

کسالت شیرین

بیلاق

نگاهی به نمایشنامه‌های چخوف

حسن بیانلو

چمن نشسته‌اند، عنوان اثر هم یادآور تطبیقی است که بین دو تن از شخصیت‌های نمایش با مرغ دریابی داده می‌شود. ترپلیف یک مرغ دریابی را می‌کشد و جلو پای نینا می‌اندازد و می‌گوید روزی خود را مثل این پرنده خواهد کشت - که عاقبت نیز به حرفش جامه عمل می‌پوشد ... و مدت‌ها بعد نینا نام خود را با عنوان «مرغ دریابی» امسا می‌کند، او در واقع توسط تریکورین تباہ می‌شود. (تریکورین جایی در پرده دوم به نینا می‌گوید موضوع خوبی برای یک دامستان کوهانه پیدا کرد: یک دختر جوان مثل شما تمام عمرش را کار دریاچه گذرانده، مثل مرغ دریابی، دریاچه را دوست دارد و مثل مرغ دریابی آزاد و خوشبخت است اما مردی تصادفاً می‌اید، او را می‌بیند، و از فروط بیکاری زندگی او را مثل زندگی این پرنده از بین می‌برد»)

در «باغ آلبالو» نیز حضور طبیعت اساسی است. (مسئله اصلی شخصیتها از دست رفتن باغ بزرگ اجدادی است) برای نسونه در توضیح صحته پرده اول آمده است: «دمده‌های صبح است. آفتاب به زودی خواهد دمید. ماه مه است و درختان آلبالو غرق شکوفه‌اند، در باغ هوا سرد است و ژاله صبحگاهی بیخ زده است.» در قسمت بعدی خواهیم دید که این عناصر و لحظات طبیعی چه نقش علمی در بیان چخوف در آثارش دارند.

۲- رفت و آمد - در نمایشنامه‌های چخوف معمولاً دو یا چند مکان، با فاصله بسیار دور، وجود دارد که شخصیت‌ها بین آنها در رفت و آمدند، و یا از رفت و آمد بین آنها سخن می‌گویند. این آمد و شده‌ها به حس صحنه کمک شایانی می‌کنند: دیدار تازه گردند، وداع‌ها، برای کاری رفتن و کرله بار خاطره آوردن، به دیدار مشوق شناختن، مهاجرت کردن، بیلاق و قشلاق کردن ... در پرده اول «مرغ دریابی» شاهد هستیم که افراد خانواره در فصل تابستان به ملک بیلاقی سورین آمده‌اند و مدام از مسکو حرف می‌زنند. در پرده چهارم همگی به بهانه و خیم شدن حال سورین دوباره از مسکو به ملک بیلاقی می‌آیند ... در این فاصله نینا به مسکو رفته بوده و پس از اتفاقات بسیاری که بر او گذشته حال بازگشته است و به دیدار ترپلیف آمده، اما قصد دارد دوباره به مسکو بگردد. و سورین تمام مدت در آرزوی آن است که به مسکو بگردد ... در «دانی و اینا» نیز واقعی در شهرستان رخ می‌دهد که شخصیت‌های اصلی خود را در میان مردم بی‌فرهنگ آن در ناراحتی حس می‌کنند و از معاشرت با اینان در رنج اند. سربریاکف و یلنا در شروع نمایش از شهر به آنها می‌آیند و پس از مدتی اقامت که «همچون طوفان، ویرانگر بوده» در پایان نمایش به شهر باز می‌گردند.

سه خواهر نیز از زادگاه دوست‌داشتنی خود، مسکو، دور افتاده‌اند و در شهرستانی که در آن با رنجش خاطر گذر ایام می‌کنند، مدام روایی بازگشت به مسکو را می‌بینند. (چخوف به خاطر بیماری اش، از شهرهای سرد پترزبورگ و مسکو، که دوستانشان می‌داشت، باید دور می‌بود و در یک شهرستان اقامت می‌کرد). پرده اول «باغ آلبالو» نیز یکسر شور و تب و تاب بازگشت به موطن است. نیمی از خانواده مدام رانوسکی پس از چند سال اقامت در فرانسه، به خانه اجدادی بازگشته‌اند و سراسر صحنه سرشار از حس دیدار تازه گردن‌هاست. در این نمایشنامه افراد مدام در حال ورود و خروج اند. در پرده چهارم خانواره رانوسکی باید خانه را برای همیشه ترک کنند. عده‌ای به فرانسه می‌روند، عده‌ای به مسکو ... و صحنه تماماً بار و پنه بستن‌ها وداع کردن‌هاست.

۴- فضا و حس و حال - اساسی‌ترین خصیصه نمایشنامه‌های چخوف (و مسیز درام‌نویسی مدرن از شیرهای پیشین) این است که در آثار او پرینگ و طرح به معنای کلاسیک کلمه وجود ندارد. به عبارت دیگر نمایش بر اساس کنش پیش نمی‌رود بلکه در یک «موقعیت» این فضا و حس و حال خاص صحنه است که غالب است. همه

آنtron چخوف (۱۸۶۰ - ۱۹۰۲) با پنج نمایشنامه بلندی که نوشته است، سبکی ویژه و نوآفرید و مرجب تحول عظیمی در دنیای تئاتر شد. او در مریز درام‌نویسی قرن ۱۹ و ۲۰ قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین بانیان شیره درام‌نویسی مدرن است. پیاری از ویژگی‌های این پنج اثر (ایوانف، مرغ دریابی، دانی و اینا، سه خواهر، و باغ البالو) را می‌توان در آثار استادان نمایشنامه‌نویسی قرن بیستم غرب یافت. در اینجا قصد آن داریم تا به ویژگی‌های مشترک و اساسی این چند اثر که سبک ویژه چخوف را به وجود آورده‌اند اشاره کنیم - سبکی که وی از نمایشنامه ایوانف سعی در پیاده کردن آن داشت و بالاخره کامل‌ترین جلوه‌اش را در نمایشنامه باغ آلبالو یافت ..

۱- شخصیت‌ها: یک اصل مهم در نمایشنامه‌های چخوف، که او را از درام‌نویسان پیشین جدا می‌کند، این است که در این آثار شخصیت محوری به معنای کلاسیک کلمه نداریم. تا پیش از این هر نمایشنامه معمولاً دارای یک شخصیت اصلی بود که محور همه وقایع قرار می‌گرفت و

ما شاهد سرگذشت او می‌شویم، اما در آثار چخوف تمرکز از روی یک شخصیت برداشته شده و بین چند شخصیت تقسیم شده است. ایوانف تا حدودی قهرمان نمایش به نظر می‌رسد اما آشکارا با قهرمانان نمایش‌های پیشین تفاوت‌هایی دارد. همچنین ترپلیف همانند محوری و عمده است که نینا (و اصلاً عنوان مرغ دریابی نینا) یک بار متوجه ترپلیف می‌شود و یک بار متوجه نینا، دانی و اینا تیز از دیگر شخصیت‌های نمایش چندان بر جسته نیست. در سه خواهر همانطور که از عنوان اثر بر می‌آید سه خواهر محور وقایع نمایش‌اند. و در باغ آلبالو هم یک خانواره محور قضایا هستند.

در این نمایشنامه‌ها عموماً با زندگی انتشار ثروتمند و مستول سرکار داریم و به همین خاطر ترکیب خاصی از شخصیتها در ممأ این آثار دیده می‌شود. چخوف، چنانکه خواهیم دید، بسیار خوب از این نوع زندگی طبقات ثروتمند برای بیان درونمایه‌های آثار خود استفاده کرده است، و اما ترکیب معمول شخصیتها در این آثار بدین‌گونه است:

(الف) شخصیت‌های محوری که ملک و دارایی بسیار دارند (اما از وقتی که ما با آنها آشنا می‌شویم اغلب در حال از دست دادن اموال خود مستند)، ایوانف و آسا، سورین و خانواده آرکادینا (مرغ دریابی)، سربریاکف و اطرافیانش (دانی و اینا)، اولگا و ماشا و اینرا و آندره (سه خواهر)، و خانواده مدام رانوسکی (باغ آلبالو) از این دست هستند.

(ب) در این نمایشنامه‌ها با تعدادی عاشق و تمدیدی معشوق آشنا می‌شویم که عشق‌هایشان عمده‌ای یک طرفه، ناقص، و غقیم است. در مرغ دریابی این قضیه نمود خاصی دارد: مددونکو عاشق ماشا، اما ماشا او را دوست خادم و خود حاشیت ترپلیف است. ترپلیف به او بی‌اعتنایت و نینا را دوست دارد، اما نینا هم به تریکورین تنبایل دارد، عشق پولینا به دکتر دورن نیز بی‌نتیجه‌اند. در نمایشنامه‌های دیگر هم این روابط حضور دارد: عشق ایوانف و ساشا، عشق دانی و اینا به بیان و عشق سونیا به دکترا، نیز عشق واریا به لوپاخین (باغ آلبالو).

(ج) در تعدادی از این آثار شخصیتی حضور دارد که معمولاً جوانی شیاد و بدقلن است و موجب حواردث ناگوار پرای قهرمانان نمایش می‌شود، و یا با سخنان زهرآگین خویش سبب تلحکامی اطرافیان می‌گردد. پورکین (ایوانف)، سولیونی (سه خواهر) که دست آخر نامزد ایرنا را هم می‌کشد، و لوپاخین (باغ آلبالو) که باغ را تصاحب می‌کند، در این شمارنده.

عوامل به گونه‌ای انتخاب و چیزه شده که فضای ویژه را بازند. چخوف برای دست یافتن به این نتیجه اینگونه عمل کرده است که شخصیت‌های خود را در وقت تعطیلات، فراغت، انتظار کشیدن، و «موقعیت»‌های مشابه گرد آورده است - با پس زمینه طبیعتی دل‌انگیز و سکرآور - و نمایشنامه در واقع یک گپ طولانی میان شخصیت‌های آن است. شخصیتها جمع می‌شوند، می‌خورند و می‌نوشند، و به موسیقی و رقص می‌پردازند، فلسفه می‌بانند، و خاطرات دور و نزدیک را زنده می‌کنند. (همیت حضور «جمع میهمانان» در این آثار اکنون دانسته می‌شود)، بسیاری از اتفاقات و کنش‌های نمایشنامه بیرون از دید تماشاگران رخ می‌دهد و بعداً شخصیتها روی صحنه مفصل‌آن را روایت می‌کنند. در این آثار صحنه‌های متعددی وجود دارد که هیچ ربط منطقی و علی و معلولی با صحنه‌های دیگر ندارد، و فقط به گپ زدن افراد نمایش می‌گذرد.

در «ایوانف» مکرراً مخلصه‌های پرتعاد خانوارگی و دوستانه و بربایی مجالس ورق بازی و ... را شاهد هستیم.

شروع پرده‌ها در این اثر، بخصوص از همان نوع صحنه‌هایی است که باد شد. از شروع پرده دوم تا پیش از بحث درباره ایرانف، سخن میهمانان از نظر علی و معلولی به کل بی‌ربط با قصه اصلی است. در «مرغ دریایی» گرچه رگهای کمربنگ از پرنگ و طرح را شاهد هستیم اما باز نمایش بر اساس کنش پیش نمی‌رود و فضا و حس و حال غالب است. در این نمایش شخصیتها تابستان خود را به بیلاق آمدند و در آن به بازی ورق و مجالسی از این دست وقت می‌گذرانند. آرکادینا می‌گوید: «آ، هیچ چیز خشن‌کننده‌تر از این کسالت شیرین بیلاق نیست - گرم، آرام. هیچ کس کاری نمی‌کند، همه فلسفه می‌بانند و غناییدشان را بیان می‌کنند». (پرده دوم) در «دادای وائیا» نیز قدم زدن‌ها، تعطیلات، فنایق، وقت گذرانی‌ها، و ... را می‌بینیم، که همگی حال و هوای بطی و کند اثر را ایجاد کردند. پرده اول به گرد آمدن افراد در باغ همراه با سماور و بساط چای و تاب بازی و هوای ابری ساعت دو سه بعداً ظهر اختصاص یافته. پرده سوم همین بساط در ساعتی بعد از نیمه شب بربپا می‌شود. (از پرده سوم به بعد کش فروزنی می‌باشد اما شیره کارکافی‌های سابق است).

در «سه خواهر» هر بار «موقعیتی» پیش می‌آید و به بهانه آن اشخاص گرد هم می‌آیند و به سخن پراکنی می‌پردازند. این موقعیت در پرده اول چشم سالگرد نامگذاری ایرنا است، در پرده دوم انتظار کشیدن برای رسیدن کارناوال، در پرده سوم آتش‌سوزی، و در پرده چهارم رفت نظمیان از شهر، افراد خانوارده با دوستان نظامی و دیگر آشنايان جمع می‌شوند و از افسرگی و رویاها و نوستالژی‌ها و عشق‌ها و ناکامی‌ها سخن می‌رانند. «ورشینین - حالا که چای در کار نیست بیاید یک کمی فلسفه بیافهم».

توزیخ - باشد. راجع به چی؟

ورشینین - راجع به چی؟ خب ... بیاید حدس پیزیم زندگی بعد از مرگ ماها چه صورتی پیدا می‌کند؟ بگیریم دویست - سیصد سال بعد.» (پرده دوم)

و به همین صراحت و سادگی، بیان حدسیات و نظریه پردازی‌ها آغاز می‌شود. در «باغ آبالو» نیز وضع همین‌گونه است: دیدار تازه‌کردن، مجالس خانوارگی، انتظار ویرانی کشیدن، و «داد، گپ زدن خانوارده» در شروع پرده دوم از جمله صحنه‌های بی‌ربط به موضوع اصلی است.

۵ - حسرت و افسرگی - در نمایشنامه‌های چخرف مه چیز در آستانه اضیحلال است. به زودی ملک و دارایی قهرمانان نمایش از دست می‌رود و بی‌خانمانی و آوارگی سر می‌رسد. شخصیتها پیروزند و بیمار، و به عیقیت ترین وجهی افسرده، آنها مدام در حال خسیزه کشیدن و اشک ریختن‌اند، در آستانه اقدام به خودکشی. مه حسرت گذشته نیک از دست رفته خود را دارند، و

است که پیش‌بازی مرده است. سوین پیرمردی است که هیچ طرفی باز دوران چوانی برپیشته، و اکنون در املاک خود بیمار و زندانی است. تریکورین که شهرت بسیاری دارد و همین باعث جذب نیتا به سوی او می‌شود خود هیچ دل‌خوشی از نویسنده‌گی ندارد. او می‌گوید: «هیچ وقت خودم را دوست نداشتم، از آثارم منفرم. بدتر از همه» همیشه توی نوعی هذیان و گنجی زندگی می‌کنم و آنچه را که می‌نویسم، نمی‌فهمم ... می‌بینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر می‌شود؛ پیش می‌رود و من از آن عقب می‌مانم؛ مثل دهقانی که دیر رسیده و قطار رفته باشد.» (پرده دوم)... ذهن افسرده ترپل در آغاز نمایشنامه در اثری که خلق کرده و نیتا آن را اجرا می‌کند بازتاب یافته ... و در اوایل نمایشنامه نیز که نویسنده نسبتاً مشهوری شده سخن از این افسرگی موجود در آثارش است. در پایان وقتی از عشق نیتا به کل قطع ایبد می‌کند، با گلوله‌ای خودکشی می‌کند.

رویاهای خود را بر باد رفته می‌پایند. در «ایوانف» همین وزشکستگی و فلاکت و آدمهای به انتهای خط رسیده را می‌بینیم. ایرانف و آناپترونا روزگاری عاشق هم بودند، اما اکنون آن‌ها دچار سل شده (بیماری چخرف نیز سل بود) و ایرانف دیگر عشقی نسبت به او ندارد. املاک ایرانف دارد از کف می‌رود و او (و دیگران) احساسی از بیماری‌ای عجیب و ناشناخته در خود دارند. ایرانف: «توی سی و پنج سالگی ... پیر شدام، لیاده پیر مردها را پرشیده‌ام، این ور و آن ور پرسه می‌زنم، باکله منگ، با روح کرخت، خسته و شکسته، بدون ایمان، بدون عشق، بی هدف، مثل یک سایه میان دوستانم ول می‌گردم، و نمی‌دانم کی هستم، یا چرا زندگی می‌کنم، یا چی می‌خواهم» (پرده چهارم) او در پایان با گلوله‌ای خودکشی می‌کند.

در «مرغ دریایی» نیز وضع اینگونه است. ماشا دختری

ع- شعر و موسیقی و صدا - در همه نمایشنامه‌های چخرف لحظاتی از آن گپ‌زدن‌ها و وقت گذرانی باه بنق جملات آدمهای مشهور (شکسپیر، تولستوی، ...) و خواندن قطمه شعرها و تصنیف‌های کروناه و دلگیر در گوشای مصاف اختصاص یافته است. کسی آن طرف پیانو می‌زند، یا از بیرون صدای دور آکاردنون به گوش می‌رسد، و کسی هم آرام و زیرلب زمزمه‌ای می‌خواند، یکی از این لحظات، برای مثال، در «باغ آبالو» چنین است:

«به پیخدوف - (گیتار می‌نوازد و آواز می‌خواند) «اجتماع عالی به من چه مربوط است؟ به دوست و دشمن چه اعتنای دارم؟...» چقدر ماندولین زدن سرت بخش است دوینا - این که می‌زنی گیتار است، ماندولین نیست... یه پیخدوف - برای عاشق دیوانه، ماندولین است... (زمزمه می‌کند) «ای کاش دل من با شعله عشقی از هر دو سو گرم می‌شد،» (یاشام به همراه او زمزمه می‌کند).» (پرده دوم)

مسئله دیگر صدای ای است که گاه‌گاه از اطراف به گوش می‌رسد، و برخی اوقات مرموز و هول آور است: صدای هو هوی جند (ایوان)، صدای زوزه سک (مرغ دریابی)، صدای شوم پیچیدن باد در بخاری (سه خواهر)... در «باغ آبالو» جای صدای مرموز از منبع نامعلوم می‌شونیم به شارلوتا پاسخ می‌دهد، و بعد درمی‌یابیم این خود او بوده که تولید صدای کرده:

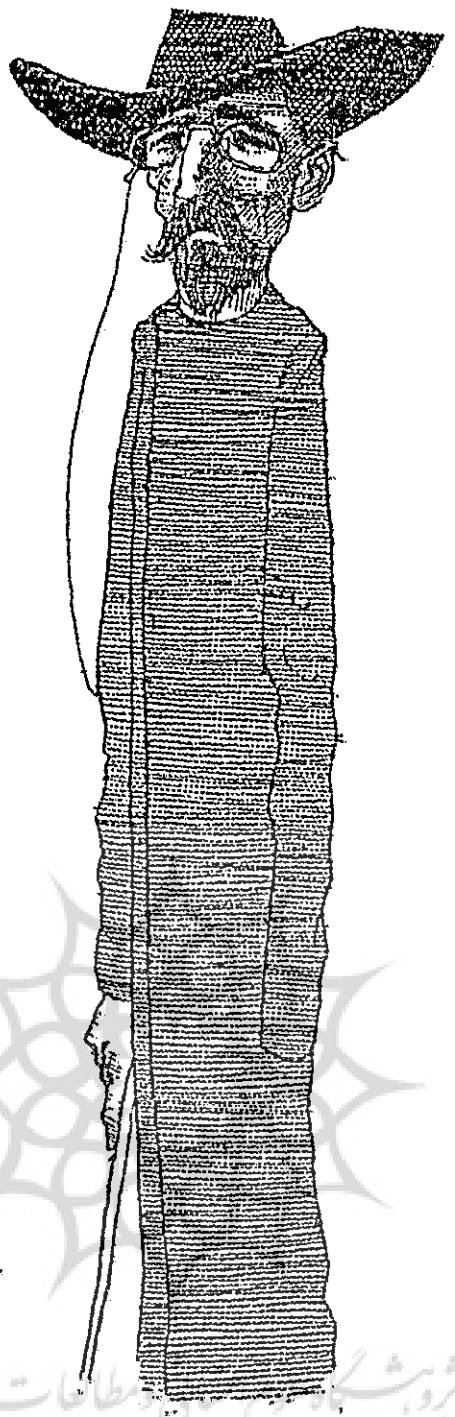
«شارلوتا - امروز چه هوای خوبی داریم (یک صدای زنانه اسرارآمیز به او چراپ می‌دهد. مثل این که این صدا از زیرزمین درمی‌آید؛ بله خانم، هوا عالی است!) شما همان کسی هستید که من می‌خواستم. (صدای خانم، من هم عاشق شما شدم.)

رئیس ایستگاه - (دست می‌زند) آفرین اخانمی که دهش را می‌بنند و از تری دلش حرف می‌زنند

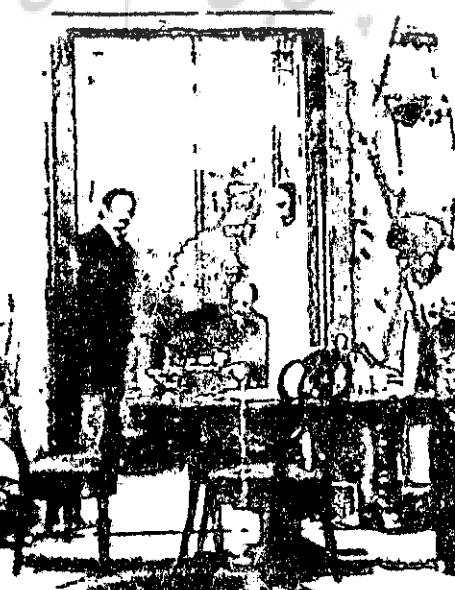
(پرده سوم)

در پرده دوم صدای عجیب‌تر می‌شونیم: «ناگهان صدای از دور دست شنیده می‌شود، مثل این که این صدا از آسمان نازل شده است. صدایی است که به پاره شدن سیم تار شبیه است، صدا خاموش می‌شود. ناله‌ای است.» و در پایان پرده چهارم آمده است: «در سکوت و آرامش، صدای گنك و مبهم تیری که بر درختی فرو می‌آید شنیده می‌شود. صدایی است تنها و حزن‌انگیز... صدایی از دور، مثل اینکه از آسمان‌ها شنیده می‌شود، صدای سیم تاری است که پاره شده، صدا خاموش می‌شود، ناله‌ای است...»

نای آبالو
The Cherry Orchard
مقدمه‌ای از نیشن «باغ آبالو» نوشته هنرمند و کارگردانی ایوانا

دانش علوم انسانی

در «دادی وانیا» هیچ چیز و هیچ کس سرجای خود نسبت. دادی وانیا و سونیا بر روی املاک پرفسور سربریاکف که در شهر است کار می‌کرده‌اند و حاصل رحمت خود را برای او می‌فرستاده‌اند: از وقتی که سربریاکف پیر شده و شهرش را از دست داده و به املاک بازگشته دادی وانیا و سونیا دست از کار کنیده‌اند. همه محبویت سربریاکف نزد دادی وانیا از بین رفته، و او عمر خود را که بر روی کار بر املاک نهاده، بر بار رفته می‌بیند. او قصد خودکشی دارد اما سونیا مانع می‌شود.

در «سه خواهر» باز حسرت گذشته نیک از دست رفته، اشک ریختن، و بی‌کار ماندن و بی‌تكلیفی را می‌بینیم. اولگا پرداختی شده و شور نکرده، ماشاعتشی به همسر خود ندارد، و نامزد اینها کشته می‌شود. برادر و زن برادر آنها خرد آسایشان را نیز می‌گیرند و عاقبت بی‌خانمان می‌شوند. آدمهای این نمایش نیز هیچ تئی فهمند برای چه زندگی می‌کنند و برای چه رنج می‌کنند. ترز نباخ: «[زندگی] از قوانین خودش تعیت می‌کند که دخلی هم به ما ندارد، که نمی‌توانیم ازش سر دریابویم. به پرنده‌هایی که پاییز کوچ می‌کنند فکر کنید... آنها فقط پر می‌زنند و پر می‌زنند بدون اینکه پدانند به کجا و چرا» (پرده دوم) و این قضیه به «باغ آبالو» نیز کنیده می‌شود. همه پرده دوم حسرت خوردن برگذشته‌هast، و انتظار کنیدن ویرانی بی که در پرده چهارم فرا می‌رسد.

اما در این قاره‌ای در هم تئید نامیدی، تنها نقطه امید شخصیتها جهان آینده و نسل‌های بعدی است. که سود چندانی به حال خود آنها ندارد. تروفیموف (باغ آبالو) به آیندگان امید نمی‌کند، و آستروف پرشک (دادی وانیا) مدام به فکر آیندگان است. سونیا در مونولوگ زیبای پایان نمایش به دادی وانیا چنین می‌گوید: باید با صبر و حوصله رنج‌ها و سختی‌هایی را که سرنوشت برای ما می‌فرستد تحمل کنیم. باید برای دیگران کار کنیم. و وقتی عمرمان به سر رسیده بی‌سر و صداییمیریم، و آنجا زیر خاک خواهیم گفت که چه رنجی کشیدیم! چه گریه‌ها کردیم! خواهیم گفت که زندگی ما تلغی بود، و خدا به ما رحم خواهد کرد... آرامش پیدا می‌کنیم. دادی، من ایمان دارم، ایمان ملتهب و گرم. آرامش کامل،» (پرده چهارم) و رشین (سه خواهر) هم می‌گوید: «البته ما از زندگی آینده بخوردار نمی‌شویم، اما به هر حال برای آن زندگایم که ایجادش کنیم، کار می‌کنیم و... بله، رنج می‌بریم تا به وجودش بیاوریم. این هدف زندگی ماست و می‌شود گفت تها سعادتی است که بهش خواهیم رسید.» (پرده دوم) و به همین ترتیب اولگا نیز در پایان نمایش خواهان خود را به آینده‌های دور امید می‌دهد.

١٩٣٢
شیخ

٤٠

v1