

اقتباس چیست؟^۱

جولی سندرز

ترجمه محمد غفاری (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک)^۲

مقدمه مترجم

متن زیر برگردان فصل نخست کتاب اقتباس و تصرف (۲۰۰۶)، نوشته جولی سندرز (ز. ۱۹۶۸)، استاد ادبیات انگلیسی و ادبیات نمایشی دانشگاه نیوکاسل انگلستان، است. سندرز در این کتاب شرح جامعی از این دو مفهوم مهم در پژوهش‌های هنری و ادبی تطبیقی به دست می‌دهد و، برای روشن کردن زمینه نظری بحث خود، مثال‌های متنوعی از رسانه‌ها و ژانرهای گوناگون هنری ذکر می‌کند، که واکاوی دقیق هر کدام می‌تواند موضوع پژوهش‌های تطبیقی تازه و مستقل باشد. سندرز دو فرایند «اقتباس»^۳ و «تصرف»^۴ را از لوازم اصلی خلق آثار هنری و، همچنین، درک این آثار و لذت بردن از آن‌ها می‌داند؛ به بیان دیگر، به‌زعم او، بررسی اقتباس و تصرف یعنی بررسی این‌که آثار هنری چگونه با / از آثار هنری دیگر پدید می‌آیند و نیز بررسی علت هنری بودن آثار هنری. وی، به پیروی از اندیشمندانی چون ژاک دریدا^۵ و ادوارد سعید^۶، در مفهوم «بداعت»^۷ در آفرینش متون هنری تردید می‌کند و فرایندهای اقتباس و تصرف را نوعی «بازآفرینی» (یا «بازنگاری»)^۸ می‌انگارد که باید در چارچوب نظریه «متن‌آمیختگی»^۹ تبیین شود. به این ترتیب، آثار هنری حاصل نظامها، رمزگانها، و سنت‌هایی اند که آثار

۱. این مقاله ترجمه‌ای است از:

Sanders, Julie. "What Is Adaptation?" *Adaptation and Appropriation*. London and New York: Routledge, 2006. pp. 17-25.

2. Email: m-ghaffary@araku.ac.ir

3. adaptation

4. appropriation

5. Jacques Derrida

6. Edward Said

7. originality

8. rewriting

9. intertextuality

قبلی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، گاه آثار هنری محصول آمیختن این نظامها، رمزگان‌ها، و سنت‌ها در نظام‌ها، رمزگان‌ها، و سنت‌های انواع دیگر هنرند، از جمله نقاشی، عکاسی، سینما، و موسیقی. سندرز معتقد است که این درآمیختگی متون، ژانرهای و رسانه‌ها، بهویژه اگر بر اساس نظریه «مرگ نویسنده» رولان بارت و میشل فوكو تعبیر شود، موجب چندگانگی و چندمعنایی متن‌ها (در معنای مثبت آن) می‌شود. یکی دیگر از تبعات این تلقی از اقتباس و تصرف آن است که آثار اقتباس‌شده، نسبت به اقتباس‌ها، دیگر آثار «اصلی» یا «والاتر» محسوب نمی‌شوند و اصلاً هیچ متن اصلی یا بدیعی وجود نداشته و ندارد. این نتیجه‌گیری، البته، متأثر از آرای یولیا کریستوا^۱، رولان بارت^۲، و ژرار ژُنْت^۳ درباره نظریه متن‌آمیختگی است. سندرز اقتباس و تصرف را دو مفهوم اولیه و اساسی در نظر می‌گیرد و فرایندهای مختلف دیگر را، که در متن زیر به بعضی از آن‌ها اشاره شده است، ذیل این دو قرار می‌دهد. در بسیاری موارد، تمیز دادن تصرف از اقتباس بسیار دشوار است، چراکه مرز روشنی میان آن‌ها نیست؛ اما، به‌نظر سندرز، شاید تفاوت آن‌ها این باشد که، در تصرف، بر خلاف اقتباس، آمیختگی متن با متون دیگر چندان آشکار نیست. سندرز، در دو فصل اول کتاب خود، به ترتیب مفهوم‌های اقتباس و تصرف را شرح می‌دهد؛ سپس، در فصل‌های بعدی، به واکاوی انگیزه‌های این دو فرایند و نتایج آن‌ها و، همچنین، آشکال گوناگون اقتباس و تصرف و تحلیل نمونه‌های بارز آن‌ها می‌پردازد. بعضی از موضوع‌های مطرح شده در این کتاب بدین قرارند: تصرف‌های صورت‌گرفته از نمایش‌نامه‌های شکسپیر (که از نظر بسامد بسیار چشم‌گیر بوده‌اند)، اقتباس و تصرف داستان‌های اساطیری یا دگردیسی اسطوره‌ها در طول تاریخ و در رسانه‌ها و ژانرهای مختلف، روایت‌های گوناگون از قصه‌های پریان و فرهنگ عامه، تغییر دیدگاه روایت حین فرایند تصرف و تبعات ایدئولوژیک و تفسیری آن، و تصرف فکت‌های تاریخی یا نوشتن روایت‌های تاریخی بدیل. متن زیر، چنان‌که گفته شد، ترجمهٔ فصل نخست کتاب سندرز است و بر مفهوم اقتباس و انواع آن تمرکز

1. Julia Kristeva
2. Roland Barthes
3. Gérard Genette

می‌کند. امید است که با ترجمه آن زمینه برای برگردان کل کتاب و همچنین، طرح بحث‌های فنی‌تر، دقیق‌تر، و مفصل‌تر در این زمینه فراهم شود.

* * *

همه ماده‌ها به ماده‌های دیگر تبدیل می‌شوند.
کیت انکینسن^۱

فرایندهای اقتباس و تصرف [= ازان‌خودسازی / اقتباس آزاد]، از بسیاری جهات، جزئی از عمل فراگیر متن‌آمیزی^۲‌اند. مفهوم متن‌آمیزی با نام یولیا کریستوا گره خورده است که در جستارهایی چون «متن فروبسته» (۱۹۸۰) و «واژه، گفت‌وگو، رمان» (۱۹۸۶) با استناد به نمونه‌های ادبی، هنری، و موسیقایی استدلال کرد که همه متن‌ها در نوعی هزارتكه^۳ فرهنگی غنی و همواره در حال تحول متن‌های دیگر را القا و بازسازی می‌کنند. خیلی‌ها معتقدند که تمایل به آمیختن متن‌ها، و چهل‌تکه^۴ روایی و ساختمانی حاصل از این تمایل، یکی از اصول پسامدرنیسم است (آلن^۵).

در هم آمیختن متن‌ها و سنت‌های متنی گوناگون را، که در تمایل به متن‌آمیزی نمود می‌یابد، به مفهوم پسااستعماری «پیوند‌خوردگی»^۶ نیز ربط داده‌اند. شرح هومی بابا^۷ از «پیوند‌خوردگی نشان می‌دهد که چیزها و ایده‌ها «به نام سنت تکرار، جابه‌جا، و ترجمه می‌شوند» (۲۰۷) و نیز اینکه این فرایند جابه‌جایی ممکن است موجب گفته‌های جدید

1. Kate Atkinson
۲. واژه «متن‌آمیزی» را به قیاس «متن‌آمیختگی» ساخته‌ام، معادل گویا و خوش‌ساختن که نخستین بار رضا رضایی در ترجمه کتاب زیر در برابر intertextuality به کار برده است: دیوید لاج، هنر داستان‌نویسی (با نمونه‌هایی از متن‌های کلاسیک و مدرن)، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۸. در متن حاضر، مراد نویسنده از intertextuality بیشتر عمل آمیختن ارادی متن‌های گوناگون در روند آفرینش آثار هنری بوده است. از همین رو، من نیز در ترجمه خود آن را به «متن‌آمیزی» برگردانده‌ام (شاید بهتر بود نویسنده در این مورد به جای بدساخت^۸ «بینامنیت» (یا «میان‌متنیت») در این موارد بدون شک بی‌معنا خواهد بود؛ بنابراین، هرچند این معادل تا حدودی در زبان فارسی رایج شده است، در این ترجمه آگاهانه از کاربرد آن خودداری کرده‌ام. — م.

3. mosaic

4. bricolage

5. Allen

6. hybridity

7. Homi Bhabha

و خلاقیت شود. با این حال، از دید بابا، فقط آن نوع پیوند‌خوردگی به نوآوری منجر می‌شود که تفاوت ذاتی را ارج بنهد، و تلفیق فرهنگ‌ها یا یکپارچه کردن فرهنگ‌های چندگانه به خفقان می‌انجامد (۲۰۸). تلقی‌های علمی از مفهوم پیوند زدن بر آناند که فرایند تعاملِ دو فرهنگ سبب می‌شود مصنوع‌های فرهنگی از اساس دگرگون شوند. در فرهنگ‌های پسااستعماری، این وضع مسئله‌ساز می‌شود، زیرا اگر مفهوم علمی عامل‌ها یا ژن‌های غالب و مغلوب در مورد فرهنگ‌ها هم صادق است، پس سنت استعمارگر یا امپراتوری‌گستر [=امپریالیست] بر سنت بومی در هر صورت پیوند‌خوردگی غالب می‌شود. این ایده غالب و مغلوب را نخستین بار گرگور مندل^۱، که در زمینه الگوهای وراثت آزمایش می‌کرد، در سده نوزدهم پیش نهاد (تاج^۲)؛ اما، در حوزه ادبیات، ایده غالب و مغلوب برای توضیح بحث مربوط به سلطه و سرکوب به کار رفته که جزء ضرور هرگونه بررسی مناسبات بین متن‌هاست.

به این ترتیب، بررسی اقتباس و تصرف، نه فقط با زبان ویژه علم، بلکه با جنبش‌های فرهنگی و نقادانه پسامدرنیست و پسااستعماری نیز تلاقي می‌کند (نمونه قدیمی تر کاربرد زبان علم در نقد ادبیات جستار «سنت و استعداد منحصر به فرد» نوشته‌تی اس. الیوت^۳ است، که در آن وی از واکنش شیمیایی میراث ادبی و هترمند صحبت می‌کند که محصولش «ترکیبی» کاملاً تازه است (۴۱). در واقع، تلاش برای نگارش تاریخ اقتباس در بسیاری جاها ناچار به نگارش تاریخ نظریه نقد ادبیات تبدیل می‌شود. اقتباس‌پژوهی‌ها، افزون بر آمیخته‌متن^۴‌های نظری مؤثری که خود عرضه می‌کنند، در اشاره به عمل اقتباس مجموعه‌ای گسترده از اصطلاح‌های رایج را به کار می‌گیرند: روایت^۵ [=نسخه]، گونه^۶ [=واریاسیون]، تفسیر^۷، دنباله^۸، تغییرشکل^۹، تقلید^{۱۰}،

-
1. Gregor Mendel
 2. Tudge
 3. T. S. Eliot
 4. intertext
 5. version
 6. variation
 7. interpretation
 8. continuation
 9. transformation
 10. imitation

گردهبرداری^۱، نقیضه^۲، بدل^۳، هزل^۴، انتقال^۵، ارزش‌گذاری دوباره^۶، بازنگری^۷، بازنویسی^۸، و بازتاب^۹. همان‌گونه که فهرست این اصطلاح‌ها نشان می‌دهد، اقتباس‌ها و تصرف‌ها ممکن است هدف‌ها و نیت‌های کاملاً متفاوت و حتی متضادی داشته باشند؛ در نتیجه، اقتباس‌پژوهان غالباً از نوعی «ساختاربازی باز»^{۱۰} پی روی می‌کنند، مطابق با آن‌چه ژرار ژُنت در کتاب *لوح‌های بازنویشه*^{۱۱} پیش‌نهاده است (ix؛ یعنی، خوانش‌های آنان در پی این نیستند که بسته‌شدن دریچه‌های متن به بدیل‌های دیگر را ثابت کنند، بلکه هدفشان ستدون تعامل بی‌وقفه متن با متن‌ها و فرآورده‌های هنری دیگر است. برای این منظور، دنباله^{۱۲}‌ها، پیش‌درآمد^{۱۳}‌ها، فشرده‌سازی^{۱۴}، و گستردگی‌سازی^{۱۵} همه در مقاطع‌های گوناگون اقتباس نقش دارند.

اقتباس ممکن است عملی انتقالی باشد، یعنی منتقل کردن اثری از ژانری معین به ژانری دیگر^{۱۶}، که این کار خود نوعی بازنگری به‌شمار می‌رود. از لحاظی، نظری آن کار ویراستاران است که متن‌ها را ویرایش و پیرایش می‌کنند. با وجود این، اقتباس ممکن است روند گستردگی‌سازی هم باشد، که شامل کارهایی مانند افزایش^{۱۷}، گسترش^{۱۸}، انباشت^{۱۹}، و درافزودن^{۲۰} می‌شود (برای نمونه، بستجید با بحث دپمن^{۲۱} و دیگران درباره «نقد تکوینی^{۲۲}»). اقتباس غالباً تفسیری از متن مبدأ به‌دست می‌دهد. این کار عموماً با

-
- 1. pastiche
 - 2. parody
 - 3. forgery
 - 4. travesty
 - 5. transposition
 - 6. revaluation
 - 7. revision
 - 8. rewriting
 - 9. echo
 - 10. open structuralism
 - 11. Palimpsests
 - 12. sequel
 - 13. prequel
 - 14. compression
 - 15. amplification

- ۱۶. شاید بهتر بود نویسنده این جا به جای «ژانر» (genre) از اصطلاح «فرم» (form) استفاده کند. — م.
- 17. addition
- 18. expansion
- 19. accretion
- 20. interpolation
- 21. Deppman
- 22. genetic criticism

بازنگری در دیدگاه روایت «اصلی»^۱، افزودن انگیزه‌های فرضی، یا پرنگ‌کردن شخصیت‌های سرکوب شده یا به حاشیه‌رانده صورت می‌گیرد. افزون بر این، اقتباس ممکن است منحصر شود به تلاشی ابتدایی تر برای ساده‌سازی یا مناسب‌سازی متن‌ها برای مخاطبان و خوانندگان جدید از طریق فرایندهای نزدیک‌سازی^۲ و روزامدسانی.^۳ این تلاش برای ساده‌کردن یا مناسب‌کردن متن را می‌توان انگیزه هنری بسیاری از اقتباس‌های تلویزیونی یا سینمایی صورت‌گرفته از رمان‌ها یا نمایشنامه‌های به اصطلاح «کلاسیک» دانست. شکسپیر از این نظر کانون توجه اقتباس‌گران بوده و از این «نزدیک‌سازی‌ها» و روزامدسانی‌ها نفع زیادی هم برده است.

کاربرد اصطلاح‌های مناسب برای اشاره به متنی خاص — وقتی این اصطلاح‌ها رایج شوند — ممکن است سرخ‌های ویژه‌ای برای فهم معناهای احتمالی متن و تأثیر فرهنگی‌اش در اختیار ما بگذارد، خواه این تأثیر ارادی باشد خواه غیرارادی. همان‌طور که روپرت وایمان^۴ تأکید می‌کند، عمل تصرف «مستقل از نیروهای کشمکش اجتماعی و قدرت سیاسی یا کنش‌های مبنی بر آگاهی تاریخی نیست» (۴۳۳). غرض ما این‌جا^۵ این است که انگیزه‌ها و ایدئولوژی‌های شخصی و تاریخی نهان در پس کنش‌های گوناگون اقتباس و تصرف را با دقت و اکاوی کنیم. بنابراین، بهتر است کار خود را با روشن‌کردن منظورمان از اصطلاح‌های کلی اقتباس و تصرف، بررسی حالات‌ها و شیوه‌های مختلف اقتباس، و نمودهای آن در حوزه‌های گوناگون آغاز کنیم.

ژُنت، در پژوهش پرمایه و روشن‌گر خود درباره «فرامتنیت»^۶، عمل نوشتن متن با توجه به متن‌های دیگر را — در هر ژانری که باشد — نوعی عمل «ترازانری»^۷ تعریف می‌کند.^۸ در کنش‌های فرامتنی ای که ژُنت بررسی کرده است، معمولاً طیف گسترده‌ای از

1. original

۲. proximity؛ از بین بردن فاصله زمانی (یا گاه مکانی و فرهنگی) متن و خواننده. — م.

3. updating

4. Robert Weimann

۵. منظور نویسنده کلیت کتابش است، نه فصل حاضر. — م.

6. hypertextuality

7. transgeneric

۸. پیش‌نهاد من برای برگردان اصطلاح‌های اصلی ژونت در این زمینه عجالتاً به‌شرح زیر است:

بین‌متونیت (متن‌آمیختگی / متن‌آمیزی) → intertextuality ترا متونیت →

ژانرهای اصلی و فرعی دخیل‌اند. با این حال، در بیشتر موارد، اقتباس دلالت دارد به فرایند معین گذار از ژانر به ژانر دیگر: رمان به فیلم؛ نمایشنامه به نمایش / فیلم موزیکال؛ داستان یا روایت منشور به نمایش؛ یا، عکس آن، نمایش به داستان منشور.^۱

در این جستار، هرگاه از اقتباس صحبت می‌کنیم، منظورمان تفسیرکردن دوباره متن‌های شناخته‌شده در بافت‌های ژانری تازه یا شاید هم تغییردادن زمینه فرنگی و یا زمانی متن «اصلی» یا مبدأ است، که حالت دوم ممکن است مستلزم تغییر ژانر باشد یا نباشد. در دوره‌های آموزش عالی [در بریتانیا]، واحدهای درسی مربوط به بررسی تبدیل ادبیات به فیلم اکنون خیلی رواج یافته‌اند و دانشجویانی که به چنین کارهایی می‌پردازند غیرمستقیم، اگر نه مستقیم، دارند مسئله اقتباس را واکاوی می‌کنند، یعنی نقادانه به این می‌اندیشند که اقتباس یا تصرف چیست. هدف این قبیل پژوهش‌های اندیشمندانه یا دانشورانه تشخیص اقتباس‌های «خوب» یا « بد» نیست. اصلاً، بر چه اساس می‌توان چنین قضاوتی کرد؟ وفاداری به متن اصلی؟ بیشتر اقتباس‌ها و تصرف‌های خلاقانه درست با وفادار نماندن به متن اصلی است که پدید می‌آیند. از این گذشته، وقتی پای متن‌هایی مانند نمایشنامه‌های شکسپیر به میان می‌آید که نسخه اصلی مشخصی از آن‌ها در دست نیست، قطعاً باید در امکان هرگونه سنجه سنجش واقعی وفاداری اقتباس به متن اصلی تردید کرد. پس، اقتباس‌پژوهی کاری به قضاوت‌های ارزش‌گذارانه دوقطبی [خوب / بد] ندارد، بلکه به تحلیل فرایند، شیوه، و ایدئولوژی نهان در پس اقتباس می‌پردازد.

دبرا کارتمل^۲ الگوی مفیدی برای بررسی تفسیرهای سینمایی رمان‌های مشهور معرفی می‌کند که سه دسته کلی اقتباس را در بر می‌گیرد: ۱) انتقال،^۳ ۲) تفسیر^۴، و

پیرامنیت → paratextuality سرمنیت → metatextuality زیرمنیت → architextuality

فرامنیت → hypertextuality فرمتینیت → hypertextuality

۱. چنانکه می‌بینیم، نویسنده اصطلاح‌های «ژانر»، «فرم»، و «رسانه» (medium) را به معنایی واحد و به جای یکدیگر به کار می‌برد. بهتر بود مرز این اصطلاح‌های تخصصی و دامنه شمولشان مشخص شوند. — م.

2. Deborah Cartmell
3. transposition
4. commentary

(۳) نظریه^۱ (کارتمل و ولہان^۲). از قرار معلوم، تمام روایت‌های سینمایی رمان‌ها نوعی «انتقال»‌اند، از این جهت که متن را از ژانری معین (رمان) می‌گیرند و با استفاده از قاعده‌های هنری ژانری کاملاً متفاوت (فیلم) آن را به مخاطبانی جدید منتقل می‌کنند. اما، بسیاری از اقتباس‌های صورت‌گرفته از رمان‌ها و ژانرهای دیگر شامل سطوح دیگری از انتقال هم می‌شوند، زیرا متن‌های مبدأ را نه فقط از نظر ژانر بلکه از لحاظ ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیایی، و زمانی نیز تغییر می‌دهند. فیلم *Romeo + Juliet* ویلیام شکسپیر^۳ (۱۹۹۶)، ساخته باز لورمن^۴، نمونه خوبی از این حالت است. در این فیلم، لورمن با تغییردادن صحنه تراژدی شکسپیر از ورونا به امریکای شمالی معاصر آن را روزامد کرده است. وی حال و هوای خصوصت داروسته‌های شهرنشین متن شکسپیر را حفظ کرده اما طبیعت معاصر و باب روزی به آن بخشیده که تأمل برانگیز است. همان‌طور که می‌دانیم، شمشیرهایی که در جای جای متن شکسپیر حضور دارند در محیط فیلم لورمن، شهر خیالی ورونا بیچ^۵ که بسیار واقع‌نماست، جای خود را داده‌اند به سلاح محبوب عصر مدرن، یعنی هفت‌تیرهایی که نام صاحبانشان نیز بر آن‌ها حک شده. ژنت در نظریه خود چنین اقدامی را «نژدیک‌سازی» می‌نامد (۳۰۴)، که در اقتباس‌های سینمایی رمان‌های کلاسیک فراوان به‌چشم می‌خورد.

همان‌گونه که پیش‌تر گفتم، آثار شکسپیر منبعی غنی برای این نوع نژدیک‌سازی‌ها بوده‌اند. برای مثال، در سال ۱۹۹۹، کیت بران^۶ نمایش نامه رنج بیهوده عشق^۷ [۱۵۹۷] را به صورت فیلمی موزیکال به‌سبک هالیوود دهه ۱۹۳۰ بازسازی کرد و رقابت میان نکته‌سنجه درباری و غزل‌سرایی در متن شکسپیر را در یک بافت آکسفورد - و - کیمبریجی ساختگی قرار داد. رویدادهای فیلم در شب جنگ جهانی دوم آغاز می‌شوند. این کار باعث می‌شود مخاطبان با کش‌مکشی در یک بافت تاریخی متاخر مواجه شوند تا تعامل متن شکسپیر با جنگ‌های مذهبی در فرانسه اوخر سده شانزدهم. همچنین، برانا

1. analogue

2. Whelhan

3. William Shakespeare's *Romeo + Juliet*

4. Baz Luhrmann

5. Verona Beach

6. Kenneth Branagh

7. *Love's Labour's Lost*

هشیارانه ترانه‌های خاطره‌انگیز جرج گرشوین^۱، آیرا گرشوین^۲، و گل پورتر^۳ را به موسیقی متن فیلم خود افروده است تا فیلم نظر آن دسته از مخاطبانی را نیز جلب کند که در این خاطرۀ فرهنگی سهیم‌اند. فیلم هملت (۲۰۰۰)، ساخته مایکل المیدا^۴، که در پایان هزارۀ دوم به نمایش درآمد، شهر السینور^۵ را به صورت شرکتی مالی در منهتن بازآفرینی کرده و کلودیوس هم به مدیر اجرایی فاسد آن تبدیل شده است. در چرخشی جالب، شامزاده جوان سرکش در این روایت از هملت بدل شده به دانشجوی حاکمیت‌ستیز رشتۀ هنر، و «نمایش در نمایش» او نیز صحنه‌ویدئویی مونتاژ‌شده‌ای است که در حکم تکلیف درسی اش آماده کرده. علت این روزامدسانی متن شکسپیر کاملاً واضح است: «نژدیک‌سازی» متن را از نظر زمانی، جغرافیایی، و اجتماعی به چارچوب مرجع^۶ مخاطب نزدیک‌تر می‌کند. البته، این طور نیست که همه اقتباس‌های انتقال‌دهنده که زمان متن را تغییر می‌دهند به عصر حاضر نزدیک شوند — م Hassan نمونه، فیلم هملت (۱۹۹۰)، اثر فرانکو دزفیرلی^۷، ماجرا را به صحنه‌ای گوتیک در قرون وسطی منتقل کرده — اما این کار بی‌گمان رایج‌ترین شیوه انتقال متن است. در مورد هملت دزفیرلی، می‌توان بحث کرد که بازیگرگری‌نی^۸ این فیلم‌ساز به طور غیرمستقیم نوعی روزامدسانی بوده، زیرا این کار دزفیرلی عمل آگاهانه‌ای است برای آمیختن متن شکسپیر با دنیای قهرمانان فیلم‌های اکشن، به‌ویژه آن نوع خاصی که نماینده‌اش هملت او، مل گیسن^۹، است.

با اینکه آثار شکسپیر شاخصی فرهنگی از فرایند اقتباس — که سیر تاریخی منظمی نداشته — در اختیار ما می‌گذارند، شکسپیر یگانه کانون اقتباس‌های انتقال‌دهنده نبوده است. در سال ۱۹۹۸، آلفونسو کوارن^{۱۰} در اقتباس سینمایی خود جایه‌جایی مشابهی در محیط و زمینه رمان تربیتی^{۱۱} آرزوهای بزرگ^{۱۲} [۱۸۶۱]، اثر چارلز دیکنز، صورت داد.

-
1. George Gershwin
 2. Ira Gershwin
 3. Cole Porter
 4. Michael Almereyda
 5. Elsinore
 6. frame of reference
 7. Franco Zeffirelli
 8. casting
 9. Mel Gibson
 10. Alfonso Cuarón
 11. Bildungsroman
 12. Great Expectations

در این اقتباس، محیط داستان به نیویورکِ معاصر و شخصیت اصلی آن، پیپ^۱، به هنرمندی پرتلاش ولی ناکام (با بازی فین بل^۲) تغییر یافته است. انتقال‌های همسانی نیز در اقتباس‌های صورت‌گرفته از آثار نویسنده‌گانی چون هنریک ایسین، جین آستین، و آنتون چخوف رخ داده‌اند.

باید توجه کرد که در مواردی فرایند اقتباس از نزدیک‌سازی صرف به سوی عملی با بار فرهنگی بیشتر حرکت می‌کند. این همان دسته دوم در دسته‌بندی کارتمل است: «تفسیر»، یعنی اقتباس‌هایی که معمولاً با تغییر یا افزایش‌دادن عناصر متن جنبه‌های سیاسی متن مبدأ یا محیط جدید داستان (یا هر دو) را تفسیر می‌کنند. برای مثال، آن دسته از روایت‌های سینمایی نمایش‌نامه توافقان^۳ [۱۶۱۱] شکسپیر که شخصیت سیکرکس^۴ الجزایری را آشکارا نمایش می‌دهند با این کار غایب شدن در متن نمایش‌نامه را تفسیر می‌کنند. در متن شکسپیر، شخصیت سیکرکس فقط با توصیف‌های کلامی منفی پراسپرو است که پرداخته می‌شود. فیلم‌های توافقان (۱۹۷۹)، اثر دریک جارمن^۵، و حماسه پرشاخ و برگ کتاب‌های پراسپرو^۶ (۱۹۹۱)، اثر پیتر گرینوی^۷، هردو سیکرکس را آشکارا به تصویر کشیده‌اند. یکی از روایت‌های سینمایی رمان منسفیلد پارک^۸ [۱۸۱۴]، اثر جین آستین (به کارگردانی پاتریشا رُزما^۹، ۲۰۰۰)، علناً نشان می‌دهد که رویدادهای داستان در زمان استعمارگری بریتانیا و اشتغال بریتانیایی‌ها به بردهداری در کشتزارهای آنیگوئا^{۱۰} اتفاق می‌افتد. رزما در اقتباس خود حقیقت‌هایی را برملا کرد که رمان جین آستین بر آن‌ها پرده افکنده بود. در تمام این موارد، غیاب یا خلائی که در روایت اصلی وجود داشته و اقتباس سینمایی انتقال‌دهنده متوجه آن شده است نکته‌ای بود که ناقدان پسااستعماری به آن اشاره کرده بودند.

-
1. Pip
 2. Finn Bell
 3. *The Tempest*
 4. Sycorax
 5. Derek Jarman
 6. *Prospero's Books*
 7. Peter Greenaway
 8. *Mansfield Park*
 9. Patricia Rozema
 10. Antigua

می‌توان استدلال کرد که در همه این نمونه‌ها تأثیر کامل اقتباس سینمایی مستلزم آگاهی مخاطب از ارتباط آشکار متن اقتباس با متنی مبدأ است. برای روشن کردن این ارتباط، نام بسیاری از اقتباس‌های رسمی همان نام متن مبدأ است. تمایل اقتباس‌گران به آشکار کردن ارتباط اقتباس با متن مبدأ از این نکته سرچشم می‌گیرد که واکنش‌های مخاطبان به اقتباس منوط به آن است که مخاطبان بتوانند شباهت‌ها و تفاوت‌های دو متن را تشخیص بدهند. این شباهت‌ها و تفاوت‌ها را فقط خواننده یا بیننده‌ای تشخیص می‌دهد که از رابطه بین متن‌ها آگاه باشد، و این خود نیازمند آن است که اقتباس از متن یا منبعی معروف صورت گرفته باشد. فیلیپ کاکس^۱ همین نکته را در مورد محبوبیت بی‌اندازه اقتباس‌های نمایشی رمان‌های چارلز دیکنز در سده نوزدهم بیان کرده است. این اقتباس‌ها هشیارانه بخش‌های مشهور رمان را به شکل تابلو^۲ اجرا می‌کارند: «کاربرد تابلوهای نمایشی حاکی از این بود که اقتباس‌گران می‌دانستند مخاطبانشان با نحوه انتشار دنباله‌دار^۳ خود رمان‌ها آشنا شوند؛ بینندگان فقط با تشخیص فوری شباهت این تقلیدها با صحنه‌های مورد نظر رمان بود که از نمایش لذت می‌بردند» (کاکس ۴۴-۴۳).

بی‌گمان، از این طریق است که اقتباس‌ها یا تصرف‌ها در فعال‌سازی یا بازفعال‌سازی جایگاه کانونی^۴ متن‌ها یا نویسنده‌گانی معین اینفای نقش می‌کنند، حتی زمانی که تصرف‌ها، که سیاسی‌ترند، بخواهند در خود این جایگاه تردید کنند.

در سومین و واپسین دسته کارتمنل، «نظیر»، قضیه تا حدودی فرق می‌کند. آگاهی از آمیختگی متن اقتباس با متنی مبدأ ممکن است فهم ما از محصول فرهنگی جدید را دقیق‌تر و عمیق‌تر کند، اما برای لذت بردن از خود متن اقتباس لازم نیست که حتماً از این آمیختگی باخبر باشیم. اینک، چند نمونه متأخر از آثاری که مستقل‌اند اما، با این حال، آگاهی از نظیر بودنشان به آن‌ها ژرفای بیشتری می‌بخشد: فیلم کودن^۵ (۱۹۹۵)، ساختهٔ ایمی هکرلینگ^۶، گونهٔ دیگری از رمان *Emma*^۷، نوشتهٔ جین آستین، است که

1. Philip Cox
2. tableau
3. serial installment
4. canonical
5. *Clueless*
6. Amy Heckerling
7. *Emma*

در آن، دختر نوجوان متمول و سطحی‌نگری اهل کالیفرنیای جنوبی به جای شخصیت اما می‌نشینند؛ فیلم /ینک آخر الزمان^۱ (۱۹۷۹)، ساخته فرانسیس فورد کاپولا^۲، درباره جنگ ویتنام رمان تلخ دل تاریکی^۳ [۱۸۹۹]، اثر جوزف کانراد^۴، را، که یک بررسی قرن‌نوزدهمی از اقدامات استعمارگرانه در کنگوست، در بافتی جدید قرار می‌دهد؛ فیلم معدن و اگذارشده^۵ (۲۰۰۰)، ساخته مایکل ویتریاتم^۶، به طرزی ظریف رمان شهردار کاستربریچ^۷ [۱۸۸۶]، نوشته تاماس هارדי^۸، را در قالب گونه‌ای از ژانر هالیوودی وسترن مجسم می‌کند و کنش داستان را به امریکای عصر هجوم به مناطق طلاخیز (دهه ۱۸۶۰) می‌برد. مثال دیگری که در واقع یک فرایند دو مرحله‌ای اقتباس و جذب^۹ را به تصویر می‌کشد فیلم امریکایی مردان محترم^{۱۰} (۱۹۹۰)، اثر ویلیام رایلی^{۱۱}، درباره مافیاست که او اخیر قرن بیستم ساخته شد. این فیلم هم فیلم جو مکبٹ^{۱۲} (۱۹۵۵)، ساخته کن هیوز^{۱۳} درباره باندهای تبه کاران حرفه‌ای بریتانیا، را بازآفرینی می‌کند و هم نمایش نامه مکبٹ^{۱۴} [۱۶۰۶]. اثر شکسپیر، را، که فیلم جو مکبٹ خود بر اساس آن ساخته شده است. [...]

تبديل نمایش نامه و رمان به فیلم رایج‌ترین و واضح‌ترین نمود اقتباس است، اما محدود کردن اقتباس‌پژوهی به بررسی روایت‌های سینمایی نمایش نامه‌ها و رمان‌های کانونی بی‌گمان گمراه‌کننده خواهد بود. ژانر دیگری که زیاد مورد اقتباس‌های آگاهانه قرار می‌گیرد نمایش و فیلم موزیکال است. جالب توجه است که شکسپیر در این مورد نیز حضوری راه‌گشا دارد. علاوه بر پسران سیراکوزی^{۱۵} [اثر جورج آبوت^{۱۶} و ریچارد

-
1. *Apocalypse Now*
 2. Francis Ford Coppola
 3. *Heart of Darkness*
 4. Joseph Conrad
 5. *The Claim*
 6. Michael Winterbottom
 7. *The Mayor of Casterbridge*
 8. Thomas Hardy
 9. absorption
 10. *Men of Respect*
 11. William Reilly
 12. *Joe Macbeth*
 13. Ken Hughes
 14. *Macbeth*
 15. *The Boys from Syracuse*
 16. George Abbott

راجرز^۱، [۱۹۳۸] که نمایش نامه کمدی *اشتباهات*^۲ [۱۵۹۴] شکسپیر را به صورت نمایش موزیکال درآورد، می‌توان از فیلم موزیکال ماجراجوی وست ساید^۳ [۱۹۶۱]، ساخته جروم رایبینز^۴ و رابرت وایز^۵، با موسیقی لیnard برنستاين^۶ نام بُرد که نمایش نامه رومئو و ژولیت [۱۵۹۵] اثر شکسپیر را در قالب قصه خشونت دارودسته‌های خیابان‌ها و زمین‌های بازی نیویورک^۷ دهه ۱۹۵۰ مجسم می‌کند. این فیلم موزیکال بهنوبه خود بر اقتباس سینمایی سال ۱۹۹۶ باز لورمان از همین نمایش نامه عاشقانه تراژیک شکسپیر تأثیر گذاشت. نمایش موزیکال مرا بیووس، کیت^۸ [اثر ساموئل اسپیوواک و بلا اسپیوواک^۹، ۱۹۴۸] همان‌طور که می‌دانیم، با ترانه‌های گل پورتر نمایش نامه رام‌کردن زن سرکش^{۱۰} [۱۵۹۲] شکسپیر را به گونه‌ای دیگر بازگو می‌کند. واضح است که مشارکت پورتر در این اقتباس قدیمی از شکسپیر بر «روزامدسانزی» کیت برانا از نمایش نامه رنج بیهوده عشق شکسپیر در سال ۱۹۹۹ تأثیر بسزایی گذاشت.

نمایش‌ها و فیلم‌های موزیکال غالباً ریشه در آثار کانونی ادبیات دارند، از رمان حماسی بینوایان [۱۸۶۲] ویکتور هوگو گرفته تا کتاب ساریق پیر درباره گربه‌های کاری^{۱۱} [۱۹۳۹] تی. اس. الیوت. یکی از فیلم‌های موزیکالی که به جایگاهی کانونی رسیده بانوی زیبای من^{۱۲} [ساخته جورج کوکور^{۱۳}، ۱۹۶۴] است. این فیلم روایتی است از نمایش نامه پوگمالیون^{۱۴} [۱۹۱۳]، نوشته جورج برنارد شا^{۱۵}، که نام آن اشاره دارد به اثری در تاریخ ادبیات که بر این نمایش نامه تأثیر گذاشته است، یعنی داستان‌های متنوع کتاب مسخ‌ها [=افسانه‌های دگردیسی]^{۱۶} [سده هشتم م] اثر اوید^{۱۷}، که در یکی از آن‌ها

- پرمال جامع علوم انسانی
-
1. Richard Rodgers
 2. *The Comedy of Errors*
 3. *West Side Story*
 4. Jerome Robbins
 5. Robert Wise
 6. Leonard Bernstein
 7. *Kiss Me Kate*
 8. Bella and Samuel Spewack
 9. *The Taming of the Shrew*
 10. *Old Possum's Book of Practical Cats*
 11. *My Fair Lady*
 12. George Cukor
 13. *Pygmalion*
 14. George Bernard Shaw
 15. *Metamorphoses*
 16. Ovid

شخصیتی به نام پوگمالیون مجسمه‌ای می‌سازد و خود عاشق آن مجسمه می‌شود. [...] این نمونه‌ها تعریف پویاتری از اقتباس و تصرف به دست می‌دهند، چراکه این متن‌ها بازآفرینی متن‌هایی‌اند که خود غالباً بازآفرینی متن‌هایی دیگرند، و این یعنی اقتباس فرایندی مداوم و بی‌وقفه است.

چندان هم بی‌ربط نیست که رشته‌هایی که اصطلاح "adaptation" [اقتباس] در آن‌ها فراوان به کار می‌رود^۱ زیست‌شناسی و بوم‌شناسی آند. به دنبال نظریه‌های جنجال‌برانگیز فرگشت [= تکامل] چارلز داروین در سده نوزدهم، جامعه علمی همواره مجدوب روندهای پیچیده انتباط محيطی و رثینیکی بوده است، از سهره‌های معروف جزایر گالاپاگوس^۲ در مشاهدات داروین گرفته، که گونه‌گونی نوع نوک و منقارشان حاکی از گوناگونی مواد غذایی‌ای بود که در رقابت با یکدیگر خود را با مصرف آن منطبق کرده بودند، تا شب‌پره‌های خالدار در شهرهای صنعتی بریتانیا، که مشکینگی^۳ یا گونه‌ای تیره‌تر از انواع سنتی بوده‌اند که گمان می‌رود به این دلیل به این صورت رشد کرده باشند تا با سطوح مناطقی از شهر بیامیزند که در اثر صنایع سنگین سیاه شده‌اند. در این نمونه‌ها، اقتباس نه تنها ماهیتی خشی ندارد، بلکه بسیار هم فعال است و فرق فارقی دارد با کنش‌های تقیله، کپی‌برداری، و تکرار که گاه ناقدان ادبیات و سینما آن‌ها را نسبت به «نسخه اصل» در مرتبه‌ای ثانوی قرار می‌دهند. اقتباس و تصرف^۴ آمیخته‌متن‌های خود را نیز عرضه می‌کنند، طوری که اقتباس‌ها هم در گفت‌وگو با اقتباس‌های دیگر عمل می‌کنند و هم در گفت‌وگو با منبع خود. شاید بهتر باشد به اقتباس از دیدگاه فرایندهای پیچیده تصفیه^۵ و شبکه‌های متن‌آمیزی یا حوزه‌های دلالتی نظر کنیم تا از دیدگاه ساده‌اندیشانه سیر یک‌طرفه تأثیر از منبع تا اقتباس.

در تمام این دسته‌بندی‌ها و تعریف‌های اقتباس، مهم این است که اصل لذت را مد نظر قرار دهیم. جانEllis^۶ در شرحی بسیار باریک‌بیانه از تأثیر فیلم بر تجربه ما از

۱. در زبان انگلیسی، اصطلاح "adaptation"؛ علاوه بر معنای تخصصی «اقتباس» در حوزه هنر، بهویژه در متون علمی، به معنای «انتباط» و «سازگار شدن» نیز هست. - م.

2. ecology

3. Galapagos

4. melanism

5. filtration

6. John Ellis

آثار ادبی کانونی، استدلال می‌کند که اقتباس باعث می‌شود لذت ما از آثار ادبی در پیوند با خاطره طولانی یا ادامه‌دار شود: «اقتباس یک اثر در رسانه‌ای دیگر [= منطبق‌کردن آن با رسانه‌ای دیگر] وسیله‌ای می‌شود برای طولانی کردن لذت ما از اثر اصلی و تکرار ایجاد خاطره» (۴-۵). ایده‌ایس، بی‌گمان، به همان اندازه درباره رواج اخیر اقتباس‌های تلویزیونی از متون کلاسیک صدق می‌کند، که مثال بارز آن ژانر درام‌های دوره‌ای^۱ بی‌بی‌سی در بریتانیاست، نظیر اقتباس‌های غرور و تعصب جین آستین [۱۸۱۳]، شمال و جنوب^۲ الیزابت گسکل^۳ [۱۸۵۵]، و دانیل دروندا^۴ جورج الیوت [۱۸۷۶]. البته، این اقتباس‌ها از حیطه رمان‌های قرن نوزدهمی فراتر رفته و به حوزه ادبیات داستانی معاصر نیز کشیده شده‌اند، که از آن جمله می‌توان به اقتباس سه‌قسمتی اخیر رمان باشگاه ارادل^۵ [۲۰۰۱] اثر جاناتان کو^۶ اشاره کرد، که به اندازه نمونه‌های قبلی بازسازی ستایش‌آمیز دوره یا عصری خاص از تاریخ، در این مورد دهه ۱۹۷۰، است.

الیس بر آن است که اقتباس، با طولانی کردن لذت خوانش اولیه رمان یا لذت برخورد اولیه بیننده با متن اصلی، «از خاطره بیننده از رمان اقتباس شده سود می‌برد؛ این خاطره ممکن است حاصل خواندن خود رمان بوده باشد یا، آن‌طور که بیشتر در مورد آثار کلاسیک ادبیات اتفاق می‌افتد، خاطره‌ای عمومی و رایج از آن رمان باشد» (۳). الیس سخن خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: «اقتباس از این خاطره استفاده می‌کند و می‌کوشد با تصاویری که خودش عرضه می‌کند آن را محظوظ کند» (۳). این جاست که من با الیس اختلاف نظر پیدا می‌کنم، هرچند در جاهای دیگر استدلال قانع‌کننده‌اش را می‌پذیرم. دلیل من برای مخالفت با جمله اخیر او این است که استفاده کردن خاطره بیننده از متن اصلی همیشه غایت مطلوب اقتباس نیست، یعنی اقتباس لزوماً در پی آن نیست که متن منبع را استفاده یا محظوظ کند. در واقع، [...] همان دوام و بقای متن اصلی است که روند مداوم خوانش‌های هم‌جووار، که بخش مهمی از کارکرد فرهنگی اقتباس‌اند، و همچنین تجربه مداوم لذت خواننده یا بیننده از ردگیری مناسبات

1. period drama
2. *North and South*
3. Elizabeth Gaskell
4. *Daniel Deronda*
5. *The Rotters' Club*
6. Jonathan Coe

آمیخته متن‌ها را ممکن می‌سازد. خوانش یا تماشای اقتباس شامل نوعی حس درونی بازی می‌شود که تا حدی محصول فعال‌سازی توان ما در یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌های متن‌های القا شده است. همین حس درونی بازی و تعامل مرتبهٔ توقع داشتن و غافل‌گیر شدن است که، به‌زعم من، در گُنهٔ تجربهٔ ما از اقتباس و تصرف جای دارد.

کتاب‌نامه

- Atkinson, Kate. *Not the End of the World*. London: Doubleday, 2002.
- Allen, Graham. *Intertextuality*. London: Routledge, 2000.
- Bhabha, Homi K. "Cultural Diversity and Cultural Differences." *The Post-Colonial Studies Reader*. Ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. London and New York: Routledge, 1995.
- Cartmell, Deborah, and Imelda Whelehan (eds.). *Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text*. London: Routledge, 1999.
- Cox, Philip. *Reading Adaptations: Novels and Verse Narratives on the Stage, 1790-1840*. Manchester: Manchester University Press, 2000.
- Deppman, Jed, Daniel Ferrer, and Michael Gordon (eds.). *Genetic Criticism: Texts and avant-textes*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
- Eliot, T. S. "Tradition and the Individual Talent." *Selected Prose of T. S. Eliot*. Ed. Frank Kermode. London: Faber, 1984.
- Ellis, John. "The Literary Adaptation: An Introduction." *Screen* 23, 1 (1982): 3-5.
- Genette, Gérard. *Palimpsests: Literature in the Second Degree*. Trans. Channa Newman and Claude Doubinsky. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997.
- Kristeva, Julia. "The Bounded Text." *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Trans. Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. Ed. Leon S. Roudiez. Oxford: Blackwell, 1980.
- Kristeva, Julia. "Word, Dialogue and Novel." *The Kristeva Reader*. Trans. Seán Hand and Léon S. Roudiez. Ed. Toril Moi. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Tudge, Colin. *In Mendel's Footnotes*. London: Vintage, 2002.
- Weimann, Robert. "Text, Author-Function, and Appropriation in Modern Narrative: Toward a Sociology of Representation." *Critical Inquiry* 14 (1988): 431-47.