

MARAT / SADE / ARTAUD

نمایشپذیری (theatricality) و دیوانگی - دو موضوع نیر و مند تر تئاتر معاصر - به شیوه بی درخشان در نمایشنامه‌ی Peter Weiss (۱)، (به نام) The Persecution and Assassination of Marat in the Charenton Prison. اجرا گردید ، در هم

۱ - یادداشت : پیتروایس ، نمایشنامه نویس معاصر اروپایی ، متولد در آلمان ، در ۱۹۳۴ به سوئد کوچید و تاکنون هم در آنجا میزید . وایس نویسنده‌ی نمایشنامه‌ی بسیار بازی شده‌ی «تعقیب و قتل ژان پل مارا چنان که از سوی اعضای تیمارخانه‌ی شارنتن به رهبری‌ی مارکی دساد اجرا شد» میباشد. نمایشنامه‌ی معروف دیگرش «Die Ermittlung»

جوشیده اند . موضوع اجرایی ست نمایشی جلوی چشم تماشاگر های روی صحنه ؛
چشمانداز يك دیوانه خانه . واقعیت های تاریخی پشت نمایشنامه این است که در تیمار-
خانه ی دیوانگان ، درست بیرون پاریس ، که ساد یازده سال آخر عمر خود (۱۴-۱۸۰۳)
را به فرمان ناپلئون محبوس بود ، M. Coulmier ، مدیر تیمارخانه ، تدبیری روشنگر
اتخاذ نمود و به اعضای شارنتون اجازه داد که با تخشایی خیش اجراهایی نمایشی بر روی
صحنه بیاورند که به روی مردم پاریس گشاده بود . دانسته ایم که ساد چندین نمایشنامه
نوشته و اجرا کرده است (همه از دست رفته) ، و نمایشنامه ی وایس متظاها رانه چنان اجرایی
را باز میافریند . سال ۱۸۰۸ است و صحنه گرما به ی تیمارخانه که کفش سخت و زمخت
فرش شده است .

نمایشپذیرایی در نمایشنامه ی زیرکانه ی وایس به مفهومی شکفت امروزین نفوذ
میکند: بیشتر «مارا / ساد» (چنان که برای کوتاهی نامیده میشود) عبارت است از نمایشنامه -
در - نمایشنامه . در اجرای Peter Brook ، که در اوت ۱۹۶۴ گشایش یافت ، ساد
سالخورده ژولیده و سست (که نقش او را Patrick Magee به زیبایی ایفا میکند) به
آرامی در سوی چپ صحنه مینشیند - سخن رسان (با کمک يك همکار بیمار که در حد مدیر
صحنه و گوینده یی عمل میکند) ، نظارت کنان و اظهار نظر کنان . آقای کولمیه ، با لباس
رسمی و يك نوع حمایل افتخاری سرخ ، به همراه همسر و دخترش که لباسی زیبا به تن
دارند ، در تمام مدت اجرا (ی نمایشنامه) در سوی راست صحنه مینشینند . هم چنین به
میزانی سرشار نمایشپذیری به مفهومی سنت آمیزتر وجود دارد: توسل جستن موکد به
احساس از راه منظر و صدا . گروه چهار - تنی از اعضا با مو های بافته و چهره های

است در باره ی باز داشتگاه آشویتس و دادرسی ی اخیر فرانکفورت . اجرا های
همزمانی از نمایشنامه در نوزده تماشاخانه انجام پذیرفت ، بیشتر در آلمان غربی و يك بار
خاندن نیمه شبانه در لندن ... هم چنین ، شکفت است ، خاندن ویژه یی از نمایشنامه که در
کنکاشستان آلمان شرقی به عمل آمد ، با شرکت وزرای کابینه و ... این نمایشنامه ، به
نوبه ی خود ، انکار محصولی ست فرعی از برگردان ویژه ی کمونیستی نمایشنامه ی مارا / ساد ،
در Rostock که به زعم خودش «بتر از همه ی آن اجراها» بود . ظاهر ن این تنها تعبیری از
نمایشنامه بود که ، از چشم وایس ، سرشت قهرمانی ی انقلابی ی مارا را نمودار میگرداند ؛ در هر
حال سپاسمندی ی او در قبال درسهای دیالکتیک ، شتابناک و دریافتشدنی بود . در گفتگوهای
پسین در مطبوعات ، به رغم دلخواه و بیم روشنفکران پیشگام برلین ، وایس پیوستگی ی خود
را با «کشورهای سوسیالیست» در برابر «سرمایه داری» و بازگشتش را به مارکسیزم - لنینیزم
اعلام داشت ؛ و این او را نخستین نویسنده ی آلمانی ساخت که «به خاور گرایید» ، پس از برشت
که هیژده سال پیش از هالیوود به منطقه ی اولبریخت در برلین بازگشت . وایس اکنون استدلال
میکند که در باختر (جایی که تاکنون همه ی داستانهای او و نمایشنامه هایش چاپخش شده ،
ترجمه شده و اجرا شده) «دشواریهای بزرگی در راه پراکندن حقیقت وجود دارد ... آدم باید
همچون جنگجوی چریکی تلاش کند ...» و اگر این گفته ی او در پایتخت های بزرگ
سرمایه داری ی غرب چون لندن و پاریس و واشینگتن ، سد در سد درست نیست نه این است که
در بیشتر شهرهای دیگر و به ویژه در دیار های وایسمانده و استعمار زده درست درمیاید
بگذریم که در کشورهای معروف به سوسیالیستی نیز آسمان رنگی دیگر ندارد .

رنگشده ، که نیمتنه‌های گشاد و چیندار از شانه آویخته‌اند و کلاه‌های شلی به‌سردارند ، سرودهای مسخره و دیوانه‌وار می‌خوانند ، در حالی که کنش توصیف شده در سرودها آرامانه اجرا میشود (mimed) ؛ شکل‌های رنگارنگ و درهم‌ریخته‌ی آنان با جامه‌های بیشکل و آستین کوتاه سفید و نیمتنه‌های راسته (Straitjacket - ۲) ، چهره‌های ماترنگ بیشتر هموندان دیگر که در نمایشنامه‌ی پرشور ساد در باره‌ی انقلاب فرانسه بازی میکنند ، تضاد دارد . کنش گفتاری ، که وسیله‌ی ساد رهبری میشود ، به‌طور مکرر وسیله‌ی پاره‌های درخشان اجرای دسته‌جمعی مطالب گفتار وسیله‌ی دیوانگان ، قطع میشود ، که پرتوانتر از همه‌ی آنها صحنه‌ی بی‌از زیر گیوتین فرستادن گروهی است ، که در آن برخی از اعضا (تیمارخانه) صدا هایی از به‌هم ساییدن آزارنده‌ی فلز در می‌آورند ، قسمتهایی از (وسایل) صحنه‌ی شگرف را به‌هم میکوبند ، وسطلهایی از رنگ (خون) را توی راهگذر (گیوتین) میریزند . در حالی که دیوانگان دیگر شادمانانه به‌میان کودالی در وسط صحنه می‌پرند ، سرهای خود را بالاتراز سطح صحنه در کنار گیوتین ردیف میکنند .

در اجرای Brook ، دیوانگی نیرومندترین و احساسی‌ترین نوع نمایشپذیری شناخته میشود . دیوانگی اینجا (ی نمایشنامه) را پیگذاری میکند ، شدت و ژرفای نمایشنامه‌ی وایس را ، از تصویر آغازین اعضای شبح وار (تیمارخانه) که قرار است در نمایش ساد بازی کنند ، که در شکل‌های جنینی دولا شده‌اند یا در یک حالت کورختی بالرزش و یا سرگرم انجام نوعی آیین آزارنده‌اند ، که با سر و دست به جلو می‌روند و می‌لغزند تا به آقای کولمبیه‌ی هربان و خانواده‌اش همچنانکه وارد صحنه میشوند و از سکویی که بر آن خواهند نشست بالا می‌روند خوشامد گویند . دیوانگی سنجنده‌ی شدت و کمال اجرای نقش‌های انفرادی است و نیز : سنجنده‌ی ساد ، که گفتارهای دراز خود را با سنجیدگی بی‌دردناک ، استوار و یکنواخت ادا میکند ؛ سنجنده‌ی مارا (که نقش او را Clive Revill ایفا میکند) که در پوشاک‌های خیس پیچیده شده (درمانی برای بیماری پوستیش) و در سراسر بازی در یک آبن (bathtub) فلزی قابل حمل در قفس شده ، و حتادر میان پرشورترین سخنسراهایها ، راست رو بروی خود را مینگرد چنان که گویی پیشاپیش مرده است ؛ سنجنده‌ی شارلت کرده ، قاتل مارا ، که نقش او را ، خابیده‌گرد ، زیبایی ایفا میکند که متناوبن بهتش میزند ، سطرهایش را فراموش میکند ، حتا روی صحنه‌دراز میکشد و باید وسیله‌ی ساد بیدار گردد ؛ سنجنده‌ی Duperret ، نماینده‌ی از گروه ژیرندن و عاشق کرده ، که نقش او را بیماری لاغر با موهای سخت ، ازعشق دیوانه‌ی ، بازی میکند ، که پیوسته از ایفای نقش خود به‌عنوان مردی موقر و عاشق و ایماند ولبریز از شهوت به سوی بیماری که در نقش کرده ظاهر شده یورش میبرد (درطول نمایشنامه ، ناگزیر میشوند نیمتنه‌ی راسته‌ی بر او بپوشانند) ؛ سنجنده‌ی Simone Evrard ، معشوقه‌ی مارا و پرستارش ، که نقش او را بیماری تقریبین از کار افتاده ایفا میکند ، که به دشواری سخن میگوید و محدود شده است به جنبش‌های نا منظم تشنج آمیز و ابلهانه ، در همانحال که

زخمبندیهای ما را تجدید میکند. دیوانگی استعاره‌ی ممتاز و بسیار معتبر هیجان می‌گردد؛ یا، آنچه که در این مورد همان است، پایان منطقی‌ی هر احساس نیرومند. هم رویاها (چنانکه در صحنه‌ی «کابوس‌های شبانه‌ی ما») و هم حالت‌های رویا - مانند میباید به خشونت انجامند: «آرام» ماندن بر ابرشکست خوردن در درک موقع واقعی‌ی فرد است. به این ترتیب، صحنه‌ی پردازی‌ی آرام قتل ما را به دست کرده (تاریخ، یعنی تأثر) وسیله‌ی فریاد کردنها و آواز خاندنهای هموندان در باره‌ی پانزده سال خونین پس از قتل ما را تعقیب می‌گردد، و با «دسته‌ی بازیگران» در حالی که کولمبه‌ها میکوشند صحنه را ترک کنند به آنان یورش می‌برند پایان می‌گیرد.

هم از طریق ترسیم و ارائه‌ی نمایشپذیرائی و دیوانگی‌ی آن است که نمایشنامه‌ی وایس هم‌چنین نمایشنامه‌ی از «عقیده» هاست. اساس نمایشنامه‌ی مباحثه‌ی ست مداوم میان ساد، در صندلیش، و ما را، در گرما به‌اش، درباره‌ی مفهوم انقلاب فرانسه؛ یعنی درباره‌ی مبانی‌ی روانشناسانه و مبانی‌ی سیاسی‌ی تاریخ معاصر، که از میان حساسیتی بسیار امروزین دیده شده است، حساسیتی مجهز به آن پس بینی که اردو گاه‌های کار اجباری‌ی نازی فراهم می‌آورد. لیکن ما را / ساد خود را با این نمی‌سپارد که هم‌چون نگرش (Theory) ویژه‌ی درباره‌ی تجربه‌ی امروزین به تاشک در آورده شود. به نظر می‌آید نمایشنامه‌ی وایس بیشتر درباره‌ی دامنه‌ی حساسیتی ست که خود را با تجربه‌ی امروز مرتبط می‌گرداند و یا در گروهی آن است تا این که در باره‌ی گفتگویی یا تعبیر و تفسیری از تجربه باشد. وایس نظر‌هایی ارائه نمیدهد، به آن اندازه که تماشاگران خود را در آن فرو می‌برد. مباحثه‌ی روشفکری ماده‌ی بازی هست، ولی موضوع یا پایان آن نیست. موقع شارنتون چنین تضمین مینماید که این مباحثه در محیطی پایدار انجام پذیرد که خشونت همواره به دشواری فرو نشانده شده است؛ همه‌ی عقیده‌ها در این درجه‌ی حرارت تبخیر میشوند و می‌گریزند. همچنانکه اعضای گروهی که انقلاب را از نو زندگی میکنند بر آشفته میشوند و میباید آرامشان گردانند و فریادهای جمعیت پاریسی برای آزادی ناگهان به فریاد بیمارانی که شیون میکنند که از بیمار گام‌رها شوند مسخ می‌گردد. دیوانگی، دوباره، خود را سخت‌ترین (حتا آهیخته‌ترین) و موثرترین شیوه‌ی اجرای مجدد عقاید به زبان و شرایط تأثیری به اثبات میرساند.

چنان تأثیری که عمل اساسی‌ی آن گرایاندن بر گشتناپذیر به سوی حالت‌های افراطی‌ی احساسی ست میتواند تنها به دو طریق به پایان برسد. میتواند به خودش باز گردد و رسمی شود، و به شیوه‌ی دقیقن *da capo* (از نو بیاغازید)، با سطور افتتاحی‌ی خودش، پایان پذیرد. یا میتواند بخارج باز گردد، «چهارچوب» را بشکند، و به تماشاگران یورش برد. Ionesco گفته است که او در اصل چنین آهنگ داشت که اولین نمایشنامه‌اش *The Bald Soprano*، با کشتار همگانی‌ی بینندگان پایان یابد، در باز نویسی (Version) دیگری از همان نمایشنامه (که اکنون به طور *Da capo* پایان می‌پذیرد)، نویسنده قرار بود به صحنه بپرد، و تماشاگران را به باد فریادهای دشنام و ناسزا بگیرد تا از تماشاخانه بگریزند. بروک، یا وایس، یا هر دو، برای پایان ما را / ساد چیزی برابر همان وشت

دشمنانه در قبال تماشاگران اندیشیده‌اند. اعضا (ی تیمارخانه) ، که همان «گروه» ، نمایشنامه‌ی ساد باشند ، با خشمی تیز آشفته میشوند و به کولمبیه‌ها یورش می‌برند ؛ اما این شورش - یعنی ، نمایشنامه - با ورود مدیر صحنه‌ی تماشاخانه‌ی Aldwych ، با دامن ، پیراهن و کفش ورزش قطع می‌گردد. مدیر صحنه سوتی می‌کشد ؛ بازیگران ناگهان می‌ایستند ، می‌گردند ، و رو به تماشاگران میکنند ؛ ولی هنگامی که تماشاگران تحسین میکنند ، گروه بادیست زدنی آرام و ناخجسته که تحسین «آزادانه» را در خود فرو میبرد پاسخ می‌گویند و هر کس را به ناراحتی دچار میکنند .

ستایش خود من از مارا/ ساد ولذتی که از آن بردم در ژرفا شناخته نشده است . نمایشی که در او گوست در لندن گشایش یافت و شایع است که به زودی در نیویورک نیز به تماشا گذارده خواهد شد ، یکی از آزمون‌های بزرگ عمر هر تماشاگر تاتر است . با این همه تقریبین هر کس ، از گزاره نویسان روزانه تا منقدان بسیار جدی ، اگر اجرای نمایشنامه‌ی وایس را وسیله‌ی بروک یکجا و آشکارا ناخوشایند ندانسته باشد ، بیق ایرادهای جدی را برای خود نگاهداشته است . چرا ؟

سه «نظر پذیرفته» به اعتقاد من بیشتر خرده‌گیری‌هایی را که بر نمایشنامه‌ی وایس در اجرای بروک میشود ، نمایان می‌گرداند .

بستگی میان نمایش و ادبیات .

يك نظر پذیرفته: کار تاتر شاخه‌ی ادبیات است . حقیقت این است که ، بعضی کارهای تاتر را ممکن است ، مقدم‌تن در حد کارهای ادبی داورى نمود ، و دیگران رانه . و از آنجا که این پذیرفته نشده ، یا عمومین درك نشده است ، بسیار می‌بخانیم که در حالی که مارا/ ساد از دیدگاه تاتر ، یکی از خیره‌کننده‌ترین چیزهایی است که آدم روی صحنه می‌بیند ، آن يك «نمایشنامه‌ی کارگردان» است ، یعنی يك اجرای درجه يك از يك نمایشنامه‌ی درجه دو . يك شاعر مشهور و بسیار هوشیار انگلیسی به من گفت از نمایشنامه‌ی بیزار بود زیرا : هر چند هنگامی که آن را تماشا کرد عالی بنظرش آمد ، میدانست که اگر به خاطر اجرای پیترو بروک نبود ، آن را دوست نمیداشت . هم‌چنین گزارش شده است که این نمایشنامه ، به نحوی که سال گذشته Piscator آن را در برلین غربی اجرا کرد ، هر گز اثر شکفتی که در اجرای لندن داشت ، نداشت .

بیشك ، مارا/ ساد از این که شاهکار شگرفی از ادبیات نمایشی معاصر باشد به دور است ، اما به دشواری نمایشنامه‌ی درجه دومی است ... اگر در حد نوشته‌ی تنها در نظر گرفته شود ، مارا/ ساد جنباننده ، هیجان‌انگیز و گاهگاه بالا برنده است . نمایشنامه‌ی دچار خطا نیست ، بل انتظاراتی باریک در باره‌ی تاتر است . برای بیشتر مردم ، مارا/ ساد به سادگی ، بسیار زیاد است .

و تا آنجا که درست است که متن (نمایشنامه‌ی) وایس از طریق پیوستن به صحنه پردازی‌ی پیترو بروک فزونی (برتری) گرفته است ، در آن باره چه ؟ جدا از تاتر گفتگو (زبان) که در آن متن (نمایشنامه) مقدم است ، تاتر احساسها نیز وجود دارد . اولین را

ممکن است «نمایشنامه» نامید، دومی را «کار تاتر». در مورد يك کار خالص تاتر نویسنده‌یی که کلمه‌هایی را کنار هم میگذارد که باید وسیله بازیگران گفته شوند و وسیله کارگردان صحنه پردازی گردند، تقدم خیش را از دست میدهد. در این مورد، «نویسنده» یا «آفرینشگر»، به گفته‌ی آرتو، کسی نیست مگر شخصی که تنظیم مستقیم صحنه را زیر نظارت دارد. هنر کارگردان هنری است و منداست. هنری که با پیکر بازیگران سرو کار دارد، با وسایل صحنه، چراغها و موسیقی. و آنچه که بروك باهم گرد کرده به ویژه درخشان و مبتکرانه است. وزن و آهنگ صحنه پردازی، لباسها، مجموع چشماندازهای mime در هر جزء اجرا - که یکی از عناصر برجسته‌ترین آن موسیقی پر جرنگ و آهنگداری است (ساخته‌ی Richard Peaslee) در بر گیرنده‌ی زنگهای بزرگ، سنجها و ارگ - ابتکار مادی‌ی خستگی ناپذیری وجود دارد، خطایی پایدار به حواس. با اینهمه، چیزی در باره‌ی ذوق هنری‌ی خالص بروك در تاثیر صحنه ناچور مینماید. برای بیشتر مردم چنان به نظر میاید که متن (نمایشنامه) را زیر تاثیر میگذارد. اما شاید نکته درست همین باشد.

من نمیگویم که مارا/ساد به سادگی تاتری از احساسهاست؛ متنی پیچیده و بسیار ژرف در آن هست که اقتضای آن را دارد که مورد توجه قرار گیرد. ولی هم چنین اقتضا دارد که در عین حال به سطح احساسی نیز برده شود، و تنها خالص ترین پیشداوریهها در باره‌ی آنچه که تاتر میباید باشد (این پیشداوری که يك کار - تاتر باید، در آخرین تحلیل، در حد يك شاخه از ادبیات مورد قضاوت قرار گیرد) در پس این تقاضا قرار میگیرد که متن نوشته شده و، نتیجتاً، به گفتار درآمده‌ی يك کار - تاتر تمام نمایشنامه را در خود دارد.

ارتباط میان تاتر و روانشناسی و مطالعات فرهنگی

نظر پذیرفته‌ی دیگر: داستان نمایشی (Drama) عبارت است از آشکار ساختن شخصیت بر بنیاد کشاکش انگیزه‌های واقعگرایانه باور شدنی. اما جالبترین تاتر معاصر تاتری است که از روانشناسی در میگذرد.

دوباره از آرتو باز گو کنیم: «ما به کنش حقیقی نیاز داریم، اما بدون نتایج عملی» کنش تاتر بر سطحی اجتماعی آشکار نمیگردد و نه بر سطحهای اخلاقی و روانشناسی... این خیره‌سری در وادار ساختن شخصیت‌ها که در باره‌ی احساسها، شهوتها، آرزوها، و انگیزه‌های ناگهانی با نظمی دقیق روانشناسانه سخن گویند، و در آن يك واژه‌ی تك پاسخگوی وشتهای بی‌شمار میباشد، دلیل این است... که تاتر علت وجودی حقیقی‌ی خود را از دست داده است. از همین دیدگاه، که گرایش‌مندان وسیله‌ی آرتو به تاشك در آمده، این حقیقت را میتوان به نحوی شایسته دریافت که وایس استدلال خود را در يك تیمارخانه‌ی دیوانگان جای داده است. حقیقت این است که به استثنای شخصیت‌های تماشاگر روی صحنه - آقای کولمیه، که مرتب اجرا (نمایشنامه) را قطع میکند تا با ساد

مباحثه کند ، و همسر و دخترش که هیچ گفتاری ندارند - همه‌ی شخصیت‌های نمایشنامه دیوانه هستند . لیکن صحنه پردازی مارا / ساد به حد این بیان نمیرسد که دنیا دیوانه است .
ونه موردیست برای علاقمندی باب روز در زمینه‌ی روانشناسی رفتار روانرنجوری .
برعکس ، درگیری با دیوانگی در هنر ، امروز معمولن این آرزو را منعکس میگرداند که از روانشناسی درگذرند . نمایشنامه نویسانی همانند پیراندلو ، ژنه ، بکت و ینسکو از طریق نمایاندن شخصیت‌هایی با رفتارهای آشفته و یا شیوه‌های گفتار آشفته ، این را برای شخصیت‌هاشان غیرلازم میگردانند که در اعمال یا صدا یا گفتار خود گزارشهای پی‌درپی و باورکردنی در باره‌ی محرک‌های خود بیاورند . در حالی که از مرزبندیهای آنچه که آرتو در نگامیزی روانشناسانه و گفتگویی فرد ، مینامد رهایی یافته‌است ، نمایاندن شخصیت‌ها در تاتر در برابر سطح‌های تجربه که زیادتر قهرمانی ، و در زمینه‌ی خیال غنی تر و فلسفی ترند باز گذارده میشود . نکته ، البته ، تنها شامل نمایشنامه‌ها نمیگردد . گزینش رفتار «دیوانه» به عنوان موضوع هنر ، اکنون ، واقعن رزمآمایی کلاسیک هنرمندان معاصر است که میخواهند از «واقعگرایی» ی سنت آمیز یعنی روانشناسی برتر گذرند .

چون برگردیم به مارا / ساد ، صحنه‌یی را در نظر بگیرید که خصوصن مورد اعتراض مردم بسیار قرار گرفت ، و در آن ساد شارلت کرده را تشویق میگرد که او را با موی خود شلاق بزند - در حالی که ساد ، در همان زمان ، به تکرار کردن نکاتی در باره‌ی انقلاب و گوهر طبیعت انسانی با آهنکی درد آگین ادامه میدهد ، مفهوم این صحنه قطعن چنین قصدی نیست که تماشاگران را آگاه بسازد که ، بقول یکی از منتقدان ، ساد «بیمار ، بیمار ، بیمار» است ؛ و نه منصفانه است که ساد را نکوهش کنیم ، چنانکه همان منتقد میکند ، که «تاتر را کمتر برای پیشبردن جدالی به کار میبرد تا برانگیختن خپش» . (در هر حال چرا نه هر دو ؟) با بهم آمیختن استدلال معقول یا تقریبن معقول با رفتاری غیرمعقول ، و ایس تماشاگران را دعوت نمیکند تا قضاوتی در باره‌ی منش (شخصیت) ساد بنمایند ، یا در باره‌ی شایستگی روانی یا حالت دماغی او ، بالعکس این که ، او دارد به نوعی تاتر که روی شخصیت‌ها متمرکز نیست و بر بنیاد عواطف شدید و در گذرنده از فرد که شخصیت‌ها به وجود میاورند ، استوار است ، منتقل میگردد . او در کار فراهم آوردن نوعی تجربه‌ی جانشین شونده‌ی عاطفی (در این مورد ، آشکارا عاشقانه) است که تاتر از آن بسیار رو پوشیده است .

زبان در مارا / ساد اصولن و در حد نوعی افسون به کار گرفته شده‌است ، به جای این که محدود گردد به آشکار ساختن شخصیت و رد و بدل کردن نظرها . این به کار گرفتن زبان همانند افسون ، نکته‌ی صحنه‌ی دیگریست که بسیاری از کسان که نمایشنامه را دیده‌اند قابل ایرادش شناخته‌اند ، آشفته کننده و بی دلیل - گفتگوی شجاعانه‌ی ساد با خودش (Soliloquy) که در آن بیدادگری را در قلب بشر از طریق تشریح آزاردهنده‌ی جزئیات در يك حادثه‌ی واقعی نشان میدهد ، اعدام‌علنی‌ی Damiens قائل آینده‌ی لویی‌ی پانزده را از طریق تکه تکه کردن آرام بدنش .

ارتباط میان تاترو ایده‌ها .

نظر پذیرفته شده دیگری : يك کارهنری باید چنان درك شود که «در باره‌ی» چیزی است یا نمایش دهنده‌ی چیزی یا بحث کننده‌ی بی‌به‌قصد اثبات حقانیت نظری . و چنین که شد ، معیار ضمنی هنر ارزش نظرهای بی‌ست که در خود دارد و این که آیا آنها را به پاکیزگی و پی‌گیر بیان میدارد .

فقط باید انتظار داشت که مارا/ ساد تابع این معیارها قرار داده شود . نمایشنامه‌ی وایس ، که تا ریشه نمایشی است ، همچنین سرشار از هوشیاری است . آن شامل گفتگوهای بی‌ست در باره‌ی عمیق‌ترین امور اخلاق و تاریخ و احساس معاصر که ابتذالهای پدید شده از سوی آنان که میکوشند تشخیص کنندگان این امور باشند همانند Arthur Miller (به After the Fall و Incident at Vichy او نگاه کنید) ، Friedrich Duerrenmatt (The Physicists , the Firebugs) ، و Max Frisch (Andorra) را به شرمساری میسپارد ، با اینهمه ، تردیدی نیست که مارا/ ساد از دیدگاه روشنفکری گنج‌کننده است . استدلال از آن رو پیشگذاشته میشود ، تا (ظاهران) وسیله‌ی قرائن و شواهد نمایشنامه از پایه ویران گردد . وسیله‌ی تیمارخانه‌ی دیوانگان و نمایش‌پذیری اعتراف شده‌ی محتوی . در نمایشنامه‌ی وایس مردم ، گویی ، هر کدام طرفی را میگیرند . ساد ، به‌طور کلی ، ادعای پایداری طبع انسانی را مینمایاند ، با همه‌ی فرومایگی‌ی آن ، در برابر شورا انقلابی مارا و باورد داشت او به این که تاریخ میتواند بشر را دیگرگون بسازد . ساد میان‌دیشد که جهان از پیکرها ساخته شده ، مارا میان‌دیشد که از نیروها ؛ شخصیت‌های درجه‌ی دوم ، نیز ، لحظه‌های دفاع شورانگیزی به دست میاورند : دوپره طلوع فرجامین آزادی را درود میفرستد ، Jacques Roux ی کشیش ناپلئون رانکوهش میکند . اما ساد و «مارا» هر دو مردان دیوانه‌اند ، هر يك به شیوه‌ی متفاوت ؛ «شارلت کرده» خابیده گرد است ، دوپره شهوتی تسکین ناپذیر دارد ؛ «رو» خشونت‌ی مصروع . آیا این ، مباحثه‌های آنان را از ریشه نابود نمیکند ؟ و جدا از مساله‌ی چهارچوب دیوانگی که نظر هارا در آن نمایانده است ، در آنجا شیوه‌ی نمایشنامه - در - نمایشنامه هم هست . در يك سطح ، مباحثه‌ی جاری میان ساد و مارا ، که در آن پندار گرایی (idealism) ی اخلاقی و اجتماعی منسوب به مارا در برابر مدافعه‌ی ساد از خاسته‌وسهای فردی که از اخلاق درمیگذرد ، مباحثه‌ی میان افراد مساوی به نظر میاید . اما ، در سطحی دیگر ، از آنجا که داستان نمایشنامه وایس این است که آن دستخط ساد است که ما را میخواند می‌توان انگاشت که استدلال را ساد پیش میراند . منتقدی تا آنجا پیش میرود که بگوید از آنجا که مارا باید در نمایش روانی (Psychodrama) ی ساد ، در حد عروسک خیمه‌شب بازی ، نقش دومی بازی کند و در حد مخالف ساد در يك منازعه‌ی آرمانی (ideological) همسان و برابر ، مباحثه‌ی میان آنان زاده نشده‌مردم است . و ، در آخر ، پاره‌ی بی‌منتقدان به نمایشنامه از آن جهت حمله کرده‌اند که در زمینه‌ی تاریخی و عقاید واقعی‌ی مارا ، ساد ، دوپره و روفاد امانت میباشد .

اینها هستند برخی از اشکالها که مردم را به آنجا برده که نمایشنامه مارا/ ساد را به پیچیدگی

واز لحاظ اندیشمندی به کم مایگی متهم گردانند. اما بیشتر این «دشواریها» و ایراد هایی که بر آنها شده، بدفهمی هستند - بدفهمی هایی در زمینه‌ی وابستگی میان کارنمایش و کارآموزش (didacticism). نمایشنامه‌ی وایس را نمیتوان همانند مباحثه‌ی از آرتور میلر در نظر گرفت یا حتا از برشت. ما در اینجا با نوعی تاتر سروکار داریم که همان اندازه از اینها بیگانه است. که انتونیونی وگدار از ابنشتاین بیگانه‌اند. نمایشنامه‌ی وایس در برگیرنده‌ی جدالی است، و یا اولیتر مواد مناظره‌ی روشنفکرانه و بازارزشکذاری تاریخی (گوه‌ی طبیعت انسانی، رسوایی انقلاب، و غیره) را به کار میگیرد. لیکن نمایشنامه‌ی وایس تنها در وهله‌ی دوم است که یک مباحثه به شمار میآید. کاربرد دیگری از نظرها در هنر است که باید با آن آشنا شد: نظرها به عنوان انگیزنده‌ی حس. انتونیونی در باره‌ی فیلم‌هایش گفته است که میخواهد از طریق‌های مثبت یا منفی حل مشکلات برکنار باشند. همان نیروی انگیزش خود را به شیوه‌ی پیچیده در مارا/ساد آشکار میگرداند. چنان وضعی، به مفهوم آن نیست که این هنر مندان میخواهند از نظرها جدا شوند. مفهوم آن این است که نظرها، شامل نظرها‌ی اخلاقی، به سبکی تازه پیشنهاد شده‌اند. ایده‌ها ممکن است کارکرد (Function) ی در حد آرایش صحنه، وسایل صحنه یا ماده‌ی لذت بخش حسی داشته باشند.

شاید بتوان نمایشنامه‌ی وایس را با نوشته‌های ژنه مقایسه کرد. ژنه (من به ویژه از گزاره‌های درازا و به نثر صحبت میدارم) واقعن نمیگوید که «بیداد گری خوب است» یا «بیداد گری مقدس است» (گفتاری اخلاقی، اگرچه بر خلاف اخلاق سنت آمیز) بل گفتگو را به زمینه‌ی دیگری می‌کشد، از زمینه‌ی اخلاقی به زمینه‌ی زیبایی‌شناسی. اما در مورد مارا/ساد وضع درست چنین نیست. در حالی که «بیداد گری» در مارا/ساد، به طور نهایی، یک امر اخلاقی نیست، امری مرتبط با زیبایی‌شناسی هم نمیشود. امری است وابسته به هستی‌شناسی. در حالی که آنان که تعبیر زیبایی‌شناسانه‌ی «بیداد گری» را پیش میکشند، خود را به غنای سطح زندگی دلپسته میگردانند، پیشنهاد کنندگان تعبیر هستی‌شناسی بیداد گری میخواهند هنرشان در پهن‌ترین چهارچوب ممکن برای عمل انسانی به کار واداشته شود، دست کم چهارچوبی وسیعتر از آنچه که هنر واقع بین در اختیار میگذارد - پهن‌اورترین چهارچوبه همانست که «طبیعت» می‌نامدش یا آنچه که منظور آرتو است به هنگامی که میگوید «هر چیز که عمل میکند یک بیداد گری است». دیدی اخلاقی در هنری همانند مارا/ساد هست، هرچند به روشنی نمیتواند با شعار انسانگرایی جمع گردد (و این تماشاگران آن را ناآسوده ساخته است). لیکن «انسانگرایی با علم اخلاق یکسان نیست. به طور دقیق، هنری همانند مارا/ساد در برگیرنده‌ی «انسانگرایی» است، متضمن رد کار اخلاقی ساختن جهان و بدان وسیله سر باز زدن از قبول «جنایاتی» که ساد از آنها سخن میدارد.

من مکرر نوشته‌های آرتو را در باره‌ی تاتر به هنگام مباحثه در باره‌ی مارا/ساد بازگو کرده‌ام. لیکن آرتو ناهمانند برشت، نگرش پرداز (theoretician) غول‌آسای تاتر شده‌ی بیست، کارهایی پدید نکرد تا نگرش و حساسیت خیش را مجسم گرداند.

اغلب ، حساسیتی (نگرش در سطح معینی از گفتگو) که بر کارهای معین هنری فرمانروایی میکند پیش از این که کارهای احساسی برای در بر گرفتن آن حساسیت وجود داشته باشد به تاشک درآورده میشود . یا ، نگرش ، در کارهایی به کار گرفته میشود به جز آنها که برای چنان نگرشی کسترش یافته اند . به این ترتیب ، هم اکنون در فرانسه نویسندگان و منتقدانی همانند Alain Robbe - Grillet (Pour un Nouveau roman) ، Roland Barthes (Essais Critiques) ، و Michel Foucault (مقاله هایی در Tel Quel و جاهای دیگر) زیبایی شناسی ظریف و وادارکننده که ضد فصاحت بیان است برای داستان به وجود آورده اند . اما داستانهایی که به دست نویسندگان nouveau roman نوشته شده و هم از جانب آنان تحلیل گردیده است ، در حقیقت هیچ جا تجسم نزدیک و پراهمیت و تفهیم نمونه وار این حساسیت نیست ، چنانکه فیلمهای معینی ، و بیشتر از آنها ، فیلمهایی به کارگردانی ایتالیاییها و هم فرانسویهایی که هیچ بستگی با این مکتب نویسندگان تازه فرانسوی نداشته اند ، مانند Bresson ، آنتونیونی ، گدار و Bertolucci (Before the Revolution) .

به شیوه یی مشابه ، این هم مورد تردید است که آیا تنها اجرایی که آرتو بر آن نظارت داشت ، the Cenci نوشته ی شلی ، به پیروی از دستورهای درخشانی که در نوشته های او برای تاتر آمده بود ، نزدیک گردید ، حتا بیشتر از آنچه که در قرائت علنی سوگنامه های seneca پدید شد . ما تا این زمان نمونه ی کاملن آماده شده یی از مقوله ی آرتو ، «تاتر بیدادگری» نداشته ایم . نزدیکترین چیز به آن رویدادهای نمایشی انجام یافته در نیویورک و جاهای دیگر است در پنج سال گذشته ، زیاد تر به دست نقاشان (مانند Alan Kaprow ، Claes Oldenburg ، Jim Dine ، Bob Whitman) ، (Robert Watts ، Red Grooms) و بدون متن یا دست کم گفتگویی دریافتشدنی ، که «Happenings» نامیده شده . بهترین کار اخیر از این نوع «Meat Joy» کار Carolee Schneemann است (که در نوامبر ۶۴ در کلیسای Judson Memorial نیویورک به نمایش گذارده شد و سال پیش در پاریس) .

همه ی کارهایی که تا اینجا ذکر کرده ام ، هرچند ، جدا از همه ی مسائل ناشی از اجرای افراد ، دچار کمبود کوچکی چشم رس و ادراک هستند - هم چنین کمی وسایل حسی . بنا بر این ، علاقمندی بزرگ مارا / ساد ، به آن ، زیادتر از هر کار تاتری امروزی دیگر که من میشناسم ، به چشم رس نزدیک میگردد ، هم چنین به ژرفای تاتر آرتو . با این همه آرتو تنها حساسیت نمونه یی که در اجرای وایس - بروک منعکس گردیده است نیست ، گزارش گردید که وایس گفته است که در این بازی میخاسته - آرزویی آمیخته به تردید ! - برشت و آرتو را با هم بیامیزد . و ، قطعن ، آدم میتواند بداند او چه منظوری دارد . نمودهای مشخصی از مارا / ساد یاد آور تاتر برشت هستند - در محتوای گفتگو در باره ی اصول و امور عقلایی ؛ در تاش ، خود آگاهی نمایشنامه به عنوان يك نمایشنامه ، سرود ها ، توسل به تماشاگران وسیله ی اعلام کننده ی صحنه (M.C.)

و اینها با بافت «آرتو- وار» موقعیت و صحنه پردازی به خوبی در میامیزند . با اینهمه مساله چنان ساده نیست . البته ، آخرین پرسشی که نمایشنامه‌ی وایس طرح میکند دقیقن مربوط است به سازشپذیری فرجامین این دو حساسیت و دو آرمان . چطور میتوان دریافت برشت را از تاتر آموزنده ، از تاتر هوشمندانه ، با تاتر سحر آمیز آرتو ، با تاتر وشت آرتو ، با تاتر «بیدادگری»ی آرتو ، با تاتر احساس آرتو آشتی داد ؟

پاسخ این است که ، هر گاه کسی بتواند چنان آشتی یا آمیزشی را فراز بیاورد ، نمایشنامه‌ی وایس گام بزرگی به سوی آن توانایی ست . از همین جا سرچشمه میگیرد کودنی منتقدی که شکوه میبرد : «کنایه‌های بیسود ، چیستانهای حل نشدنی ، آرشهای دو گانه که میتواند نا محدود افزون گردد : ماشین و دستکاه برشت بی برندگی یا تعهد استوار برشت ، که رویهمرفته فراموشی در باره‌ی آرتوست . اگر کسی این دو را روی هم بگذارد ، میبیند که دریافتهای تازه‌ی را باید مجاز بداند ، معیارهای تازه‌ی را ببیند . از آن که آیا تاتر متعهد آرتو- وار ، هر چند تعهدی بسیار «نا استوارتر» ، تضادی درواژه ها نیست ؟ یا هست ؟ مساله با از یاد بردن این حقیقت حل نمیشود که وایس در مارا/ ساد منظورش به کار بردن نظرها در شکلی متوالی (برتر از تائیدهای لفظی) ست ، و بدان وسیله لزومن از قلمرو مواد اجتماعی و گفتارهای آموزنده در میگذرد . بدفهمی درباره‌ی هدفهای هنرمندانیهی که در مارا/ ساد تضمین گردیده ، زاده از دیدی چشم‌تنگانه درباره‌ی تاتر ، توضیح دهنده‌ی ناخشنودی بیشتر منتقدان از نمایشنامه‌ی وایس است - که هر گاه دارندگی فوق‌العاده‌ی متن (نمایشنامه) و اجرای بروکرا در چشم بیاوریم ، ناخشنودی بی ممکن‌شناسانه مینماید . این که نظرهایی که در مارا/ ساد به کار برده شده ، از لحاظ روشنفکری ، حل و تثبیت نگردیده اند ، بسیار کمتر حائز اهمیت است از این که تاچه اندازه این نظرها در عرصه‌ی احساسی با یکدیگر سازگاری دارند .

نوشته‌ی : Susan Sontag (۲)

ترجمه‌ی : پروین گرانسایه

پرتال جامع علوم انسانی