

هنر و اخلاق در درام آوانگارد یا پیشتاز

نویسنده: اسکار مندل^۱ (در مجله دیالگ)
ترجمه: همایون نوراحمر

مکالمه

نقش لذت در هنر

بعنوان یک دانشآموز در زیباشنختی و نمایشنامه‌نویسی می‌خواهم در ابتداد خود را با مفهوم این تجربه آشنا کنم. اما چون حرف‌هایم در مثال آوردن اساساً درباره تئاتر آوانگارد است، بر آنem که «کلّا از هنر سخن به میان آورم. مثلاً رمان معاصر و هنر بصری معاصر هر دو، با تأکید، اخلاق را ملزم می‌دانند. ناگزیرم بگویم اهمیت نداشتن اخلاق در هنرهای بدنی معتبر است که در هر شکلی که باشند، پاسخ و واکنش اخلاقی ضروری است.

آنچه من به آن نام ارزش زیباشنختی می‌دهم به این علت است که در هنرها کار و وظیفه ارزش

بورژوازی درباره جهان مغایرت دارد. چراکه داستان کهن، جای خود را به قطعاتی مشورش و پاره‌پاره می‌دهد، و منطق در هر نوبت خنثی و باطل می‌گردد. نمادها و اظهار عقاید جایه‌جا می‌شود. توالی زمان‌ها در هم گره می‌خورند و شخصیت آدمی به علت مجردگرایی ذهن یا احساسات شناور، آزاد و رها می‌گردند و سرانجام حتی زبان، به حساب و بر له اصوات بی‌کلام به بیرون افکنده می‌شوند و حرکات بدنی از میان می‌روند. خوانندگان دیالگ به یاد مقاله هرولد کلممن^۲ تحت عنوان «تئاتر نو» می‌افتد که در آن خالق این تئاتر ضدادبی بزرگ گروتوفسکی در تئاتر لهستان است.

اسکار مندل در مؤسسه فتاوری تطبیقی و درام تدریس می‌کند. کتاب‌هایش عبارت‌اند از: تعریف تراژدی و دو مجلد از نمایشنامه‌هایش. اخیراً مجموعه‌ای از اشعار خود را تحت عنوان «سادگی» انتشار داده است.

طی دهه گذشته، درام آوانگارد در اروپا و آمریکا قصد داشته است ارکان مرکزی و حتی انحصاری را به تماشاگران بشناساند.

با مطالعه درمی‌یابیم که درام آوانگارد معاصر در دنیا غرب می‌تواند سیار عجیب و غریب باشد و برای مردم عادی که به تماشاگرانها می‌رسند و حتی برای کسانی که تحصیلات عالیه و رفعی دارند، این آثار تجربی با تصورات دنیا

در هر لحظه به مانهیب نمی‌زند که عمل نادرستی دارد رخ می‌دهد که این خود از «مشق» سرچشمه می‌گیرد.

ایا نویسنده‌گان نمی‌گویند که در بازگو کردن این گونه از تاثیرها سختی و وجود ندارد که طالب ارزش‌ها باشد؟ آیا ما یکدیگر را فهم نمی‌کنیم؟ آیا وجودی از ارزش را که خودبه‌خود در آن فرمومی‌رویم درنمی‌باشیم؟ آیا ما از یک آدم شریر و معتمد خوشمان می‌اید؟ آیا در این اظهار نظر ما را خودانگیزانه به نمایشنامه‌ای که لذت‌بخش است، رهنمون نمی‌گردد؟

یک قیاس و تشبیه ساده به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: فکر می‌کنید که در برایر یک ساختمان مرتفع و زشت‌چهراهای توقف کردید و شما را به این میل و اداره که در اینجا و آنجای آن با یک پیچش معمار‌گونه مشعوف گشته‌اید، در این صورت آیا این تمایل در شما پدید نمی‌آید که این ساختمان خشن به یک عمارت مطبوع بدل گردد؟ و آیا نمی‌خواهید این ساختمان مرتفع و زشت به شما لذتی بدهد که از قصر باروک (به سبک معماري قرن ۱۸) انتظار دارید؟

ارزش اخلاقی می‌باید از متن اثر و خطوط آن بپرون آید و در آغوشتان جا گیرد. اگر این ارزش اخلاقی میان خطوط در کمین راستینی جا گیرد که ما خودمان نتوانیم چنین کار بکنیم، می‌باید اثراً رمان باشد و چه نمایشنامه مورد بازنگری و بازنویسی قرار بدهیم.

اگر نتوانیم از این ارزش اخلاقی لذت ببریم، مطمئناً نویسنده در این اندیشه می‌رود که بک

از سوی روشن‌فکران بر ضد آثار نمایشی و نیت‌نمایشی پا گشته و ما این گونه نمایش‌ها را بمباران کردیم و دیگر آثاری همانند راک و موسيقی زیست‌پذیر و نیت‌نمایشی معتبر دلسوزی می‌کنیم، البته به عنوان یک غمخوار درباره تدرستی روحی

نمدن، بلکه در هر حال چون یک مشتری زمانی را برگزیده است و می‌خواهد نمایشی را تماشا کند. من خیلی ساده درباره لذت، لذت ویژه‌ای که با هنر سر و کار دارد، حرف می‌زنم.

با این‌همه، بیان تم اهمیت چندانی ندارد. اکثر بازیگران تاثیر آوانگارد توانسته‌اند خود را حتی وقتی که خواسته‌اند حالتی اخلاقی به خود گیرند، از آن وضع رها گردند، جوری که نمایشنامه قابل احراجی ضد جنگ نقطه‌نظری در خود نداشته باشد که جنگ را محکوم کند. تا اندیاهای، تقریباً فقط یک قالب و جارچوب عذاب‌دهنده و سادسیمی از ستم رادیکال یا بنیادین را بر تماشاگران تحمیل کنند و خود را در نظر آن‌ها نفرت‌انگیز جلوه دهند. مثلاً در آن چیزی که من نامش را شاهکار تاثیر تحریی امریکا می‌گذارم، همانند فوتس،^{۱۱} اثر راشل اوئز،^{۱۲} ستمی رادیکال با بنیادین، نمایشی ناهمنواهنگ است که ایسین در اثر خود به نام «دشمن مردم» با همان شدت از آن دفاع می‌کند. اما قهرمانش در نمایشنامه او با هوش و ذکاء است و برای خوب بودن همگان می‌کوشد. در نمایشنامه فوتس، قهرمان آدمی ناسازگار است و گهگاه حمقاتی حیوانی از خود نشان می‌دهد و فقط آرزو می‌کند آدم فاسدی را در آغوش گیرد (با این‌همه خاطرنشان می‌کنم که ظرافت نویسنده در ساختار ارتباط، علاقه و تمایلی به جنس مخالف دارد).

در نمایشنامه ایسین قهرمان را وقتی هم که له و لورده می‌شود تشویق می‌کنیم، اما در فوتس ناگزیر می‌شویم بگوییم چه کسی پرواپی دارد، و تم «همه چیز هیچ است» را در تنگانگ مفهوم اخلاقی او قرار بدهیم.

در کل، در نمایش و سوسنه‌گرانه «آه! کلکته!» گاه روابط نامشروع در صحنه با ازادی کامل در نمایش تحریی بدون کمترین کوشش در پدهایان کردن آن و بدون در نظر گرفتن ارزش اخلاقی نشان داده می‌شود. اما در صحنه معروف پخش گل‌ها در رمان «عاشق خانم چتری» اثر اج. لارنس، تقلیدی از تاثیر آوانگارد به عمل نمی‌آید. روی هم رفته لارنس در نشان دادن احساسات خود می‌خواهد اخلاق و بکتریایی آن زمان با شرحی جسورانه از جنسیت به ما عرضه دارد.

قصص و مفهوم کافی و بسته نیست

اما آیا در این تاثیر توشیخ واقعاً قصد و اظهاری مبنی بر تأکید آن در نظر گرفته می‌شود؟ آیا

خلاصی، صرفاً ترویج ارزش‌های آن در دنیا نیست، بلکه کار و وظیفه آن دادن لذت زیباشناختی به نمایشگر است. از این‌رو که من به عنوان طرفدار و تأییدکننده اخلاق معتبر دلسوزی می‌کنم، البته به عنوان یک غمخوار درباره تدرستی روحی نمدن، بلکه در هر حال چون یک مشتری زمانی را برگزیده است و می‌خواهد نمایشی را تماشا کند. من خیلی ساده درباره لذت، لذت ویژه‌ای که با هنر سر و کار دارد، حرف می‌زنم. به خاطر خواهمنم اورد که این خویشاوندی میان خلاق و ادبیات و همین‌طور میان هوش و ذکاء نیز، نقش زیباشناختی حائز اهمیت است. هر قدر که ما در یک متن کنندگانی به خرج بدھیم علتش کنندگانی نویسنده آن نیست که ما را درباره دنیا به اشتباهه می‌افکند، بلکه دلیلش آن است که لذتمان را ضایع می‌کند. بیاییم مثبت به این موضوع اندیشه کنیم: هشیاری و زیرکی در یک متن، با زیبایی‌شناختی ارتباط پیدا می‌کند. بدین معنا که ما از رمان، شعر و نمایشنامه، تا حدی که هشیارانه باشد، لذت می‌بریم. البته باید در نظر داشته باشیم که برتری و تمایزی میان یک نویسنده ابله و شخصیت ابله و یا عمل اختراعی یک نویسنده هوشمند وجود دارد. ترکیب هوش و ذکاء با تأییدی مقاعد کنندگ در یک اثر ادبی - چه از سوی یک پرسوناژ، و چه به گونه یک ارتباط یا وضع و یا عبارتی، حادثه‌ای در تعییر باشد، به حسن لذت بردن از زیبایی‌شناختی افزایش پیدا می‌کند. آنچه مطرح می‌شود آن است که خواننده و یا تماشاگر احساسی نیرومند از ارزش در خود می‌باید. ارزشی که آن را هشیارانه می‌باید.

تاثیر توشیخ

تاثیر توشیخ به ما می‌گوید که شرارت و حماقت در آن وجود دارد. در زمان شکسپیر، گرسنگی همگانی‌ها در احساسی تند، می‌توانست در تمامی سال به صحنه‌های نمایش تحریف شده و فریبد‌دهنده چشم و فشردگی آن، مسموم کردن و دیگر اشکال توشیخ آذوقه بدهد. اما نمایشنامه‌ها هرگز در رهایی دادن توشیخ از طریق اشکال پاکی و منزه بودن با شکست رودرور نشده است. یک شعر می‌تواند با بیان حماسی خود، زیبایی ارزانی دارد. تاثیر توشیخ و جانورخوبی، می‌تواند به ما تصویری از خصلت رهانشده، جامع و جهانی در ارزش‌های انسانی بدهد. تاثیر توشیخ، در این جهت همان قدر پریشان کننده و ستمگرانه است که می‌تواند دافع و تغیر امیز نیز باشد. در این ارتباط قابل توجه است که قیل و قالی

پیدا می کند. در آثار شیلر ارواح زیبایی به تصویر کشیده می شوند. گناهان عصر حاضر را گناهان قابل جبرانی می دانند. اشکال لکه دار و بدنامی چون نقاشی های قاهر و اصوات دل خراش در موسیقی و تئاتر و بحث های توخش آمیز وجود دارند که تنها تئاتر واقعی و حقیقی را می توان در این جهت یافته.

معادل و مشابهی دیگر؛ در حوزه جدید زیبایی جسمانی نیز می توان کاوش کرد، آن را به تصرف درآورد و در آن ساکن شد. مثال قابل ذکر در این باره که شاید پیش از قرن کنونی ما ناشناخته مانده باشد، جستجو در طرح یوده است، اما هنوز هم تا به حال آن طور که اکنون به آن توجه دارند، دروازه حوزه های جدیدی را می توان گشود. مثلاً ایسین یکی از نویسندهای بود که درباره حقوق زنان بحث کرد؛ مارسل پروست، توماس مان و آندره ژید در داستان های ادبی خود هم جنس گرایی را طرح کردند و در نمایشنامه های بر تولد برشت از نوعی از جن و ترس تمجید و تقدیس به عمل آمد.

می توان در بحث مربوط به آغاز ادبیات، از جمله تئاتر وارد گشت. چند نسل پیش که نویسندها بخواهند تجربیات خود را به جای بحث در نوادری هایشان درباره مسائل اخلاقی و عقلانی به کار گیرند، در مورد لذات جسمانی چهار اشتباه شدند که بیشتر با نقاشی و موسیقی جور درمی آمد.

در به کار گرفتن مسائل زیبایی شناختی و تصریح اخلاقی می باید مقاعد کننده بود. اما هر گروه در حد خود در تصریح اخلاقی اعتیار طلب می کند و آن را اساس لذت یابی می داند. باید تکرار کنم که من هنوز در قلمرو ارزش زیبایی هستم.

واقعیت اخلاقی واقعیت احتمالات

اما وقتی ما از زیبایی به اخلاق سر می کشیم، چه اتفاقی رخ می دهد؟ تا آنجا که زیبایی و لذت اهمیت دارند، به هیچ روشی نمی توان گمان کرد تئاتر توخش برای مان معنای داشته باشد و یا از ما انتظار داشته باشد که اقدامات اخلاقی شهرت آور خودمان را عرضه بداریم. اما به هر تقدیر می توانیم تصور کنیم که این بیش رهانشده توخش، ما را با خشمی بر ضد حیوانیت لبریز کند و در این صورت بتوانیم نفوذ اخلاقی را تجربه کنیم؟ یا

شباخت دارد. اما کیفیات شیخوار در ادبیات از لحاظ قدرت با دیگر هنرها از در مقایسه درمی آیند. این کیفیات انقدر سستاند که بتوان زیبایی را به عنوان یک اثر ادبی مشروطیت داد. زیبایی واقعی در ادبیات بیان و تجلیاتی احساسی و سودایی و قابل قبول در ارزش اخلاقی است. البته در این جهت به دلیل ساختار دقیقی از زیبایی سخن نمی گوییم.

مثلاً نمایشنامه «دشمن مردم»، اثر ایسین، از زیبایی ویژه ای برخوردار است. «باغ آبالو»، اثر چخوف، نیز از زیبایی بی بهره نیست، چراکه چخوف، آدمها را در اعتقاد خود خوب می داند. اگرچه «خانه برندار آلبای»، اثر فدریکو گارسیا لورکا، از بیوهزن بد و شرور سخن به میان می آورد، در ما این احساس را پدید می آورد که قهرمانی در تصوری ظالمانه در عهد کهن بر سر به دست آوردن افتخار و عظمت جنگ مهلهک و مرگ بار آن با طبیعت بوده است. در نمایشنامه ای همانند «هرگ یک پیشه‌ور»، اثر آرتور میلر، تصریح و تأکیدی از راه های متناوب و دگرگواره ای در زندگی که حتی قهرمان آن می بندارد گرفتار تاریکی جهل شده است، وجود ندارد. کیفیات بسیار دیگری در این گونه نمایشنامه ها قابل لمس اند اما زیبایی در آن ها اساساً اخلاقی است. این تعادل میان تصریح و تأیید اخلاقی و زیبایی را می توان در چندین مرحله موردنداز که رشتی، حساسیت، قدرت محض، تخلف و بی حرمتی، آشفتگی و ناراحتی و فساد نیز در نقاشی ها، پیکر تراشی ها و موسیقی به هنگامی که با زیبایی آزاد پیوند می خورند، به منابع لذت بدل می گرددند. از این روز همگوئی بیان نیرومند و متقاعد کننده درباره ارزش تقریباً پیوسته در ابله هی و یا شرارت و بدی یافت می شود. مضافاً آنکه زیبایی خالص و محض می تواند یک نقاشی، یک نمایشنامه و یا یک رمان را ضایع کند و چون زیبایی در هنر های دیگر می تواند در زیبایی فاسد شود، بیان ارزش در ادبیات نیز احساسات را رو به زوال می گذارد.

زیبایی و احساسات معادل و مشابه یکدیگرند. این دو به دست نیامده اند که ناباوری، سرزنش و وازنی را باعث گردند. این دو تخلف و بی حرمتی صفت ویژه گناه هنر در دوران ویکتوریا بودند. زیبایی روان، سلیمانی و زودیاب بسیاری وجود دارد که در نقاشی و موسیقی در دوره تجلی

نظر اخلاقی را ادامه بدهد. مطمئن نمی شوند گان تئاتر توخش این تصریح را در نظر می گیرند، چراکه آن ها در عمل موجوداتی انسانی بوده و به اخلاق توجه دارند (به این معنا که در هر اعتراضی به صحنه، تأکید آن ها را نظاره می کنند)، نویسندها می تازند، پریشان خاطر می شوند، عدالت، صلح و صفا و عشق را در هر بافقی از وجودشان خواستارند) اما همان طور که منتقدان معاصر می گویند هرگز از تکرار مطلبی خسته نمی شوند و حق با آن هاست.

چراکه قصد و منظور به حساب نمی آید، فقط نمایشی را نظاره می کنند، نه نمایشی را که به منظوری نوشته شده است. آیا با اطمینان حس می کنیم که منظوری در این جهت وجود دارد؟ در این صورت خود را به اراده نکته ای از زیبایی شناختی محدود می کنم و می گوییم یک زیبایی شناختی فاجعه ایگیز، وقتی سقوط می کند که یک اثر جدی را در ادبیات در خود جاندهد.

زیبایی در هنرها

زیبایی در هنرها در یک موازنۀ عجیب و نامکشوف جا می گیرد. بیان متقاعد کننده از ارزش در نقاشی و موسیقی آن است که باید زیبایی را در مدنظر قرار بدهیم. غرض از اینکه زیبایی یک رمان و یا یک نمایشنامه را مطرح می کنند، چیست؟ اصطلاح زیبایی، از تجربیات حسی و حساس مایه می گیرد. اکنون این موضوع حقیقت دارد که رمان و یا یک نمایشنامه، از لحاظ شکل و فرم ارتباط وابستگی و همسازی و ریتم معلومی برخوردار است و به سوتات و یا یک معبد یونانی

کند. چراکه شوخی و مزاح با تعریف و معنای خلع سلاح همراه می‌شود و سلاح را کند می‌کند. نیش و زخم را از میان برمی‌دارد و خراش را غلغلک می‌دهد. شوخی و مزاح در تصریح اخلاقی سودمند و در قالب لذت زیبایی است فقط چاره و تدبیری در این جهت به شمار می‌آید.

پی‌نوشت:

1. Oscar mandel
2. H. churman
3. Jerzy Grotowski
4. The serpent
5. Odipus
6. C. Gordon
7. Le Roi Jones
8. Israel Horowitz
9. Line
10. L. Melfi
11. The Shirt
12. Futz
13. Rochelle Owens
14. Melfi
15. Greenwich
16. Sodom
17. E. Albee
18. Desde Mona
19. A. Jarry

بهویزه که ملایم، سخی و فعلی به شمار می‌آیند. و در نوشتن رمان‌های بی‌شماری گام برمی‌دارند. با این‌همه، به عیث به دنبال آدم‌های فرهمند و شخصیت‌هایی نظری آنان در نمایشنامه‌هایی که خلق می‌کنند، دست به تلاش می‌زنند. اینان سودوم^{۱۰} خودشان را کاملاً بدون آنکه کسانی او را نجات بدنهند، با همین هدف به تصویر می‌کشند. از خودم پرسیده‌ام آیا این گونه نمایش‌ها از لحاظ اخلاق منع‌مend یا نه (در هرچه که قصد می‌کنند) آسان‌تر که آن‌ها را اقطاعانه با در نظر گرفتن حقیقتی فرآگیر و جامع در ادراک فکری که خود نویسنده‌گان چنین اندیشه‌ای دارند، از شکل طبیعی خارج خواهند کرد؟

با این‌همه، سرانجام بگذارید به خاطر بیان بحث یگوییم آیا تاثیر توحش در زندگی دست کم در زندگی حقیقت دارد و این گونه تاثیرها به جامعه خدمتی اخلاقی می‌کنند یا نه و اگر این قیاس‌ها درست باشند، ناگزیر باید بگوییم معماً غیرقابل حلی خواهد بود. آیا چنین خدمتی درباره خوب بودن آن‌ها با هنر سازگاری خواهند داشت؟

اگر یک اثر هنری از لحاظ زیبا‌شاختی لذتی به ما ندهد، با شکست رو در رو خواهد شد. اگر تاثیر توحش با حقیقتی صیقل نیافته و پیشرفت اخلاقی دمساز نباشد، نمایشنامه‌نویس استعدادهای خود را در راه نوشتن تاثیر توحش سوق خواهد داد، و خود را به دلیل سقوط زیبایی محکوم می‌کند. بنابراین یک هنرمند واقعی، غریزه‌وار که می‌خواهد رستگار شود، به توحش گرایی روی می‌آورد؛ مثلاً نمایشنامه «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد»، اثر ادوارد آلبی^{۱۱}، حکایت ادمی است که در آن پس از چند ساعت میان مرد و همسرش دوزخی بددید می‌آید. برای حفظ لذت زیبایی، هنرمند باید با ذذه مونا^{۱۲} در نمایشنامه شکسپیر به نزاع بپردازد.

شادمانی همه ترس‌ها و حشت‌ها را تغییر شکل می‌دهد

اگر شکسپیر باور داشته باشد که ذذه مونا مرده و هرگز وجود نداشته است، می‌باید امید خود را در بازار افرینی اش از دست بدهد و دست به کار دیگری ببرد.

این نظریه را مدت‌ها آلفرد ژاری^{۱۳} در UhU به زبان آورد. اگر او می‌خواهد با این حرف بخنداند، می‌تواند تصریح اخلاقی را باطل قلمداد

کامل‌آبرعکس، آیا جانورخوبی‌های خود که در آن حالت تشنگه بخون و دلتگی همانند کومه‌ای از مثل و خاک در زیر نفس امراه و وجدانمان کمین کرده است، ما را فاسد خواهد کرد؟ من با تخیلات توختش وار روزانه و ساعت‌به‌ساعت ر، تلویزیون فیلم مخالفم و حتی از مردمی که رام تجربی را جستجو می‌کنند، ناراحت شیش شوم. در کل، مطمئن نیستم که همسایگان از شاتر لفسفی ملفی^{۱۴} در نمایشنامه «پیراهن» لذت بربرند. ملفی می‌گوید یک آدم دیوانه در میهمانی خود دو تن از میهمانان را تا حد مرگ می‌زند.

در نظر من، اگر جنگ‌های گلادیوتوری را دون تفسیر از هر نوع که باشد به انسانیت بدل کنیم، بهترین راه بر ضد آن‌هاست. ما در برابر بوسوه‌های شیطانی سست و شکننده‌ایم و نیاز راهنمایی داریم و من به عنوان یک ناتورالیست، طرفدار گوته و مکتب او هستم. طرفدار آن‌ها بی‌که می‌باید امکانات تئاتر اخلاقی را (به موazat) تالیست‌های طرفدار اخلاق (به ما نشان بدهد). ما آیا بهتر تقدیر نمایش توحش در برابر حقایق جهانی یا در برابر ممالک متحده، یا دهکده کرنیتیوچ^{۱۵} حقیقت دارد؟ نه، عمیقاً این نظر روغ و نادرست است، چراکه رمان‌های دوره یکتوریا قول می‌دهد به گونه دختران، سرخی خجالت‌آوری پدید نیاورد. آخر تاثیر توحش در جامعه‌ای که ترسیم می‌شود هشیارانه‌تر است.

قبل‌آغاز گفتم که تقریباً تمام نویسنده‌گان این گونه نمایشنامه‌ها خودشان مردم بسیار خوبی هستند.