

ژوئیه ۱۳۹۷ شماره ۱۱ فصلنامه علمی تخصصی
رتال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی

فضایی میان گوش‌های شما:

بانگاهی به نمایش رادیویی

■ جفری هپتونستال
مترجم: فرهنگ سرخوش

در تمامی رسانه‌ها، همیشه پرسش‌هایی درباره نوع و فرم پخش آنها وجود دارد. آیا رادیو قادر است فرایندی مستقل برای انتقال باشد؟ اهمیت رادیو در هنر است یا مهندسی؟ در فرهنگی که اهمیت بیشتری به فرم‌های بصری داده می‌شود، جایگاه صدا به تنهایی چیست؟ با ورود تلویزیون به بازار، گمان می‌رفت رادیو، سرنوشتی مشابه سینمای صامت بیابد. البته خودروها تضمین‌کننده بقای رادیو شدند. ممکن است بشود در «زمان راندگی» برای استفاده از موسیقی، بحث‌ها و گزارش‌های خبری روی رادیو حساب کرد، اما برای نوعی از برنامه‌ها که در کشورهای گوناگون از شبکه‌های عمومی شنیده می‌شوند زمان راندگی مناسب نیست.

اگر رادیو تنها یک فن باشد، زوال آن هیچ افسوسی ندارد؛ چرا که هیچ کارکرد اجتماعی در آینده برایش وجود نخواهد داشت. اما اگر یک ساز و کار فرهنگی باشد، «نبودنش» با «بی‌توجهی به آن» منجر به تضعیف منافع اجتماعی می‌شود. این مسئله چیزی فراتر از انتزاع است. همواره مجموعه‌ای از پرسش‌ها، در چالش‌های رسانه‌ای وجود دارند که بر زندگی کاری برنامه‌سازان تأثیر می‌گذارند. رادیو اگر یک فن باشد نیاز به پیشه‌وری دارد که بتواند در تشکیلات صنفی خود

نقشی مؤثر ایفا کند. وی کسی است که در ازای کسب امنیت کار، محدودشدن آزادیش را ندید می‌گیرد. از آن طرف هنرمند کسی است که همواره آزادی بیان دیدگاه خود را خواهد داشت. پرسشی که وجود دارد این است که چه کسی این سازش و تطابق را انجام می‌دهد؟ تهیه‌کننده یا سازنده؟

با توجه به شواهد تجربی موجود، به این نتیجه می‌رسیم که ما یک «هنر» را مورد توجه قرار داده‌ایم. این امر می‌تواند در روند پنهانی از، احساسات قوی‌ای که در تمامی

مجاری پخش رادیو در جوامع آزاد حضور دارد، یافت شود.

یک مسئله مهم علاقه‌ای است که نویسندگان به رادیو دارند، آن هم نه فقط برای برنامه‌های گفت‌وگومحور، بلکه برای ساختن برنامه‌های جدی. سال‌ها پیش تهیه‌کننده خوشنام بریتانیایی، لارنس گیلیام، به منظور همدردی با نویسنده‌های رادیویی نوشت: «او از کشمکش‌ها، تأخیرها و تضادها خسته است. او برنامه‌های خود را در زمانی که می‌نویسد، می‌شنود؛ اغلب با لحنی خاص و تأثیراتی در ذهن. رادیو می‌تواند نویسنده‌ای تهیه‌کننده داشته باشد. اغلب اوقات او به‌عنوان یک نویسنده به رادیو می‌آید و به تدریج تهیه‌کنندگی را می‌آموزد.»

تجربه‌ای که گیلیام از آن سخن می‌گوید، جهانی است. مورد ساندرامایکل، در نیویورک جالب توجه است. او تصمیم گرفته بود تا سریالی محبوب به نام «در سی سالگی» را به یک رمان رادیویی تبدیل کند. ایده او در نهایت با حمایت مالی شرکت پراکتر و گمبل، نظرها را به خود جلب کرد. باوجود اینکه کار ساندرامایکل در ابتدا با واژه عامیانه «نمایش آبی» مورد تمسخر قرار گرفت، اما در آن زمان به‌عنوان یک پیشرفت فرهنگی دیده شد. او جوایز معتبر و محبوبیت زیادی به‌دست آورد.

موفقیت اخیر گریسون کیلر، هدف ساندرامایکل را به یاد می‌آورد. نمایش هم‌خانه مرغزار که از آمریکای میانه و با آنها سخن می‌گوید، ترکیبی است از نوستالژی عامیانه و کمی نظریات کنایه‌آمیز، که با احساسات معاصر هماهنگ شده است. یکی از هم‌تایان انگلیسی کیلر، استفان

رادیو، انسان است. در قلب آن آوای انسانی است. به همین دلیل
موتور ادبیات رادیو، روایی است. این امر ممکن است رسماً با
حضور یک صدای هدایت‌کننده محقق شود.

فرای است؛ بازیگر کمدی و طنزپردازی که نخستین بار با تک‌گویی‌هایش در «دکتر ترفوسیس»، که هجویه‌ای دوست‌داشتنی، از زندگی دانشجویی انگلیسی بود، توجه همگان را جلب کرد. پیتر تینیسوود هم تک‌گویی‌های سورئالی می‌نویسد که در آن زندگی، بازتابی خیالی از بازی کریکت است.

پرورش این ایده بستگی به میزان حق دسترسی به رسانه دارد. نویسنده برای بیشترین استفاده از یک ایده خوب، باید حداکثر کنترل ابزار خود را داشته باشد. او نیاز به همذات‌پنداری و فضا دارد. به این منظور، او باید بتواند به نوبه خود در شکل فنی تولید مشارکت داشته باشد. رادیو همواره رسانه‌ای برای نویسنده است. در نتیجه خواسته خود را تولید می‌کند که الزامش مقوله زیبایی‌شناسی صداست.

ما نباید به درام رادیویی به دید یک تئاتر محروم از صحنه نگاه کنیم؛ چرا که چشم‌اندازی از ذات خاص خودش را داراست. چیزی که ذات رادیویی نداشته باشد و به اصطلاح رادیو ژنیک نباشد، رادیویی نیست و بهتر است در جای دیگری از آن استفاده شود.

شاید برخی از تئاترها در شرایط خاص خود بیشتر موفق باشند، اما توانایی و ظرفیت تجربه شنیداری در آنها محدود باشد. وال گیلگود، مسئول بسیاری از تولیدات برجسته لندن در سال‌های پایانی حرفه طولانی‌مدت خود سخاوتمندانه این نظر را ارائه کرد.

کارل میلر، احتمال کمبود نویسندگان در رسانه‌های آینده را نگران‌کننده می‌داند. او نه تنها نگران مورد تهدید قرار گرفتن پخش ادبی است (چه در تلویزیون و چه در رادیو)،

بلکه نگران کاهش اعتبار کارگردان نیز هست. در برهه‌هایی از زمان جنبش‌هایی برای ارزیابی و تثبیت هویت رادیو شکل گرفته است. زمانی که اولین کنفرانس بین‌المللی نمایش رادیویی در سال ۱۹۷۰ به‌عنوان رادیو ادبیات نامیده شد، نشان‌دهنده از دست رفتن آرای کارگردانی به‌نظر رسید. در پرتو این امر منتقد تأثیرگذار رادیویی، پیتر لوییس عنوان رادیو داستان را که در ادامه حساسیت‌های پیشگامانه ساندرامایکل بود، ابداع کرد. تجربیات و نظرات این چند دهه داشت به روندی طبیعی که لوئیس مک‌نیس، جانانان رابان، جان آپدیک و بسیاری دیگر پیش‌بینی کرده بودند منجر می‌شد. دیگر دست به گریبان شدن با زبان اعتقادی نامناسب می‌نمود.

مسلماً ادبیات رادیو با وجود نزدیک‌تر بودن به حقیقت خود باز گمراه‌کننده است. زمانی که ما به دنبال وضوح و دقت هستیم، به خاطر تفاوت‌های جزئی و ابهامات زبان، «اسیر زبان» می‌شویم. صدا معادلی مثل متن در فیلمنامه و تصویرنامه ندارد. با وجود این، باز از تخصص نمایشنامه‌نویس برای تهیه استفاده می‌شود. با این حال هنوز متون نمایشی مخصوص رادیو بهتر از نمایش‌هایی که برای صحنه است و در رادیو آداپته می‌شوند جواب می‌دهند. نباید این احتمال را فراموش کرد که نمایش رادیویی به هر فرم دیگری نزدیک‌تر است تا تئاتر و داستان‌های چاپی.

در این مرحله ما باید تجربه گوش‌دادن را در نظر بگیریم. مارتین اسلین، استاد کنونی دانشگاه استنفورد گوش‌دادن به رادیو را به رؤیایپردازی تشبیه کرده است. به‌طور بالقوه این اساسی‌ترین نظر از زمان

شروع کار رادیوست. در نظر بگیرید که چگونه ما در خواب با دیدن و خلق کردن، همزمان نقش شاهدانی منفعل و حاضران فعال را ایفا می‌کنیم. نیروی خلاق در رادیو الزاماً دست‌شونونده نیست، اما دولبگی عجیبی وجود دارد. زمانی که رادیو بر روی تخیلات ما کار می‌کند، ما خود را در قالب نقش‌ها می‌بینیم. مردم اغلب می‌گویند به آنچه می‌شنوند احساس نزدیکی می‌کنند. رادیو می‌تواند به‌واسطه تحلیل حسی مثل انتقام و یا با نمایش‌های روان‌درمانی (سایکودرام) تعادلی منطقی و احساسی را در مواردی که با زندگی ما در ارتباط است به‌وجود آورد. ادبیات رادیو هنری است برای مقابله با ضعف‌های ما به جای ایجاد آنها.

رادیو، انسان است. در قلب آن آوای انسانی است. به همین دلیل موتور ادبیات رادیو، روایی است. این امر ممکن است رسماً با حضور یک صدای هدایت‌کننده محقق شود. عنصر دیگر از روایت، شخصیت و موقعیت‌شونونده است که وقف تصورات شخصی‌اش است. صدا انتزاعی است و زندگی را با ارتباطات به جریان می‌اندازد. بحث خوب یک فرم از ادبیات است. مجریان، در محبوب‌ترین برنامه نمایشی آمریکای شمالی، یک سنت شفاهی را که منشأ آن از یک برنامه پزشکی و با اصطلاحات اروپای قرون وسطی است ادامه می‌دهند و طرفداران عجیبی دارند.

ادبیات دیگری از رادیو، ادبیات «استادز ترکل» است که با دموکراسی خود، شعر نهفته در زندگی عادی مردم را یافت می‌کند.

شاید بتوان از رابرت رابینسون به‌عنوان استاد انگلیسی محاوره‌ای یاد کرد؛ لندنی شوخ‌طبعی که زبانش همانند جانسون و وایلد بود و ظرافت شیک‌بودن را با عامیانه‌بودن زندگی شهری ترکیب می‌کرد. او به‌عنوان یک رمان‌نویس باسلیقه از آثار استادان فن تقلید ادبی کرد. او همچنین به‌عنوان یک مقاله‌نویس، پخش صحبت‌های خود را به نثرگونه‌ای کامل ارتقا داد.

عناصر ادبیات رادیو ممکن است شامل

گزارش و موسیقی و همچنین روایت و نمایش باشد. به طور کلی موفق‌ترین برنامه‌ها ترکیبی از دو یا بیشتر این عناصر هستند. بعضی‌ها شبیه مستند هستند و بقیه داستانی و تخیلی یا نمایش که همه باید با عنوان صدا عمل کنند.

اسلین که دارای یک عمر تجربه در زمینه درام است و نظریه پرداز تأثیرگذاری است، ویژگی‌های ساختاری برنامه را با ترانه‌های محلی و تصنیف مقایسه می‌کند که در آن تکرار خطوط، استفاده از ترجیع‌بند و روایت توصیفی وجود دارد. واژه «تصنیف رادیو» توسط برنامه‌سازان در سال ۱۹۵۰ استفاده می‌شد. به‌ویژه توسط ایوان مک کول، خواننده موسیقی محلی اسکاتلندی و نمایشنامه‌نویس سیاسی که سنت آلن لومکس را به‌دنبال گرفت.

این ویژگی نویسنده را قادر به بررسی چشم‌انداز خیالی خود می‌کند. ممکن است مستند باشد، با این حال نسبت به نوشته‌های ژورنالیستی از خلاقیت بیشتری برخوردار است. اگر نمایش باشد، شعر خاص خود را خواهد داشت. این ویژگی که بعدها ریشه در سیستم‌های پخش اروپایی دارد و نمونه آن پایین دست میلک وود و آثاری فراتر از آن بودند، در دهه ۱۹۳۰ در کارگاه کلمبیا شکل گرفت.

این ویژگی اظهار گونه، مبهم و پیچیده‌ای است که اغلب دنباله‌ای از صحنه‌ها را در مقابل یکدیگر به همراه دارد. این هنری است که پاسخگویی فناوری، وجود آن را ممکن می‌کند. نمونه‌های قبلی این امر شامل تجربه‌های چاپی شعرهای دادایی و مدرنیسم سرشار از رمز اوایل دوره الیوت است. این ویژگی همچنین شهودی، افراطی و به ظاهر کمی شبه شهوانی است و سنت تئاتری را که دنبال می‌کند «کمدیا دل آرت» است.

ممکن است که ما به تأثیری که رادیو بر خود صحنه داشته توجه کنیم. آزمایش‌های انجام‌شده در زمینه نمایشنامه روایی توسط چارلز لافتون و پیترو بروک از نمونه‌های برجسته به‌شمار می‌روند. تئاتر معاصر توسط یک عنصر روایی، متمایز می‌شود.

دو شاهکار یکی از استوپارد با نام سرزمین تازه‌یافت‌شده و دیگری از فرایل با عنوان رقص در لونسارا در نظر بگیرید. برای روایت در تئاتر از راه‌های محتاطانه‌تری استفاده می‌شود تا در نمایشنامه‌ها. صرف‌نظر از قالب گفت‌وگوهای معمولی، از رقص، پانتومیم، موسیقی و صداهای توضیحی استفاده می‌شود.

رادیو باید همانند دیگر رسانه‌ها با تئاتر نیز در تعامل باشد، البته با روحیه تساهل خیالی. باید در مقابل هرگونه مخالفت ساختگی بین صحنه و صدا مقاومت کرد. کسانی هستند که عنصر صرفاً نمایشی رادیو را جذاب‌ترین بخش آن می‌دانند. آنها نباید احساس تهدیدی از جانب اکثریت احساس کنند. رادیو یک قاره است نه یک جزیره.

از آنجا که رادیو ترکیبی از سایر برنامه‌هاست، سازندگان برنامه‌ها نیاز به منابع وسیع فرهنگی دارند. در واقع هر چیزی مفید است، مخصوصاً اطلاعاتی که در مورد آداب و رسوم، نسل‌ها و مکان‌ها باشد. این باعث گسترده‌شدن دیدگاه‌های آبرونیک شده و از تنگ‌نظری‌ها و بدیهیات جلوگیری می‌کند.

اینکه یک نویسنده می‌تواند در یک کار ترکیبی موفق باشد یا نه، جای بحث دارد. الگوی معمول در رادیو این است که دسترسی و پرورش اعتمادبه‌نفس، قبل از رسیدن به شکل لازم را فراهم می‌کند تا در زمان کار در رادیو به آگاهی و بلوغ لازم رسیده باشد. نوشتن مانند زندگی کردن با تجدیدنظرهای مداوم همراه است.

اگر بنا این باشد که با موفقیت با گروهی از شهروندان ارتباط برقرار شود، هر برنامه‌ساز خلاق، نیازمند کسانی است که کیفیت را تضمین کنند. در زمینه این هنر تنها هدف اجتماعی، امید به گوش کردن آن (رادیو) است. هنرمند یک عمر زندگی خود را صرف جست‌وجو برای نمایش لال‌بازی و دلک‌بازی خود می‌کند و در نهایت سایه‌ای از او باقی می‌ماند. او می‌داند که باید مخاطب را متحیر کند، نه فقط برای اینکه متفاوت باشد بلکه برای دمیدن روح دوباره در جامعه.