از تصویر یک قفس، تجربه‌ی ذهنی زندگی سیاهان را به درستی ارایه می‌دهد.

"تأثیر کپی فلائز" در این جشنواره نمایشنامه‌ی از "آدام اسمال" کارگران گروه - را به نمایش گذاشت. گروه "بازیگران مار" نیز نمایشنامه‌ی به نام "کت" را ارایه داد. داستان این نمایشنامه بر پایه‌ی حادثه‌ی واقعی فرستادن یک زندانی سیاسی به جزیره‌ی "رابن" است که فقط کت خود را به عنوان یاد بود برای همسرش باقی می‌گذارد. "بازیگران مار" مدتی نوشته‌های خودشان، از جمله لال بازی بی به نام "نان جمعه در روز دوشنبه" در باره‌ی فقر حومه‌نشینان که چیزی جز نان بیات دستشان را نمی‌گیرد، به نمایش در می‌آوردند. جستجوی نان، از نظر یکی از منتقدان، به جستجوی "شان" بسط یافت و با بیانیه‌ی "ما تنها نیستیم" خاتمه پذیرفت.

ادامه دارد .