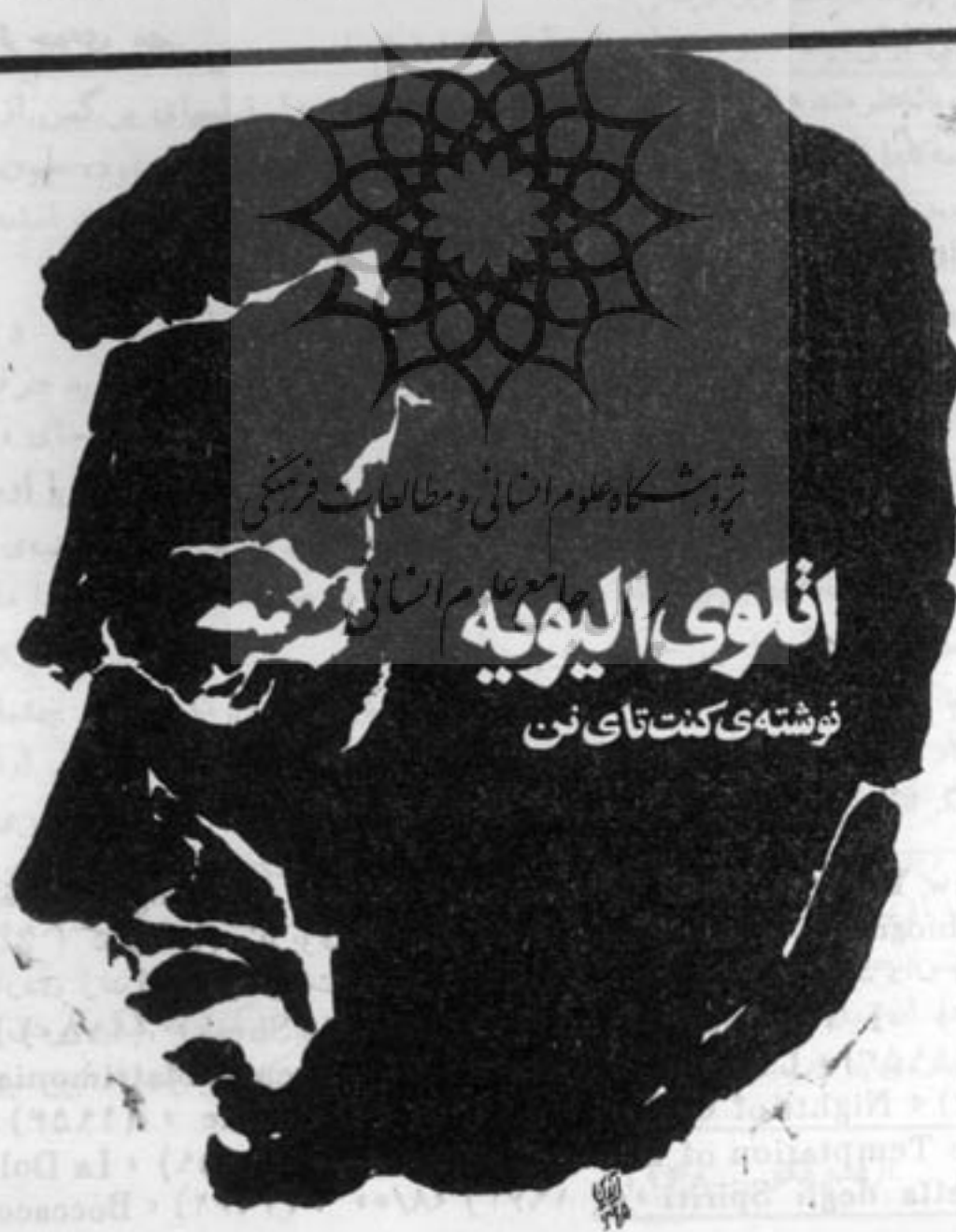

تم من رشد يك بازی (۱) است ، که اوایل سال ۱۹۶۳ نخستین گفتگو هایش شد و روز بیست و سوم آوریل ۱۹۶۴ در تئاتر Old Vic به افتخار چهارصدمین میلاد شکسپیر به دنیا آمد. چگونگی قبول عمومی بازی - ونحوه اجرای نمایش، که این بازی هسته مرکزی آن بود - حالا دیگر جزء تاریخ شده است. اجازه بدهید مطلب را با بحثی در - باره بازیگر شروع کنم .

Laurence Olivier در اوج بازیگری خود درست همان است که از عبارت «هنرپیشه ی بزرگ» استنباط میشود. اوهمه ی ورق های برنده را در دست دارد: در کار بازیگری بالاترین ورق ها عبارتند ازالف) آرامش کامل جسمی، ب) جاذبه ی نیرومند جسمی ، ج) چشمان مسلط که حتا در آخرین ردیف های بالکن هم نمایان باشند، د) صدای مسلط که تا آخر بالکن هم بدون زحمت شنیده شود، ه) حس ریتم به عالیترین نحو که از جمله قدرت به رقص در آوردن کلمات موزون هم در آن باشد، و) chutzpah - این کلمه ی غیر قابل ترجمه ی عبری که معنی آن ترکیبی از خون سردی و پروویی زیاد از حد است، و بالاخره ز) قدرت انتقال حس خطر به تماشاگر.

این ها همه خصائص حیاتی است، اگرچه میتوان آنها را از لحاظ اهمیت چندجور رده بندی کرد (البویه خودش چشمهایش را آس «حکم» میداند)؛ اما خصیصه ی آخر مسلمان

شوریه شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انلوی الیویه

نوشته ی کنتای نین

کمپابترین آنهاست هنگام تماشای الیویه آدم حس میکنند که هر لحظه ممکن است کار کاملن غیر منتظره بی - یک جور چیز منفجره و شاید هم «قیامت خیز» (apocalyptic) که برهنگی حسیی آن در هر حال ناراحت کننده است - از اوسر بزند در این آدم هیچ چیز ملایمی وجود ندارد. آدمی ست بفرنج، بندهی حال و دم و جوشان؛ در اعماق خوی اور گه بی ازخشم وجود دارد که ماسک خوشروییی ظاهریی او نمیتواند آنرا کاملن پنهان کند.

وقتی از Ralph Richardson پرسیدم فرق خودش را با الیویه در کار هنر پیشگی در چه میدانند، پاسخ داد: «من خشم معر که ی لارنس را ندارم».

شهرت، که اشخاص را از همه چیز و همه کس به جز نزدیکترین همکاران و خدمتکاران نشان جدا میکند، به الیویه کمک کرده است تا در آخرین سالهای پنجاه هنوز هم عکس العملهای حسیی بسیار تند و تیز آغاز جوانیی خود را داشته باشد. او هرگز در خود آن پوست کلفت همرنگ جماعت شدن را که ما «ویپر»های شدیدتر و خجلت آورتر خود را زیر آن پنهان می - کنیم بوجود نیاورده است. این جود تمایلات در او هنوز نزدیک - سطح، بی هیچ گونه شرمساری و به آسانی در دسترس او قرار دارد. آتش فشان همچنان فعال و هر لحظه آمادهی آتش فشانی است او بازیگری است که گوش به فرمان غریزه دارد؛ نه موجودی ست معقول و نه مجادله گری ست بردبار و نه نمونهی عالیی فکر متوالی ست؛ و هنگامی که این آتش غریزی را با تدارکات فنیی استثنایی و آگاهیی دیرین از عکس العملهای تماشاگران بیامیزیم، نتیجه چیزی میشود که برابر تأتریی مورتور انفجار درونی ست.

الیویه گاه به گاه کوشیده است از روی وظیفه شناسی نقش کسانی را که به طور امانت آمیز «آدم معمولی» خوانده میشوند بازی کند، مثل آن مدیر مدرسهی مفلوک در فیلم «Term Of Trial». اما ندرتن از همه بر میآید. آن صراحت حسیی عظیم به ناچار سرزده داخل میشود، بازیگر بیصبرانه قالب نقش را در هم میشکند و آدم «معمولی» تبدیل به آدم «فوق العاده» میشود. بهمین علت است که الیویه قسمت اعظم زندگی حرفییی خود را بیرون از شلوار، یا با ساقهای برهنه یا با پاکشهای چسبان، در نقش آدم های استثنایی و عظیم که نمایشنامه نویسهای گذشته رفیعترین تراژدیها و عالیترین کمدیهای خود را گرد ایشان نوشته اند، گذرانده است. الیویه در چندین فیلم خوب بازی کرده است ولی به ندرت در عالیترین حد استعداد خود؛ قسمتی از دلیل آن کم صحبتییی بازیگر فیلم است که برای او نامانوس است، ولی بیشتر به این علت که بازیهای او را باید به صورت کل یکجادید و نه به صورت اجزاء تقسیم شده به «نمای دور» و «نمای درشت» که در طول چندماه فیلمبرداری ایفا شده باشد. آدم نمیتواند به صورت قسطی عشقبازی کند، و رابطهی الیویه با مردم تماشاگر همان رابطهی عاشق ماهر ولی سلطه جو است. او یکی از آن نمایشگران نخبه بیست (برجسته ترین قهرمانان دو میدانی، گاوبازان، خاندگان، مردان سیاسی، رقاصان باله و کمیکهای vaudeville برخی دیگر از اعضاء این گروه هستند) که استعداد خاس آنها در دست داشتن نبض حسیی گروه کثیری از مردم است که به قصد تماشای یک پیشامد واحد در محلی گرد می آیند. الیویه البته کارهای دیگری هم می تواند بکند؛ اما این کاری ست که در انجامش بی همتا و بی جانشین است.

غرق شدن او در چون و چنه چرایی حرفه اش در حد نهایت است. به کدام حزب برای

(۱) به جای performance. و نه به جای play. همان صورت که می گویند «فلان هنر پیشه» دیشب خوب بازی کرد و بازیش خوب بود و ...

میدهد؟ مذهبش چیست؟ فلسفه‌ی او در زندگی کدامست؟ این‌ها پرسش‌هایی است که اصلن پیش نمی‌آید. اگر چه من در سال‌های اخیر با او همکاری نزدیکی داشتم، از اعتقادش نسبت به هر موضوعی جز بازیگری بکلی بیخبرم. اینگونه جدایی کار از عقاید خصوصی البته الزامن از محاسن او نیست، اما حدس می‌زنم همین موضوع یک نوع قدرت «غیر اخلاقی»ی خاص به بازیگری او می‌بخشد. چون برخورد او با هر نقش تازه فارغ از هر گونه ارزیابی‌ی پیشاپیش است...

ترغیب الیویه به بازی نقش اتلو آسان نبود. حداقل، کاری کرد که به نظر دشوار بیاید؛ شاید در اعماق پیچ و خم‌های وجودش، آنجا که *minotaur* استعدادش مسکن دارد، تصمیمش را قبلن گرفته بود، و فقط می‌خواست که ما راضی کنیم. *Elia Kazan* روزی به من گفت اگر بخاهد اخلاق و روحیات الیویه را در یک صفت خلاصه بکند، کلمه‌ی «دخترانه» را به کار می‌برد. وقتی از چهره‌ی من دریافت که مقصودش را نفهمیده‌ام در توضیح گفت: «قصدم این نیست که زنانگی دارد - نه، ولی رام نیست، مغرور است، بدقلقی می‌کند، و باید دلش را به چنگ بیاوری». راضی کردنش به قبول نقش اتلو، یگانه نقش بزرگی در جمع تراژدی‌های شکسپیر که قبلن بازی نکرده بود، واقعن هم احتیاج به برنامه‌ی دقیقی برای بچنگ آوردن دل او داشت. الیویه گفت که هیچ بازیگر انگلیسی در این قرن از عهده‌ی نقش بر نیامده است. گفت این نمایش به ایاگو تعلق دارد که همیشه میتواند کاری کند که «مغربی» در حدیک آدم ابله خوش باور دیده‌شود. و الیویه میدانست چه می‌گوید. چون در سال ۱۹۳۸ خودش در مقابل اتلوی رالف ریچاردسن ایاگو شده بود. گفت: «اگر این نقش را بپذیرم، یک ایاگوی تیزهوش بذله‌گوی ما کیا ولی نمی‌خاهم. ایا گویی می‌خاهم که یک درجه دار جاسنگین بی‌شیله پیله باشد». کارگردان، *John Dexter*، کاملن با این نظر موافق بود. او الیویه از سرتا ته نمایش را با هم خواندند، آنرا جزء به جزء و در عمق بررسی کردند، و تنها در پایان این کار بود که *National Theatre* توانست برای اتلوی خودش کار انتخاب بازیگران را تمام کند.

اندکی بعد، این‌خبر را به *Orson Welles* دادم که خودش از اتلوهای پیشین است. فورن در توفیق کارشك کرد. گفت: «*Larry* یک تنور طبیعی است و اتلو-ویک باریتن طبیعی». وقتی این نکته را به الیویه گفتم، نگاهی به من کرد، که وصفش از زبان *Peter O. Toole* چنین است: «نگاهی از آن چشمان خاکستری‌ی نزدیک بین که میتواند تراسنگ کند». سپس چند هفته تمرین روزانه‌ی صدا، که دیوارهای تخته‌سلاخی دقتر موقت *National Theatre* را نزدیک پل *Waterloo* به لرزه درمی‌آورد. روزی که همه‌ی بازیگران جمع شدند تا نمایشنامه را به صدای بلند بخانند (سوم فوریه‌ی ۱۹۶۴) صدای الیویه یک اکتاوبم ترازان بود که همه قبلن شنیده بودیم.

دکستر، چابک و صریح، سخنرانی‌ی مقدماتی‌ی جسورانه‌ی‌ی ایراد کرد. گفت پس از دوسه روز کار در تعیین جا به جایی بازیگران، نخستین تمرین کلی به کمک روخانی انجام خواهد گرفت. درباره‌ی خود متن به طور کلی گفت که این سریع‌ترین نمایشنامه‌هاست؛ برای این اجزافرض خواهد شد که تمامی ماجرا در مدتی در حدود ۴۸ ساعت میگذرد - یعنی یک شب در ونیز، یک شب در قبرس و شب آخر که دزدمو نا در آن کشته میشود. دکورها (*Jocelyn Herbert*) ساده و مختصر خواهد بود، تغییر دکور مفصل وجود نخواهد داشت و تقریبن لوازم

اضافی منحصر به تختخواب زفاف است که از آن نمیتوان صرف نظر کرد. گفت کلید رفتار همه‌ی آدم‌ها و مخصوصن کلید رفتار اتلو غرور است؛ حالا دیگر اوسخن از تمی می گفت که بنا بود شاه فخر مخفی اجرای نمایش باشد - اینکه اتلو مردی است اساسن خودبین و خود نما. نطفه‌ی این فکر در مقاله‌ی معروفی است که **Dr F. R. Leavis** نوشته است و من و دکستر آنرا با الیویه خوانده بودیم. دکستر به بازیکنان گفت اتلو سردار سیاه پوست پرنخوت قلنبه گوی پر طمطراقی است. حداقل برای این اجرا باید او را به صورت چنین آدمی ببینید. مهم آنست که او رادر حدارزیابی خود او نپذیرند. او بسادگی آدم پاکدامنی نیست که در حقیقت نادرستی کرده باشند، بلکه آدمی است مغرورتر از آنکه فکر کند کاری به پستی یا حسادت میتواند از او سر بزند. وقتی می فهمد که واقعن می تواند گرفتار حسادت شود، اخلاقیش عوض می شود. این آگاهی نابودش میکند و اختیار عقل را از کف او میگیرد. حالا بیاید یکبار نمایش را به صدای غرا از اول تا آخر بخانیم.

اولین روخانی نمایش تجربه‌ی خورد کننده‌ی بود. معمولن در چنین مواقعی بازیگران کار را آسان می گیرند. دورهم حلقه می زنند و کلمه‌ها را نیم جویده بیان می کنند؛ توجهشان بیشتر به شناختن یکدیگر است تا آنکه بازیگری. الیویه آنروز در وسط این جمع مودب ناگهان نارنجکی پرتاب کرد. هر چه در چنقه داشت بیرون ریخت، و نتیجه یک چشمه نمایش محیر العقول بود به بلندترین صدا که گوش را کر میکرد و به همه‌ی حاضران هشدار نهایی میداد که قهرمان، قلب توفان و نقطه‌ی کانونی تراژدی همان مردی است که نامش در صدر نمایشنامه آمده است در حالی که کت و شلوار ساده‌ی راحت بر تن و عینک بر چشم نشسته بود، ناگهان چون پلنگی به متن شکسپیر حمله برد. این یک اتلوی شریف و «متمدن» نبود، بلکه دیکتاتور زنگی پیر و زمندی بود که به آتش خود پسندی از عان نشده می سوخت. به جای آنکه بگذارد ایا گوا فساارش را در دست داشته باشد، او بود که بر عکس ایا گو را به این طرف و آن طرف میکشید و رفتارش با او در حد یک لک درباری بود. جوابی که رفتاری چنین تحقیر آمیز و پرنخوت می طلبید همان معامله‌ی سوزن با انبان پراز باد است. در نهاد همه‌ی قهرمانان دیگر شکسپیر عیبی ست ولی اتلورا سنت از چنین عیبی مبرا دانسته است. اما روخانی الیویه ما را به این فکر انداخت که رای سنت در این مورد ممکن است خطا باشد، که اتلو بی عیب نباشد و عیبش همانا معصیت غرور باشد. شیشه‌ی پنجره‌ها از قدرت صدایش به لرزه در می آمد و پوست سر من می پرید. یک نیروی طبیعی، اخت و خشن، داخل اتاق شده بود که کلمات را مثل قوام انکرومه به یک حالت خارجی ادا میکرد؛ و بازیگران دیگر مبهوت به او گوش میدادند. من از خودم پرسیدم که آیا الیویه با این کارش خود را به خطر نمی اندازد؟ آیا تبختر چشمگیر بازیش کار را به طرز دلهره آوری در آستانه‌ی کمندی قرار نمیدهد؟ آیا او درست به اتلو همان معامله‌ی را نمی کند که در مورد «لیرشا» **Paul Scofield** و **Peter Brook** - یعنی کوچک کردن قهرمان و در آوردنش به اندازه‌ی طبیعی و تراشیدن همینه‌ی پادشاهی او - خودش از آن اظهار تاسف کرده بود؟ بعد به قسمت «... Farewell the plumed troop...» (۲) رسید و دوباره موهای سر من سیخ شد. صدایش بسان واپسن ناله‌ی گاوی جنگنده بود.

من هم مثل دیگر بازیگران مبهوت شده بودم. ما داشتیم همه معنی‌ی رو برودن با یک بازیگر بزرگ کلاسیک را در حد قدرتش می فهمیدیم؛ بازیگری که وسعت صدایش به

(۲) «بدرود، ای سپاه آراسته» (ص ۱۱۳) از ترجمه‌ی فارسی اتلو توسط م. ا. به آذین (داتللو)، از انتشارات «اندیشه»، تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۳. برابر فارسی عبارت‌های نقل شده از متن اصلی هم که در پا صفحه‌ی‌های بعد داده میشود مستخرج از همین ترجمه است.

اندازه بی‌ست که بایک زیر و بم تازه در تلفظ حتا يك کلمه میتواند راه تعبیر تازه‌یی از نقش را نشان دهد. برای الیویه هر گفتاری چون توده‌یی از سنگ مرمر است که مجسمه‌ساز آنرا آنقدر می‌تراشد تا سرانجام فرم و معنای اساسی آن هویدا گردد. نقشی که الیویه بر عهده می‌گیرد هر قدر هم که پست و برخلاف شرافت باشد نتیجه‌ی کار همیشه در حد هنر اثری شریف است. نکته‌یی که در این میان به آن پی بردم این بود که برای يك بازیگر چگونگی استفاده از زمان تا روزی که نیروی جسمانی او هنوز به ضعف نگراییده است تا چه حد مهم و حیاتی است. در پانزده سال گذشته الیویه بیش از بیست نقش تأثری را، چه قدیمی و چه جدید، بازی کرده است. در همین مدت Marlon Brando - که روزی بالقوه يك الیویه‌ی امریکایی بود - يك بار هم روی صحنه‌ی تأثر ظاهر نشده است. براندو کیفیت لازم را داشت، اما کمیت‌های تمرین است که کیفیت را به حد کمال میرساند.

تمرین «اتلر»، پیش از افتتاحش در اجرای مقدماتی شهرستان‌ها که روز ششم آوریل در Alexandra Theatre بر مینگم صورت گرفت، نه هفته به طول انجامید. الیویه از این نه هفته سه هفته‌اش را غائب بود، مبتلا به يك آلودگی ویروسی شده بود که به قول خودش مرا چنان لرزاند که سگی موشی را. به جای آنکه تحول بازی‌ی او را روز به روز دنبال کنم، پیشنهاد من اینست که آن را صحنه به صحنه از روی یادداشت‌هایی که در اثنای تمرین برداشته‌ام بررسی کنم، بررسی‌ی آنچه قصد شد و آنچه در عمل انجام پذیرفت.

پرده‌ی ۱ / صحنه‌ی ۲

اولین ورود او: باراه رفتنی راحت و حرکت آونگی بالا تنه، با چشمان عظیم مکار و لبخندی ظریف و بی‌رانه. از همین ابتدای کار واضح است که بازی‌ی الیویه هر جور که از آب درآید، حداقل نمونوی بسیار حساب شده‌یی از تقلید جسمانی خواهد بود. (و عجیب است که چقدر این عنصر را در تأثر معاصر کم می‌بینیم: بازیگرهای امروزی به‌طور کلی - به نقل آنچه Max Beerbohm درباره‌ی Duse گفته است - دهن دادن به تقلید جسمانی را دون‌شان خود میدانند) و به خطا آنرا فنی در حد ساده پسندی و مورد بدگمانی بر می‌شمارند. الیویه در نخستین گفتگوهایش با ایا گوماسک ظاهر رسمی‌ی اتلورا به نمایش درمی‌آورد: اینکه سیاه پوستی است آشنا به رموز کار که ظاهر خودش را به الگوی رفتاری که سفیدپوستان از سیاهان انتظار دارند تطبیق میدهد، تظاهر به سادگی میکند و حتا چشمانش را هم می‌گرداند و سفیدی آنها را نمایان می‌سازد ولی در باطن مثل يك اشراف‌زاده حس بسیار تکامل یافته‌یی از برتری‌ی نژادی دارد. پیداست که این بازی نه‌ساختی مانع خواهد بود و نه آزادی دوستان سفید پوست را عندالزوم و ادار به تحسین خواهد کرد.

نکته‌یی درباره‌ی وسایل بازی: در اوائل صحنه، اتلور رز، صورتی‌ی سه‌قه بلندی را می‌بوید و در دست می‌گرداند. آیا این کار به استقبال این سطور در پرده‌ی ۵ / صحنه‌ی ۲ رفتن است؟

«... When I have plucked the rose,
I cannot give it vital growth again,

جمله‌ی « Keep up your bright swords, for the dew will rust - them » (۴) تقریباً با خشرویی بیان می‌شود و مخصوصاً در قسمت دوم آن اثری از فروتنی تمسخر آمیز به گوش میرسد. تنها حضور اتلو کافی است که آشوب را خاموش سازد. این مرد برای آنکه فرمانش را اطاعت کنند احتیاجی به فریاد زدن ندارد.

پرده‌ی ۱ / صحنه‌ی ۳

صحنه‌ی سنا : جلسه‌ی که نیمه‌شب از وحشت حمله‌ی قریب‌الوقوع ترکان با دستپاچگی تشکیل شده است. دکستر به سنا توراها می‌گوید بین خودشان از چیزی که واقفان نگران‌شان کرده است سخن بگویند، یعنی از تا پیری که اشغال پایگاه بازرگانی قبرس از طرف ترک‌ها در کیسه‌ی ایشان خواهد گذاشت. « جنبه‌ی اقتصادی قضیه را ببینید. نه صحبت از مذهب است و نه صحبت از سیاست است، بلکه صحبت از پول است ».

اتلو، که مغربی‌گامان « تمدن » پذیرفته‌ی ست صلیبی بر گردن دارد و وقتی هم بارابانتیو به او اتهام جادوگری در کار جلب عشق دزد مونا می‌زند با انگشت برسینه‌ی خود صلیب میکشد. اتلو در شرح خود ورام کردن دزد مونا، بی‌حرکت و مرکز ثقل است. عبارت « Her father - loved me » (۵) را با اشاره‌ی مستقیم به بارابانتیو می‌گوید و به لحنی که سرزنش و شگفتی از عمل مرد در آن خوانده میشود. هنگامی که دوباره سخن از ماجرا - های سحرانگیز خود می‌گوید با غروری رفیع است و هنگامیکه به « the Cannibals... that each other eat / The Anthropophagi » (۶) میرسد، کلمه‌ی یونانی‌ی اخیر را مثل یکنوع توضیح بزرگوارانه بیان میکند، مثل اینکه میخواهد بگوید « آقایان، چنانچه نمیدانستید مستحضر باشید که این موجودات را دانشمندان به این نام می‌خوانند. و نیز به ما می‌فهماند که به نحوی پراست‌ها آگاه است که اروپاییان توقع دارند عین نظیر چنین دامستانی را از زبان افریقایاییان بشنوند. (آری این همه را در یک عبارت کوچک میتوان ابراز کرد؟ آری، چون قدرت رسانندگی‌ی زیر و بم صدا، وقتی که استاد از آن استفاده میکند، چنین است.) در عبارت «
رمان علمی انسانی

« She wisht she had not heard it: yet she wisht That heaven had made her such a man ... » (۷)

لحن اتلو از حالت بیاد آوردن ملایم و مشغول‌کننده‌ی گذشته به « بارکاله خودم » پرغرور و هوس خیز میرسد. پیش از بیان « Upon this hint I spake » (۸)

(۳) « هر گاه که من گلی بچینم، دیگر نمیتوانم شادابی‌ی زندگی را بدو بازدهم، و ناچار خشکیدنی‌ست » (ص ۱۸۲)
(۴) « این شمشیرهای رخشان را در نیام کنید، تا مبادا از شبنم زنک بزنند » (ص ۲۷)
(۵) « پدرش دوستم میداشت » (ص ۳۶)
(۶) « آدمخاران و وحشیانی که یکدیگر را می‌خورند » (ص ۳۷)
(۷) « گفت کاش هرگز آنرا نمی‌شنید. با این همه آرزو داشت که خداوند او را همچو من مردی می‌آفرید » (ص ۳۷)
(۸) « از این کنایه من به سخن در آمدم » (ص ۳۷)

لیخندی میزند و شانهایش را بالا میاندازد و آنکاه روی کلمه‌ی hint مکث میکند، گویی اشاره‌ی خنده‌آوری به کلامی بر زبان نیامده باشد، و سناتورها را مجبور میکند در تفریح او شریک شوند. در بیان «This only is the witchcraft I have used» (۹) الیویه کلمه‌ی witchcraft را مجزا میکند به طوری که آدم آنرا در «گیومه» می‌شنود و تمدن مصوت هجای دوم کلمه را خشن و افریقایی تلفظ میکند و در همین حال به نحو مشخصی به بارابانتیو نگاه میکند. در تمامی طول این سخنان، اتلو در آن واحد هم خدمتگذار «دوک» است و هم ارباب سفید پوستان. هر بار که این صحنه را تمرین میکنیم اتاق درسکوت محض فرو میرود. برای چندتن از ما، همینجا نقطه‌ی اوج بازی است.

پرده‌ی ۴ / صحنه‌ی ۱

ورود به قبرس پس از توفانی داغ و لجام گسیخته که نشانه‌ی ورود ما به دنیایی است که کاملن باونیز «سوپر-تمدن» تفاوت دارد. اتلو هنگامی که دزد مونا را در آغوش میگیرد از شادی درونی عمیقی آکنده است، لبخند از لبانش نمیافتد و به دشواری موفق میشود چند کلمه‌ی حرف بزند. قبرسیها را بسان دوستان قدیم سلام میگوید: از لحاظ خون به او نزدیکتر هستند تا ونیزیها.

پرده‌ی ۳ / صحنه‌ی ۲

بر خلاف مرسوم اولین آواز ایاکو (And let me the canakin) «clink - ۱۰» به صورت شکوه‌ی سر بازی که بیاد وطن خود افتاده باشد خوانده میشود و به صورت آهنگی مهیج: کشف هوشمندانه‌ی جان دکستر است. مشاجره‌ی کاسیو- مونتانو (طبق پیشنهاد Stanislavsky در یادداشت‌هایی که بر نمایشنامه نوشته است) به صورت آشوب محلی در می‌آید. قبرسیها هستند که بر علیه اربابان ونیزی‌ی خود طغیان میکنند: بنا بر این کار اتلو دشوارتر از پایان دادن به يك مشاجره‌ی خصوصی است. وقتی وارد میشود شمشیر کجی را در بازو جا داده است، ایاکو سر ازان ونیزی را به خط می‌کشد، مثل اینکه مراسم رژه بخاهد انجام بگیرد.

پرتال جامع علوم انسانی

پرده‌ی ۳ / صحنه‌ی ۳

صحنه‌ی بزرگ حسادت، تکیه گاهی که نیروی اه-ر می‌ی نمایشنامه را به سوی تراژدی سوق میدهد. عکس‌العمل اتلو در مقابل اصرار دزد مونا برای ابقاء کاسیو، خنده‌های پدران است؛ مردی را می‌بینیم که از بازیچه‌ی غنیمت مانند سفید بدنی که فتح کرده است

(۹) «این بود تنها جادویی که بکار برده‌ام» (ص ۳۸)
 (۱۰) «می‌چود در بزم مردان بگردش در آید، / در طنین جام و ساغر ببايد» (ص ۷۰) - که ترجمه‌ی نزدیک تر به اصل آن چیزی نظیر «بگذار جام را به صدا در آورم، چرنک چرنک» میشود.

سبکسراست. دکستر برای گفتگوی اتلو با ایا گو عمدن کار را از لحاظ فنی دشوار میسازد. در این صحنه اتلو معمولن پشت میز تحریر نشسته و به زیر و رو کردن اسناد نظامی مشغول است، و در همین حال ایا گو کار زهرپاشی خود را شروع میکند. دکستر استفاده از میز تحریر را ممنوع میسازد، و در نتیجه بازیگران را مجبور میکند بدون سود جویی از وسائل اضافی صحنه را بگردانند.

صحت این فکر به سرعت ثابت میشود. اتلو بدون و ظایف رسمیش از حالت يك هدف نشسته بیرون میآید و ایا گو مجبور میشود برای جلب و حفظ توجه اتلو واقعن بکوشد. هر دو هنرپیشه بایستی دلایلی عمیقتر از کار اداری برای نزد هم ماندن داشته باشند، مخصوصن در مدتی که برای اتمام قاطع مکالمه ی مرگبار آن دو لازم است. يك نبوغ آسا از جانب الیویه: هنوز ایا گو نام کاسیو را درست بر زبان نیاورده است که او خودش ابتکار را در دست میگیرد. به نظر میرسد که ایا گو چیزی را پنهان میدارد، بنابراین اتلو مصمم میشود او را استنطاق کند تا گزارش کاملی از کار کاسیو بدست آورد: چون از هر چه گذشته دزد مونا علاقمند است معاون سابق به معاونتش برگردد و سردار از لحاظ وظیفه یی که به همسرش دارد باید همه ی حقایق را کشف کند. میپرسد و با اصرار عموها هم میپرسد که «What dost thou think (۱۱)»، مثل ناظمی که از يك مبصر میخواهد گزارش کار مبصر دیگری را بدهد. هنگام بیان عبارت «By heaven, he echoes me» (۱۲) اتلو به نحو تمسخر آمیزی ادای سخنگیری را در میآورد و ایا گو را به خاطر سخن سر بسته گفتنش سرزنش میکند. حالت کلی ی اتلو در این هنگام دال بر اعتماد به نفس در حد نهایت است. (سؤال: آیا مردم و منقدین متوجه خواهند شد که این يك اتلوی خودبین و خودخواه است و نه يك بازی ی خود خاها نه؟)

اتلو انتظار دارد مطلبی که ایا گو درباره ی کاسیو فاش میکند چیز بی اهمیتی از قبیل يك صورت حساب پرداخت نشده مربوط به آذوقه ی سپاهیان باشد. در این مرحله اتلو گریه است و ایا گو موش؛ یا به عبارت دیگر، ایا گو گاو باز بی میلی ست که گاو ممکن است هر لحظه براو فائق آید.

کار استنطاق ادامه پیدا میکند و ایا گو مرتب عقب مینشیند و طفره میرود و از آشکار ساختن نیات خود ابا می کند. باز کردن دست و مقابله ی ورقه ها کار است که در این مرحله ایا گو اصلن نمیخواهد؛ برای عملی تا این حد شدید هنوز آمادگی ندارد. وقتی به گوشه رانده میشود ناگهان میگوید: «O, beware, my lord, of jealousy» (۱۳) این بدیهه گویی ی خالص است، تیوی در تاریکیست. چنین فکری هیچوقت به مغز اتلو خطور نکرده است؛ او فکر میکرد درباره ی امور انضباط نظامی گفتگو میکنند و عکس العمل آنی او خشم نفهمیدن است. وقتی ایا گو ادامه میدهد:

«But, O, what damned minutes tells he o'er
Who dotes, yet doubts, suspects, yet strongly loves» (۱۴)

(۱۱) «ها، چه فکر میکنی؟» (ص ۹۹)

(۱۲) «بخدا، عین گفته ی مرا بمن بر میگردد» (ص ۱۰۰)

(۱۳) «اوه! سرور من، از حسد پرهیزید» (ص ۱۰۳)

(۱۴) «ولی، آه! چه دقایق دوزخی بر آن کس میگردد که دیوانه ی عشق است و شك در دلش لانه کرده؛ ظنین است و باز به شدت دوست میدارد» (ص ۱۰۳)

اتلو با « O misery » (۱۵) پاسخ میگوید و با تاکیددی بهت آمیز که انکار
میخواهد بگوید «بله، داشتن چنین احساسی واقمن بیچاره کننده است، اما این موضوع چه
ربطی بهمن دارد؟»

مرحله‌ی نمد : اتلوی خشمکین منفجر میشود وایا گو ازسبعیتی که غیرتعمدن در
او آزاد کرده است وحشت میکند. اما چون ایا گو تا این حدپیش آمده است راه برگشتی
وجود ندارد و باید باز هم پیشتر برود، برای اتلو توضیح میدهد زنی که تا این حد غیر
طبیعی باشد که پدرش را فریب بدهد و باسیاهی ازدواج کند، تن به هر کاری ممکن است
بدهد. الیویه وقتی دستور نا جوانمردانه‌ی خود را به ایا گو صادر میکند « Set on thy
wife to observe » (۱۶) شرمش به اندازهی ست که تاب نگاه کردن در روی ایا گور ندارد.
ایا گو که رفت، خود خاهی اش دوباره عرض اندام میکند. سؤال « Why did I marry »
(۱۷) طوری بیان میشود که افکار زیر ضمیر اول شخص مفرد خط کشیده اند، یعنی که «از
همه‌ی مردم، چرا من یکی».

ورود دزد مونا : اتلو وقتی شکایت از سردرد میکند دوازده کسپ بر پیشانی میگذارد
و شاخ‌های شوهر فریب خورده را به ما (ولی نه به دزد مونا) نشان میدهد. آنسگاه وقتی گفت
« Come, I'll go in with you... » (۱۸) چنان دزد مونا را تنگ در آغوش
میفشارد و از صحنه بدر میبرد که ما میدانیم کارشان به بستر میانجامد. در غیبت ایشان، ما
ایا گو را میبینیم که دستمال دزد مونا را که امیلیا یافته است به چنگ می‌آورد. توضیح : در
بازی **Frank Finlay** با تایید دکستر، ایا گو سال‌هاست که ناتوانی جنسی دارد،
و تنفر او از مردی و برآزندگی‌ی اتلو و دوری او از امیلیا از همینجا سرچشمه میگیرد.
وقتی اتلو بر میگردد « Ha! ha! false to me » (۱۹) در کار عشقیازی با دزد مونا
توفیق نداشته است! سرانگشتان را چنان میبوید که گویی از تماس با تن او آلوده شده‌اند.
هنکام بیان « Farewell the tranquil mind! » (۲۰) عرض صحنه را چند بار می‌پیماید
و باز می‌پیماید، به طوری که گفتار او تبدیل به ناله‌ی حیوانی به جان آمده میشود، مصوت‌های
کشیده‌ی متن به ضربان درمی‌آیند و با « ear-piercing fife » (۲۱) کلام شکسپیر به اوج
شورانگیزی از *onomatopoeia* (ساختن یا استفاده از واژه‌هایی که سداهای طبیعت را تقلید
کند) در بیان زجر و درد میرسند. نگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وقتی به جمله‌ی « Villain, be sure thou prove my Love a whore... »
(۲۲) می‌رسیم، الیویه گلوی فینلی را می‌گیرد و او را به زمین می‌زند و سپس با تیغه‌ی چاقویی
که در دستبند خود پنهان کرده است (اتلو در پرده‌ی ۵ / صحنه‌ی ۲ با استفاده از همین سلاح

(۱۵) « وای از این بدبختی! » (ص ۱۰۳)

(۱۶) « به زنت بسیار که مراقب باشد » (۱۰۷)

(۱۷) « برای چه زن گرفتم؟ » (ص ۱۰۷)

(۱۸) « برویم باشما می‌آیم » (ص ۱۰۹)

(۱۹) « ها آه! بدکاره، زن من؟ » (ص ۱۱۲)

(۲۰) « بدرود، ای آسایش روح، » (ص ۱۱۳)

(۲۱) « نای گوش خراش » (ص ۱۱۳)

(۲۲) « ناکس، چاره نیست، باید ثابت کنی که همسر محبوبم روسپی ست » (ص ۱۱۳)

سیاهرگ کردن خود رامیزند) اورا تهدید میکنند. از این حمله نفس ایا گومیبرد و صدایش به خس خس میافتد. از حالابعد اتلونیروی مخرب آزاد شده بیست که فقط باید به سوی هدف هدایت شود. الیویه برای مشخص تر کردن خود خاهی قهرمان نمایش مخاطرات اصلاح متن را در یک مورد میپذیرد. بجای آنکه بخاند

«... her name, that was as fresh
As Dian's visage, is now begrimed and black
As mine own face» (۲۳)

میخاند «... my name, that was ... نام من که ...»
خطری که در کار همه ی ایا گوها وجود دارد این است که اتلورا به صورت آدمی زیاده از حد خوشباور در بیاورند. اگر دروغ های آنها به گوش قانع کننده نیایند، تمامی ماجرا تبدیل به قضیه ی آدم ساده لوح و مرد شیا می شود. دکستر از فینلی میخاهد تمام این صحنه را طوری بازی کند که انکار واقعن معتقد است کاسیو با دزد مونا هم بستر بوده است. تنها به این ترتیب است که فینلی میتواند تحریکی در خور خشم و شور عظیم الیویه ایجاد کند. فینلی وقتی با این دید تازه صحنه را اجرا میکند (که باید چنین کند چون تزویر ایا گو باید از هر لحاظ کامل و غیر قابل نفوذ باشد) به نقل رویای کاسیو که میرسد

« In sleep I heard him say, 'Sweet Desdemona,
Let us be wary, let us hide our loves' » (۲۴)

نزدیک به گریه است، چنانکه گویی اصلن از تصور چنین عمل زشت و خائنانه یی نسبت به سردار بزرگ برای او محال است. این، برداشته شدن گام بزرگی به سوی ایا گوی حقیقی ست، ایا گویی که حناها را فریب میدهد. الیویه درست همانطور که من پیش بینی میکردم قطعه ی «... Like to the Pontic sea» (۲۵) را که از هشت خط «شعر سپید» (Blank Verse) تشکیل شده است فقط بایک مکث برای تازه کردن نفس میخاند. آهنگ بیان او در این حوالی دیگر اثر مغناطیسی دارد. اتلوس از «Now, by yon ma-a-a-able heaven» (۲۶) که غرش حیوانی در حال رجعت به اصل است، صلیب را از گردنش میکند و به هوامیاندازد. بار دیگر یک مغربی شده است.

رتال جامع علوم انسانی

پرده ی ۳ / صحنه ی ۴

صحنه ی دستمال. در آن حال که اتلو داستان این مرده ریگ طلسم مانند را بازگو میکند («there's magic in the web of it» - ۲۷) ما برای یک لمحّه داستانسر ی افسونگری که دزد مونا را با قصه هایش تسخیر کرده است می بینیم. دزد مونا پایین پای او نشسته است و

(۲۳) «نام او که همچون چهره ی دیان تازه و شاداب بود، اینک بسان روی من آلوده و سیاه گشته است» (۱۱۵)

(۲۴) «در میان خاب از او شنیدم که می گفت: دسد مونا، نازنینم، باید احتیاط کنیم و عشق خود را پنهان داریم» (ص ۱۱۶)

(۲۵) «همچنانکه دریای یونتیك» (ص ۱۱۸)

(۲۶) «اینک، در برابر آسمان مرمرین عهد میکنم» (ص ۱۱۹)

(۲۷) «تار و پودش سحر آمیز است» (ص ۱۲۵)

روش میدهد و بار دیگر به جهان دور دست و پر نقش و نگار Anthropophagi کشیده شده است. این آخرین لحظه‌های آرامی است که نزدهم میگذرانند. اظهار تاسف دزد مونا درباره‌ی دستمال (« Then would to God that I had never seen't! » - ۲۸) تشنج ناگهانی و شدیدی از خشم در اتلو ایجاد میکند: « Ha! Wherefore? » (۲۹) - این کلمات چون رعد در فضا میترکد. اتلو پیش از خروجش از صحنه کلمه‌ی « دستمال » (« The handkerchief ») را سه بار تکرار میکند. و بار اول با بیان این کلمه اتلو به اوج ارباب میرسد، اما برای سومین و آخرین مورد، الیویه زیر و بم تازه و موثری به صدایش میدهد که جمله را به ناله‌ی حاجتمندی از جان گذشته که در طلب دلگرمی و امیدواری نرم نرمک گریه کند تبدیل میکند و در همین حال دستهایش را هم به حالت دعا جلو خود بهم میفشارد.

پرده ۴ / صحنه ۱

حالا دیگر اتلو و مخلوق ایا گو است. معاون تازه مسافری است سوار در کشتی عظیم و توفان زده‌ی خشم اتلو. الیویه به فینلی میگوید: « تنها کاری که باید بکنی اینست که گاه به گاه يك تکه گوشت جلوی او بیند زی تا آن را درسته بیلعد ». دکستر به فینلی: « در این مرحله تو مانند Lady Macbeth هستی وقتی که دیگر مکبث Duncan را کشته است. چون کار دیگری جز دیوانه شدن باقی نمانده است ». ایا گو و مغربی با هم وارد صحنه میشوند و آهسته آهسته به طرف جلوی صحنه می‌لغزند؛ پاسخ‌ها و تکراری‌های شوم متن در این مرحله زمزمه کنان ادا میشود و بسان وردی اهریمنی که در جذب خازنه شود به گوش میرسد:

« Or to be naked with her friend in bed

An hour or more, not meanig any harm? »

« Naked in bed, Iago, and not mean harm... » (۳۰)

دو مرد حتما آهسته شروع به جنبیدن میکنند، گویی ضربان رنج اتلو ایشان را بهم پیوسته است. برای صحنه‌ی غش، الیویه سنگ تمام میگذارد؛ ولی، طبق معمول در غلواودانش نهفته است علائم صرع (نفس‌های طولانی و مقطع، عقب دادن سر، پیش آوردن چانه) همه به دقت تقلید میشوند؛ وزه نی که الیویه چون ماهی عظیم گرفتاری دست و پا زنان به زمین میافتد، ایا گو دسته‌ی خنجری بین دندانهایش جا میدهد تا زبانش را گاز بگیرد.

ورود دوباره‌ی اتلو پس از آنکه مخفیانه شاهد صحنه‌ی کاسیو - ایا گو بوده است و دخالت بیانکا با دستمال: اتلو گرد صحنه چون شیر به جان آمده بی میچرخد و ایا گو بی حرکت در مرکز آن ایستاده است. دکستر به فینلی: « خودت را به صورت رام کننده‌ی سیرک ببین، که فقط گاهی شلاقش اتکان میدهد. مثلن با عبارت « Nay, that's not your way » (۳۱) -

(۲۸) « پس، کاش هرگز نمی دیدمش! » (ص ۱۲۵)

(۲۹) « یا، چرا؟ » (ص ۱۲۵)

(۳۰) « یا، بی آنکه نیت بدی در کار باشد، ساعتی، بیش یا کم، کنار دوست خود برهنه در بستر ماندن؟ »
« برهنه در بستر، یا گو، و تازه بی هیچ نیت بد! » (ص ۱۳۴)

(۳۱) « یا، باز به بیراهه میروید » (ص ۱۴۴)

تا حیوان درنده را از سرگشی بازدارد .

ورود لودوویکو از ونیز: همانطور که دگتر توضیح میدهد این پیشامد وضع را بکلی عوض میکند. زمان پیروزی ایاگوسپری شده است و حالا دیگر او جش به گذشته تعلق دارد. از «O, beware, my lord, of jealousy» (۱۳) تا این لحظه زمام کار را ازهر لحاظ در دست داشت: از حالا بپند بندگی حوادث است. خیرا حضار اتلو به ونیز وانتصاب کاسیو به فرمانداری قبرس همگی نقشه های ایاگو رادرهم میریزد و او را مجبور به گرفتن تصمیم های آنی میکند ولی این بار نتیجه ی کار درست از آب در نمی آید. یعنی که سوء قصدناشیا نه به جان کاسیو.

اتلو فرمان لوله شده یی را که از لودوویکو دریافت داشته است به صورت دزد مونا میگوید. عکس العمل دزد مونا (در بازی ی Maggie Smith) گریه وزاری ی معمول این صحنه نیست، بلکه خجلت و شرمساری ی میق است، به خاطر اتلو و به خاطر خودش. دزد مونا بشدت عصبانی شده است، ولی از روی وفاداری سعی میکند خشم خود را ظاهر نسازد. پس از ضربه ی اتلو خودش را صاف و راست و سیمایش را بیحالت نگاه میدارد و جلوی اشک هایش را میگیرد. وقتی میگوید «I have not deserved this» (۳۲) برای جلب همدردی نیست، بلکه اعتراضی ست که زن بسیار شجاعی آهسته ولی محکم بر زبان آورده است. الیویه این جمله را: «Cassio shall have my place» (۳۳) تبدیل به کنایه یی دوپهلومی میکند. مگر نه کاسیو قبلن جای او را در بستر غصب کرده است؟

پرده ی ۴ / صحنه ی ۲

استنطاق امیلیا (Joyce Redman) مقابله ی او با دزد مونا که حالا دیگر آشکارا در نظر اتلو یک روسپی شده است. این صحنه کابوسی ست از سنگدلی و الیویه نقشش را شاهانه بازی میکند: «ابر مرد» عنوان اختیار از کف داده است، و گاو بساط چینی فروشی را بهم میریزد. در بیان عبارتهای از قبیل

«... turn thy complexion there,
Patience, thou young and rose – lipt cherubin, –
I there, look grim as hell.» (۳۴)

الیویه دست به دامان ضجه ها و فریادهای می شود که بوی خود پسندی میدهد. جواب: این اتلو ست، و نه الیویه، که برای ارضای خاطر خودش جلوی احساساتش را رها کرده است. سوال: بسیار خوب، ولی آیا مردم این اختلاف را حس خواهند کرد؟

به عبارت «O thou weed, / Who art so lovely fair, and smell'st – so sweet» (۳۵) که میرسد، اتلو بر صحنه میخزد و روی دزد مونا دراز میکشد؛ یک لحظه هوس بر نفرت غالب میشود، و یا اینکه بهتر است بگوییم هر دو احساس کنار هم ظاهر میشوند.

(۳۲) «من سزاوار این نبودم» (ص ۱۴۷)

(۳۳) «کاسیو هم جای مرا خواهد گرفت» (ص ۱۴۸)

(۳۴) «ای شکیبایی، ای فرشته ی جوان گلگون لب، رنگ بباز و همچون دوزخ تیره شوا» (ص ۱۵۳)

(۳۵) «توای گیاه خود رو که با چندین دلیری زیبایی و چندان خوشبویی» (ص ۱۵۴)

نزدیک است اتلوهمان جنایتی را مرتکب شود که بارابانتیوبه دخترش نسبت داده است ، یعنی
تقریبن عاشق چیزی میشود که میترسد به آن نگاه بکند .

پرده ۵ / صحنه ۱

صحنه ۱ کوچکی که از جمله شامل سوء قصدنا فرجام رودریکوست نسبت به جان کاسیو و قتل رودریکو
به دست ایا گو . در متن اصلی نمایشنامه ، اتلودراین مرحله چند لحظه ظاهر میشود ولی چون
وجود او با توجه به اصول دراماتیک لزومی ندارد ، این ظاهر شدن کوتاه را دکستر طبق سنت
صحیح اجرایی حذف کرده است .

پرده ۵ / صحنه ۲

کشتن دزد مونا در اتاق خواب . ورو اتلو : با پیرهن بلند سفید و دست و پای سیاه در پر تو مهتابی که از
پنجره ی مشبك بالای در به اتاق میتابد . دزد مونا با « Who's there ? » (۳۶) به همراهی
تشنجی از وحشت بیدار میشود ، و بعد نفس راحتی میکشد و میگوید « Othello ! » . جنایتی که
قربانی میبنداشتم ، با تیزدستی انصراف ناپذیر انجام میگردد ، شرف مرد لکه دار شده است و
کیفر مقرر باید انجام پذیرد .

بر کشتن ورق در کارایا گو : امیلیا میتواند ثابت کند شوهرش خبرچین پلیدیست ،
اما ت وقتی که اتلو ن گفته است کاسیورا با دستمال دیده « I saw it in his hands » (۳۷)
زن به صرافت شرکت شوهرش در توطئه ی قتل دزد مونا نمی افتد . یکی دو لحظه طول میکشد تا
امیلیا به گفته ی اتلوی ببرد ؛ بعد با « O God ! O heavenly God ! » (۳۸) فریادش
را به عرش میرساند ، ولی با این ضجه ی متعاف دیگر کارایا گو تمام است ، چون امیلیا اعتراف
میکند که او دستمال را به شوهرش داده است . پایان کارایا گو : خودش را « مازوخیستانه » تسلیم
شمشیر اتلو میکند . ایا گو « I bleed, Sir, but not kill'd » (۳۹) را با رضایت آرامی
بر زبان می آورد . سرانجام اتلو : روی تخت خواب زانو میزند ، نعش دزد مونا را در آغوش میگیرد
و با تیغهی مخفی چاقویی که در پرده ی ۳ / صحنه ی ۳ دیدیم گردن خود را میشکافد و چون بر حی
بلند در میغلطد .

در حدود شش ماه پس از آغاز نمایش ، Franco Zeffirelli کارگردان ایتالیایی
این اجرا را برای نخستین بار دید . درباره ی بازی الیویه چنین گفت : « به من گفته بودند که
این آخرین جلوه ی سنت روما نیک در بازیگریست . بدن چنین چیزی نیست . مجموعه ییست
از آنچه طی سه قرن گذشته در کار بازیگری کشف شده است . پرشکوه و شاهانه است ولی مدرن
و رئالیست هم هست ، من آنرا درسی برای همه ی ما میدانم . » (۴۰)

ترجمه ی کیمیا

(۳۶) « کیست ؟ » (ص ۱۸۲)

(۳۷) « من آنرا در دست کاسیو دیده ام » (ص ۱۹۳)

(۳۸) « آه ، خداوند ! آه ، ای نیروهای آسمانی ! » (ص ۱۹۳)

(۳۹) « به خونم کشید ، آقا ، اما کشته نشدم » (ص ۱۹۷)

(۴۰) اقتباس از کتاب « Othello » به قلم Kenneth Tynan .