

دروز نهایی به زمان

ترجمة
جهانگیر افکاری

منتشر شد :

وجдан سیاسی عصر ما

ترجیعات چهانگیر افکاری

پاله مک

سازمان نشر کتاب

۹۹ روپیه

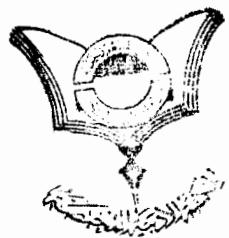
دوزنای به زمان

زندگانی علامه احمدی

۱۱۱/۱

۲۲/۷

ردیف سایر

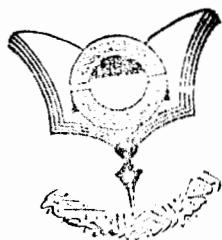
روزنه‌ای به زمان

ترجمه جهانگیر افکاری

این کتاب درواقع حاصل زحمتی است که آقای منوچهر یزدانی در
تابستان سال ۱۳۵۲ برای جمیع وجود ترجمه‌های پراکنده و چاپ
شده این جانب کشیده‌اند.
اجر مترجم و ناشر در گرو پسند خوانندگان فارسی زبان خواهد بود.

اسفند ۵۲

جهانگیر افکاری

*عنوان

۱	آخرین دیدار پیکاسو
۵	ونگوگ نقاش دموکرات
۱۰	آخرین حرفهای هنری میلر
۱۵	روم رولان بر ضد چنگ
۲۹	لوئی آراگون ستایشگر زن
۳۵	عصیانگری هرمن هسه
۴۱	الیاکازان نویسنده فیلمساز
۴۵	برسون صورتگر داستایوسکی
۵۰	پای حرف فردریک هیر
۵۷	یوری کازاکوف داستان نویس برجسته
۶۲	پابلو نرودا جهانی ترین شاعر زمان
۶۶	کامو از رونامه نگاری تا نمایشنامه نویسی
۸۷	چرا کامو به تئاتر پرداخت
۱۰۱	انقلابهای تئاتر پس از جنگ دوم جهانی
۱۰۹	کاتب یاسین و دنیای تئاتر
۱۱۴	عشق و مرگ در داستانهای امریکائی

* این مطالب از مصاحبه‌ها و نوشته‌های روزنامه‌های روز فرانسوی ترجمه شده.
ناشر

پالهار

سازمان نشر کتاب

سه هزار نسخه در شرکت افت (سهامی خاص) چاپخانه بیست و پنجم شهریور
بتاریخ بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو بهطبع رسید. تهران، ایران.
شماره ثبت ۱۶۹۶ بتاریخ ۲۷/۱۱/۵۲

آخرین دیدار پیکاسو

خانه اش در «نوتردام دووی» است، یک خانه ییلاقی وسیع در حاشیه پرووانس. پائیز تازه شروع شده است. ساختمان در میان پارکی زیبا گم شده. دیوارهای باغ با سختی و حسادت آنجا را از انتظار پنهان می کند. نقاش و زنش ژاکلین، سالهای سال است که زندگی دربست و کلاسیکی دارند.

میگل، منشی وفادار اسپانیائی با نگاههای گیرا و دلنشیں با دو خدمتکار رازپوش، و یک سگ اسپانیائی همه جمعیت این پارک را تشکیل می دهند. راستی دو تا طوطی هم دارند. پیکاسو می گوید: «اینها جالب نیستند، تحمل کوچکترین گفت و شنود بامرا ندارند.»

گه گاه کسانی هم به ملاقات آنان می آیند. جز به دوستان به هیچ کس وقت دیدار نمی دهند.

پیر ۹۰ ساله با سری چون سفال و چشمانی زیرک،

از میهمان پذیرائی می‌کند. ساده، خشن، ولی گرم است. «تو» «تو» گفتن بهراه است، حتی بهمن ناشناسی که اذن دخول داده‌اند. «این که تو از این در توانسته‌ای داخل شوی، برای آن است که تو دوستی. و اگر دوستی چرا نباید «تو» بگویم.»

مهمازداری و پذیرائی بیریاست و خودمانی و بی‌تعارف، چنان که خشک به نظر می‌آید. درست مانند اهل خاک: «محجوبهای جاویدان زندگی» روستائی، کارگر، پیشه‌ور.

پیکاسو دوست دارد با همین آدمهای «بی‌درجه و مقام» گپ بزند. بیرون از خانه با باربران فرودگاه «نیس»، پیشخدمتهای رستوران‌های کوچک (که بهتر است به سبک چینی باشند) در «نیس» یا «کان» و یا کوزه‌گران و بنایان صحبت می‌کند و یا آنها را بجامی دعوت می‌کند.

اتاق پذیرایی همان اتاق زندگی نقاش و همسرش است، آدم اینجا انگار درخانه خودش است. شلوغی ظاهری به‌چشم می‌خورد. ولی در باطن اینطور نیست. به‌هرگوشه نظر کنی یادگاری می‌بینی: دسته‌ای عکس که روی هم‌چیده شده و هوا رنگشان را زرد کرده است، نقاشیهای چاپ سنگی دست اول، یک تابلوی ماتیس پای دیوار روی کف چویی، و چند طرح از «دوفری»

یک دستگاه تلویزیون در آن گوشه. روی میز وسط اتاق قالیچه‌ای افتاده که یک مجله «تلویزیونی» بربروی آن است که همیشه باز افتاده. روی همان صفحه برنامه روز. این ور و آن ور گیلاس‌هایی است با بطریها. نه مشروب

الکلی. از عصاره و آب میوه و آب معدنی، دست بالا تا آجgo. هر کس هرجور می‌تواند می‌نشینند تعارفی در کار نیست.

از همه‌چیز حرف می‌زنیم جز هنر و سیاست. بیشتر از دوستان مشترک غائب یاد می‌کنیم. پیکاسو از کارهای «پین‌یون» سلامت فرانتس‌ماسرئل، که بتازگی تصادف کرده، و یا کار وبار «مورتی» نقاشی که خوب اورا می‌شناشد می‌پرسد.

با شیفتگی و کنجدکاوی یک بچه، درباره ژاپنی‌ها و ریزکاری‌ها و پرداز سبک ژاپنی از من سؤوال می‌کند. عکاسی را که همراه پرده‌ام سؤوال پیچ می‌کنند و از جزئیات دستگاه و دوربینش می‌پرسند. حتی پیکاسو یکی از دوربین‌ها را بر می‌دارد و از ژاکلین عکس می‌گیرد. او از بردن نام کوچک خوش نمی‌آید. خطابش «این زن. آن آقا... این خانم...» است. نوک پا، نوک پا، انگار نقطعه چیز بکند، به راه می‌افتد و یک بادبزن ژاپنی می‌آورد و به تفسیر یکایک نقشهای آن می‌پردازد. دو باره بلند می‌شود و یک تابلو می‌آورد. صورت یک آدم است:

«همین دیشب این را کشیدم... مواطن باشید. هنوز تن است...» چشمان چویايش به انتظار ستایش هستند. سپس برنامه عصرانه است و پهن شدن سفره. زمستان و تابستان تفاوت نمی‌کند. استاد عصر چای بانان بر شته می‌خورد همه باید از این نان بچشند اصرار می‌کند: «بخار خوب است، هم خوشمزه است، هم برای سلامت مفید است. باید بخاری.»

کمی بعد نقاش به پارک می‌رود. در بسته‌ای را نشان می‌دهد: «اینجا کارگاه آوینیون است. من سابق در اینجا کار کرده‌ام. الان چند نقاشی خود را نشانت می‌دهم. مال گذشته‌هاست. کارهای دوستانم را هم مانند کوکتو، دوفی، ماتیس در اینجا می‌بینی.»

در باغ، هنگامی که داریم بر می‌گردیم تعریف می‌کند: «من از گردش باسگم بسیار خوش می‌آید. به صداهای زندگی گوش می‌دهم، می‌فهمم، صدای پرندگان، و در تابستان صدای حشرات.»

دم در بزرگ‌باغ، آخر راه باریک پیکاسو، در حالی که با دست چپ دست ژاکلین را گرفته، این جوان سرمدی عالم نقاشی، دست راست را به علامت خدا حافظی بامن تکان می‌دهد.

در برابر او صحرای بیلاقی در آخرین روشنائی‌های روز به خواب فرو می‌رود.

۲

ونگوگ نقاش دموکرات

این چوپانزاده که در روستا بزرگ شد هرگز به زندگی شهری خو نگرفت و برای تمام عمر دهقانی شمالی، ویژه سرزمین‌های سرد و سخت باقی ماند. خاموش، لجوج، کناره جو و بینهایت کاری و پایین‌بند به اخلاق بود. روزی به برادر خود «تئو» گفته بود: «همیشه آزگار چیزی از کشتکارها و گیاهان ناحیه «براپانت» در وجود ما باقی خواهد ماند.» زمانی هم در نامه‌ای به مادر به زندگی روستائیان اشاره کرده و نوشت: «من روی تابلوهای همانجور کار می‌کنم که دهقانها روی زمین..» «می‌یه» با تابلوهایی از «شمخنان»، «کشتکاران» و «روستائیان» ساخته بود، به چشم و نگوگ، بزرگترین نقاش قرن بود. دوسالی را که از ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ نزد پدرش در «نوئه‌نن» گذراند دهقانان را مدل قرار داد. «سیب زمینی خورها» با آن چهره‌های وحشی و

هنر خشن نمایشگر سورچرانی در تاریکی و ستایشگر فضلیت‌های کار و زندگی روستایی است. آنچه آشکار است ناشیگری و فقرساز و برگئ زندگی است، وازان برجسته‌تر هیجان، و لطف نگاه مهرپروری است که در تابلو «بافنده» (۱۸۸۴) به چشم می‌خورد.

نقاشی و نگوگه دموکراتیک و اخلاقی است. هرآنچه خوب است باز می‌گوید، و حقیقت ابتدایی زمین و نیکیمیهای آن از آفتاب، خرمنها، درختان، گلها تا «دلهای ساده» را بیان می‌کند.

به اندازه‌ای شیفته ارشاد ساده‌دلان بود که چندی برای موعظه پیش معدنچیان رفت و با چنان شور و شتابی دست به کار شد که هم صاحبان معدن و هم کارگران برای بیرون‌کردنش همدستان شدند. «نقاشی هنر نیست و سیله بیان چیزی است که به آن ایمان داشته باشی.» ولی واقعیت قرن ۱۹ و رای این بود.

این قرن پیامبرپرور که چیره‌دستانی چون دلاکروا، مانه، رنوار، لوترک را بعالی داد «کوریه» را هم پرورش می‌داد که معتقدات سیاسی‌اش نقش بسیار ناچیز و بیمعنایی در هنر والاپیش داشت.

ونگوگه وقتی در ۱۸۸۰ در آتلیه (نگارخانه) ای در بروکسل کار می‌کرد روزی به لوترک برخورد بی‌آن‌که خاطره‌ای از او در ذهنش بماند. در آنجا جز درسی چند از تشریح و دورنمای نگرفت. همه تحصیل هنری و نگوگه‌یه همین خلاصه می‌شد. او هرچه آموخت پیش خود و باکار در تنهایی بود. در بحر آثار منظره‌سازان هلندی و باسمه‌های

ژاپنی فرو می‌رفت ولی نبوغ خارق‌العاده او در ارزیابی نقاشی سبک پاریسی امپرسیونیستها، بود که از گوگن تاسینیاک را می‌دید و بررسی می‌کرد بی‌آنکه هیچ یک در خصلت هنری وی اثر بگذارند.

با آن که ونگوگ از پاریس تصویری دلنشیں و خاص خودساخت (خیابان لو پیک) انگار چندان هم در آنجاخوش نبود؛ بعثتهای کافه‌ها، بگومگوهای هنرمندان، خسته‌اش می‌کرد. از فراز مونمارتر بود که آسیابها و باگستانها را به روی بوم می‌کشید. (گند مزار و کاکلی) همان تابلویی که سه سال بعد نام زشت «گندمزار و کلاغان» را می‌گیردو حکایت از آن می‌کند که زمان کوچ فرار رسیده و زندگی حقیقی را جای دیگر باید جست، در دوردستها، در سر زمینهای آفتادی، همان‌جنوب زیبایی که «ژاپن نقاشی مدرن» لقب می‌گیرد.

به «آرل» در ساحل رودرن «شهرک دلانگیزی که زنهای خوشگل دارد» می‌رسد. بهار تابناک شهرستان، درختان میوه بستانها، گلهای اختر و آفتابگردان، نور خیره‌کننده تابستانی و آسمان پولادین، خرمنها، دشتها، و افقهای پهناور همه یادآور هلند می‌شدند. آسیابها، شیروانیهای قرمز، گاو‌آهنها مجموعه‌ای پدید می‌آورند که اوج دستاوردهای هنری او بشمار می‌آیند. برروی ساحل صاف و شنزار زورقهای کوچک سبز و سرخ و آبی را چنان زیبا می‌بیند که انگار دارد مشتی گل را تماشا می‌کند و بی‌اختیار روی بدنه یکی از آنها می‌نویسد: «دوستی». دوست او گوگن است و داستان این دوستی عجیب

و دلخراش را همه می‌دانیم. و نگوگء به خیال آن بود که نقاشان را در جمعیتی برادر گرد هم بیاورد، خیالی که بیش از چند هفته نپایید. گوگن به فکر رفتن افتاد. و نگوگء بلبله گوش خود را برید (برخلاف آنچه که معروف است او گوش خود را از بین نبرید) و نزد زنی روسپی شتافت و نرمه گوشش را به او داد و در بیمارستان آرل بستری افتاد.

زمانی که پاریس را ترک می‌کرد به همه رموز هنر مدرن آشنایی پیدا کرده بود، منتها او به مسائل فنی و ریزه‌کاریها و سبکهای تازه قلمزنی کمتر توجه داشت. او هیچ‌گاه در صدد برنیامدکه خوب نقاشی کند. به نسبتی که بد حادثه و گرفتاریها روی‌آور شدند او استوارتر، تندتر و شدیدتر می‌شد. تلاش می‌کرد هرآنچه را به زبان نمی‌توان گفت با سبکی خشن‌وار بفهماند. و همین غوغای بهراه می‌انداخت تا جایی که روزی «سه‌زان» بهوی گفت: «راستش تابلوهای شما به نقاشی دیوانه‌وار می‌ماند» تصویر مسیح یا محکوم به اعمال شاقه‌ای که از صورت خود ساخت (۱۸۸۸) با آن ریخت ملکوتی و وحشتزده به خوبی نشان داد در مدتی کوتاه به‌چه استادی رسیده و کارهای پیش از ۱۸۸۷ را چگونه پشت سر گذاشته است.

ونگوگء در عمر کوتاهی که به ۳۷ نرسید تنها در ده‌ساله آخر کار کرد ولی به مقیاسی حیرت‌انگیز. دو سالی را که در پاریس بود باید لحظه تمدد اعصاب و نرمش او شمرد:

«زن در کنار گاهواره»، «چشم‌انداز پاریس»، «باغچه»

های مونمارتر»

ونگوگ هیچ‌گاه به این اندازه و با این قدرت کار نکرد. در فاصله یک سال بیش از ۱۵۰ تابلو کشید. منظره‌های گوگردی با درختان لرزان که انگار زلزله آمده و زمین‌دهن باز کرده است. خورشید قرصی درشت و حضوری مزاحم و افشاکننده و مرگبار پیدا می‌کند.

(درختان زیتون در زمین سرخ) و طرح‌های ستایش— انگیز گوشه‌ها و پناهگاه‌ها نشان می‌دهند که هر چند چشمان نقاش بی‌اندازه گشاد شده‌اند ولی او پسی چیزی جز طبیعت و زندگی نمی‌گردد.

پس از (شاخسار شکوفان زیتون) به پاریس باز می‌گردد. تئو برادرش ازدواج کرده است. از این عروسی احساس حسادتی تند می‌کند بخصوص که تئو به زودی پدر می‌شود. سه‌ماهی را هم سر می‌کند و سراسر به نقاشی و طراحی می‌پردازد. در ۲۷ ژوئیه به تئو می‌نویسد: «غم هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد» و دست به خودکشی می‌زند. و دوروز بعد با چنان آرامشی جان می‌سپارد که گویی به سعادت رسیده است. به قول «آرتو» «من اگر خودکشی می‌کنم نه برای نابودکردن خودم است، برای تجدید قواست.»

۳

آخرین حرفهای هنری میلو

من با دیگر نویسنده‌گان کمتر تماس دارم. برای من هیچ‌چیز قابل مقایسه با حرفهای آزادانه بانقاشان نیست و سالهای سال همین کار را کرده‌ام. اگر هم این نکته را می‌نویسم برای آن است که بدانم آیا نویسنده‌گان دیگر هم مثل من از یکدیگر عذاب می‌کشند.

در آغاز پیشه‌قلم، براثر نداشتن اعتماد، به هزار زحمت کلمات را روی کاغذ آوردم. همه را در مغزم می‌نوشتم، تل‌انبار شده بود. منظورم آن است که افکارم را می‌نوشتم، انگار کنید که درست خودنویسی دستم باشد، حتی نقطه‌گذاریها را هم در ذهنم درست می‌کردم. من در سراسر عمر با خویشتن حرف‌زده‌ام، «عین آن که می‌نوشته‌ام. گوئی ماشین هرگز نمی‌ایستد. در آین ده ساله، یا همین حدود، چون بیخوابی پیدا کرده‌ام، عادتم شده که شبها دو سه بار بلند بشوم و فکرها، گفت و گوها، کلمات عجیب،

طرح یک داستان و زمینه کتاب... را یادداشت کنم. منتهرها از این یادداشتهای وافر کم استفاده‌می‌کنم، و معمولاً آن‌هارا به کسانی می‌دهم که از کارهایم تعریف‌می‌کنند، یا به‌دوسستان خودمانی می‌سپارم که این‌جور چیزها برایشان اهمیت‌دارد. اینکه نوشتمن برای من در حکم طبیعت ثانوی شده، میل به نویسنده‌گی رو به ضعف نهاده است.

همیشه پیش خود تکرار می‌کنم از این بابت چرا باید پریشان خاطر شد؟ و به موازات آن، فکری دیگر به سرمهی افتاد که خیلی بیشتر فلنج‌کننده است، و آن این که هیچ چیز مهمتر از آن که تصورش می‌شود نیست. تنها میل راستین واقعاً شدیدی که در من هست میل نوشتمن چیزهای کاملاً عجیب و غریب جنون آمیز... است. اما برای این کار همواره احتیاج به چندین روز فراغت، تنبیلی، رهایی از همه‌گونه گیرودار ناچیز زندگی روزانه دارم. درست این همان چیزی است که در این سالهای آخر عمر از من دریغ شده است. نکته جالبی که باید بگویم: هر چه به‌گور نزدیکتر می‌شوم، بیش از پیش، بله بیش از پیش از فکر چیزهایی که در رمانها به قول دیگران—نیاورده‌ام دلخور و معذب می‌شوم. گاه که ناچار می‌شوم تکه‌ای از کتابی را دوباره بخوانم ناگاه به‌خاطرم می‌آید که در این‌جای خاص، نیتم در ابتداء آن بوده گه فلان یا بهمان را نشان دهم، و یافلان موقعیت را به‌فلان‌جا وصل کنم... و همه فراموشم شده است. پس از سی چهل سال تصور معنایش را بکنید! این چیزهای از یاد رفته کمابیش پیش نظرم روشن و آشکار می‌آید. با خود می‌گویم:

وای چگونه فلان شخصیت فراموش نشدنی از میان آن همه از یادم رفته؟ و یاگاه سلسله افکاری همچون یك صورت فلکی، که زمانی قصد بسط آن را داشته‌ام، از قلم افتاده است. هرچه بیشتر به این افتادگی‌ها می‌اندیشم بیشتر به این نتیجه می‌رسم که آنچه بیرون از کتاب‌ها یم بر جای گذاشته‌ام، از نظر اهمیت بسی بیشتر از آن است که در کتاب‌ها آورده‌ام.

من نیک می‌دانم که همه این چیزها به‌چشم یك آدم بیگانه بسیار بی‌معنی می‌آید زیرا همه رویاهایی بیدار و خوابهای وی به‌گونه‌ای ورای نویسنده و نقاش است. چه بسا حتی منتقدان ادبی این اظهار را سخت باور دارند. اما به‌تصور من، منقد درست یکی از همانهاست که از شیوه کار فکر یك مؤلف هیچ سر در نمی‌آورد. او می‌پنداشد می‌فهمد، همچنان که زندگی نویسان گمان می‌کنند با خواندن نامه‌های یك نویسنده یا ملاقات با دوستانش، یا جمع‌آوری بازمانده‌های نویسنده‌ای از گوش و کنار، وی را شناخته‌اند. حتی یك مصنف نمی‌فهمد که ذهن مصنفوی دیگر چگونه کار می‌کند، من این‌طور فکر می‌کنم. تصویر-های درخشنانی که گاه نویسنده‌ای از نویسنده‌ای دیگر ترسیم می‌کند، به‌نظر من چیزی جز حاصل پندار نیست. یك نویسنده که هیچ‌گاه به‌کشور خارج نرفته خیلی بهتر از نویسنده‌ای که همه عمر در آن دیار زیسته می‌تواند آنجا را وصف کند. در مورد جاهایی که نویسنده هرگز پا به‌آنجا نگذاشته، و مناظری که نویسنده هرگز به‌چشم ندیده باشد، کیست که ژولورن را پشت سر بگذارد؟

بازگشت بهسوی این کمبودها... اغلب پس از دیدن یک فیلم به مفزم خطرور می‌کند، فیلمی که ناگفته نماند هیچ رابطه‌ای با موضوعی که ناگهان به خاطرم می‌رسد ندارد. هرگز نمی‌توان گفت که مکانیسم مغز چه جریانی پیدا می‌کند. برای تبادر ذهنی نامنتظر، موسیقی خیلی بیش از یک فیلم مایه انفجار می‌شود، بخصوص موسیقی در سالن کنسرت. آنجا، در میان جمعیت، وقتی به موسیقی دلپذیر گوش می‌دهم، روح پرواز می‌کند. گاه گیج و مبهوت از سالن بیرون می‌زنم، مفزم انباسته از افکار یأس‌آمیز شده است، خاطره‌های پیشامدهایی که تا آن‌دم در فراموشی غرق شده بودند، آذرخش چهره‌های دوستان، عنوانهای کتابها، و شراره انبوهی از جزئیات که غالباً هولناک هستند جستن می‌کند. و از میان همه این توده‌درهم برهم خاطرة صحنه‌هایی به‌ذهنم می‌آید که گمان می‌کنم نوشته‌ام؛ درواقع، این صحنه‌ها هرگز به وجود نیامده‌اند. در جستجوی این صحنه‌ها بیهوده کتابهایم را زیر و رو می‌کنم. از آنجاکه به‌خاطرة خود اطمینان ندارم، به‌دوستانی مراجعه می‌کنم که کتابهایم را عموماً بهتر از خود من می‌شناسند. ولی اطمینان دارم که این را جایی نوشته‌ام. و مسلماً، در جایی جز مفزم آن را یادداشت نکرده‌ام، شاید هم در همان آغاز کار که هنوز واقعاً جرئت نوشتن نداشته‌ام. بارها پیش آمده، که چند روز بعد، درست به یادم می‌آید که کی و کجا فکر این صحنه فراموش شده که شاید هم هرگز وجود نداشته به‌ذهنم رسیده است. چه بسا گوشة فلان کوچه، یاسحرگاه فلان روز، که می‌رفته‌ام

سرکار این صحنه به یادم رسیده است. و یاروی سکوی یک ایستگاه متروی هواپی، در آنجا که جاده پیچ می‌خورد و یک منحنی را طی می‌کند، چیزی که همیشه شیفتۀ‌آنم. با وجود این، از آنجا خاطرۀ آن رئیس ایستگاه راه‌آهن به یادم می‌آید که گمی ابله بود و صدایی گرفته داشت، و ما با گمی بذاتی مسخره‌اش می‌کردیم. رشته سر دراز پیدا می‌کند و صد شخص، مکان، بازیکنان به میان می‌آیند.

اکنون که از عمر نیم نفسی بیش نمانده، و هردم اقبال پرکردن کمبودها بیشتر از دستم می‌رود، همه‌چیز در خاطرم زنده‌تر شده است. راست بگوییم لذت باز دید آن چهره‌ها و صحنه‌ها، چه شاد و چه غم‌انگیز، آنقدر بزرگ است که نمی‌خواهم با روی کاغذ آوردن آنها تباہشان کنم. اینک دورانی فرارسیده که لذت من در کاری نکردن است. با این‌همه لذت من خالص نیست، چون همان هنگام که به این ترتیب شادی را می‌چشم، در عین حال می‌اندیشم که چه حیف که همه آنها را نمی‌نویسم، چرا که امروزه بسی بیتر از گذشته از عهده این کار برمی‌آیم.

اینجاست که باز به فکر منقادان و داعیه‌های بزرگ آنان می‌افتم. ایشان گمان می‌کنند می‌فهمند که چرا مؤلفی چنین و چنان کرده و یا از انگیزه و مقصودش خبر دارند. مطلب را با این نکته پایان می‌دهم که من وقتی فکر می‌کنم می‌فهمم که خود از آنچه کرده‌ام و یا آنچه اکنون می‌کنم، و چگونگی آن، چقدر کم آگاهی دارم. پس دیگر گمی سردرخواهد آورد؟ آن ابله‌ی که به شما بگوید این مسئله هیچ ربطی به موضوع ندارد.

رومن رولان بر ضد جنگ

۴۵

ماههای اوت و سپتامبر ۱۹۱۴ (آغاز جنگ اول) زندگانی رومن رولان را برسر پیچی قرارداد. در ماه بعد (۴ اکتبر) چنین نوشت: «این دو ماه تکان روحی سختی برای زندگی من داشت... این بحران که گریبانگیر مردم و بهویژه هوشمندان برجسته شده چیزها دستگیرم کرد» در واقع مصنف «بازار سر باز» دیگر نمی‌توانست به‌اهتمام هوشمندان چندان دل خوش دارد، چرا که رفته رفته برای آنان مسئولیت سنتگینی در فاجعه جنگ قائل می‌شد. بحران تابستان ۱۹۱۴ در او آثاری برجای نهاد که دامنه‌اش بعدها نمایان گشت. در دیباچه «پانزده سال نبرد» می‌نویسد: «این در اوت ۱۹۱۴ بود که من برخلاف میلم وارد سیاست شدم. تا آن زمان من سرشار از ایدئولوژی دوره خود و طبقه خود بودم... ایدئولوژی آدم انتزاعی و بیگانه (در آن زمان گفته می‌شد: فارغ) از اوضاع واحوال زندگی

سیاسی و اجتماعی..

در تابستان ۱۹۱۴ بود که مصنف ژان کریستوف نویسنده‌ای «پاییند» یعنی نویسنده سیاسی شد. این نویسنده که با هرگونه سیاست حزبی بیگانه بود برای آنکه با خویشتن راست باشد تا جایی پیش‌رفت که درباره مهمترین مسایل زمان یعنی مسایل مربوط به جنگ و میهن چنان وضعی به‌خود گیرد که کمابیش گذشته‌اش را نفی کند..

«کسانی چون من محکوم هستند که در میان خشم‌اوران در هم‌آویخته، بچشم آدمهای بی‌همه‌چیز و دشمن نگریسته شوند، زیرا که تن به هیچ کینه و نفرتی نمی‌دهند.» این تنها جنگ و اوضاع زمان نبود که رومان‌رولان را به‌گرفتن این تصمیم واداشت، این پایان ناگزیری بود که اندیشه و کار وی به‌آنجا می‌انجامید. در آن‌وقت به‌ژان‌ریشار‌بلوک چنین نوشته است «من وظیفه خود را انتخاب نکرده‌ام. این وظیفه است که بر من غلبه کرده‌است.» هرگاه اوضاع و رای آن‌می‌شد که بود، بازسخن‌دوستانه را که می‌گویند دست‌تصادف مرا به نشیمن در سوئیس کشانید نمی‌پذیرفت. چه بسا تصادف می‌توانست مرا به‌رفتن سوئیس وادارد. ولی این تنها اراده من بود که در آنجا نگاهم داشت. دلیل من آنکه در ۲۸ژوئیه به‌پاریس باز گشتم یک روز هم در آنجا ماندم و سپس به سوئیس برگشتم. من دریافت‌هه بودم که سیاه‌چال دولت به‌روی فکرها باز می‌شود و من اگر خواسته باشم فک خود را نجات دهم تا برای فرانسه‌ای بهتر و اروپایی پسندیده‌تر به‌کارش اندازم باید از آن کندوی آشفته خود

را در ببرم. اگر پیش می‌آمد باز هم این کار را تکرار می‌کردم.

در فاصله سفر کوتاه رومان رولان به پاریس و آغاز اکتبر که در ژنو اقامت گزید تا برای آژانس بین‌المللی اسیران جنگی کار کند تحولی در روی داد که پیش از چاپ «مجموعه» مکاتبات رولان در زمان جنگ بزرگ امکان بررسی مختصر آن هم وجود نداشت. حوادث ماههای اوت و سپتامبر قاطع بود و چنان مایه هشیاری و جدان او شد که سرعت آن قابل ملاحظه است. پس از شوریدگی و نفرتی که از قتل ژورس برپا شد، پس از هجوم آلمان به بشیک، خصلت مرگبار کارها، و ددمنشیه‌ها که از این‌سو و آن‌سو بروز کرد رنج‌هایی که دامنگیر مردم کشور شد، «خشم جنگی» دوستان و نزدیکان، همه عمیقانه در رومان لارون اثر گذاشت و او را برآن داشت تا به آنان بگوید که زیر بار کینه و نفرت نخواهد رفت.

«فرجام کار هر چه می‌شود، بشود! باز کینه نمی‌تواند به دل راه یابد!». سپس بر نظر ناگزیر بودن، قسمت بودن، خواست سرنوشت بودن جنگ شورید و در ۱۷ اوت به پل زایپل مدیر روزنامه ژنو که در سالهای جنگ نزدیکترین همراهش بود نوشت:

«اگر من بیهودگی شورش علیه سرنوشت را احساس می‌کنم، این را هم می‌دانم که افسانه تقدیر در مجبور کردن من ناتوان است...» «من در نخستین روزهایی که ناچار شدم راه خود را از میان میدان نبرد بجویم به دلهره‌های ناگوار دچار گشتم. اکنون خیلی آرامتر زیرا که به

وظیفه خود اطمینان دارم. وظیفه آدمی آن است که با سرنوشت بجنگد. انسان خود نیز تقدیر است.» در نامه‌ای که ۹ روز بعد به گرها رد هوفمان نوشته یادآور شده است که جنگ سرنوشت نیست:

«یک فرانسوی به تقدیر ایمان ندارد! تقدیر بهانه آدمهای بی‌اراده است. جنگ ثمره ناتوانی ملت‌ها و نادانی آنهاست.»

آنچه رومن رولان را برانگیخت تا قلمی را که پس از نگارش «کولا برو نیون» بر زمین گذاشته بود از نو بردارد، همانا روش اندیشه‌های آزاد نویسنده‌گان و دانشوران بود که در برایر جنایت جنگ، ریاکاری رهبران و دروغ‌سازی مطبوعات دولتی در کشورهای سنتیزنده خاموشی گزیده بودند. حال که هیچ‌یک از این پارسانمایان دیروزی حرفی نمی‌زنند، پس من باید حرف بزنم. از چه! به چه حق! و که می‌خواهد بهمن گوش کند! پاسخ هوفمان به برگسون و مترلینگ که حمله‌های تند آنان به آلمانیها و وحشی خواندنشان او را برآشفته بود رومن رولان را برآن داشت تا نامه سرگشاده‌ای به هوفمان بنویسد. به همان کسی که او را بزرگترین نویسنده زنده آلمان می‌دانست. رولان به پل زایپل در ۱۲ اوت ۱۹۱۴ نوشت:

— «من می‌خواهم برای هوفمان بنویسم. مقاله پسندیده‌ای از او در پاسخ برگسون و مترلینگ خواندم. می‌خواستم از او درخواست کنم به همراه آلمانیهای فهمیده و برجسته به این جنایتهای جبران ناپذیر (خراب کردن و آتش زدن لوون و مالین) اعتراض کنند. ولی نامه‌ام

هرگز به دست او نمی‌رسد. آیا امکان آن خواهد بود که بدون آنکه برای «ژورنال دوژنو» مسئولیتی درست شود آن را به نام هیئت تحریریه ارسال دارم نه آنکه مثل یک مقاله، بلکه به صورت یک نامه، به شکل یک سند؟»

این نامه روز اول سپتمبر منتشر شد و نویسنده آلمانی را به دادن پاسخ برانگیخت. روم رولان پس از ده روز آن را خواند. هو فمان در این پاسخ نوشته بود که او خود را از جنایتها یی که به امپریالیسم پروس نسبت داده‌اند برکنار نمی‌داند. ولی چیزی که مكتوم ماند زیرا که هیچگاه انتشار نیافت، نامه بسیار سنجیده‌ای بود که سه روز بعد روم رولان برای پل زایپل فرستاده و در آن اعلام داشت: «رد پاسخ هو فمان بر روی همارزش خواندن دارد... افسوس، ما چقدر برای فهمیدن حرف همیگر آمادگی داشته‌ایم!..»

دستنویس «روزنگاری» در این تاریخ دارای متن نامه‌ای است که همچنان ناشناس ماند و روم رولان یک سره برای هو فمان فرستاده بود و با آن که در ژورنال دوژنو منتشر شد تفاوت بسیار داشت. اینک عبارتی از آن که نشان‌دهنده افکاری است که روم رولان در مقاله «برتر از کشاکش» بسط داده است:

«گر هارد هو فمان من قصد نداشتیم با شما بگویم کنم. نباید میان اندیشه‌های باز که به هم ارج می‌نهند و به دفاع از گنجینه فکری و اخلاقی بشریت اختصاص دارند اختلاف‌های جدی در میان باشد.

آنچه امروز بیش از هر چیز مورد تهدید قرار گرفته

است خرد و بینش آدمی است نه مرزهای میهن. بکوشیم تا فکر را از جنون‌های گروهی در آمان داریم، اندیشه را پاکیزه و آزاد نگهداریم، آن را با این نبردهای چون مورچگان و به قول زنان «جنگهای حیوانی» گرفتار نکنیم. به‌گرد پرچم مردمی متعدد شویم.»

رومن‌رولان در این فاصله به محکوم کردن جنگ عنای بر نده‌تر و مشخص‌تر داده بود.

پس از آتش‌سوزی لوون و بمباران مالین به‌یاری پل‌زاپل ابتکار این دعوت را به‌دست گرفت که بر جستگان اروپایی به‌یک عمل دسته‌جمعی به‌پیوندند و تا آنجاکه ممکن باشد از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. آنگاه بارونه موراکس و فردینان‌هادرل خطاب به‌نمايندگان اصلی هنر و اندیشه در اروپا ندانامه‌ای امضاء کرد تا به‌تخریب یادگارها و آثار هنری اعتراض کنند. سپس به‌این‌افکر افتاد که از صاحبان معرفت یک انتربنیونال بنیاد نمهد. او فکر می‌کرد چنین انجمنی میتواند روی دولتها فشار سنگینی بیاورد. به‌جوگلی الموفره رو می‌نویسد: «بکوشیم که جسته جسته یک دادگاه دائمی از افکار جهانی تشکیل دهیم.» در «برتر از کشاکش» رومان‌رولان پیش‌بینی کرد: «یک دادگاه عالی اخلاقی، دادگاهی از عقاید گوناگون باید برپا شود تا مواطبه هرگونه حق‌کشی باشد و آن را رسوا کند.» رد کردن و محکوم کردن جنگ رومان‌رولان را به‌یک نقطه می‌رسانید: مردم دوستی در روزنگاری نوشت «و من از این پس هیچ ملت جنگجویی را دوست ندارم..» رومان‌رولان بی‌شک پس از آرتور گوبینو یکی از نویسندهای

فرانسه است که با استحکام رأی فکر میهنی را پایه ناسیونالیسم شناخته است. «هیچیک از ما در روزهای آغاز اوت نتوانستیم درهم شدن مرگبار آرمان «میهن بشریت» را حل کنیم زیرا که نمیخواستیم یکی را فدای دیگری کنیم.»

پس از خبر پیروزی فرانسه در مارن بود که رومن رولان پیش‌نویس مقاله «برتر از کشاکش» را تمام کرد و برای پل زایپل خواند و فردای روزی که خبر مرگ پگی را شنید برای زایپل نوشت:

«میخواستم بهشما بگویم به عنوان مقاله‌ام بیفزائید؛ به یاد همدم گرامی ام شارل پگی که قهرمانانه در راه عقیده و حق جان سپرد... و سوسه‌ای مرا دو دل کرد. نخستین صفحه‌های دیگر از افکاری دیگر دفاع می‌کند و رای آنچه او برایش جان‌فشنایی کرده است. بیم آن دارم که خاطره او نتواند از خود دفاع کند.»

حالا دیگر رومن آرمانی برتر و وسیع‌تر از فرانسه پیدا کرده بود.

روم رولان همین روش را پیش گرفت. تصمیم او مبنی بر قبول «آدمیت برتر از همه چیز» - یک سره از هدفهای جوان روشنگری بود که در دوران بولانژیسم^۱ هم چنین نوشته است: «من بیش از آنچه خود را فرانسوی بدانم جمهوری خواه احساس می‌کنم و آن را بلندترین آرمانی می‌شمارم که روی زمین را فرانسوی‌ها گرفت^۲» و باز در ژوئن ۱۸۸۹ چنین نوشته بود: جنگجویی آئین موجودات پست و زبون است، جنگ وظیفه‌ای است که

تقدیر شوم دنیای ددمنش بر عهده ما نهاده است.
 من دلبستگی خاصی به فرانسه ندارم زیرا از هیچ
 ملتی نفرت ندارم. برای من تنها یک کشور وجود دارد:
 کشور عشق. باقی دیگر همه حاصل غروز و کینه است.
 آخ کی می شود که مردم دنیا شایستگی آن را پیدا کنند که
 بایگانگی برای نیکبختی یکدیگر بکوشند! آیا این قربانیها
 باز تا قرنها دنباله خواهد داشت؟ خداوندان! موهبت عشق
 را به آدمیان بدم! و یا ما را چنان توانایی بخش که بتوانیم
 جمعیتها را قانع و دیوان را سرکوب کنیم.»

این سطور بخوبی باز می نماید سرنوشت مردی که
 بعدها در آتش چنگ بزرگ در صدد برآید خود را بر تن
 از کینه توزیهای نگهدارد به کجا می انجامید. این اعتراف
 وجودانی که رولان بیست و سه ساله را وارث هشیار
 سنتهای جمهوری، فرزند بشردوست و صلحجوی انقلاب
 فرانسه می شناسانید، باز هم الهام بخش مرد پخته سال
 ۱۹۱۴ می شد که در ژانویه آن سال چنین می نوشت:
 «اکنون دیگر پیکار در سراسر جهان آغاز شده است، پیکار
 میان آزادی با خودکامگی، پیکار میان پیشرفت با گذشته
 فئودالی. از این گذشته من یقین پیدا کرده ام که چنگ میان
 آلمان و فرانسه به زودی درخواهد گرفت. آلمان فئودال
 نمی تواند آرام نشیند مگر پس از نابود کردن آزادی در
 میدان پاریس.

من امید آن دارم که آزادی پای سست نکند. °
 آیا این گفتن دارد که رومان رولان که به سنت بزرگی
 که میشله آن را جلا بخشیده بود، وفادار بود، نمی توانست

باز همچنان قصد فرانسه را در جنگ، با انقلاب یا آزادی یکسلن به شمار بیاورد؟ چنین چیزی نمی‌شد. همینکه جنگ در می‌گرفت او معتقد می‌شد که هریک از سپاهیان برای آزادی «خود» می‌جنگد، و سپس پی می‌برد که جنگ به دست «امپریالیستها» دولتهای مختلف دامن زده شده است، و به هر صورت بایستی محکوم بشود^۶. از آن پس دفاع از آزادی برای رومان رولان صورتی دیگر پیدا می‌کند: مطلب برسر دفاع از آزادی ملتهای است که سیاست حکومتهای «امپریالیستی» آن را مورد تهدید قرار داده است.

(چیزی نمی‌گذرد که رومان رولان کلمه «کاپیتاالیستها» را به جای «امپریالیستها» به کار می‌برد.)
به زان ریشار بلوك جنگاور خالی از کینه که در نظرش امر فرانسه همانا آزادی جهان آمده بود چنین نوشت: «شما از فرانسه دفاع می‌کنید و بس. ولی من حتی در برابر فرانسویانی که به آن خیانت می‌ورزند از فرانسه دفاع می‌کنم.»

سرانجام رومان رولان به جایی می‌رسد که بدون اسم بردن از جنگ هرگونه جنگی را محکوم کند. گوآنکه در مقاله‌هایی که در سوئیس به چاپ می‌رساند پاره‌ای ملاحظه کاریها را رعایت می‌کند.

به پل زایپل می‌نویسد: «بدیهی است که اگر من با کینه‌توزی پیکار می‌کنم برای آن است که مردم از جنگ بیزار بشوند و زیر بار آن نروند. حال که نمی‌توانم رویاروی بدشمن بتازم به آن از پهلو هجوم می‌برم. پس

از استقرار صلح روشنتر سخن خواهم گفت.»
 اکنون هنگام آن است که اینجا بیاوریم
 رومان‌رولان در چه شرایطی تصمیم گرفت خود را در موضوعی
 «برتر از کشاکش جنگ» قرار دهد. وی با پیش‌بینی
 سرنوشتی که خود پیدا می‌کرد «ژان کریستوف» را در سال
 ۱۹۱۲ در کتاب «سپیده دم» به برگزیدن روشی واداشت که
 خود در ۱۹۱۴ آن را پیش گرفت:

در آن روزگار تهدیدهای جنگ ابرهای توفانزای
 گذرایی نبود. اینک سایه آن برسراسر اروپا افتاده بود.
 و دل کریستوف هم عوض شده بود. دیگر نمی‌توانست در
 این کینه‌های ملت‌ها شریک باشد... بدون کینه چگونه می‌
 توان جنگید؟ و بدون جوانی چگونه می‌توان کینه ورزید؟
 دیگر منطقه کینه پشت سرافتاده بود. کریستوف در آن
 بالاتر از آتش‌سوزی نفس کشید، راه سوئیس پیش‌گرفت،
 آنجا که فکر در برابر نیروی لگام گسیخته پناهی یابد، و
 آنجا که مامن همه دلخستگان جنگ است... و می‌کوشند
 مردمان را بسان برادران خود دوست بدارند.

درست در دل شادکامی و همان ماهی بود که با یار
 دلبندش «تالی» در سوئیس می‌گذرانید، که بنگاه واقعیت
 دهشتناک جنگ و نیروهای لگام گسیخته کینه، وی را از
 نیکبختی و رؤیای خویش به درآورد. در نوشه‌های بعدی،
 همچنین در نامه‌های همان زمان به سوفیا بر تولینی گونزاگا
 بود که این نکته روشن شد.

ما در ژوئن ۱۹۲۹ سند چاپ نشده‌ای یافتیم و
 نشانه‌های گرانبهایی به دست آمد که «روزنگاری» چگونه

به قلم آمده است. رومن رولان به طرز بیسابقه‌ای که در هیچ کجا ذکر نکرده است تصحیح می‌کند که انگیزه‌زرف و شرایط ویژه‌ای که او در ژوئیه ۱۹۱۴ به خوش‌نشینی در سوئیس گشانید چه بوده است. ما عبارتی از آن را در اینجا نقل می‌کنیم:

«نخستین دفتر روزنگاری سالهای جنگ تازه در بیغمی دلنشین صلح شروع شده بود، بی‌آنکه هیچ چیز انسان را به پیش‌بینی حادثاتی که در آستانه روی دادن بود یاری کند. همه‌چیز از بوی دلاوین نخستین نیمه آن سال، از عشق مستی بخش لبریز گشته بود. کسی که تالی می‌خوانمش در نهم ژوئن ۱۹۱۴ به «وهوی» که میعادگاه ما بود آمد. من از آغاز ماه در هتل قدیمی و زیبایی موذر انتظارش را می‌کشیدم. تا یک ماه در سوئیس گشتم. این آرزوی ما بود. از همه‌جا غافل بودیم.

به یاد می‌آورم تنها بازتابی که گوشهای ما از صدای دور گرفت، و مانند نای ناله‌ای از کوههای آلپ رسید، در هتل شونک در شهر سپیز بود. راه‌گذران به گوشمان خورد که در سراجه سواعق‌صد شده است: بی‌آنکه برای یک آن عیش ما را برهم زند. پس از اقامت کوتاهی در ژنو و شرکت در جشن‌های شادی انگیز و پرغوغای صدمین سال «فستیوال ژمیه» در ۷ ژوئیه به‌سوی آرامش جلگه‌های ژورا و جنگلهای ژیمل رهسپار شدیم. روز ۱۲ ژوئیه تالی از پیشم رفته بود. (قرار بود باز در پایان همان سال در هیابانک جنک پیش من به‌ژنو باز گردد) در ۱۶ ژوئیه آلفونس شاتوبریان دوست برادر وار من در ژیمل به نزد من

آمد و تا وه وی همراهم آمد. همانجا بود که حادثات هولناک تند رأسا برسرمان فرود آمد و ما را از هم جدا کرد.

من لازم ندیدم دوشه صفحه دفترم را که پیش از این وقایع نوشته بودم از میان ببرم، تا هوا و روزگاری که در آن این وقایع روی داد بهتر احساس شود و نیز روشن شود که من برای آمدن و ماندگار شدن در سوئیس منتظر اعلان جنگ نشده بودم. من هرسال به آنجا می‌رفتم تا در خلوت کوهستانها و حالت فرح‌انگیز آنها به تأثیر آثارم پردازم (در همانجا بود که یک سال پیش کولا برونیون را نوشته بودم). ولی این را هم با صدای رسا بگویم که هرگاه در آن زمان آنجا نبودم، باز با رضای دل می‌رفتم، تا صفاتی ذهن و آزادی خاطر را از دست ندهم چرا که من از پیش نقش و وظیفه‌ای را که در میانه کشت و کشتار برادران ستیزه‌جوی غرب بر عهده‌ام بود می‌دانستم و به ایفای آن مصمم بودم و به هر بهایی بود آن را به پایان می‌رساندم.»

از این رو پس از چاپ «برتر از کشاکش» دیگر او نمی‌توانسته به فرانسه باز گردد. گویا از آغاز سپتامبر تصمیم به ماندن در سوئیس گرفته باشد، چه به پل زایپل نوشته است: «گمان می‌کنم در محله شامپلژنو بمانم تا برای بازگشت به فرانسه فرصتی پیش آید. از این گذشته دارم مانند شما به این نتیجه می‌رسم که من از خارج بهتر هی تو انم به کشورم خدمت کنم. اگر این عنوان بلندپروازی نباشد می‌خواهم بگویم ایفای نقش یک سفیر فکری بسیار

ضرورت دارد. و من برای آن ساخته شده‌ام.» ما می‌دانیم در چهار سالی که رومن رولان در سوئیس بسر برد این وظیفه را چگونه انجام داد و چگونه افکارش در میان اهالی فرانسه و سوئیس پخش شد.

بررسی چگونگی انتشار فکر رومن رولان در کشورها و محافل اجتماعی مختلف خود تحقیق جالبی خواهد بود. منظور آن بود که با طرح تفاوتها و جزء جزء تحول فکری رومن رولان در ماهیات آغاز جنگ اول نشان دهیم تا چه اندازه روش او با ایده‌آلیسم تار و مبهمنی که اغلب بهوی نسبت داده‌اند متفاوت بوده است. اصل صلح‌جوئی او، و محکوم شناختن بی‌چون و چرای جنگ بروی این اهتمام واقعی و ستودنی تکیه داشت که برای غلبه بر واکنش‌های غریزی فرانسویان و برای رسیدن به‌زرفتنا باید با نیک‌خواهی کامل و بی‌غش‌دید انگیزه‌های دشمن چیست؟ این نیزستودنی است که به‌طرزی استثنائی و بیش از آنچه به‌گمان گنجد، او عدالت و حق را تیول این یا آن اردو نشناخت. او برخلاف عنوان نارسایی که برمقاله‌خود گذاشت «برتر از کشاکش» نماند، بلکه درست در قلب پیکار ماند و همواره نگران آن بود که اشتباه‌کاریهای فکری و اخلاقی را که هم مایه تأسف و هم قابل فهم بود، چه از آن سو چه از این سو، محترم دارد و درک کند، چرا که تنها یک دگرگونی عمیق در سازمانهای سیاسی و اجتماعی می‌توانست آنها را از میان بردارد. از این رو بود که رومن سه‌سال بعد چنان شیفته رویدادهای روسیه شد که آن را برای سراسر جهات تولدی دیگر شمرد.

- ۱- روزنگاری سالهای جنگ صفحه ۷۰
- ۲- نام جنبش سیاسی که ژنرال بولانزه در ۱۸۸۶ در فرانسه بهراه انداخت.
- ۳- صومعه خیابان اولم صفحه ۲۹۷
- ۴- این معنی برشور صائب سیصدسال پیش نیز برمی‌آید: «شود جهان لب پرخنده‌ای، اگر مردم کنند دست یکی در گرهکشانی هم»
- ۵- نامه ۱۱ زانویه ۱۹۱۴ به میل زایبل
- ۶- «تباشد پیش خود خیال کرد و باور داشت که آلمان فقط ناینده أمر فئودالیسم و متفقین مظہر آزادی هستند. این نظر بسیار ساده لوحانه است. مصیت جنگ که ملت‌های ما به دست دولت‌های امپریالیست خود در آن برتاب شده‌اند در آن است که هرملتی پرای آزادی می‌جنگد. در برابر فرانسه ۱۷۹۳ (شما در آن شک نداشته باشید) آلمان ۱۸۱۳ قد برمی‌افرازد» ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۴: بخورد دو انسان.
- ۷- در دست‌نویسی که تاریخ ۲۵ اوت را دارد عمارتی است که خاطره رومن رولان را از قتل ژورس نتان می‌دهد. بخصوص اعدام کارل لیکنخت و قتل روزالو گرامبورک بود که وی را به غیط آورد و به این نتیجه رسانید: «پس در اروپا سوسیالیستی پیدا شد که جان خود را برسایمان گذارد. واینک اگر امپراتوری شکست بخورد محکوم است.»
- ۸- روزنگاری سالهای جنگ: شاتوبریان تنها دوست من است که از هیجان سری جنگ خود را بر کثار نگهداشته است.

لوئی آرآگون ستایشگر زن

آرآگون می پرسید مجموعه آثارم را چه رشته‌ای به هم می پیو ندد؟

این چه در منظومه‌هايم و چه در داستانهایم پیداست.

از همان منظومه «آتشهای شادی» که کمی پیشتر از «انیسه» منتشر شد تاکنون پیوسته آن را دنبال کرده‌ام: بیان آنچه که انسان دوست دارد و از گفتن آن بازش می‌دارند.

از انیسه تا ماتیس که زیر چاپ است همین راه را پیموده‌ام. در انیسه پای اشخاصی حقیقی، دوستان و حتی کسانی چون پیکاسو، برتون، چاپلین و دیگران را به میان کشیده‌ام. اشخاص ممکن است افسانه‌ای باشند. من به آن زبان تصوری که وسیله تعریف یک آدم بشود رمان می‌گویم.

● از وقتی که «الزا» مرد، با همه عزای جانکاهی که گرفتید باز همت و کوشش و انرژی وافری از خود بروز می‌دهید. آیا این باز همان شوق زندگی نیست؟

□.— نه، من دیگر پس از مرگ الزا به زندگی هیچ شوکی ندارم. منتها هفتاد و چهار سال دارم. زمان درازی در پیش نیست. باید به دردی بخورم. از همین رو تصمیم گرفته‌ام هر کار سودمند و جالبی از دستم برآید انجام دهم.

● احساس می‌کنید که باین ترتیب به الزا وفادارتر می‌مانید؟

□.— مسلما. چون «الزا» هم پیوسته به این ترتیب زندگی کرد، او همواره به پیشواز چیزی می‌رفت که دل و روحش گواهی می‌داد. من می‌کوشم که نه تنها خود را بکشانم، چیزی که چندان مهم هم نیست، بلکه تلاش می‌کنم که زندگی خودمان، هر دومان را کش بدhem. البته ذهنم پیش الزاست.

دو نمایشگاه از زندگی و آثارش تدارک دیده‌ام و زمینه چاپ «آثار مشترکمان» را چیده‌ام.

● زنان همیشه در زندگی شما نقش بزرگی داشته‌اند؟

□.— پیش از الزا عشقها و ماجراها داشتم، چه بسیار.

● حتی حکایت کرده‌اید نخستین زنی که «شناختید» در چهارسالگی بود.

□.— «شناختن»... اغراق نگوئیم. درست است که در چهار سالگی کنار دخترکی رفتم که هرگز خاطره‌اش از یادم نرفته است. ولی بیگناهی و پاکی آن‌ماجرا برای بچه‌ای چهارساله نیازی به اثبات ندارد. لذت در زمان و دوره خود دست می‌دهد. به‌هر صورت، از وقتی که الزا را

شناختم دیگر صورت هیچ‌زنی را ندیدم. زن و عشق همیشه نقش بزرگی در زندگی و نوشه‌های من داشته است.

اینجا باز می‌گردیم به رشتہ‌ای که آثار مرا به هم پیوند می‌دهد. پس از «انیسه» اولین رمانی که نوشتمن «ناقوس‌های بال» بود که سه بخش است و هر بخش نام زنی را دارد و با این جمله‌ها به پایان می‌رسد:

«اینجا... جای عشق راستین است، عشقی که با برتری مرد آلوده نشده است. زن عصر جدید به دنیا آمده است، من این زن را می‌سرايم، من این زن را خواهم سرود.» اینک، در این روزگار پیری، می‌توانم چیزی را که همواره فکر کرده‌ام برای شما بازگویم: میل و لذت تنها سعادت آدمی است.

● شما در «دیوانه الزا» نوشه‌اید که زن آینده مرد است.

□— در این فکر راسخم. مرد امروزه باید این‌گفته را همچون اخطار و آژیری بنگرد. مرد به‌سبب قدرت جسمانی خود بر زن تسلط پیدا کرده است، او را به بردگی کشانیده است، دیگر اوضاع بسیار عوض شده است، ولی در آداب و روابط هنوز در بر همان پاشته می‌گردد که در گذشته.

مرد حق رای را همچون تکه‌نانی جلو زن انداخته، ولی این در عمل تا اندازه‌ای هیچ معنا ندارد. ما هنوز از بر انداختن عدم تساوی مرد و زن بسیار دوریم.

هر چه این اقدام آهسته‌تر و کندتر صورت بگیرد، بیشتر دوش به چشم مرد خواهد رفت. زن تقاض

خواهد کشید.

● شما به مادرسالاری اعتقاد دارید؟

□- مادرسالاری یا هر چه، برای مردان گران تمام خواهد شد، سالهای سال باید جور گذشته‌ها را پکشند. روزی مرد، مرد تمام عیار می‌شود که سرانجام میان دو جنس برابری مطلق تحقق پیدا کند.

● شما با چنان صداقتی از عشق و عشق به آزادی دفاع کرده و می‌کنید که باید سخنانتان را باور کرد. ظاهرا هیچ وقت پیش نیامده که کمی در گفتار و رفتار خود ملاحظاتی را رعایت کرده باشد. با این همه آیا پاره‌ای سخنان و پاره‌ای نوشته‌های گذشته شما تصور پاره‌ای ملاحظه کاریها را پیش نمی‌آورد. از جمله شولوخوف را که امروزه یکسره نویسنده بدی می‌دانید، آیا هیچوقت او را ستوده‌اید؟

□- درست است، ظاهرا ممکن است چنین هم شده باشد. با وجود این من هیچگاه از او خوش نیامده است. شما می‌دانید که من مترجم ادبیات شوروی به زبان فرانسه هستم و زیر نظر من مجموعه‌هایی به چاپ می‌رسد. شولوخوف نویسنده مهمی بود که بسیاری او را مهمنترین نویسنده می‌دانستند. من مجبور بودم آثارش را در فرانسه به چاپ برسانم. من امتیاز آن را داشتم.

● شما شاعر بزرگی هستید که می‌توان گفت در کنار شاهکارها گهگاه شعرهایی هم گفته‌اید که در حه شعر نیست. بی‌شك برای آن که خواسته‌اید روی افراد ساده و کم سواد اثر بگذارید.

□ - من این اتهام را رد می‌کنم. برای من میان شعر و نشر، تمايزی نیست. منظورم نه «نشر شاعرانه» است که مردود است. آنچه من نوشته‌ام بیان‌چیزی بوده‌که در اندیشه داشته‌ام. مهم همین است. (نه آن که خود را پایبندیا متعهد بدانم. از این لغت هم بدم می‌آید و نمی‌دانم سارتر چرا به کارش می‌برد.) بیشک اشاره شما به شعرهای دوره مقاومت فرانسه است. آن وقت مطلب بسیار سر پیکار با چیزهای ممنوع بود.

امروز می‌توان گفت که زمانی چیزهایی را دوست داشته‌ام که شایسته دوست داشتن نبوده‌اند (از جمله استالین) امید تحول سبب می‌شود که انسان پاره‌ای چیزها را به شکل خاصی ببیند و گاه خطوط محکوم در تاریکی بماند. مسافر چیزهایی را می‌بیند که به او نشان می‌دهند، و یا خودش میل دارد ببیند. اگر مسافری به چین برود جز یک روی امور را نمی‌بیند.

هر چند تحولات عظیم غیر قابل انکار در آنجا روی می‌دهد مسافر باید ذهن انتقادی خود را حفظ کند. بی‌تردید نه همه چیز خوب است نه همه چیز بد.

● شما گفته‌اید که اگر حزب کمونیست فرانسه اشغال چکسلواکی را به وسیله شوروی تایید می‌کرده دوام نمی‌آوردید.

□ - خودم را می‌کشم. در آن زمان درسوئیس بودیم. الزا و من. شب این خبر را شنیدم. ساعت ۹ صبح الزا را خبر کردم و گفتم:
«۴۸ ساعت به حزب وقت می‌دهم تا علنی مداخله

شوروی را محکوم کند. و گرنه خود را می‌کشم.»
روش حزب سبب ماندنم شد. بله، خود را می‌کشم.
من همیشه بر سر قول خود ایستاده‌ام.

عصیانگری هر من هسه

۶

«من چنین احساس می‌کنم که زندگی بشر شبی است ژرف و غمزا. و تحمل ناپذیر بود اگر هر از گاهی از گوشه‌ای این برق آرامبخش و جانفزا نمی‌زد، برقی که به آنی سالها تاریکی را می‌زداید، و می‌تواند همه سیاهیها را توجیه کند.» این عبارتی است از «گرتروود» (۱۹۱۰) کتابی که بهترین نوشه هرمان هسه نیست، ولی برای کار می‌تواند شروع بدی نباشد. قهرمان این اثر نوازنده علیلی است که زندگی نه برای او، بل او برای زندگی و شادکامی دیگران ساخته شده است، و دیگران جز آدمهای تندرست و زورمند نیستند.

این جهان دوپاره نمایش‌گونه‌ای است از «روان‌نژندی» Neorose یا. قهرمان گرتروود می‌گوید: «ای افسوس! شما مرضی دارید که امروزه رایج است و همه‌کسانی که هوش سرشار دارند دچارش می‌شوند. این بیماری خیلی شبیه

است که می‌توان اسم فردگرایی یا تنها‌یی Moral Insanity خیالی رویش گذاشت» دارو یا گریزگاه این مرض، هنر است، هنری که به مشابه پاداش و یا تلافی است. منتها تلافی هیچ‌گاه کامل نیست همچنان که گریزگاه نمی‌تواند همیشگی باشد: به‌واقع از لحظه‌ای که «زندگی» خود را نفی بکند دیگر از دست هنر چه برمی‌آید؟

جای هرمان هسه در ادبیات آلمان از پیش مشخص می‌شود. اندکی پس از شعرهای نخستین «ترانه‌های عاشقانه» چهره کنولپ را در «داستان دوست من» ترسیم می‌کند: خانه به‌دوش بیماری که سودازده خورشید و ماجرا‌هاست و درست توصیف شاعر آلمانی «آیکندورف» است. روی قهرمان دیگرش در کتاب «دمیان» اسم سینکلرمی گذارد که از زندگی «هولدرین» گرفته‌شده‌است. و «سیدارت» کتاب دیگرش را به نام «نووالیس» شاعر پیشکش می‌کند.

او وارث خودخواسته و بی‌پرده رمان‌تیسم است، منتها رمان‌تیسم سالهای ۱۹۱۰ که از یک قرن تقليید فرسوده شده بود، یارای تحمل چیزی نداشت جز رنگهای مدادی که در هنر واژین و رنگپریده هرمان هسه پایان پیدا کرد. زندگینامه نویسی در قالب رمان، از عهد یونگ، شتیلینگ و موریتز باب شده بود. هسه پیوسته در زیر نقابهای گوناگون از خویشنمی گوید و برای تصویر کردن خود همزادهایی ابداع می‌کند که گاه همچون «گرگ بیابان» آشتبانی ناپذیرند، و گاه بسان «نارسیس» و «گلد-موند» مکمل همدیگر.

بنا به سنت خانوادگی هرمان هسه باید به سراغ مشاغل روحانی برود. مقاومت می‌کند، جوانی وی سرشار است از سرکشی. نظام مدرسه را نمی‌تواند تحمل کند. از مدرسه بیرون ش می‌آورند و به شاگردی کتابفروشی و ساعتسازی می‌فرستند. تنها پیشه نویسنده‌گی است که می‌تواند تعادلی ناپایدار به وی دهد. در ۲۷ سالگی زنی می‌گیرد ۹ سال بزرگتر از خودش. نظام خانوادگی هم کمتر از مدرسه کشنده نیست. پس از سالها بیماری از نو به شدت بروز می‌کند. و این درست همزمان با شروع جنگ جهانی اول است. سپس از این زن جدا می‌شود.

در ۱۹۱۶ به یک روانشناس مراجعته می‌کند و چنین می‌پندارد که به دست او دگرباره با خویشتن آشتی می‌کند. هاری هالر قهرمان گرگ بیابان (۱۹۲۷) با تماشای تصویر شخص خود و شرکت در مراسم مرگ خویشتن به زندگی دیگری می‌رسد. و هرمان هسه سلامت خود را به همین تحلیل نسبت می‌دهد. هالر و هسه هم‌رنج‌اند: «عطش وحشی احساسات تند مرا می‌سوزاند، این هستی بی‌اثر، یکنواخت، منظم و سترون دلم را بر می‌آشوبد... زیرا من از همین بیزارم، بر همین لعنت می‌کنم و از ته دل از چیزی که نفرت دارم همین بهروزی، همین تندرستی، همین آسایش، همین خوشبینی شسته رفته، همین وفور ناچیزها و سیل ابتدا است.»

عصیان برای هرمان هسه تنها یک موضوع ادبی نیست، زندگی وی از دوران جوانی دستغوش این احساس بوده است و گاه تا آستانه خودکشی او را پیش رانده است.

هنگامی که با تصویر مادر آشتی می‌کند دیگر جنس زن برایش وحشتزا نیست. در ۱۹۲۴ دوباره زن می‌گیرد، ازدواجی که یک سال هم دوام نمی‌آورد. تا سال ۱۹۳۱ که برای سومین بار عروسی می‌کند.

اینک دوران کودکی، خشکی‌مدھبی، بردگی‌خانوادگی، و دوزخ مدرسه را انکار می‌کند. اما بر او همان می‌گذرد که بر شهزاده و شاهزاده خانم نمایشنامه «بوخنر». این دو جوان برای گریز از ازدواجی که برایشان مقرر داشته‌اند هریک راهی در پیش می‌گیرند. اما راه آنها به هم می‌رسد. با یکدیگر آشنایی شوند، دل‌می‌بندند و سرانجام عروسی می‌کنند. عصیان درست آن دو را به همان‌جا می‌کشاند که قصد فرار از آن را داشتند. عصیان هرمان هسه نیز او را به همان نقطه‌ای می‌برد که از آن‌جا به راه افتاده است. در ۱۹۱۱ رهسپار هند می‌شود «تا فلاکت درونش آرام گیرد.» اما در آن انتهای جهان باز به همان دنیایی می‌رسد که همیشه شناخته بود. برای مسافر مضطرب‌حال، هند آن چهره آرام و آرام‌بخش را ندارد. طبیعت رام—ناشدنی، ویرانگر قهاری است. خط درد این پنه را هم درنوشته است.

به خیال انکار و گریز از آیین پروتستان درست خود را در آن میانه می‌یابد. گفتی انکار مرحله واجبی است که تا طی نشود به مقصد نمی‌رسیم. هسه تا پایان عمر در دهکده کاستالی گوشه می‌گیرد. با چهره آفتاب‌سوخته و آن کلاه پهن با غبانی، چندان تفاوتی با «کامن زیند» روزهای نخست ندارد، سیمای تکیده‌اش به یک تارک دنیا می‌ماند،

با نگاهی پریشیده در پشت عینکی نازک. هر چند از نو با دنیا آشتبایی کرده نشرش همچنان بی خون و شفاف و بی شور است. در سراسر آلمان وی را به چشم حکیمی خردپیشه و چراگی فرا راه و جدان می نگرند.

با پایان جنگ دوم «بازی مرواریدهای شیشه‌ای» همزمان با دکتر فاوست «توماس مان» به دست مردمی می‌رسد که تشننه ادبیات و افکار صوفی منشانه‌اند.

هرمان هسه آرزو می‌کرد خود را در درون نظمی مستحیل کند. البته نظمی غیر مذهبی چرا که در نظر وی از مذهب هیچ‌چیز جز یک قاب باقی نمانده است، و از این پس دیگر آوردن ایمان محال است. و اگر جایی باقی باشد برای تصوف است و بس.

انگار هرمان هسه گام به تاریکی تاریخ می‌گذاشت که ناگهان از نو به جهان آمد. راهی که او می‌سپرد جز به «درون» نمی‌رفت. در ورای تضادهای زمان، و پیش از هر چیز در جستجوی پناهگاهی بود در قلمرو روح، دور از هرج و مرج.

به هنگام جنگ جهانی اول هسه «ماورای کشتار» بود، و با دست انداختن هرگونه ناسیونالیسم، کینه نابغه‌داران را به خود خرید. در ۱۹۱۵ روزی پیش دوست خود رومن رولان در ددل می‌کرد: «من پاک ضدسیاست هستم و بی‌اعتنایی آسیایی را پند می‌دهم.» چنان پیداست که تاریخ بر سر وی گذشته بود بی‌آن که بر او دست یافته باشد.

موج جنبش‌های فکری شگرف قرن بیستم به عزلتگاه

وی در سوئیس نرسید تا ساعتی که در ۱۹۶۲ مرگش فرا رسید.

در ۱۹۴۶ جایزه ادبی نوبل به پاداش «آرمان بشرب دوستی کلاسیک» به او داده شد بی‌آن‌که به معرفی آثارش کمکی کرده باشد.

اگر امروزه تاریخ دگرباره هرمان هسه را به پیش صحنه ادبی آورده برای آن است که این آثار پربرتر از آن است که به گمان می‌رسد. و به هر حال تاریخ است که اشتباه نمی‌کند.

۱۷

الیا کازان، نویسنده فیلمساز

● شما برای چه قلم را برای بیان انتخاب کردید، آیا موضوع‌هایی وجود دارد که به خصوص باید در قالب ادبیات ریخته شود؟

□ نمی‌توانم جواب شما را بدهم مگر تا آنجا که به من مربوط می‌شود.

در فیلم یک رشته عمل نشان داده می‌شود بی‌آنکه سئوالی طرح شود، مثل آن که شما پشت قطاری بدوید، هر دم بر سرعت افزوده می‌شود. سینما نمایشگر عمل است، منتها عمل صورت نمی‌گیرد مگر پس از تجربه. چیزی که برای من مهم است رسونخ به قلب عمل است تا جان روان‌شناسی آن بیرون کشیده شود، تا نشان داده شود مردم چطور فکر می‌کنند، تا روشن بشود چگونه مقتضیات یا عمل به گذشته بستگی پیدا می‌کند. این است آنچه که من می‌کوشم در یک کتاب روشن کنم.

● میان کتاب «ساخت و پاخت» خود با فیلمی که از روی آن ساختید چه تفاوتی می‌توانید قائل شوید؟

□ من تصور می‌کنم رمانم از فیلم برتر است. گفته شد که فیلم من زیاد طولانی شده، در واقع من بر این احساس بودم که همه گفتگوهای را نگفته‌ام. بخصوص قسمت دوم کتاب را که به حالات روانی قهرمانها و بعثهای وجودانی می‌پردازد، نقل این همه در فیلم امکان ندارد. چیزی که برای من مهم است بسط روانشناسی است با هر آنچه که چون سؤال و شک در آن دخیل باشد. در کتاب رمز و راز می‌تواند محفوظ بماند حال آنکه در فیلم باید آن را نشان داد. مثلا در آثار پرستو رمز به علت‌های عمل باز می‌گردد. من وقتی در آخرین کتابم می‌گویم مردی مرد دیگری را می‌کشد، باید همه انگیزه‌های این اقدام را توضیح دهم.

● در آمریکا، امریکا... این پدیده بر عکس شده کتاب از فیلم گرفته شده است.

□ بله، واضح است. من زیاد پابند شرح جزئیاتی هستم که شخصیت را نشان می‌دهد: طرز راه رفتن در خیابان، چگونگی عشق‌بازی، اتومبیل رانی، نشستن سرمیز، از این قبیل چیزها... در فیلم ناچارم از میان جزئیات پاره‌ای را انتخاب کنم. حال آن که کتاب به من اجازه می‌دهد حقیقت کاملتری را بیان بکنم. فلوبر هم پس از یادداشت دقیق جزئیات منشها بود که دست به کار نویشتن می‌شد.

● آخرین کتاب شما به قتلی می‌پردازد که در عین

آشکار بودن کاسه‌ای زیر نیم کاسه دارد. چیزی که در امریکایی امروز بیداد می‌کند. این تمایل بخصوص در روال فیلمهای امریکائی به‌چشم می‌خورد، که مسئله اصلی باید همین باشد. آیا شما هم خواسته‌اید همین پدیده را نشان دهید؟

□ امریکا، و بخصوص نیویورک، تئاتری است که هر شب در آن بازی قتل تکرار می‌شود. امروزه محل است بتوان در آنجا حتی در مرکز شهر با اطمینان و این‌تی گردش کرد. این بجای خود. من از سودجوئی تجاری پاره‌ای از کارگردانان از این جریان متأسفم. آنها قتل را مانند یک شر نشان می‌دهند و سر مردم را با آن گرم می‌کنند. من جهت مخالف آنها را گرفته‌ام: من با کتاب خود به امریکا هشدار می‌دهم. این داستان یک شور و نومیدی است که چنین موضوعی را ایجاد می‌کند. همچنین این کتاب تا همان اندازه که مطرح است، ضربتی است به جنگ و یتنام که به چه قیمتی برای روح امریکا تمام شده. قیمت نه از نظر پولی، حتی از نظر تلفات، بلکه بهای روح، بهای وجودان ملت امریکا.

● از «امریکا» حرف می‌زنید. شما از آنجا هجرت کرده‌اید امریکا برایتان یادآور چیست؟

□ این کشور در قلب من گرامی است، من تربیت خود و مفهوم آزادی و بهروزی را مدیون آن هستم. زندگی در جای دیگر برایم میسر نبود. حق آن را هم نداشتم. و درست به همین دلائل است که این کتاب را نوشت‌ام. من انسانی مضطرب‌حالم.

- تصور می‌کنید همانطور که پاره‌ای از روی علائم نظر می‌دهند انقلاب جهانی آینده از امریکا سر چشمه خواهد گرفت؟
- این پر عهده نسل جوان است که من حقیقتاً ستایشش می‌کنم. من سخت به جوانان دلبستگی دارم.
- شما خواسته‌اید چهره کنونی امریکا را با تضاد هایش نشان بدهید؟
- کاملاً. این موضوع همهٔ فیلمها و همهٔ کتابهای من است تا روی هم رفته و جدان ناآسوده امریکا نمایانده شود.
- آخرین فیلم شما «ویزیتورها» در فرانسه ارائه می‌شود. آیا در میان این دو اثر هیچ تناسب منطقی وجود دارد؟
- البته. من همانم که هستم. هم فیلم و هم کتابم را برای تغییردادن امریکا ساخته و پرداخته‌ام.

برسون صور تکر داستایوسکی

- لوموند: روبر برسون، شما که این اندازه مستقل کار می‌کنید، برای چه گاه آثار ادبی را فیلم می‌کنید؟
- من نویسنده نیستم، روشنفکر هم نیستم. تا هفده سالگی هیچ کتابی نخوانده بودم و سر درنمی‌آورم چگونه توانستم دیپلم بگیرم. آنچه از زندگی دریافت می‌کردم نه از طریق کلمات بلکه به وسیله تأثیرات بود. موسیقی و نقاشی شکلها، رنگها برای من از هر کتابی حقیقی تر بود. در آن زمان رمان به چشم مسخره می‌آمد. بعدها نیاز زندگی با چنان حرصی مرا به خواندن استاندار و دیکنس و داستایوسکی واداشت که تا آپولینر و پروست و موئتنی و والری... رازیزورو کردم. فکر این نویسندها روى من اثر سنگینی گذاشت.
- من فکر می‌کنم رفتن توی مردم و امور زندگی جالبت از رفتن توی کتابهای است. با این همه، به کار گرفتن اقتباس

برای ساختن فیلم صرفه جویی در وقت است. و انگهی تمیه کننده همیشه روی یک رمان یا داستان کوتاه زودتر آماده سرمایه‌گذاری می‌شود تا روی یک نوشته تمیه کننده همیشه درباره موضوعی که من می‌سازم فکر غلطی کرده و روی آن قاطع نظر داده است. حال آن که برای خودم روشن نبوده است. آخر پول شامه‌ای تیز دارد و آینده را از پیش بوسی کشد.

● پس از فیلمی که از «زن نازنین» داستایوسکی ساختید چطور شد که باز به سراغ اثر دیگرش «چهارشب» رفتید؟

□ چون او به احساس آدمها می‌پردازد و من هم به احساس معتقدم. چون به نظر داستایوسکی همه چیز درست و به جای خود است، بی‌استثناء.

البته من به خود اجازه نداده‌ام به رمانها یش دست بزنم. از زیبائی و کمال آنها می‌ترسم. چنان‌که وقتی پاره‌ای از آنها را به روی صحنه تئاتر دیدم چند شم شد. ولی دو داستان کوتاهی که از آنها فیلم ساختم به نظرم آن اندازه کامل نبوده‌اند. به راستی هم اینها کمی گشاد داده‌اند، برای همین هم به خود اجازه داده‌ام بسی هیچ ناراحتی از آنها مددگیرم.

● داستان بر نانوس چه؟

□ «یادداشت‌های یک کشیش روستا» را بنا به سفارش تمیه کننده ساختم. ابتدا رمان را خواندم وردکردم؛ ولی یک ماه بعد که دوباره آن را عمیقانه خواندم دیدم پاره‌ای قسمت‌ها را می‌توان حذف کرد، و برخی را می‌شود گرفت.

در آغاز که برنانوں زنده بود خیلی راحت‌تر کار می‌کرد، از وقتی که او درگذشت در ساختن بقیه فیلم بسیار معذب بودم. تهیه‌کننده هم از این فیلم سردر نمی‌آورد. مجبور شدم از خیر او بگذرم و یک سالی را برای پیدا کردن تهیه‌کننده تازه وقت صرف‌کنم.

● شما به خدا مؤمن هستید؟

□ بله از خداشناسان هم بدم نمی‌آید. اینان معتقدند که همه چیز بزمین وابسته و زمینی است. چیز هایی را که شناخت آنها در این عالم میسر نیست رد می‌کنند. اما از روحانی و آخوندی که دم از ما تریالیسم می‌زند بدم می‌آید. درست مانند همان عوامانی که ستایش خداوند را با نوحه و سرود و مراسم مذهبی اشتباهمی‌کنند. من معتقدم که هنرمندان، آهنگسازان، نقاشان، مجسمه‌سازان، معماران، و کاشی سازان به همان اندازه به کلیسا خدمت کرده‌اند که پیشوایان دین. این باور که برای رخنه در دل عامه هنر به کار نمی‌آید زیاد رواج دارد. حال آن که هنر خود بخشی از همان زیبایی و تجملی است که کلیسا می‌خواهد آن را کنار بزند. می‌توان گفت در هنر چیزی هست که اثر خدایی دارد. زیرا هنر آذین زائد نیست، یک احتیاج حیاتی است.

تصور فیلم هنری و «هنرکده» تصویری است میان تهی. من همواره از این دوربین خارق‌العاده‌ای که از آسمان به ما نازل شده حیرت می‌کنم و نمی‌دانم چگونه می‌توان آن را برای گرفتن چیزهای تصنیعی به کار گرفت، در صورتی که این دوربین قادر به عکسبرداری حقایق

است، چیزهایی که امروزه به چشم نمی‌بینیم ولی بعدها خواهیم دید.

از این رو فکر می‌کنم برای بدبست‌آوردن مواد اولیه فیلم نباید به سراغ تئاتر رفت، زیرا تئاتر هنر تقلید است. ولی پهنه‌گیتی و زندگی در برابر دوربین گستردۀ شده است.

● برگردیم به فیلم «چهار شب»

□ زمانی این داستان کوتاه را خوانده بودم. همینکه پولی برای ساختن فیلمی به من پیشنهاد شد به یاد آن افتادم و فوری دست به کار شدم. موضوع روی عشق و جوانی دور می‌زند. عشق و جوانی داستایوسکی به نظر من خیلی امروزی است. احساسات یکی است. تنها امروزه جوانی به دلهره آمیخته است. فداکاری پسران و دختران صادقی که سلامت را در بی‌عملی می‌جویند، و حاضر نیستند در جامعه‌ای که روی پول و سود، روی جنگ و وحشت بناسده شرکت داشته باشند. قلب من پیوسته به سوی آنها کشیده می‌شود.

● شما بدین هستید؟

□ من بدینم وقتی مطلب بر سرپریشانی افکار و نیروهای ناشناسی باشد که مارا راه می‌برند و صد ژانژالروسو هم نمی‌توانند کوچکترین تکانی به آن بدند.

عجب است که یکصد سال پیش بودم چنین غیبگوئی کرده است:

«مکانیک آنقدر ما را امریکایی خواهد کرد، رشد و

ترقی به اندازه‌ای روح ما را فلیج خواهد کرد، که هیچ رؤیای خوشبوارانه ضد طبیعی با آثار آن قابل قیاس نخواهد بود. از هر کسی که تفکری دارد می‌پرسم از زندگی چه باقی مانده است؟ از مذهب که بهتر است حرفش را نزنیم. از حکومت؟ جز شبعی از نظم و دست زدن به وسائلی رعشش‌آور. پسر از خانواده خواهد گریخت، نه در هیجده سالگی، دوازده ساله....»

با این همه من به آدمی اطمینان دارم و می‌خواهم فرزند زمان خود باشم.

● از فرزند زمان بودن منظورتان چیست؟

□ تنفس بنزین، کرشده از سر و صدا، محصور شدن در میان دیوارها و مردمی که تنده برا فروخته می‌شوند، خشم بیجهشت. چیزی نخواهد گذشت که همه از این زندگی شهرنشینی به تنگ خواهند آمد. این‌همه خشونت و درنده خوبی تحمل پذیر نیست.... بگذریم.

● درباره تماشاگران چه نظری دارید؟

□ من وقتی فیلمی می‌سازم تنها سلیقه و پسند خودم مطرح است که آیا خوب است یا بد. آزمایش و تلاش است. حساب من این است چیزی را که من بپسندم تماشاگران هم خواهند پسندید. و این با مزه است کسانی که ادعای شناختن جمعیت را دارند همواره در صفت ابله‌ترین تماشاچیان خود قرار می‌گیرند.

۹

پای حرف فردریک هیر

فردریک هیر استاد حکمت الهی و مورخ آلمانی نویسنده کتابهای «تاریخ فکر در اروپا» و «اروپا، مادر انقلابها» و «سده‌های میانه از ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰» را کشورهای آلمانی زبان به چشم مردمی روشن بین و صاحب‌نظر می‌شناستند. وی به تازگی هم کتاب دیگری منتشر کرده به نام «کالبدشکافی آدلف هیتلر» که محله کنون چاپ فرانسه بیشتر به سبب نشر همین کتاب بالا مصالحه می‌کند:

● فردریک هیر، میل دارید تصویری از خود رقم بزنید؟

□ فردریک هیر — میدانید که بر نانوس وقتی در بروزیل زندگی می‌کرد روی زندگی هیتلر مطالعاتی گرد و نوشت که هیتلر «بچه‌ای تحقیر شده» بود. ببخشید، من هیتلر نیستم. ولی از این نظر من هم بچه‌ای تحقیر شده‌ام.

از یک خانواده اتریشی قدیمی هستم که پس از جنگ اول جهانی و سقوط امپراتوری اتریش – هنگری مانیز در بدر شدیم. در ۱۹۲۰ چهار ساله بودم که خانواده‌ام سقوط کرد و تا ۱۹۳۸ که اتریش دچار جنگ داخلی شد سامانی نداشت.

● خانواده شما کاتولیک بود؟

در اتریش همه کاتولیک هستند.

● از کلیسا صحبت کنیم که در همه آثار شمامطرح است.

سنت اگوستن هم آز هراس خود صحبت کرده است. من همه‌جا از ترس و هول حرف می‌زنم زیرا خودم در هراسم. من تصور می‌کنم اروپائیان امروزه افرادی هستند که در بیم و هراس بسر می‌برند. در امریکای لاتین یا کشورهای عرب هم جز این نیست. و برای همین است که در اروپا انواع روحیه زورگویی دیده می‌شود.

● از جمله؟

از جمله آشوبهای عصبی «کلیسائی» آشفتگی‌هایی که در محافل کلیسائی به وجود می‌آید. من روانشناسانی را می‌شناسم که منحصرأ روی این نوع اختلالهای عصبی مطالعه می‌کنند. در همه فرقه‌های مسیحیت این‌گونه نابسامانی دیده می‌شود. از آنها گذشته کمونیستها هم دچار همان اختلالهای عصبی هستند که کاتولیکها در طول هزار سال دچارش بوده‌اند.

● «آشفتگی عصبی هیتلری» چیست؟...

هیتلر هم فرزند کاتولیک بود، با همه اختلالهایش

من این را از منشی خصوصی هیتلر خبر یافتم. این زن این راز را با من در میان گذاشت که هیتلر هم چوب آبین خود را می‌خورد... او با زنها تماس عادی نداشت.

● این آشفتگی عصبی به نظر شما ویژه کاتولیکهاست؟

□ بله. شباهای بلند که اطراف اینش می‌خواهدند هیتلر ساعتها تنها بای خود حرف میزد. او غالباً از یک کلیسا و شهر وین حرف میزد. او یک کینه عصبی به دین داشت و در سالهای آخر عمر پیوسته از دوران بچگی و محیط کاتولیکی اتریش یاد می‌کرد. ریشه فرار از واقعیتهای جنگ هم (که در جبهه روسیه فاتحه نازی خوانده می‌شد) از همین حالت روانی آب می‌خورد. وانگهی او برای آن از وین گریخت تا در مونیخ به سلطنت برسد. و این را می‌دانید که امروزه ژوزف اشترووس است که با رویایی محافظه‌کاری در این شهر سلطنت می‌کند. مونیخ همواره در رویای غلبه بر برلین بوده است. اکنون که زورش به برلین نمی‌رسد می‌خواهد «بن» را در دست داشته باشد. اگر هیتلر لاپزیک یا ویمار را پایگاه قرار می‌داد هرگز موفق نمی‌شد.

● به کتابهای تازه‌تان برگردیم.

□ من کتابی درباره نسلهای جوان نوشته‌ام که بتازگی تماس کرده‌ام. به نظر من دیگر پیکار کلاسیک میان فرزندان و بزرگترها کمابیش جای خود را به پیکار میان نسلهای ۱۵ ساله با ۳۰ سالگان داده است. آنان که تجربه نازی را از سر گذرانده‌اند باید به این واقعیت توجه کنند. باید گذشته را برای جوانها روشن کرد، باید

مسئولیت بحث با جوانان را به عهده گرفت، باید واقعیتها را توضیح داد، و نشان داد که هیتلر از چه نیروها و عناصری بهره جست، و چگونه توانست ملت را خواب کند. هیتلر توانست از زخم ملت پس از شکست جنگ اول جهانی بهره برداری کند. و نوعی ایمان سیاسی - مذهبی بیافریند. «هایل هیتلر» جمله‌ای نیست که ترجمه کردندی باشد. هایل هم به معنای سلام است هم به معنای ناجی. چه بسیار از کاتولیکها که این ناجی را به چشم خدا می‌نگریستند.

● شما در میانه پدیده نازی چه واکنشی داشتید؟
 من از خود می‌پرسیدم نکند من هم اعصابم به هم ریخته. محیط پاک احمقانه و بیمعنی شده بود. من از خود می‌پرسیدم آیا من دیوانه‌ام یا مرده‌ام؟ تا ۱۹۳۸ که کارم به زندان کشید.

● آیا مبارزه با نازیسم امکان داشت؟
 وقتی تبلیغات فاشیستی شما را احاطه می‌کند، فهمیدن نه تنها مشکل بلکه خطرناک است. مبارزه معتدل، جداگانه، و روشن بسیار دشوار است. «اراسم» را مثل می‌زنم. بشر دوستی اراسم در میانه آن همه اعتقادات مختلف بسیار مشکل جا باز می‌کرد. اراسم از هرسو سنگباران می‌شد: همانطور که امروزه به انسان از هر طرف سنگی پرتاب می‌شود.

● کاتولیکها در برابر تبلیغات نازی نرم شدند و با آن ساختند. به عقیده شما اشخاص بی‌اعتقاد و بیدین بهتر می‌توانند جلو تبلیغات فریبنده مقاومت کنند؟

□ در قرن هفدهم افراد فرقه پروتستان حق نداشتند همان کلمات و عبارات و اصطلاحات کاتولیکها را به کار ببرند. از این رو آنها برای خدا «وجود عالی» را ساختند. «وجود عالی» در سالهای ۱۷۸۹ در اصطلاح انقلابیون به انسان اطلاق شد. در واقع خدانشناسان حقیقی وجود ندارند. کسانی هستند که خود را خدانشناس یا بیدین می‌پنداشند. ولی این بی‌ایمانی بسته به تناسبی است که آدم ذهن خود را از نامهای مقدس و مفاهیم خالی کند. در این دوره مؤمنان و کافران حاشیه نازکی را در پیرامون توده عظیمی از مردم تشکیل می‌دهند که به عقل عملی یا نوعی هوش فنی گرویده‌اند یعنی جمعیتی که به ساختن و تولید... توجه دارند.

توده مردم به حالت تسلیم در خلاء اخلاقی و روحی زندگی می‌کنند و میدان را برای کارمندان نظامی و غیر نظامی، بازارگانان و تکنیسین‌ها خالی کرده‌اند. مسئله مهم امروز این است که مردم در نویمیدی استثمار شده زندگی می‌کنند. به واقع نویمیدند ولی پنهانش می‌کنند. توماس مان گفته است که شیطان در جسم کسی است که فکرش در عهد حجر سیر می‌کند.

● از خانواده بگوئید. مكتب نازیسم و فرقه کاتولیک هر دو زیاد روی این مطلب تکیه می‌کنند؟ □ آلمان هیتلری «مادر بزرگ» همه بود. این همان عقده خانواده است. کاتولیکها هم همین عقده را دارند. ما همه فرزند مام می‌یهند هستیم – در نظر پاپ مردم همه فرزند کلیسا هستند. مسئله اصلی و مهم آن است که افراد

مطیع باشند. اطاعت! بله، این هیتلر بود که جشن مادر را بنیان گذاشت.

● این گوشه‌ای از قضاوت کلی درباره نقش زن در جامعه نازی بود.

□ بله، عشق به معنای آوردن بچه و تهیه سربازان آینده بود. در حکمت الهی هم عشق جزاً دواج نبود و هدف آن تولید مثل بود. و زیر این شعار عمل می‌شد: زنان، مطیع باشید به میهن، به شوهر، تا فرزند بیاورید!...

● در رساله اخیر خود «کالبد شکافی هیتلر» از سربازان جوان و ارتش جوان آلمان و تعلیماتی که به آنها داده می‌شود سخن گفته‌اید.

□ بله. نظام امروزی آلمان خیلی خیلی با نظام هیتلری تفاوت دارد. ارتش خیلی عوض شده. ولی اگر به کتابهای نظامی نگاه کنیم می‌بینیم تعلیمات کمتر تغییر کرده و همان کلمات پیش از جنگ باز هم به کار می‌رود. حتی در دوران آدنائور و جنگ‌سرد پاره‌ای کتابهای نظامی دوران هیتلر از نو تجدید چاپ شد. خوشبختانه جوانان این دوره از آن اصطلاحات دلخور و از پیشگویان سیاسی بیزارند.

● شما می‌گوئید و مینویسید که دشمن شماره یک هیتلر فروید بود....

□ بله. چون هیتلر بچه‌ای تحقیر دیده بود. اکنون هم بسیاری از کاتولیک‌ها مخالف فروید هستند. می‌دانید که پاره‌ای از متعصبان جوان خود را در خود حبس می‌کنند تا ساقمه‌ای زن را از یاد ببرند!... هیتلر هم برای همین با خودش حرف می‌زد. زمانی هم که حرف می‌زد دیگران

باید گوش بدهند. کسی یارای بگومگو نداشت. و به این ترتیب بود که فاتحه پیشرفت فکری و پختگی خوانده شد.

١٠

یوری کازاکوف داستان نویس برجسته

هر کس «ایستگاه کوچک» را خواند تصدیق کرد که شوروی نویسنده جوانی یافته که در خصائص نویسنده‌گی و بیان احساس آدمیان می‌توان او را استاد شناخت. اکنون با انتشار داستان‌های کوتاه، او «زندگی خوش» که به فرانسه برگردانیده شده است آشکار می‌شود که او قدرت‌های هنری خود را وسیعتر و عمیقتر کرده است. این اثر از آن رو دلپذیر است که بزندگی روزانه مردم آن سامان پرداخته است.

این زنان و مردان روسیه کنونی هستند که یوری کازاکوف به ما معرفی می‌کند. برخلاف بیشتر داستان سرا ایان روسی که اشخاص را دستی در قالب کارگاه‌ها و کارخانه‌های فولادریزی و برق یا کالغوزها می‌ریزند، این نویسنده آنها را در یک محیط واقعی در عین حال افسانه وارجای داده است. گویی این شمالی‌ترین منطقه

روسیه با شباهای پایان ناپذیر، با سپیده دمان قطبی، با خشونت‌های آن دریائی که به صلابت بر همه جا فرمان می‌راند، به ماجراهایی که هر روز روی می‌دهد، روایتی خیال‌انگیز می‌افزاید. چون مرد و زنی بهم برسخورند، بیکدیگر دل می‌بازند، با شادمانی دلخراش سعادتهای زود گذرخو می‌گیرند و از هم دوری می‌جوینند تا مگر به کمک کشتی‌های ماهیگیری سنگینی که میان بندرگاه‌های کوچک و جزیره‌های قطبی در کاراند، عشق خود را در ابعادی و رای دهکده‌های تهی از رمز باز نمایند. با این‌همه در چند داستان از «زندگی خوش» ما به بیدستان‌ها و چمنزاها میرسیم که بسوی شطبهای پنهانوار کشیده شده‌اند، همانجاها که آنچنان دل شکار‌اندازان^۱ «تورگنیف» را ربوده بود، و هنوز هم با سکوت و رطوبت ومه خودقدرت فریبائی دارند.

آدمهای «زندگی خوش» همانند «ایستگاه کوچک» فراوان هستند: اینان در جمعیت کارگاه‌ها و کتوپراتیف‌های کشاورزی غرق‌نشده‌اند، اینان شیفت‌هه ازروای جزیره‌ها، فرستنده رادیوهای دورافتاده، فانوس‌های دریائی اسیر توفانها و یخهای شناور، و آزمایشگاه‌های علمی هستند که در آخرین مرز جهان هستی به کارافتاده‌اند. در آنجاشورها و عشقها مجال دارند تا خود بخود، سرسری، بحد کمال بروز نمایند: چیزی که در شهر و روستا میسر نیست. چون در اینجا ما جرا در دنیای بدیعی می‌گذرد گه از محیط عادی و دوران ما جداست، براستی ما جراست، مانند همانکه مصنفین آمادیس^۲ پرسوال‌گالی^۳ ارعوانید^۴ شوالیه

باشیر^۰ درک می‌کردند. اینکه چهره‌های این جهان افسانه‌ای با قیافه‌های بسیار واقعی و جدید یک کارمند مأمور یا زن جوانی که در ایستگاه رادیویی کنار دریای سفید کار می‌کند سنجیده می‌شود، بیجانیست. آنان همانقدر از دنیا جلو افتاده‌اند که مسافران جنگل بروسیلاند، همانها که عشقشان از آنجا یک نیروی شاد و رنجبار، تند، سرشار، و نومیدانه پیدا می‌کرد.

بدرستی زیباترین داستانهای یوری کازاکوف همانه است که ما را در برابر این قضاوت دردبار قرار می‌دهد که چگونه سرنوشت موجودی را از جمع فشرده دیگر موجودات و توده در هم جدا می‌کند تا سعادتی یگانه و رنجی لایزال برایش بیارآورد. زندگی خوش. که عنوان خود را به داستان داده همان چیزی است که آدمی در منتهای تنها‌یی به دست می‌آورد. کازاکوف وارث مستقیم رمان‌تیک های بزرگ رویی است. روایت دیدار لرمونتوف از پوشکین بدان گواهی می‌دهد: لرمونتوف با آنکه برای دیدار پوشکین بیقرار بود، هیچگاه تن بدین دیدار نداد، و آن روز قصد این کار کرد که شاعر در دوئل کشته شده بود.

من نمی‌دانم که استعداد بلند یوری کازاکوف در یک رمان دراز چگونه تعجلی خواهد کرد، حتی نمی‌دانم که این کار تا کنون شده است یا نه – از این رو او را بعنوان استاد نوول نویسی می‌ستایم، بهمان شکل و بهمان دلایل که یک اسکات فیتزجرالد را.

در جای بیهودگی شکسته‌ای محروم که پهلوان حکایت

«گتسبی بزرگ»^۱ در میان آنها تلاش می‌کند، یوری کازاکوف اخلاق و حکمت زندگی، شرف درست انجام دادن کارهائی که بعده آدم است، و پایمردی موجوداتی را می‌آورد که سوداژدگی بدانها نیرو و صفا می‌بخشد. چه بسیار بی‌آنکه هیچ انگیزه برونی در کار باشد نویسنده توانسته باشد «راه و رسم» خود در پیش گیرد و از آن منحرف نگردد.

شکوه ساده و خاموش که در برابر هزاران چیز حساس است، چیزهای که حتی چشم دیگران آنرا نمی‌بینند، با اعتقاد درونی، و مفهوم شایستگی اخلاقی و تکلیف اجتماعی، به شخصیت‌های کازاکوف همان خصلت‌زیبائی، درستی، و طبیعی را می‌بخشد که مناظری که وصف می‌کند. و می‌دانیم که این در ادبیات امروز چیز کم ارزشی نیست.

۱- اشاره به «یادداشت‌های یک شکارچی» اثر تورکیف است که در آن جا نویسنده خاطره‌های جوانی خود را از این مرزو بوم نقل کرده است.

۲- Amadia پهلوان رمان کرتین دو تروی نویسنده و شاعر قرن دوازده فرانسه است. این داستانسای بر جسته برای نخستین بار شرایط روحی اشخاص را مورد تحلیل قرارداد و رمانهای دواثنناسی و علمی را که در قرن نوزدهم و بیستم دنبال شد بنیاد نهاد.

او توصیف می‌کند که سرنوشت آدم جوان که در جستجوی کامیابی است میان عشق و حادثه سرگردان می‌نماید.

اما دیس مظہر قهرمانی عیارانه معاصر است که از او جز ادب، وفا، عشق، دوستی بی‌غل و غش، رفاقت بیریا چیزی دیده نمی‌شود.

۳- قهرمان رمان دیگر همین نویسنده است. آخرین سیمای دلاوری است که این بزرگترین شاعر قرون وسطی مجسم می‌کند.

۴- Ereç et Enide پهلوان رمان کرتین دو تروی دلاور عیاری است که

بر «آنید» زیبا روی دست می‌یابد و شور و عشق چنان از پایش در می‌آورد که وظیفه مردانگی را از یاد می‌برد. اما سرانجام بهوش می‌آید و از نو برای زنده کردن آبروی خود بپا می‌خیزد و تن به کارهای سترگ و خطرهای سهمناک می‌دهد.

۵. این داستان منظوم نیز از همان نویسنده است، ایون شوالیه دربار ارتو شاه برای نجات یاران دلاورش که در جنگل بروسیلاند خلع سلاح شده‌اند کمر می‌بندد و در جنگل با شوالیه اسرار آمیزی که توفان بپا می‌کند پنجه می‌افکند و سرانجام با پایمردی او را در هم می‌شکند.

۶. رمان اسکات فیتز جرالد نویسنده امریکایی که ترجمه فارسی آن منتشر شده است.

۱۱

پابلو نرودا جهانی ترین شاعر زمان

از نرودا چه تجلیلی می‌توان کرد که در پایان رنگپریده و خنک نباشد، زیرا که جهان هستی از سنگهای موچ، از درخت تا پروانه، از ستمکاره تا ستمدیده، خود را در او باز شناخته است. درباره ملتها، در فرشها، کوهستانها، ویرانه‌ها، آینده، فضا، حتی خموشی، و نومیدی در گفتن و تصویر از هیچ کوتاهی نکرده است.

بیائیم و سخن را از سرزمین غریب شیلی آغاز کنیم، این شمشیر خاکبرگی و صخره‌ای که از منطقه استوایی نوک خود را تا قطب جنوب دراز کرده است.

در این جهان رنگارنگ جنون‌انگیز و این جفرافیای پریوار است که پابلو نرودا وجود خود را باز می‌یابد.

اگر، پابلو نرودا جهانی ترین شاعر این روزگار است، از آن رو است که شیلی بیش از هر چیز به خاک ارج می‌نهد، شعر نرودا بازتاب زادگاه اوست، و بی‌رنجی

بعد جهانی می‌گیرد.

این بخت‌یاری‌جغرافیایی، بانیکبختی زبان دوچندان می‌شود. زبان اسپانیایی در واقع، جوهری مرکب دارد که در بیست کشور قاره به ادبیات امریکای لاتین وحدت می‌بخشد و امواج آن به قاره اروپا و اسپانیا باز می‌گردد. اگر سرود نرودا از کشوری با جمعیتی اندک به پنهان گیتی راه می‌یابد و از آن مرزهای دراز و باریک آسان می‌گذرد، به برکت همین همزبانی است.

садگی عریان

در آثار جوشنده و روینده نرودا که از سادگی عریان برخوردار است چند نکته پیوسته برگشت می‌شود. نخست عشق است که از «بیست منظومه عشق» گرفته تا «ترانه نومیدی» و «صد عشق کمایش» ما را از عشق تا سودا رهنمون می‌شود و به آستانه عشقی می‌رساند که به مایاکووسکی یا آپولینر نزدیکتر می‌شود تا الوار یا آرآگون: عشق جفت هنگامی که با آینده انسان یکی می‌شود به اوج می‌رسد. نرودا درست مانند آرآگون یا الوار می‌تواند بگوید:

«اگر روزی تاریخ به راه افتاد دیگر هیچ راه شخصی باقی نمی‌ماند»

دیگر گذرگاه تنها بی به جامعه بشری، این حرکت از «افق یک آدم به افق همه» که خصلت هر شعر با عظمت است، برای نرودا به تجریبه سیاسی مهمی وابسته است. او تنها برای دفاع از جمهوری اسپانیا (که به دست فرانکو

نابود شد) از این حال المهام نمی‌گیرد. پیکار در کنار روزتاوران «اسپانیا در دل» می‌آفریند.
از صدای شاعران امریکای لاتین آواز قاره‌ای مبارز به گوش می‌رسد.

اینان شعر را از چارچوب زمان به پیش رانده‌اند، و در همان راهی گام نهاده‌اند که «میکل داونامو» Miguel de unamuno شاعر بلندپایه در باره هنر شاعری گفته است: «کلام پیکر می‌تراشد، شخم می‌زند، می‌سازد». اینان جدال کرته بر سر «شعر ناب» و «شعر ناخالص» را کنار نهاده‌اند.

شعله‌های آخره L'epé de Flammes، اثر پابلو نرودا امسال در آرژانتین منتشر شد. و چیزی نگذشت که به فرانسه برگشت. این کمابیش داستان آدم و حواست از زبان کسی که افسانه‌های کهن شیلی را زیر و رو کرده است.

پابلو نرودا می‌گوید:
«آنجا که شیلی به آخر می‌رسد سیاره در هم می‌شکند.» سراسر این اثر پیکاری است میان سعادت تیز بال و دخالت عناصر طبیعت. همینکه «گرائال» به پایان جستجو نزدیک می‌شود جنگل، آتش‌فشارها، اقیانوس، ویکسره عالم در بر ابرش قد علم می‌کنند. خدایان باستان، که همه چیز، حتی نام خود را از دست داده‌ند، به میدان می‌آیند. آیا نیکی یارای جدائی از بدی را دارد؟ عشق بجز درد چیست؟ میان زندگی با مرگ عجیب‌پیمانی بسته شده است.

میان شک و تصمیم، در حقیقت، عطش بازنگری در همه چیز، چنان تعادلی وجود دارد که خواننده را به تحسین و امیدارد.

آن‌گاه نسیمی خنک و خام اشخاص را می‌روبد، و ما را در سپیده‌دمان بیانی قرار می‌دهد که در برابر عالم نامفهوم جز حیرت‌زدگی برای گفتن سخنی ندارد: نه روشنایی است نه نور.

هیچ‌چیز نیست

جز خاموشی
انتظار سبز.

جنگل زبان در کشید،
و اصوات به انبوهی گریخته‌اند.

هیچ حیرت‌زدگی
به امید نومیدی نمی‌رسد.

کی؟
کی خواهد آمد؟
دود؟

چرا سوسائ سیاه
در قطره مهتاب پنهان می‌شود؟
چرا طلق به‌خود می‌لرزد
و این روشنایی را که خود می‌آفریند
به نگاه نمی‌افزاید؟
چرا گامهای جوندگان دور می‌شود؟
چرا لکلکهای پافلزی
دروازه عرش را می‌کوبند؟

۱۲

کامو از روزنامه‌نگاری تانمایشنامه‌نویسی

دوشنبه ۴ ژانویه ۱۹۶۰، در ساعت ۱۳ و ۵۵ دقیقه، در جاده سانس Sens به پاریس، در نقطه‌ای به نام «ویل بلے-ون» Villeblevin یک اتومبیل «فالولگا» از کنار دهقانی که سوار دوچرخه موتوری بود گذشت. ماشین با سرعت بسیار این راه را که کاملاً راست بود، پیمود. صد متری دورتر، «صدایی وحشتناک» به گوش مرد رسید. آیا لاستیک ترکید، یا سگدست برید؟ دهقان اتومبیل را دید که از جاده خارج شد، به چناری خورد و بسوی تنہ چنار پشتی آخرین ردیف خیز برداشت و دونیمه شد و بر جای ماند. در دشت کناری سه پیکر افتاده بود: دو نفر زن با راننده ماشین، میشل گالیمار که چند روز بعد مرد. در میان آهنپاره‌های اتاق اتومبیل مسافر چهارمی پیدا شد. او جا به جا کشته مشده بود. به ضرب تصادم، به هم خمیده و به صندوق عقب پرتاب شده بود: «ریختی آرام و جاخورده» و «چشممانی از

حدقه درآمده» داشت. کمی هم خون از پس گردنش بیرون تراویده بود. وقتی جیبهاش را جستجو کردند، یکی از اولین چیزهایی که بدست آمد بلیت بازگشت با قطار بود، که از آن استفاده نشده بود.

سرانجام، به هویتش رسیدند: آلبر کامو، نویسنده، متولد ۷ نوامبر ۱۹۱۳ در «موندووی» Mondovi، بخش کنستانتن (الجزایر).

در همان ساعت، خانم فرانسیس کامو، همسر نویسنده‌ای که جایزه ادبی نوبل ۱۹۵۸ را برده بود، داشت آپارتمان پاریس را برای بازگشت شوهر آماده می‌کرد. او یک روز زودتر به پاریس بازگشته بود تا ترتیب مدرسه بچه‌ها را بدهد.

در دهکده‌ای برس راه، شبزنده‌داری بیمقدمه و ناگواری برگذار شد. در «لورمارن» Lourmarin مراسم ساده و خودمانی تدفین انجام گرفت. آنگاه، آن «صدای مهیب» در سراسر جهان پیچید.

یک صدای مهیب! صدایی مهیب بس بود که وی به شادی کودکی بازگردد! خنده‌اش را به یاد می‌آورید؟ گاه بیجهت می‌خندید. چقدر جوان بود! چه بسا اکنون هم می‌خندد، چه بسا چهره بر خاک باز هم بخندد!

دروخواستهای مرد غایب

نمایشنامه باید مانند آتشبازی آغاز شود، و بسان شعله‌هایی آرام ادامه پیدا کند، و همچون آتشسوزی پایان گیرد. پس از یاد مبرید آتش‌نشانانی را که همه آتشها را

پشت سر می‌گذارند.

خورشید و تاریخ

الجزایر، گلی از خون در پهلوگاه فرانسه، که به حکم اتفاق تسخیر، و بنا به تصادف مسکون و آباد شده است، وضع غلط و دردناکی برای دوران ما ایجاد کرده. جنگ تازه خاموش شده است. ما به سراغ مردی می‌رویم که بیش از دیگران بی‌رحمی آن را چشیده است. پس نخست باید از میهن وی صحبت کنیم.

در این سال ۱۹۶۲، الجزایر مستقل شده است. در ۱۹۱۳ سالی که این مرد چشم به جهان گشود اگر هر کس چنین روزی را پیشگویی می‌کرد، ریشخند می‌شد. الجزایر، در آن روزگار آرام بود و به ظاهر هیچگونه گرفتاری نداشت: حتی کسی احتمال آن نمی‌داد که این پیشگویی مورخی دلآگاه از قرن نوزدهم، در باره فرانسه یک قرن بعد درست درآید: «جنگی کوچک و پایان ناپذیر در حاشیه جنگهای بزرگ» درخواهد گرفت. در الجزایر که نیمه استان و نیمه مستعمره بود، دو قوم غالب و مغلوب در کنار هم به سر می‌بردند. همگی هم این وضع را پذیرفته بودند، همگی یعنی فاتحان، چه تنها آنان بودند که به حساب می‌آمدند. بالاتر از این، حال که بی‌اختیار «نژادپرستی» به نوئقلم می‌آید، بگذار بگوییم که این همان چیزی است که به تمام معنی در آنجا حاکم بود. کار از تحقیر بومیان سرزمین الجزایر یا ضد یهودگری شهر الجزیره در آغاز قرن، بسیار گذشته بود. آن تبعیض و دوگونگی اجتماعی را که

حتی به خاک فرانسه رخنه کرده بود به چه نام باید خواند؟ دفتر خاطره‌هایی را که در آن زمان انتشار یافته است از نو بخوانید. در پس تصویرهای پژمرده‌ای که «گهنو» توصیف کرده است، بورژوای شکم‌گنده و رنجبر نزار را پیش نظر بیاورید، آن نرده‌ها را بیازمائید و به دیوارهای شیشه‌نشانی، که سرمایه را از کار جدا کرده دست بکشید؛ این بانوان نیکوکار را بنگرید که کشاکش و مبارزه اجتماعی را با پادزهر احسان و مروت درمان می‌کنند، حال آن که سربازان مسلح اعتصابشکن از زمان «کاون یاک» به حال آماده باش به سر می‌برند و با کارگر پاریسی همان گونه رفتار می‌کنند که با راهزن الجزايری. درست است که این تابلو کمنگ شده است چه جنگ ۱۹۱۴–۱۸، اقدام جنون‌آمیزی که بورژوازی علیه خود بدان دست یازید، این ارزشمهای نابغه‌دانه را متزلزل کرد. با این همه بازتاب آنها را در الجزاير معاصر هم می‌شد دید. همان بیغمان آسوده که امتیازها داشتند (و پرزیدنت «سارو» Sarraut آنان را «جهاز هاضمه» می‌خواند)، همان سربازان در خدمت دولتمندان، همان ترتیب توزیع آذوقه و پوشانک در میان بیچارگان، تا همچنان سزاوارخواری منت‌آلدگی خویش بمانند، چیزی که کامو را بر می‌آشفت. منتها بر الجزاير طبقه فرودست پستی سیه‌چرگی هم افزوده می‌شد. از آین رو عصیانش جدی گرفته نمی‌شد، حتی برادرانش، «فروستان» اروپایی، این تکیه‌گاه استوار سرمایه‌داری استعماری عصیانش را به چیزی نمی‌گرفت. پس در ۱۹۱۳، الجزاير «دوران خوش» خود را

می‌گذراند: «و هرگاه تهیدست اروپایی پرچم سرخش را تکان می‌داد، تهیدست افریقا ی خموش می‌ماند.» این همان لحظهٔ متبرکی است که ابلهان از آن بهره‌ور می‌شوند و مصیبتش را برای فرزندان به میراث می‌گذارند فرانسویان الجزایر چگونه می‌توانستند آینده را از پیش دریابند؟ آنها که سخت و محکم به وجودان سلیم جمهوری تکیه داشتند برای چه ساعت خود را جلو ببرند؟ چنان به حق مالکیت خویش یقین داشتند، که حتی نیازی احساس نمی‌کردند که آن را قوام بخشنند، و خود را استوار دارند، چه برایشان چون آفتاب روشن بود که باید چنین باشد. در آن روزگار اگر کسی پیش‌بینی می‌کرد که کسی از خودشان، نویسنده‌ای کارآزموده در هر زمینه، «پیام» الجزایر را به جهان خواهد رساند، بسیار شگفتزده‌شان می‌کرد. «پیام» می‌دهد؟ بدهد. فایده‌اش چیست؟

آنها به هیچ‌چیز نمی‌اندیشیدند مگر «بودن»: زیستن، کار کردن، کامیاب شدن. در زمینهٔ کارهای ذوقی، کامو خود را با فولکلور سرگرم می‌داشت، همچنان که با جامی عرق رازیانه می‌توان سرخوش بود. در نهایت، به انتظار نویدی روح‌انگیز خوشدل می‌شد: «کلستاکوف» از «اوران» سر در آورده است. خمیازه‌کشان می‌گوید: احساس می‌کنم که رفتهرفت دست زدن بکار برجسته‌ای ضرورت پیدا می‌کند.

اینک تابلویی از زندگی خوش الجزایر:
ولی نه، این تصویر نادرست است، زیرا حقایق
ناگوار زندگی مردم را نشان نمی‌دهد. ما امروز می‌خواهیم

الجزایر ۱۹۱۳ را به وسیله مردمی معرفی کنیم به نام کامو. نه مآلبر، بلکه پدرش لوسین.

از لوسین کامو کمتر چیزی می‌دانیم، ولی همین هم خوب است: زندگی اش در چند کلمه می‌گنجد، ولی کلماتی که گوشت و خون دارند. یک زندگی که در خواری نمونه بود، و البته، بیش از آن چه رنگ «برتانی» یا «پیکاردي» داشته باشد رنگ الجزایری نداشت: زیرا از آفتاب گذشته (که مسلماً بسیار مهم است، و بعدها پسر اهمیت آن را به ما نشان می‌دهد) میان بینوایی لوسین کامو با بینوایی اهالی متروپل چه تفاوت بود؟ بیچاره بدنیا آمده، و می‌داند که همیشه بیچاره خواهد ماند. کارگر کشاورزی است و باید مطیع اربابان باشد؛ هنگام زن گرفتن باید زنی همتراز خود برگزیند: «کاترین سنتس» کلفتی از ریشه اسپانیائی را می‌گیرد که خواهر جمله گومزها و ارناندز-هایی بود که برای فرار از گرسنگی به افریقا رانده می‌شدند.

این زن همینقدر فرصت می‌کند که برای لوسین دو فرزند بیاورد. سالی از تولد دومین فرزند نگذشته است که شوهرش با لباس سر بازی در فرانسه به خاک هلاک می‌افتد: در «مارن» با فرق شکافته هفته‌ای را با کوری میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند... و در کارزار که، میدان افتخارش می‌خوانند جان می‌سپارد.

اینک دفتری نو گشوده می‌شود، وی را با دیگر کشته شدگان بسیار در گورستان نظامی «سن بریو» — Saint — Brieue به خاک می‌سپارند (و ۴۳ سال بعد در آنجا

کسی در خود فرو می‌رود که به تازگی جایزه نوبل گرفته است.) بیمارستان گلوله پاره کوچکی را که در تنش پیدا کرده بود برای زن بیوه‌اش می‌فرستد. سپس مادام کامو، بدون شک به توصیه خویشاوندانش، از «موندووی Mondovi» به الجزیره مهاجرت می‌کند. جز حقوق تقاعده‌شوهر مرده و بازوان خود وسیله معاش دیگری نخواهد داشت. ناگزیر باید به خدمتکاری پردازد و بناقار برای آشیان دادن فرزندان خود در محله‌ای فقیرنشین در شهر «بلکور»، اتفاقکی تنگ اجاره‌می‌کند. از بلکور به بابالثوعد می‌رود... باید تلاش کرد، و به زمان گذشته بازگشت. از این گذشته که چندان هم دور نیست کسانی سر برآورده‌اند که کامو آنان را شناخته، دوست داشته و درباره‌شان شهادتی داده که همه ارزش خود را حفظ کرده است.

ببینیم، با آن چشمان بچگانه چه چیزی می‌دیده است: بلکور، شهری آرام که در عین تنگستی شادمان است. محله‌ای پر جنب‌وجوش، پر آب و رنگ، و سرمست از خود. اهالی بلکور پیش از آنکه خود را الجزایری بدانند الجزیره‌ای می‌شمارند. به «وحشیان» شهرهای دیگر دلبستگی چندانی نشان نمی‌دهند تا چه رسد به فرانسویان آواره. سخت پاییند رسوم خشک و قوانینی هستند که هنوز تدوین نشده است؛ به فرانسه شکسته بسته‌ای سخن می‌گویند که با اصطلاحات با مزه محلی آرایش یافته است: «به مرگ خروسها!... پوستهای تنم بریزد اگر دروغ بگویم... صورتم وربیفت اگر...» همه چیز انسان را به یاد مارسی، بندری می‌اندازد که مارسل پا نیول حکایت

کرده است: بوی سیر، آفتاب، پرچانگی. بلکور، مارسی پرهیجانی است به توان ده. منتها چون از نزدیک با این محل آشنا شویم، به احساس بشردوستی ویژه‌ای برمی‌خوریم که در تار و پود فولکلور آن راه‌جسته است. بعدها، کاموی نوجوان در صفحه‌ای حق را ادا می‌کند. این صفحه را نمی‌توان بدون شور و هیجان خواند، زیرا که دنیایی صاعقه زده را به ما باز می‌نماید:

در بلکور مانند باب‌الوعد مردم در جوانی ازدواج می‌کنند و از خردی به کار می‌روند، در ده سال به اندازه یک عمر تجربه می‌اندوزند.

کارگری که به سی‌سالگی می‌رسد پاک‌باخته‌ای است که دیگر ورقی برای ادامه بازی ندارد. بخت‌یاریش‌زودگذر و بیرحم است. زندگی اش هم بر همین سان. این را کسی دریافت می‌کند که در این سرزمین به دنیا آمده باشد، در اینجا که هر چه داده‌اند برای باز‌ستاندن است. از جمله معنای دوزخ در اینجا چیزی نیست جز یک‌شوخی خوشایند. نه آن که این مردم پایبند اصولی نباشند. آنها هم اصول اخلاقی ویژه خود را دارند: در باره مادر کسی کوتاهی نمی‌کند. به خانم‌خود در کوچه‌وхیابان احترام می‌گذارند، رعایت زن باردار را می‌کنند، دو نفری بر سر دشمنی تنها نمی‌ریزند و آن را «زشت» می‌دانند. هر کس این آداب ابتدایی را مرااعات نکند «انسان نیست» و کار به همین‌جا پایان پیدا نمی‌کند. در همین حال از روحیه کاسپکاری اثری نیست. بارها در پیرامون خود قیافه‌هایی دیده‌ام که از برخورد با کسی که پاسبانها در میانش‌گرفته و می‌برند،

دچار دلسوزی شده‌اند. پیش از آنکه بدانند آن مرد دزد است، پدرکش است، یا تنها یک یاغی، گفته‌اند: «ای بیچاره!» و یا با گونه‌ای ستایش می‌گفته‌اند: «این مرد باید دزد دریائی باشد!»

در این خیابانهای پرشکوه که دیر یا زود، یا با جنگی یا بی جنگی از میان خواهند رفت، زیرا تاریخ به هر عنوان بر مدار «روحیه کاسبکارانه» می‌گردد، پدر هنوز توشه‌ای از دیدارش بر نگرفته درمی‌گذرد و آلبر کوچولو در میان مأواهی مادری و دکان بشکه‌سازی عمو بزرگش، دوران کودکی را می‌گذراند: «به کودکی می‌اندیشم که در محله‌ای فقیرانه می‌زیست. آن محله! آن خانه! یک طبقه بیشتر نداشت و راه پلکانش همیشه تاریک بود... شبهای تابستان کارگران به ایوان خانه‌ها می‌رفتند. خانه او، جز پنجره‌ای کوچک نداشت. پس صندلیها را پایین می‌بردند و جلو خانه می‌گذاشتند تا هوای خوری کنند. شبهای تابستان با رازهایش که ستارگان در آن چشمک می‌زنند! پشت سر بچه دالانی بود بد بو. صندلی حصیری کوچک و نیمه‌پاره در زیرش گود می‌افتداد. ولی بچه دیده به آسمان می‌دوخت و شب پاک را می‌نوشید.»

در ۱۹۱۹ بچه‌ای است سندل به پا، باکت ملوانی، مانند همه بچه‌های بلکور. تا ۱۹۲۴ که گواهینامه دوره ابتدائی را گرفت در آن شهر ماند.

شاگردانی که از نظر اجتماعی همسان او بودند در این سن باید دفتر بر زمین گذارند و ابزار بردارند. ولی او بختش زد و مردی بر سر راه این سرنوشت معمولی سبز

شد. این لوئی ژرمن آموزگار کامو بود که استعداد سرشار شاگرد را دریافت کرد. این پسر را برای امتحان ورودی دبیرستان و استفاده از یک ورستاد (بورس تحصیلی) معرفی کرد.

مگر کار به همین آسانی که گفته شد تمام شده است؟ چه بسا که نه:

در آن دوران در میان اندک جمعیت شهر الجزیره در باره تحصیل، این نظر بسیار بد حاکم بود: کسی که فقیر و بیچاره است باید با دست کار کند، از آن گذشته، این پیشاهنگزادگان به روشنفکران بدگمان بودند. کسی از نزدیکان کامو حکایت می‌کند که چگونه با همدستی و دلهزه مادر مجبور بوده است هر چه می‌خواند پنهانی باشد که مبادا عموماً بزرگی که رئیس خانوار بود بویی ببرد. زیرا عموماً تهدید کرده بود که اگر کسی کلمه‌ای لاتینی به سر برادر زاده فرو کند با گلوله تفنگ نفله‌اش خواهد کرد. مدام کامو خواندن نمی‌دانست. پس پیشنهاد آموزگار را چگونه پذیرفته است؟ نمی‌دانیم. نکته این است که پذیرفته است.

دبیرستان‌های آن روز (۱۹۲۵) کاملاً همانند امروز نبود، بورژوازی رک و راست آنها را به فرزندان خود اختصاص داده بود. در آنجا شاگردانی که مجانی درس می‌خوانند و از میان پرولتاریا بیرون آمده بودند کمابیش به چشم صدقه‌خور نگریسته می‌شدند. از ایشان اهتمام و پشتکاری بیش از دیگران چشم داشتند، زیرا: خرجشان را می‌دادند. کاموی دانش‌آموز هر روز از دنیا یی به دنیا

دیگر می‌رفت، و از بلکور تا مدرسه، از محله‌ای فقیرنشین تا دبیرستان دولتمندان، به حقایقی برمی‌خورد که نشئه پیغش داش را لکه‌دار می‌کرد. چون به خانه بازمی‌گشت جز خاموشی چیزی نمی‌یافت، حتی از مادر. یکسانی شگرفی که از مادرش حکایت می‌کند، چنان شیفته‌اش کرده بود که به‌زودی در وجودش جایگزین شد خاموشی، تنها بی: «مادر بچه همواره خموش بود. گه‌گاه آز وی می‌پرسیدند به چه می‌اندیشی؟ پاسخ می‌داد به هیچ. همان طور هم بود. چون کمبودی نداشت. پس به چه فکر کند. زنده بود و درآمدی داشت. بچه‌ها هم که دورش بودند. این به اندازه‌ای طبیعی بود که نمی‌شد احساس کرد... مادر به هیچ چیز فکر نمی‌کرد. بیرون روشنایی بود و هیابانگی زندگی، اینجا خاموشی و تاریکی. بچه خودش بزرگ می‌شود و یاد می‌گیرد. وقتی بچه‌ای را بارش بیاورند، از او چنان طلب حقشناصی خواهند کرد، که انگار نگذاشته‌اند هیچ دردی بکشد. مادر، پیوسته خموشی‌های خود را دارد و پسر، درون درد رشد می‌کند. مرد بودن، همین است که به حساب می‌آید.» برخورد عجیب و وحشتناکی است. نوجوانی که بامطالعه و تفکر به معنای بزرگ‌تر امور رسوخ پیدا می‌کند، رویارویی مادری‌آرام، ژرف، تودار و خموش همچون دریا: (مفهوم این دو کلمه مادر و دریا بسیار زود در نزد کامو بهم نزدیک می‌شود.) مادری که همیشه آزگار با فقر و رضا دمساز و به راز امور زندگی نزدیک است. از یک سو عصیان و از سوی دیگر ماده اولیه خود عصیان، با رشد و نمای روزافزونش: با این همه، این بار هم، از هرگونه سهل‌انگاری بپرهیزیم.

در آستانه سالهای ۱۹۳۰ تا ۴۰ گرچه کامو تشنۀ داد، عدالت اجتماعی و در یک کلمه عدالت است و در این راه آماده پیکار می‌شود ولی این شور درون نه به پشتکار آسیب می‌رساند نه به شادی زندگی.

کامو نه آن گردنکشی است که تا عصیان قهرآمیز و هول انگیز پیش برود. با این که دیپلشم را می‌گیرد، پیش از هر چیز وجودی است خوشبخت، نوجوانی خوش سیما و سیه‌چرده، ورزیده، خوش‌اندام که به اسپانیایی‌ها شباhtی تام دارد (از نظر اخلاقی هم شبیه است! در تندر-مزاجی روی دست آنها می‌زند). دانشجوی جدی ما برای رشتۀ ادبیات عالی کمر می‌بندد. به تئاتر آماتوری و فوتbal دلبستگی پیدا می‌کند؛ روزهای یکشنبه با پیراهن سفید و آبی دروازه‌بانی تیم «راسینگ» دانشکده‌ها را می‌کند. در یکی از همین یکشنبه‌هاست که نخستین آژیر بلا به صدا درمی‌آید. شبانگاه که کامو از یک مسابقه پر کشاکش عرق‌ریزان باز می‌گردد سرما می‌خورد، بستری می‌شود،.. زخم ریه، پشت آن سل بروز می‌کند.

از تاثیر ناگوار بیماری در وجود و کار کامو سخن-سرایی کردن چه حاصل؟ خود او، هرچه روشنتر در متن کتابی اعتراف می‌کند. و در دیباچه چاپ جدید کتاب «زیر و روها» در ۱۹۵۸ برایمان چنین تفسیر می‌کند: این بیماری بیشک گرفتاری دیگری به بار آورد بسی دشوارتر از آن‌چه در زندگی کشیده بودم و دست آخر به سود صفائی دل. و اندک فاصله‌ای شد که میان من و منافع مادی دیگران وجود داشت، همان چیزی که پیوسته مرا از

کینه توزی در امان نگاه می‌داشت... از این رهگذر بینهایت خشنودم و افسوسی نخورده‌ام. وانگهی می‌توان باورداشت که این بیماری فایده دیگری هم برایش داشت: او را در روش خود استوار ساخت. کمتر کسی همچون کامو پیرو نظم و پایبند اصول خاص خود بود، و اگر ادعا کنیم که قسمت عمدۀ عادت سختکوشی و نیروی اراده‌وی از همین جا سرچشمه می‌گرفت ناسزا نیست. چه نه تنها آهنگ آن داشت که پیش از مرگی که از جوانی کما بیش پیش بینی می‌کرد (و آن چنان نابکارانه وی را در ربود) کاری کند، بلکه از جوانی محکوم به مراقبتهای محروم‌نامه‌ای شد که بیماران از آن ناگزیرند.

باری نتیجه قطعی دیگر بیماری آن شد که حرفه‌ای که کامو برای خود پیش گرفته بود برهم بخورد. دو بار برای امتحان عالی فلسفه کمر بست، قرار شد موردمعاينه پذشکی قرار گیرد: دو بار از معاينه رد شد. بدین ترتیب از اجباری که کما بیش در کمینش بود دورشد، به این معنی که نگذاشت کامو تا گلو در لجنزار حرفه معلمی فرانسه فرو رود. آن هم در سنی که نه تنها رسالت نویستندگی وی محرز می‌شود، بلکه موضوعهای یک دوره آثار پخته می‌گردد. پس ناگزیر می‌شود در الجزایر، در سرزمین خود بماند، سپس برای زندگی به کاری تن‌می دهد که هر چند از معلمی فلسفه برای سلامتش خطرناکتر، ولی به همان اندازه هم ثمر— بخش‌تر بود و آن روزنامه‌نگاری بود.

پوست‌کنده بگویم، هرگاه بیماری خوشبختانه سنگی راه تدریس نمی‌شد، چه چیز مانع از آن می‌شد که اختران

سه گانه سارت، سیمون دوبووار، و کامو که در آسمان ادب سالهای ۱۹۴۵ درخشیدند، تنها عنوان استادان فلسفه را پیدا کنند؟ همه چیز حکم می‌کند که چنین گمانی برود. اگر در سال ۱۹۳۷ از پذیرفتن سمتی در دییرستان سیدی بالعباس روی می‌گرداند بدان جهت است که این سال ۳۷ است و تجربه‌های بسیار پشت سر گذاشته است.

ولی در ۱۹۳۳، طبعاً دانشجوی الجزیره‌ای هنوز رؤیای پاریس و تدریس در خیابان «اولم» را در سر می‌پروراند. به این نیت کار می‌کرد، و بدان امیدوار بود. ژاک هورگون از این سالها نقل می‌کند: دیری‌نپایید که پاره‌ای از استادان دانشکده‌آدبيات در یافتن‌که دانشجویی پیدا کرده‌اند که خصلتها بس نادر دارد. این «پاره‌ای از استادان» بخصوص به ژان گرونیه برمی‌گردد.

کامو بارها یاد کرده که گرونیه چه حقی به گردنش دارد، نه تنها در نوشته‌هایش، بلکه در دوستی گرمی که تا هنگام مرگ پایان نیافت. از زمان این برخورد عکسی باقی است که گروه استادان سابقه‌دار کلاس مقدماتی دانشکده‌آدبيات الجزیره را نشان می‌دهد.

با این که کامو در ردیف‌های آخر جای دارد عکسش خوب نمایان است: تنها او با یکی دیگر است که «ریخت دانشجویی» ندارند، یعنی آن ریخت مسخره را با کلاه پاسبانی، با نشان و کراواتی که به‌شکلی کودکانه نوای فولکلور را درآورده است. این دانشجوی دیر باور هنوز هم باور نمی‌کند که در آینده بیماری او را از استادی دور خواهد کرد. رساله تحصیلات عالی خود را درباره سن

اگوستین و فلوتین تهیه کرد: سرگرم مطالعه اپیکست، کیر که گارد، مالرو، پروست، داستایوسکی شد.

باری دو پیمان می‌کند که هر دو را هرچه زودتر می‌شکند: نخست ازدواجی بود از سر شتاپزدگی، همانند پیوندی که از هر پسر جوان احساساتی و خیالپرور برمی‌آید: کار این عروسی در ۱۹۳۴ به جدایی انجامید. دومی عضویت حزب کمونیست فرانسه بود که دو سال بعد کارت عضویتش پاره شد. و این مصادف با زمانی بود که «لاوال» به مسکو سفر کرد و از استالین موافقت گرفت که کمونیستهای فرانسه در سیاست خود در باره جانبداری از حقوق مسلمانان الجزایر تجدیدنظر کنند. آن گاه به کاموی رزمnde از حزب دستور رسید که او نیز در روش خود تجدیدنظر کند. او رد کرد، سپس از حزب اخراج شد.

کاموی بیست ساله که زن گرفته و طلاق گفته بود، و بر اثر بیماری از دانشگاه هم بیرون افتاده بود، چون از کلیساي سیاست هم که می‌پنداشت در آن خاندانی پیدا خواهد کرد فراری شد، از سر شغل کوچک منشیگری هم که در استانداری برایش دست و پا کرده بودند در گذشت. مگر نه آن بود که سرزنشش می‌کردند که در گزارشها یی که می‌نویسد: «سبک خاص نامه‌های اداری» یکسره کnar گذاشته شده است؟ خوب چه کار کند؟ منتظر ماندن: بار بینوایی و تنها یی را کشیدن.

در این دوره کامو درست دچار وضع نویسته‌ای بیمایه است، محصول بی‌نظمی زمان است. در ۱۹۳۵، دولت به وی کمک خرج داده بود، تا کاموی دانشجو را همانند

دیگر عالمان خدمتگزار خود کند. اکنون کشیش بیمار احوالی مدرسه غیر مذهبی به وضعي افتاده بود از پرولتاریا هم بدتر، دیگر چیزی نبود جز وعده‌ای و فانشه، انسانی بدون کار و پیشه. «اما نوئل رو بلس» E. Robles یکی از گواهان این دوره در دو کلمه می‌نویسد: «سالهای سختی» بود. آری کامو با بدترین بدبغتشی‌ها آشناشی پیدا می‌کند، بدبغتشی انسانهای بیکار.

در آن هنگام، در محله سن سانس، در مرکز شهر، سکنا دارد، «اتاقی بر همه که تنها صندوق چوبین آن هم گنجائی لباس می‌شد هم تختخواب، کتابها روی زمین، پای دیوار بر روی هم چیده شده بود...» من می‌خواهم باورم شود، که در همین اتاق است که روزی «پاسکال پیا» Pascal Pia نزد وی می‌رود و پیشنهاد می‌کند با هم روزنامه‌ای به نام «الجزیره جمهوری‌خواه» را بنیاد گذارند.

روزنامه‌ای تازه، روزنامه‌ای «برای دیگران»! اوضاع هم در واقع برای چنین روزنامه‌ای مساعد به نظر می‌آمد. الجزیره، بهسان فرانسه صاحب مستعمره تکان می‌خورد. جبههٔ خلق، همچون یک فرورفتگی در تاریخ، سیاست فرانسه را به دو قسمت بخش کرده بود. پیش از آن، نظم بورژوازی، متکی به وفور نعمت ساختگی، بر اثر بحران وحشتناک سالهای ۳۰ به ورشکستگی افتاده بود، پس از آن، وضع قوانین اجتماعی، و سراسیمگی جستجوی عدالت و بهزیستی برای همگان. با این همه در الجزیر (با خفغان طرح «بلوم و یولت») گام مؤثری برداشته نشد. نکته‌ای همه چیز را روشن می‌کند:

«ما هرگز تحمل نخواهیم کرد که در کوچکترین روستاها یک نفر عرب به دهبانی برسد. (از اعلامیه کمیسیون مهاجر فرانسه در الجزایر: هتل ماتینیون، ۱۹۳۶)

روزنامه‌الجزیره جمهوریخواه یک چهارم قرن از جمله معروف آن کمیسیون پیشی گرفت. کمیسیون چنان می‌پنداشت که این الجزایر محکومیت قطعی پیدا کرده است. روزنامه معتقد بود که یک ملت را تا جاودان نمی‌توان در خاک خودش زیر قیوموت نگاه داشت، که ثروت هنگفت آن یک، دیگر یا زود به دست فقر عظیم این یک درهم خواهد شکست، که در برابر کار یکسان مزد یک عرب باید برابر یک فرد اروپائی باشد، که بچه عرب حق دارد به مدرسه برود، هم‌چنان که بزرگترانش حق دارند از قوانین اجتماعی تازه‌ای که تدوین می‌شود برخوردار گردند. این چیزی بود که «پاسکال پیا» آن را دمدم شگرف و گیرا به آن اعتقاد داشت، مردی که با چهره رو می‌نمایه خوری قهار بود، و هم بر آپولینر شرح می‌نوشت هم در ساعتهای فراغت اهل ادب را دست می‌انداخت. به یکباره، آفکار «پیا» دستگیر کامو شد و پیشنهاد شغل خبرنگاری آن روزنامه را پذیرفت.

مشغله روزنامه‌نگاری آلبر کامو در «الجزیره جمهوریخواه» از همان آغاز از هر جهت دشوار و خطرناک و پرجنجال بود. این روزنامه تنگدست و از هر سو در تهدید بود، چه رقیب مستقیم آن، روزنامه نیرومند «نداي الجزیره» بود که بعدها ارگان راستیهای افراطی شد. کامو برای آن که خرج روزنامه را سنگین نکند، تندرستی خود

را به چیزی نمی‌گرفت، با سختی و صرفه جویی سفر می‌کرد، مهملنخانه‌ها را بر خود حرام می‌کرد، و مهمان هواداران روزنامه می‌شد.

چیزی نگذشت که مقاله‌های دلیرانه او به سختی مطبوعات محافظه‌کار الجزایر را رسوا کرد. من تنها به سه مقاله اشاره می‌کنم: «در ماجراهی هودان» او ثابت کرد که پیله‌ور بینوایی که از جانب یک فرانسوی مهاجر ثروتمند متهم به دزدی شده است بیگناه است، در «ماجراهی العقبی» او ثابت کرد مسلمانی که به دستور مقامات دولتی متهم به قتل شده بیگناه است و این اتهام تنها دلایل سیاسی داشته است، و در «ماجراهی لامارتی نیر» کامو برای مقابله با شرایط غیرانسانی انتقال محکومین به «گویان» برپا خاست. اینجا مسئله دلسوزی در میان نیست بلکه چیزی بکلی غیر از این است. هیچ منظره‌ای ننگین‌تر از دیدار انسانهایی نیست که به وضعی پستتر از شأن آدمی افتاده باشند. بیان «کاموی بزرگت» از همان زمان شکل گرفته بود، و چندی بر نیامد که در مقاله معروف «تحقیق در ناحیه قبیله» این بیان به طنزی سرد و دردناک درآمیخت مثلاً آن جا که نشان می‌دهد مهاجران فرانسوی می‌کوشند که به خود حق بدھند، تا نه تنها بینوایی مسلمانان را سرمدی کنند، بلکه فرمان نجابت هم برای خود بگیرند.

وقتی انسان این مقاله‌ها را دوباره می‌خواند، سنجیدگی آنها را می‌ستاید: آن چه در این مقاله‌ها گفته شده است همه سنجیده و پسندیده است. کما بیش این فکر بر همه آنها غالب است: چگونگی ریشه‌کن شدن عرب در

میهن خودش.

از نظر سبک، کامو خود را برای شیوه‌ای خاص به زحمت نمی‌اندازد و میان مطبوعات و کتاب هیچ تفاوت نمی‌گذارد: نشرش که طبعاً اصیل است، با این که هیجان روزنامه‌نگاری و اثر «ضرب مشت» را به خود راه نمی‌دهد، باز روشن و رساست. با این همه پیش‌خبر نگاری برای ذهن او تنها مایه پرورش شم حقیقت‌بینی و بیزاری از فرمولهای خشک و محدود است. کامو برای آن می‌نویسد که حرفش را بفهمند، بی‌مدانه. خوب روشن است که حاصل این روش آن است که نوشه‌هایش را بهتر بفهمند. از همان ۱۹۳۸ «صدای غضب‌آلود» در العزاير علیه این روزنامه‌نگاری که وصلة ناهمرنگ بود بلند می‌شود؛ او را تکه زیادی می‌شمارند و پیش‌بینی می‌کنند که دیر یا زود «چوبش را خواهد خورد».

خوشایی‌های جوانی! کامو نه تنها از «چوب و بد بختی» بیم ندارد بلکه فعالیتهای مطبوعاتی برایش کفایت نمی‌کند. به علاقه‌ای که به تئاتر دارد دل می‌دهد، و در ساعتهای فراغت به ترتیب‌دادن یک گروه هنرپیشه آماتور مشغول می‌شود. این دسته که «اکیپ» نام می‌گیرد از اصول «کوپر» الهام می‌گیرد. دکور هر چه کمتر: بیش از هر چیز بازیگر و نمایشنامه. کامو کسی است که همین را بیان می‌کند. همه نقشها را بازی می‌کند: مصنف، بازیگر، کارگردان، ماشین‌چی، سوفلور. نمایشها در هوای آزاد در سالنهای کوچک محله برگزار می‌شد و برنامه‌ای (بسیار گونه‌گون) داشت: سلستین (از: روزا)، کشتی

تناسیتی (از: ویلارک) ماده ۳۳ (از: کورتلین)، پهلوان پتبه ِ دنیای غرب (از: سینتر)، بازگشت بچه و لخرج، (از: ژید که کامو در آن برای فرار نهائی پسر کهتر به‌سوی آزادی، دری ابداع می‌کند «بسیار بلند و بسیار باریک»). در نمایشنامه گرنگوار اثر ویکتوره‌گو، کامو نقش اولیویه لورن را بازی کرد. برادران کاراما佐ف را هم روی صحنه آوردند. کامو خود در این نمایشنامه نقش‌ایوان را داشت.

بازی این نمایشنامه یکی از برجسته‌ترین کارهای «اکیپ» بود: از همان زمان کامو به فکر اقتباس «شیطان‌زدگان» همین نویسنده افتاد. و همان زمان، «شورش در آستوری» را نوشت که نخستین اثری بود که از وی به چاپ رسید و به سبک تکلف‌آمیز درام تودهای به‌روی صحنه آورده شد. زیرا او دیگر نمی‌توانست به قریحه گونه‌گون نویسنده‌گی خود شک کند، همچنان که نمی‌توانست در منظره الجزایری که منبع الهامش بود تردید کند.

آری، در این سالهای دشوار و خطرناک و بیتاب جوانی، هر چیزی ممکن است: نه تنها احیای یک اجتماع پاکیزه از افریقائی و اروپائی که الجزایر را به چهارراه دو قاره و نیز به میهن ریشه‌هایی دوگانه و برادری نمونه تبدیل بکند، بلکه بیداری شخصیت به مقیاس جهانی را نیز برای این سرزمین ممکن سازد. فرانسویان الجزایری بیش از آن‌چه به باورشان آید بزرگند: منتها بزرگی آنها فرایند آن چیزی است که برای خود قایلند. این قوم کوچکی است «بی‌سنت ولی نه آن که از شعر بی‌بهره»، چند

نویسنده‌ای هم دارد مانند: ژان گرونیه، کلود فرمتویل (که چاپچی هم هست) رنه ژان کلو (که نقاش هم هست) و پخصوص گابریل اودیزیو مصنف «جوانی مدیترانه» و «نمک دریا» که فرمیده‌اند این قوم برای گفتن حرفی دارد، یا اگر خواسته باشیم همان عبارت زننده‌ای را به کار ببریم که معمولاً در آن روزگار به کار می‌بردند، پیامی با خودآورده‌اند. آیا پس از یکصدسال که از تسعیر الجزاير می‌گذشت وقت آن نرسیده بود که راز این پیام گشوده شود؟ و از یک اقدام نظامی تمدنی پدید آید، تا پیشاهنگان فکری بر پیشاهنگان زمین‌خوار پیش بیفتند؟ البته اقدام هنوز مبهم بود (ده سال بعد، هنگامی که مکتب الجزايری پاریس را فتح کرد، روشن شد که این هم مانند همه مکتبها، ای داد بیداد! جز برای تبلیغ چند نویسنده کوچک به کار گرفته نشده است و دیگران ناچار بودند تنها به خودی خود توصیف بشوند)

چرا کامو به تئاتر پرداخت

۱۳

چگونه و چرا به تئاتر می‌پردازم؟ چه بسا این را از خود پرسیده‌ام. و تنها پاسخی که تاکنون توانسته‌ام برایش پیدا کنم به نظر شما خنک و مبتذل خواهد آمد: تنها برای آن که صحنهٔ تئاتر یکی از جاهایی است در این دنیا که مرا خوشبخت‌می‌کند. فراموش هم نکنید که این نظر از آنچه به نظر می‌رسد کمتر مبتذل است. چرا که امروزه خوشبختی فعالیتی است شخصی. دلیلش هم آن که بیشتر راغبیم پرداختن به سعادت را کتمان کنیم، و آن را به چشم گونه‌ای باله گلسنخ می‌نگریم که باید عذرخواه آن شد. دربارهٔ آنچه گفته شد همه موافقند! من گاه به نوشهای خشکی بر می‌خورم حاکی از این که مردان کاری پس از دست کشیدن از هر گونه فعالیت اجتماعی به زندگی خصوصی پناه برده و گوش‌هه گرفته‌اند. در این فکر پناهندگی و گوش‌گیری کمی روح تحریق نهفته‌است، این طور نیست؟

و تحقیری بدون حماقت پیدا نمی‌شود. در واقع من به نوبه خود کسان بیشتری را می‌شناسم که بر عکس، به زندگی اجتماعی پناه برده‌اند تا از چنگ زندگی خصوصی خود فرار کنند. نیرومندان اغلب کسانی هستند که در خوشبختی ناکام شده‌اند: همین معلوم می‌دارد که مهربان نباشدند. کجای مطلب بودم؟ بله، خوشبختی، باری، به خوشبختی، همچون به جنایت در حقوق عمومی: هیچ‌گاه اعتراف نکنید. با سبکسری و نسبتی نگویید: «من خوشبختم» چون بیدرنگ روی لبهای چرخه خورده‌ای که در پیرامون خود می‌بینید حکم محکومیت خود را خواهد خواند. «خوشم باشد، آقاپسر، خوشبختی! خوب بگو ببینم با یتیمان‌کشمیر و جذامیان جزایر هبرید که خوشبخت نیستند چه می‌کنی؟» راستی هم بله، با جذامیان چه باید کرد؟ به قول دوستمان یونسکو چگونه باید آنها را از سر باز کرد. این همان و افسرده‌گی همان خواهد بود. کار خلال دندان هم از ما بر نمی‌آید. با این همه من بیشتر وسوسه می‌شوم باور دارم که باید توانا و خوشبخت بود تا بتوان دست مردم را در بدبختی گرفت. آن کس که در زندگی درمانده و زیر بار خود پهن شده به هیچ کس نمی‌تواند کمک کند.

آن کس که بر عکس برخود مسلط است و زندگی را در مشت دارد می‌تواند به راستی رادمردی و کارآیی داشته باشد. برای نمونه، مردی را می‌شناسم که زنش را دوست نمی‌داشت، و از او نومید شده بود. روزی برآن شده که زندگی خود را در پای او ریزد، و بر روی هم به امید پاداش، خود را فدای او کند. باری، از این لحظه زندگی طفلك

زنک، که تا آن زمان قابل تحمل بود، درست شد جهنم. برای آن که شوهرش به فداکاری زننده و گذشت‌خسته کننده دست زده بود. به همین شکل، به روزگار ما، کسانی هستند که هر چه کمتر بشن دوستند بیشتر برایش فداکاری می‌کنند. این دلدادگان دل‌افسرده روی هم رفته برای ازدواج همیشه بدترین را انتخاب می‌کنند، نه بهترین را. پس از این مطلب شما تعجب می‌کنید که جهان چهره بدی داشته باشد و تبلیغ خوشبختی در آن دشوار، بخصوص، افسوس، برای کسی که نویسنده است. با این همه، من به شخصه می‌کوشم تا نگذارم زیر تأثیر بروم، من برای خوشبختی و نیکبختان احترام قایلم، و در هر حال تلاش می‌کنم، برای بهداشت، هر چه بیشتر ممکن باشد در جاهایی باشم که خوشبختم می‌کند، منظورم تئاتر است. درست برخلاف دیگر خوشبختی‌ها این یک بیش از بیست سال است که مرا شادکام می‌سازد و اگر هم روزی بخواهم، چنان می‌کنم که نتوانم از آن دل برکنم.

در ۱۹۳۶ پس از آنکه گروهی به راه انداختم، در رقصاخانه عامیانه‌ای در الجزیره نمایشنامه‌هایی از مالرو و داستایوسکی تا آشیل را برروی صحنه آوردم. بیست و سه سال بعد من توانستم اقتباس از «شیطانزدگان» همان داستایوسکی را روی صحنه تئاتر آنتوان پاریس بیاورم. من خود از این دلبندی نادر و یا این مسمومیت طولانی به شگفت آدم، و از خود پرسیدم این فضیلت، یا این ضعف سمجح چه علتها یی داشته است. دو دسته علت برایش یافتم، یک دسته آنها که به طبع و خوبی من برمی‌گردد، و دسته

دیگر که از طبیعت تئاتر آب می‌خورد.
 نخستین دلیل من، که از همه کم نورتر است (این را قبول دارم) آن است که من به وسیله تئاتر از آن چیزهایی فرار می‌کنم که در پیشنهاد نویسنده‌گی مرا کسل می‌سازد. نخست از چیزی خود را نجات می‌دهم که اسمش را خواهم گذاشت دست و پاگیریهای پوچ و بیهوده. فرض کنید اسم شما فرناندل، بریژیت باردو، علی‌خان، و یا خیلی محقرانه‌تر پل والری باشد. در همه این موارد نام خود را در روزنامه‌ها می‌خوانید. و همینکه اسمنتان در روزنامه‌ها افتاد، دست و پاگیری آغاز می‌شود. نامه‌های پستی سرازیر می‌شود. باران دعوتها می‌بارد، باید پاسخ داد: بهره‌بازگی از وقت شما صرف آن می‌شود که نگذارید وقت خود را هدر دهید. به این ترتیب نیمی از انرژی آدمی صرف نه گفتن به هر شکل باشد می‌شود. این ابلهانه نیست؟ به یقین، ابلهانه است. به این ترتیب است که چوب خودنماییهای خود را از همان دست تظاهر می‌خوریم. با این همه من برخورده‌ام که همه مردم کار تئاتر را ارج می‌نهند، گوآنکه پیشنهای است پر تظاهر، و کافی است اعلام شود که تمرینها آغاز شده تا بیدرنگی صحرای دلنشیینی پیرامون شما را فرا بگیرد. و هنگامی که مثل من کرم آن را داشته باشید که سراسر روز و بهره‌ای از شب را هم به تمرین بگذرانید، در آنجاست که بهشت راستین را می‌یابید. از این نظرگاه، تئاتر دیر یا صومعه من است. هیجان‌جهان در پای دیوارهایش می‌میرد و در داخل محوطه مقدسش، جمعی تارک دنیای زحمتکش، که از قرن و زمان

کنده شده‌اند، برای مدت دوماه سراپا شیفتۀ یک تأمل، و به‌سوی مقصدی واحد، زمینه مراسمی را می‌چینند که شبی برای نخست‌بار برگزار خواهد شد.

خوب، از این تارک دنیاها صحبت کنیم، منظورم اهل تئاتر است. این کلمه مایه تعجب شما می‌شود؟ چه بسا مطبوعات به‌شما کمک می‌کنند تا اهل تئاتر را همچون جانورانی پندارید که دیر می‌خوابند و زود طلاق می‌دهند! بیشک اگر بگوییم که تئاتر از این هم بسی مبتدلتر است شما را سنگ روی یخ کرده‌ام. این را هم بگوییم که در دنیای تئاتر خیلی کمتر از رشتۀ بافندگی، یا قندریزی و یا روزنامه‌نگاری طلاق می‌دهند. منتها وقتی در میان اینان طلاقی پیش آید بنناچار رویش پرحرافی می‌شود. باید گفت که دل سارابرنارها مردم را بیشتر جلب می‌کند تا دل مسیو بوسائوها روی هم رفته، این قابل فهم است. این مانع از آن نیست که پیشه صحنه با مقاومت بدندی وقدرت نفسی که لازمه آن است، به‌گونه‌ای طالب پهلوانی توانا و سنجیده باشد. این پیشه‌ای است که بدن در آن به حساب می‌آید، نه برای آن که از روی جنون هدر داده شود، یا به هر صورت نه برای آن که بیش از جاهای دیگر از آن باید مایه گذاشت، بلکه برای آن که بازیگر ناگزیر است آن را خوش‌تر کیب نگاه دارد، یعنی قدرش را بداند. روی هم رفته اینجا انسان مجبور به پرهیزکاری می‌شود، و شاید تنها اجبار است که آدمی را پرهیزکار می‌کند. باری، کجا

بودم، می‌خواستم این را بگویم که من معاشرت کارکنان تئاتر را چه پرهیزکار باشند چه نباشند بر همدمنی برادران روشنفکرم ترجیح می‌دهم، تنها برای آن هم نیست که گفته‌اند روشنفکران، که به ندرت مهر بانند، حتی نمی‌توانند هم‌دیگر را دوست بدارند. درد اینجاست که در جمع روشنفکران من نمی‌دانم چرا همیشه حالتی دارم که انگار حرکتی از من سرزده که باید پوزشخواهی کنم. همواره دستخوش این احساسم که یکی از قاعده‌های این قوم را زیر پا گذاشتیام. این به یقین مرا از حال طبیعی خارج می‌کند، و همینکه طبیعت خود را نداشته باشم، پکر و برزخ می‌شوم. و بر عکس، بر روی عرش تئاتر، من طبیعی هستم، به این معنی که دیگر به فکر آن نیستم که طبیعی ام یا نه و تنها با همکاران خود در کسالتها و شادیهای بازی مشترکی سهیم می‌شوم. گمان می‌کنم، نام این رقابت باشد، همان چیزی که از دست دادم هنگام ترک‌گفتن روزنامه‌ای که به یاری دوستان بنیاد نهاده بودیم، و بازش یافتم هنگام روی آوردن به تئاتر. می‌دانید، نویسنده به تنها یکی کار می‌کند، در تنها یکی در باره‌اش داوری می‌شود. به ویژه خود در تنها یکی در باره خود قضاوت می‌کند. این خوشایند نیست، درست هم نیست. هرگاه وی طبیعی عادی داشته باشد، زمانی فرا خواهد رسید که به چهره آدمی و حرارت جمع نیاز پیداکند. و این حتی توصیفی است برای اغلب پایبندیهای نویسنده: عروسی، آکادمی (فرهنگستان)، سیاست. تازه این چاره‌اندیشیمها هم کاری صورت نمی‌دهد. هنوز تنها یکی را از دست نداده‌اید که حسرتش را می‌خورید، گویی

دلتان می‌خواهد در یک آن هم آرام باشید، هم در تب و تاب عشق، می‌خواهد به‌آکادمی وابسته باشید بی‌آنکه دمی از استقلال خود و سرپیچی از مقررات پوسیده دست بردارید، و اگر پایبندسیاست باشید می‌خواهد که به جای آنان عمل بکنید و بکشید به شرط آن که این حق را محفوظ نگاه دارید که بگویید این هیچ‌خوب کاری نیست. باور کنید، شغل هنرپیشگی بازیچه نیست.

به هر حال، تئاتر همان اجتماعی را به من عرضه می‌کند که نیازمندش هستم، یعنی قیدهای مادی و محدودیتهایی که هرآدم و هرروحی به آن نیاز دارد. هنرمند در تنها یک سلطنت می‌کند، منتها برفنا. اما در تئاتر نمی‌تواند سلطنت کند، زیرا کاری که می‌خواهد بکند، به دیگران وابسته است. کارگردان به هنرپیشه و هنرپیشه به کارگردان احتیاج دارد. این وابستگی متقابل را چون با فروتنی و اقبال شایان پذیرفته‌اید مبنای همبستگی حرفة‌ای می‌شود و به رفاقت همه روزه جسمیت می‌دهد. اینجا، ما همه به هم دیگر بسته شده‌ایم بی‌آنکه هیچ‌یک آزادی خود را از دست داده باشد. آیا این فورمول خوبی برای جامعه آینده نیست؟ اما، این را هم بدانیم که هنرپیشگان به عنوان شخص به همان اندازه نومیدکنندۀ‌اند که هرموجود بشری دیگر، از آن جمله کارگردان. هرچه آدم محبوب مردم بیشتری شود این گرفتاری بیشتر می‌شود. ولی نومیدیها، اگر نومیدی باشد، اغلب پس از فصل کار پیش می‌آید، به هنگامی که هرکس به طبیعت انسزا جوی خود باز می‌گردد. در این پیشه که چندان منطق قوی

بر نمی دارد با اعتقادی یکسان گفته می شود که خواه شکست و خواه پیروزی دسته های تئاتری را فاسد می کند. هیچ این طور نیست. آنچه گروهها را تباہ می کند پایان یافتن امیدی است که در مدت تمرینها آنان را مجتمع می کرده است چرا که فشردگی این جمعیت تنها به خاطر نزدیک بودن مقصود و یکی بودن غرض است. یک حزب، یک جنبش، یک کلیسا (فرقه) هم جمعیت است، منتها هدفی که اینها دنبال می کنند در تاریکی آینده گم می شود. در تئاتر، بر عکس، میوه کار، شیرین یاتلخ، در آن شبی چیده می شود که از مدت های پیش معین بوده است و با هر روز کار نزدیکتر شده است. سرگذشت مشترک، بیمی که همه آن را می شناسند گروهی از مرد و زن می آفریند که سرآپا به سوی هدفی یکتا روی دارند، هرگز بهتر و زیباتر از آن شب که از دیر باز چشم انتظارش بوده اند دست نخواهد داد.

احساس شورکسانی که خود را برای نمایش بزرگ آماده می کنند تنها شاید دستگیر انجمانهای بنیان (فراماسون)، و یا کارگاههای نقاشی گروهی در دوران رونسانس شده باشد. آیا باز این هم گفتن دارد که یاد بنیادها می مانند و نمایشها از میان می روند، و درست برای همین که روزی می میرند بیشتر پیش سازندگان خود گرامی هستند.

من تنها در ورزشهای دسته ای روزگار جوانی توانسته ام احساس پرتوان امیدواری همبستگی را گرفت کنم. این توشه راه روزهای بلند تمرین است تا سرانجام روز مسابقه، خواه غالب و خواه مغلوب، سر بر سد. به

راستی اندک اخلاقی را که می‌شناسم از زمینهای فوتیال و صعنه‌های تئاتر که دانشکده راستین من بوده‌اند، آموخته‌ام.

ولی برای ابراز نظر خصوصی باید این را هم بگویم که تئاتر این یاری را هم به من می‌کند که از پندار و تجرید که هر نویسنده‌ای را تهدید می‌کند بگیریزم. همانطور که به روزگار روزنامه‌نگاری صفحه‌بندی بر روحی مرمر چاپخانه را برد بیری و تنظیم سرمقاله‌های موعظه‌وار ترجیح می‌دادم به همان گونه دوست می‌دارم که در تئاتر اثر در انبوه نورافکنها، بازیگران، پرده‌ها و چیزها ریشه بدوازند. من نمی‌دانم کی گفته است که برای درست روی صحنه آوردن برنامه باید بازوan به وزن صحنه آشنا شده باشند. این در هنر قاعده‌ای است بزرگ و من این پیشه را از آن رو دوست دارم که مرا وادار می‌کند تا در یک زمان به روانشناسی اشخاص و جای یک چراغ یا یک گلستان شمعدانی و همچنین جودانه یک پارچه، یا وزن و قواره یک ازابه که باید به جلو صحنه آورده شود توجه کنم. هنگامی که دوست من «ما یو» صحنه‌های «شیطانزدگان» رانقاشی می‌کرد در این فکر همعقیده بودیم که باید کار را با صحنه‌های آماده شروع کرد، در یک سالن سنگین، با مبلها، و خلاصه چیزهای حقیقی، تا جسته جسته نمایشنامه به منطقه‌ای بالاتر برده شود، که کمتر در ماده ریشه داشته باشد، و آن‌گاه دکور استیلیزه شود. به این ترتیب نمایشنامه در گونه‌ای جنون غیرواقعی پایان می‌گیرد حال آنکه از جای مشخص شلوغی آغاز شده است. مگر این خود توصیف هنر

نیست؟ نه واقعیت تنها، نه پندار تنها، بلکه پنداری مبتنی بر واقعیت.

به نظر من همین دلیلهای خصوصی کافی است تا من برای تئاتر جایی باز کنم که به هیچ رو حاضر نباشم وقتی را صرف شامهای توی شهر و محیط‌های کسالت‌آور کنم. این دلیلهای از نظر آدمی معمولی است، ولی من از نظر هنروری هم دلیلهایی دارم که بیشتر خصوصی هستند. پیش از هر چیز به نظر من تئاتر جای واقعیت است. معمولاً گفته می‌شود تئاتر جای پندار است. به هیچ‌رو باور نکنید. این جامعه است که بیشتر با پندار زندگی می‌کند، و شما آنقدر که در شهر آدمهای زبان باز می‌بینید در صحنه تئاترها نمی‌بینید. یکی از این بازیگران آماتور را که در سالنهای ما، دستگاههای ما و یا در همین تالارها پیدا می‌شوند بگیرید. او را روی این صحنه بگذارد، درست در همینجا، ۴۰۰۰ وات نور بر فرقش ببارید، آن‌جا دیگر نمی‌توان بازی درآورد، شما او را به گونه‌ای پاک بر همه می‌بینید، در روشنایی حقیقت. آری، نورهای صحنه بی‌رحمند و همه نیرنگهای دنیا هرگز مانع از آن نخواهد شد که مرد یا زنی که در این شصت متر مربع راه می‌رود یا حرف می‌زند به شیوه خود چیزی را ابراز کند و با همه تغییر قیافه‌ها و جامه‌های مبدل بتواند از هویت حقیقی خود عدول کند. چه بسا کسانی که در زندگی از دیر باز شناخته‌ام، به همان سان که جلوه داشته‌اند، ولی کاملاً

اطمینان دارم که هرگز بطن آنان را نشناخته‌ام مگر آن‌که از رله دوستی آماده شده‌اند، با من اشخاص سده‌ای دیگر و با طبیعی دیگر را تمرین یا بازی کنند. آنان که رموز قلبها و حقیقت نهان موجودات را دوست دارند، باید به این‌جا بیایند تا مگر کنجکاوی سیری‌ناپذیرشان تا اندازه‌ای آرامش پیدا کند. بله، باور کنید، برای آن‌که در حقیقت زندگی کنید، کمدمی بازی کنید!

گاه به من می‌گویند: «شما چگونه در زندگی تئاتر و ادبیات را آشتبی می‌دهید؟» بله، من چه برای شغل چه از روی ذوق پیشه‌های چندی داشته‌ام، و باید باورداشت که با این همه به‌آشتبی آنها با ادبیات توفيق پیداکرده‌ام، چنان که هنوز هم نویسنده باقی مانده‌ام. حتی چنین احساس می‌کنم که از لحظه‌ای که تنها به نویسنده بودن قناعت و رزم درست از همان آن از نویسنندگی دست بر خواهم داشت. و درباره تئاتر دیگر آشتبی خود به خود حاصل است زیرا که در چشم من تئاتر عالیترین مظہر ادبیات و به هر صورت جهانگیرترین نوع آن است. من کارگردانی را می‌شناختم که دوستش هم داشتم. او همیشه به بازیگران خود می‌گفت: «بنویسید، و یا بازی کنید برای تنها ابلمی که در سالن است.» و آن چنان که او بود، نمی‌خواست بگوید: «خودتان هم ابله و عامی باشید.» بلکه فقط این را می‌گفت: «با همه حرف بزنید، هر که می‌خواهد باشد.» در حقیقت برای او ابلمی وجود نداشت، همه شایسته التفات بازیگران هستند. ولی با همه حرف زدن آسان نیست. پیوسته بیم آن می‌رود که زیاده آهسته

یا زیاده بلند باشد. به این ترتیب مؤلفانی هستند که می خواهند با احمقترین کسی که در جمیعت هست حرف بزنند، و باور کنید که اینان بسیار خوب موفق می شوند، و نویسنده‌گانی هم هستند که می خواهند با هشیاران فرضی حرف بزنند، و اینها همیشه در کار خود شکست می خورند. دسته اول درست ادامه دهنده سنت تئاتری فرانسه‌اند که می توان اسمش را گذاشت حمامه تختخواب، دسته دوم چند پرسبزی هم به آبگوشت فلسفه می زنند. از آن دم که مصنفی بتواند بر عکس با سادگی با همه سخن گوید، و همچنان در موضوع بلند پرواز بماند، او سنت راستین هنر را به کار بسته است، او در سالن همه طبقات و همه افکار را در هیجانی یگانه یا خنده‌ای مشترک آشته داده است. ولی انصاف داشته باشیم، تنها مصنفان بسیار بزرگ‌اند که این جا کامیاب می شوند.

و گاه از سر لطفی که باور کنید مرا منقلب می کند به من گفته می شود: «وقتی شما می توانید خود نمایشنامه بنویسید چرا متون را اقتباس می کنید؟» این درست. ولی در واقع، من این نمایشنامه‌ها را نوشتیم و نمایشنامه‌های دیگری هم از این دست خواهم نوشت و از پیش‌پیه بهانه کسانی را به تن می مالم که از اقتباس‌های من افسوس می خورند. منتها هنگامی که من نمایشنامه‌ها یم را می نویسم نویسنده‌ای هستم که به کار خود مشغولم، اثری می سازم که تابع برنامه‌ای وسیعتر و حساب شده است. و هنگامی که اقتباس می کنم کارگردانی هستم که بنابر فهمی که از تئاتر دارد کار می کند. به واقع من به نمایش جامع،

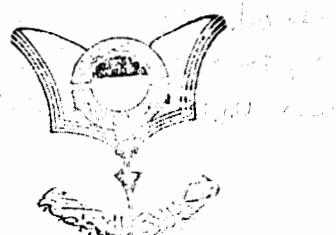
پروردده، الهام شده و رهبری شده با یک فکر، و نیز نوشته و کارگردانی شده به دست یک نفر معتقدم، چه این کیفیت است که اجازه می‌دهد وحدت بیان، وزن، سبک، که اصول اساسی یک نمایش است فراهم شود.

از آنجا که من بخت آن را داشته‌ام که هم نویسنده هم بازیگر یا کارگردان باشم، می‌توانم این مفهوم را به کار بندم. از این‌رو من متن‌ها، ترجمه‌هایا اقتباس‌هایی را به خود حکم می‌کنم، سپس آنها را به هنگام تمرین به روی صحنه بنا بر ضرورت‌های کارگردانی تغییر شکل می‌دهم، بر روی هم، من با خود همکاری می‌کنم، و در نتیجه، درست توجه داشته باشید، برخورد متداول میان مصنف و کارگردان از میان برداشته می‌شود. و در این کار آن قدر کم احساس کاستگی می‌کنم، که به آرامی به ادامه آن می‌کوشم، تا جایی که توفيقش را داشته باشم. زمانی فکر فرار از تکالیف نویسنده‌گی به سرم می‌زد که بر عکس می‌پذیرفتم نمایش‌هایی بدhem که بتوانند با وسائل کوچکتر خواهایند تماشاگران شوند، از همین اقدامات پر توفيق که روی صحنه‌های پاریسی دیده‌ایم و دل مرا به هم می‌زند. نه، من با نمایش دادن «شیطان‌زدگان» که ماحصل هر آن چیزی است که درباره تئاتر معتقدم، احساس فرار از پیشنهادگی نکرده‌ام.

این آن چیزی است که من در تئاتر دوست دارم، این است بهره‌ای که از آن بر می‌گیرم. چه بسا این برای مدت درازی میسر نباشد. این پیشه دشوار امروزه حتی در اصالت خود تمهدید می‌شود. افزایش پیوسته هزینه کار

تام شده، تبدیل کردن کارکنان پیشہ به حقوق بگیران، اندک اندک صحنه‌های خصوصی را به سوی تجارتی ترین نمایشها می‌راند.

این را می‌افزایم که از آن سوهم اداره‌های بسیاری بخصوص به سبب بی‌صلاحیتی می‌درخشند و هیچ برای آن صالح نیستند تا پروانه‌ای را لغو کنند که روزی پری مرموزی به آنان داده تا هر چه می‌خواهند اسب بتازند. به این ترتیب این جایگاه ارج و بزرگواری می‌تواند به جایگاه پستی و خواری بدل شود. آیا این دلیل می‌شود تا از پیکار دست بشوییم؟ من معتقد نیستم. در زیر این نور افکنها، در پس این پرده‌ها، همواره فضیلت هنر و جنون چرخ می‌زند، و این نه می‌تواند نابود شود و نه می‌تواند میدان دهد تا همه چیز از میان برود. این فضیلت همواره چشم به راه یکی از میان ماست. این با ماست که نگذاریم به خواب رود، و اجازه ندهیم به دست تاجران و کاسبان از قلمرو خود رانده شود. در برابر، همان فضیلت ما را سرپانگاه می‌دارد و ما را خوشخوا و استوار خواهد داشت. گرفتن و دادن، مگر نه همان بهروزی و زندگی بی‌آلایش است که در آغاز از آن سخن گفتم. بله، این خود همان زندگی و آزادی است که ماهمگی بدان نیاز داریم. پس باز هم برویم به سراغ نمایش آینده.

۱۴

انقلابهای تئاتر پس از جنگ دوم جهانی

از پایان جنگ دوم جهانی ۱۹۴۵-۱۹۳۹ مصنفان و خداوندان تئاتر نوبت به نوبت به کلیه اصولی که رعایت آنها مایه وحدت تئاتر سنتی مرسوم می شد، تاخت آوردهند. ولی این اقدام خرابکارانه به هرج و مرج بسیار آمیخته بود، چه هر کس تنها در صدد بود آن جنبه‌ای از تئاتر کهن را بی‌صورت کند که به نظرش بیش از جنبه‌های دیگر دست و پاگیر بود.

هنگامی که یونسکو در ۱۹۵۰ ضدتئاتر خود را پیش می‌کشید، تاجایی که حتی مفهوم عمل تئاتر و زبان آن را دست بیندازد، دعوا کما بیش از حد ادبی خارج نمی‌شد. «حضرت کلمه» شالوده اساسی سنت تئاتر به شمار می‌آمد. اعتراض اجتماعی که دیرک جنبه‌های شوخ این نمایشنامه‌ها بود، دنباله همان اعتراضی را می‌گرفت که سور رئالیست‌ها آغاز کرده بودند. در باقی زمینه‌ها، نبوغ شخصی یونسکو نشان دادکه او می‌دانست چگونه باشکله‌ای کما بیش کلاسیک

کنار بیاید.

بکت به نوبه خود بیان‌کننده کرختی دنیا ای شد که برادر خطر اتمی سرگردان‌گشته است. او برای این‌منظور، از بینهایت ساده‌کردن زبان احکام تئاتر پیشین گذشته، نه تنها چیزی را زیر و زبر نکرد، بلکه بر عکس دامنه آن را وسعت داد؛ چه با صرفه‌جویی در وسائل، برای نخستین بار در واژه قلمرو متافیزیک را هم بروای تئاتر گشود.

با آداموف مسئله توفیر پیدا کرد: وی بهزادی به یاری ماشین پرهیمنه برشت گرا ای آمد، که قدرت فاصله‌گیری از دستگاه ارسطویی اش دیرزمانی ما را به اشتباه انداخته بود. ولی برای پیکار با تئاتر قدیم، هنوز برشت خود را هدف گرفته بود، چه علیه وحدت زمان و مکان دست به پیکاری زده بود که در حقیقت چیزی نبود، جز پیشنهاد کردن راه حل‌های تازه برای مسائلی که از دیر باز باقی‌مانده بود. «آموزندگی» (دیداکتیسم) فقط فرمولی بود صادقانه‌تر برای تئاتر موضوعدار کهن، و اصطلاح «پیش‌گیری» چیزی نبود جز تحلیلی پیشرفت‌تر از شرایط ایجاد محیط‌های شوخ.

هریک از این نوآوران بی‌تردید خرج خود را از زرق و برق تئاتر کهن جدا می‌کردند، به زبان و پاره‌ای از تکنیک‌هایش تازگی می‌بخشیدند. و جامعه تئاتر پسند و هدفهای آن را وسعت می‌دادند. ولی اینها پیکارهایی بود پراکنده، و پیروزی‌هایی بود که سرش به هم نمی‌رسید. بیشک به‌این‌جهت که به رغم حملاتی که به دستگاه ارسطویی می‌بردند (که نزدیک به دوهزار سال بر جهت‌یابی هرگونه

جستجوهای تئاتری غلبه داشت) باز هم قبول داشتند که شالوده هنر (استتیک) تقليد است. ارسسطو می‌گوید: «تئاتر تقليد رفتار مردمان است».

باری، اگر همه انقلابهایی را به یاد بیاوریم که تاریخ تئاتر به خود دیده است، نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که همه آنها به نام «شباهت اصل» صورت گرفته است. به این معنی که هیچ یک از این انقلابها این اصل را رد نکرده که موضوع هنر تقليد است؛ منتها تنها به این جستجو قناعت می‌ورزیده‌اند که بهترین شیوه تقليد را پیدا کنند. کلاسیکها بامیزانسن موازی قرون وسطایی جنگیدند چرا که در مثل آسمان و غار بیت‌اللحم، یا قصر پیلات و باغ زیتون و دهانه جهنم پهلوی همدیگر روی یک صحنه قرار می‌گرفتند. کلاسیکها چنین مفهومی را «دور از باور» می‌شناختند و برآن می‌تاختند. بدین ترتیب رفته آنچه از تقليد کورکورانه طبیعت پیروی نمی‌کرد مردود شناخته شد، تا جایی که از نمایش، چنین توقعی کردند که زمان اجرا نباید از خود ماجرا طولانی‌تر باشد، و واقعه‌هم نباید از مکان خود به جای دیگر برده شود. به نام همین «شباهت و باور» بود که قرن هژدهم، بورژواها و مسائل بورژوازی را به روی صحنه آورد، و رمانتیسم، رنگ محنثی را بدعت گذاشت، و آنتوان (بنیان‌گذار تئاتر آزاد در ۱۸۸۷) تکه‌های خون‌چکان گوشت را به روی صحنه تئاتر کشید، و استانیسلاوسکی به روانشناسی دست یافت. جای تردید نیست که این پیروی از قانون تقليد طبیعت دستخوش جزر و مد هایی شد، ولی، حتی هنگامی که یونسکو مستاجر تازه-

اش را به ما نشان داد که روی انبوه مبلها دارد خفه می‌شود، اتفاقش باز همان اتفاق قرن بیستم بود، با حضور زن در بانی که از یکی از خانه‌های امروزی فراری شده است. و صندوقهای شهرداری بکت همچون ارابة ننه‌دلاور دارای زمان و مطیع قوا نین تقليد تاریخی شدند.

خود کلاسیکها هم هنگامی که قهرمانان یونانی خود را با کلاه‌خودهای پردار قرن هفدهم می‌آراستند، یا خانمی را به لباس کشیش اعظم آتالی در می‌آوردند، در مراعات آن قوانین، استقلال بیشتری از خود نشان می‌دادند و بر عکس، «کن» و «تالما» که خود را انقلابی می‌پنداشتند و می‌خواستند لباس‌ها بیشتر به زمان نمایش وفادار باشد، به واقع بیش از همه از قانون تقليد ارسطویی اطاعت می‌کردند. من شخصاً، بیست سال است متوجه شده‌ام که این اصل همواره اقتدار خود را حفظ کرده است. بیست سال پیش بود که وقتی از دکوراتور شایسته فرانسه «کاساندر» خواستم برای بازیگران تراژدی تئاتر «کمدی فرانز» لباس‌هایی طرح کند که ریختهای باستانی و دوختهای جدید را باهم بیامیزد، او با چشمان هراسان نگاهم کرد و این پیشنهاد را نپذیرفت.

باری، این دوران پس از جنگ برابری تئاتر معاصر، ده سالی است که، مایه شکفتن نسل تازه‌ای از مصنفان و کارگردانان بسیار جوان و بسیار نادانی شده که اغلب از یارمندی قرن‌های گذشته غافل‌اند. آنان گذشته را بطور اصولی و درست نفی و انکار می‌کردند بی‌آنکه هیچ آن را شناخته باشند. بی‌فرهنگی، دست‌تنگی، و حرارت دریک

چنین آزادی که هرگز از سده‌های میانه به آزمایش در نیامده بود، آنان را به اختراع شکلها یی کشانید که جز به ضرورت بیان، برای آنها توصیفی نمی‌توان یافت. این خودآموزان بی‌پروا که نه «چگونگی نوشته شدن» و نه «چگونگی بازی» را می‌دانستند چز از غریزه خود چیزی نمی‌شناختند، و هرمانعی را در سر راه آن می‌دیدند می‌روفتند، از سالن ایتالیایی گرفته تا چفت و بستهای سنتی روایت؛ و سرمست از این فضای برهنه، از این زمان بی‌گذشته‌ای که برکنار از هرگونه وسوسای آن را جارو کرده بودند، به تن خویش و حرکات آن و فریادهای آن رسیدند. پس کلام راخوار شمردند، و وزن و آهنگ را تنها انجام قبول کردند که از حد خارج می‌شود. اما با این‌همه از این‌هم پروا نکردند (مانند ملتهای جدید) که از همه یاریهای مکانیکی تمدنی بهره‌جویند که خود آن را رد می‌کردند. خبرگان نور و ماشین توانستند قریحه نیمه‌معجزآسای خود را با کارگیری مدرنترین تکنیکها و نیز بی‌تجربگی هنری و روانشناسی (که اغلب دوران کودکی را می‌گذراند) باهم گرد بیاورند. همچنین آنان ناتوانی پایانهای نژاد فرتوت را باخیز و هیجان محض موجودات ابتدایی در هم آمیختند.

می‌شد از خود پرسید از این‌آمیزه نامنظر چه طرفی بسته خواهد شد، و می‌شد از بازیهای این‌شاگرد جادوگران که تئاترها و خیابانها را از مخلوقهای کفرآلود و ساده‌لوح خود انباشته‌اند سراسیمه شد، همان مخلوقها که عشق را باکین، و صلح را با خون می‌خواهند، و آینده را به نام گذشته‌ای رد می‌کنند که هیچ از آن نمی‌دانند، و همانقدر

بنبوغ خود حسودند که آمادگی دارند به‌کمترین یاری آخرین جادویی که برآنان ظاهر می‌شود سرچاکری بروزمن سایند. ما آنان را دیدیم که تمہیت گفتند، تحقیرهای قهرمانانه «تئاتر زندگی» و خشونتهای گروتوسکی را مردود شناختند. ما آنان را دیدیم که از تئاتر سیاسی به تئاتر شهوتناك روی آوردند، در انکار خود همان قدر مطلق شدند که زمانی در ستایش‌گری. ما آنان را دیدیم که تئاتر عامیانه را جلو روشنفکران، تئاتر انقلابی را جلو خردۀ بورژواها انداختند؛ ما آنان را دیدیم که به نام «تئاتر شاد» سالنهای سیاهی ساختند همانند چاه، و به نام بیداری هنر در اماتیک جمعیتها را به‌اندوه بارترين کسالتها فرو برداشتند.

به حق می‌شد از خود پرسید از همه اینها چه بر جای مانده. بله، این نمی‌تواند «هیچ» چیز باقی نگذارد. حاصل یک چنین کارنهان، یک چنین تلاشی پراکنده و به ظاهر منفی چیست. در پس همه اینها نه تنها یک ناکامی بزرگ و قاهر نهفته بلکه این احساس راستین وجود دارد که دنیای ما بعرانی را از سر می‌گذارند بس ژرفتر، شدیدتر، و تندتر از آنچه که دنیای لاتینی را در آغاز مسحیت به لرزه درآورد. به قول یونسکو وبکت، این جهان نوست در آستانه دوران کمونیسم. زبان روزانه ما مطرح بود، حتی طبیعت این زبان از آغاز روی کارآمدن و سایل بیان سمعی بصری دگرگون شده بود. در حقیقت معنای کار تازه کاران نوپای ما که سخن را رد می‌کردند و زبان تن را فرا می‌خواندند چه بود؟ چه بسا قصدشان رد بیان

روشنفکرانه به سود بیان محسوس بود، و این به معنای هشیلر شدن در این است که زبان برای گوش اغلب جای خود را به زبان برای چشم می‌دهد و تئاتر نمی‌تواند در برابر این تازگی کوبنده و مهم‌کور باقی بماند.

ولی کلمات را از راه تصویر نشان دادن، جمله و دوربین را هم‌بین ساختن، تن را بسان عنصر بیان وارد چهره و صدا کردن، و همه این اصلاحات که به یمن ذوق صورت پذیر شد، باز کفايت نمی‌کرد تا نشان دهد مطلب برسر آن نیست که بخواهیم شیوه‌های بیان را برابر هم گذاریم و بگوییم به حقیقت انقلابی امروز رسیده‌ایم. علاوه بر اینها لازم بود نشان داده شود که حتی بدون ظهور زبان سمعی بصری، زبان مکتوب قدیم تئاتر نمی‌توانست تصویر درستی از جهان به دست دهد زیرا که این نظام زبان و تصویرها، یعنی تئوریهای شباهت که به زندگی هنر تئاتر چسبیده بود، سبب می‌شد تا خود هنر را در زیر فشارهای فلجه کننده اسییر کند.

همچنین مطلب برسر آن نبود که به قوانین کهنه مکان و زمان برگردیم، آنطور که یونسکو و بکت با آن می‌جنگیدند، بلکه صحبت برسر آن بود که از این چیزها پافراتر گذاشته شود تا ذوق تماشاگر تصدیق کند که مسائل هماهنگی مکان و زمان دیگر مطرح نیست و باید از این نیازهای روشنفکرانه دست برداشت و به مقام نیازهای احساسی ناب ارتقاء پیدا کرد.

تئاتر امروز باید به راحتی نشان دهد که دکورهای چشمی و دکورهای گوشی، صدا و موسیقی، می‌توانند در

کمال آزادی هم‌اهنگی پیدا کنند و اشتباه روشنفکرانه ارسسطو و جانشینانش، اشتباهی که قرنها پذیرفته، آموخته، و تحمیل شده است چگونه تصحیح می‌شود. تئاتر امروز باید خاطرنشان کند هنری که خود را به تقلید محکوم بسازد، به همین وسیله خود را عیناً می‌کند، چه هنر جز تغییر شکل چیز دیگری نیست و نمی‌تواند باشد. ما همه این را می‌دانستیم، همه این را می‌نوشتیم ولی از باز اندیشی روی فرمول آن غافل شده بودیم. اگر مولیر بود می‌گفت: چه مکتبی!

۱۵ کاتب یاسین و دنیای تئاتر

نمایشنامه «مرد سندل لاستیکی» اثر کاتب یاسین در تئاتر هشتم لیون به روی صحنه آمد.

نام کاتب یاسین شاعر مغربی که دارای فرهنگ فرانسوی است با رمانهای «نجما» و «شش بر ستاره نشان» و نمایشنامه‌های «نشش محاصره شده» و «زن وحشی» و «گرد هوش» برس زبانها افتاد. یکسال و نیمی است که یاسین در الجزایر سکنا گزیده است. او بیست سال از عمر خود را همچون یک تبعیدی بسر بردا، و در میان دوشیوه زندگی، و دوشیوه بیان سرگشته‌گشته کشید. روزگاری هم از یک شعر عاشقانه و گمنام چنان به شورآمد که راه هانوی در پیش گرفت، سفری که روی عمر او اثرهایی گذاشته است.

زاد بودم

کاتب یاسین هفته گذشته در زیر باران وارد لیون

شد لاغر و تکیده، با لبغندهای کوتاه، و همان نگاه گرم و شراره رین. او هنوز در الجزایر جا نیافتاده، هنوز اخت نشده، هنوز بسیاری چیزها برایش دوپهلوست: «به زادبوم خود بازگشتن و رای بازگشت به آغوش مادر است.»

او می‌توانست سالها پیش به الجزایر برگردد: «منتها این برای من در حکم فروختن استعداد، دم فرو بستن، و در تاریکی نشستن بود. در صورتی که من مسئولیت‌هایی به عهده دارم. من به نسلی تعلق دارم که برای نخستین بار است طعم استقلال را می‌چشد. من خود چیزکی را بنیاد گذاشته‌ام. نویسنده‌گان باید غیرت و همت خردگیری از جامعه امروزی را داشته باشند.» کاتب یاسین درباره نمایشنامه «مرد سندل لاستیکی» توضیح می‌دهد:

«این نمایشنامه در تئاتر ملی الجزایر روی صحنه آمده است. از تلویزیون هم پخش شده، یعنی بنظر مردم رسیده است. میان الجزایر و ویتنام علاقه واقعی و زندگانی وجود دارد. تاریخ این دوکشور در یک دوره دچار مصیبتی یگانه بوده است. ولی ملت‌های ما یکدیگر را نمی‌شناسند. تنها ستایش کردن کفایت نمی‌کند، باید همدیگر را بجای آورد. من خواسته‌ام به پشتیبانی ملت الجزایر از ویتنام محتوایی بدهم. در مقیاس دولتها روابط می‌تواند تیره‌یا حسنی باشد. در پایان، این ملت‌ها هستند که باید مسائل را میان خود حل کنند زیرا بدون مردم رابطه معنا ندارد. و این چیزی است که به زندگی روزانه آنها مربوط است.

برای کاتب یاسین بازی شدن «مرد سندل لاستیکی» در فرانسه، اهمیت فراوان دارد: «ویتنام یک مسئله جهانی است. فرانسه مستقیماً با ویتنام ماجرا داشته است. من سه سال عمرم را روی نوشتن این نمایشنامه گذاشته‌ام.» مارسل مارشال، کارگردانی که آن را به روی صحنه می‌آورد می‌گوید:

این برتر از یک نمایشنامه است، یک ماده تئاتری است که در زمینه شعر هم مانند شوخی، بینهایت غنی است.

کاتب یاسین این اثر را آغاز تفکری نو می‌داند، نه یک چیز تمام شده. فعلاً همه زندگی‌اش روی این فکر می‌چرخد که شناساندن تاریخ ویتنام و انسان ویتنامی واجب‌ترین تکالیف است. «آنچه در آنجا می‌گذرد به‌گوش دیگران می‌رسد، منتها خیلی کم، و بسیار بد. آیا هیچ می‌دانید که هانوی هرسال با خطر باران تهدید می‌شود؟ هیچ شنیده‌اید که فرد ویتنامی هم با باران وسیل و هم با قحطی باید پیکار کند؟ و طرز این پیکارها را در مدرسه به‌آنها درس می‌دهند. آیا فرانسویان هیچ خبر دارند که قحطی سال ۱۹۴۵ ویتنام دو میلیون قربانی داده است؟ تئاتر می‌تواند به اطلاعات مردم کمک فراوان بکند. تئاتر اگر راه خود را گم نکند همواره طبیعت خود را حفظ می‌کند تئاتر چیزی نیست جز اعتراض، اعتراضی اصولی به هر نوع جامعه، همیشه و همه‌جا، و برای هرگروه تماشاگر.»

زن جنگاور

کاتب یاسین، در اندیشه تئاتری است که سراسر بمقدم تعلق داشته باشد:

«دلم می‌خواست دوره‌ای از تاریخ زندگی بشری را تصویر کنم. بدیهی است که این از قدرت قلم من بیرون است. اگر بتوانم سالهای سال پشت میزم کار کنم بخشی از آرزو هایم را بر روی کاغذ خواهم آورد. احساس می‌کنم که این ماده زنده که اطلاعات روزنامه‌ای نام دارد در وجود من تغییر شکل پیدا می‌کند. برای ما الجزایرها، ویتنام مسائل عمدی را پیش می‌کشد: این نخستین مستعمره‌ای است که بیک جنگ نظامی تن داده و پیروز شده است. تا چندی پیش این کار غیر ممکن بود. این نخستین مستعمره‌ای است که یکسره راه سوسیالیسم در پیش گرفته و درست بر عکس الجزایر، جنبش ویتنام بدست ملیون شروع نشده است. و باز برخلاف الجزایر، شرکت زنان و یتنام در زندگی کشور یک مسئله واقعی بوده است. اگر به نقش زن ویتنامی در جنگ توجه شود، معلوم خواهد شد که الجزایر چرا در حرکت خود به پیش می‌لنگد، الجزایر دولتی است جوان، سازمان‌هایی پیدا کرده که باید به آن مفهوم و محتوا بدهد. در پس کلمه سوسیالیسم، در پشت اصطلاح دولت و کشور، نباید مردان همه فن حریف پناه گیرند و سرنشیه دار امور شوند. نظام یا سیستمی که بخواهد به همه کس امکان دهد باید عیارهای هوش و لیاقت همه را بسنجد، چه زن، چه مرد. من دیرزمانی نیست که در کشور

خود زندگی می‌کنم. آنچه در اینجا دریافته‌ام تنها ارزش کاوش دارد. آدم وقتی بیست سال را درسفر بگذراند (هر چند بدلوه خودش نباشد) سخت می‌تواند خود را عوض کند.

حالا تازه ما می‌توانیم چاره را پیدا کنیم. جنگ ویتنام به پایانش نزدیک می‌شود. کما بیش همه دنیا ظاهراً باین باور رسیده‌اند. این ویتنامی‌ها هستند که هیچ این را باور نمی‌کنند. زیرا آنان هرروز با جنگ دست به‌گریبان‌اند. ولی بیداری وجود ان امریکا و رشد عقاید چیزکمی نیست. دین بین‌فودر فرانسه زخمی است کهنه‌که کسی نمی‌خواهد تازه‌اش کند. ولی اینک پس از بیست سال قسمتی از افکار آماده شده است که بفهمد راز پیکار و شکست در چه بوده است. و برای ماالجزایری‌ها این بسیار مهم است.«

۱۶

عشق و مرگ در داستانهای امریکا

● در کتاب «عشق و مرگ در رمان امریکایی» شما نشان می‌دهید که داستان امریکایی اساساً از همان آغاز از یک سورمان ترسناک، تکامل رمان گوتیک بوده است و از سوی دیگر تکامل رمان عشقی.

□ نخستین رمان امریکایی در ۱۷۸۹ به چاپ رسیده است. این دوران هولناکی بود. من هر وقت درباره تاریخچه رمان امریکایی فکر می‌کنم به یاد حرف مارکی دوساد در «تفکری درباره رمانها» می‌افتم: «هر کسی را می‌دیدید در ظرف چهار یا پنج سال آنقدر مصیبت دیده بود که نامورترین رمان‌نویسمهای ادبیات نمی‌توانست در قرنی آن را توصیف کند.»

در مبانی رمان امریکایی داستان شهوت و فضیلت به سبک ریچارد سون هم دیده می‌شود، منتها روایت امریکایی ظاهراً پیوسته از جنبه روابط خاص عاشقانه

می‌کاهد و بیشتر برروی هول و قتل‌تکیه می‌کند: کما بیش همیشه، مناسبات دیرین زن و مرد یک امر فرعی می‌شود، و پیش از شروع شدن اصل ماجرا خاتمه می‌یابد. همسری چه نامشروع و چه عشقی، اندک اندک از روابط میان قهرمانها زدوده می‌شود. نویسنده امریکایی به‌این که قهرمانانش را به میان طبیعت، طبیعت وحشی ببرد بیشتر علاقه دارد تا بردن او به میان جامعه. در طبیعت وحشی از مقررات، از محدودیتهای زندگی متمن اروپایی، هیچ خبری نیست. قهرمان می‌ماند و خودش و عشق، و عشق به معنای قراردادی آن از زندگی او حذف می‌گردد. رمان امریکایی همواره با یک فرار آغاز می‌شود، نه به‌این صورت که مردی از جایی دیگر بگریزد، تنها از یکجا می‌گریزد.

● امریکا هم خود محصلوی یک فرار بود...

□ البته. اما طبیعت فرار در رمان عوض می‌شود. نخستین گروههای مهاجر که به ساحل امریکا گام نهادند در تلاش آن بودند که خود را از تصویرهای اقتدار پدری (کشیش، پادشاه) برهانند. اما پس از این اولین فرار اروپا به سوی امریکا، فرار دومی به سوی غرب شروع می‌شود که همچنان ادامه دارد، گویی امکان‌کشی و شناخت واقعی امریکا هرگز وجود ندارد. در این مرحله دیگر به هیچ‌رو تصویر پدری انگیزه فرار نیست، بلکه تصویر مادر مایه‌آن است. ادبیات امریکا هرگز از توصیف این فرار دوم دست بر نداشته است، فرار از بنیاد تمدن، یعنی زن (همسر و مادر) و کانون خانوادگی. از این نظر شاید ریپوان وینکل را می‌توان نخستین اثر امریکایی واقعی

شناخت، زیرا در آن مردی را می‌بینیم که یکه و تنها، تفنگت به دست، به تپه‌ها می‌زند، و فقط سگی هم‌پا دارد. ریپ به تپه‌ها پناه می‌برد نه برای آن که چیزی پیدا کند، بلکه می‌خواهد از دست زن قاهر و دنیابی خود بگریزد که از او به عنوان مرد زندار، می‌خواهد که یک شهروند مسئول هم باشد. به این ترتیب، فرار به امریکا تبدیل می‌شود به فرار از برایر فکر مسئولیت‌داری، و چون در امریکا زن بیشتر از مرد صورت‌بند مسئولیت است، و مادر بیش از پدر، تاریخ امریکا از خلال ادبیات، به صورت گریز از زن، یعنی فرار به سوی طبیعت وحشی تجسم پیدا می‌کند. وقتی که شاتو بربیان امریکارا به تصور می‌آورد، یک رابطه عاشقانه در آن می‌گنجاند، ولی یک امریکایی به انتظار یک دستیار خوب است که جایی منظر قهرمان داستان باشد. از این جنبه کار، ریپ وان وینکل باز هم نمونه تمام عیار اسطوره امریکایی نیست، زیرا که او در تپه‌ها جز به اشباح گذشته اروپایی بر نمی‌خورد. برای کمال توازن لازم است فرار در طبیعت بتواند یک چیز ضد خانواده پیدا کند، و برای این مرحله با یستی منظر جیمز فنیمور کوپر شد. با این همه پیش از کوپر هم، باز طبیعت وحشی به مفهومی دوپهلو تبدیل شده بود. گفته بودیم که رمان امریکایی از آمیزه دوستی اروپایی پا به وجود نهاد: رمان عشقی و رمان گوتیک که نموداری از فرار به دست داد. ولی در اروپا رمان گوتیک همدورة روی کارآمدن طبقات متوسط، بورژوازی است، و چیزی که قهرمانها را فراری می‌دهد، نمادهای نظام فئودالی است، که همه در قصر خرابه خلاصه

می‌شود. اما این نماد نمی‌تواند عیناً به امریکا انتقال یابد، جایی که مسلمًا قصر خرابه پیدا نمی‌شود. تنها چیز کهنه‌ی که در «دنیای نو» وجود دارد جنگل است. بنا بر این رمان گوتیک امریکایی هم باید تصویرهای هراسناک خود را در جنگل و در نزد ساکنان آن پیدا کند: بومیان می‌شوند مایه تهدید و هراس. این درست همان دستمایه چارلن برآکدن بروان یکی از نخستین داستانسرایان امریکا در بهترین کتابش می‌شود: ادگار هانتلی.

● به این ترتیب، داستانسرای امریکایی می‌بیند در وضع مشکلی قرار گرفته است: در یک سو، با تهدید طبیعت وحشی روبروست، از سوی دیگر، تنها شانس نجات در همان طبیعت وحشی است. بومی هم خود همین حالت دوگانه و متضاد را دارد. فنیمورکوپر با تصور کردن دوقبیله بومی این مسئله را در کتابهایش حل کرده است. هردو قبیله در کنار هم پیرامون آتش اردو به سر می‌برند. «چینگاچ‌گوک» بومی نیک سیرت، با «نانی بومپو» سفید فراری، چانشین ریپ وان و ینکل، نوع تازه‌ای از خانواده تشکیل می‌دهند، که اروپایی نیست، اما تهدید ماقاً بومی خبیث پیوسته روی آنها فشار می‌آورد. این رابطه همبستگی در واقع آکنده از احساس عمیق مجرمیت است. هر چند ناتی بومپو یک فراری است باز نماینده نژاد سفید است که هرچه به غرب نزدیکتر می‌شود، زمین بومی را بیشتر می‌دزدد. دوستی میان ناتی و چینگاچ‌گوک کمایش به معجزه می‌ماند، با فرض نوعی بخشایش از جانب بومی.

□ البته، این طرز رفتار سرخپوست همان چیزی است که مرد سفیدپوست خواستار تصور آن است. همواره برای دژخیم فرض بخشایش از طرف قربانی چیزی است طبیعی و آسان، همچنان که استثمارکننده خیلی راحت فرض می‌کند که استثمار شونده او را عفو کرده است. از این دست روابط در سراسر ادبیات امریکا فراوان پیدامی شود، نخست میان سفید بومی، سپس میان سفید و سیاه، مانند آثار مارک تواین، یا میان سفیدپوست و پولینزی‌ها مانند کارهای ملویل. ولی در طرف مقابل، سفید همیشه باید فراری باشد. هاکلبریفین یا اسماعیل و خانواده و تمدن را پشت سر بگذارد. آشتی میان نژادها همیشه در محلی روی می‌دهد که از تمدن پیشو و جدا افتاده است: در جنگل، در دریا، روی کلکی که از رودخانه پایین می‌آید. گمان می‌کنم که در قلب سراسر ادبیات امریکا، به‌این نظر بر می‌خوریم که تنها یعنی نه لعنت بل نعمت است. تنها نویسنده امریکایی که پاک مخالف این حکم نظر داده است ناتانیل هاثورن است بخصوص در «نامه ارغوانی». در نظر هاثورن وجود تنها، به معنای جدایی از جمیع، و در پایان جدایی از خویشتن است: جدایی از جمیعت به‌تنها یعنی، و جدایی از خویشتن به‌جنون، و جدایی از خداوند به نکبت می‌انجامد. ولی این جدایی فرد از جمیعت که به‌چشم هاثورن نکبت و جنایت است. برای اغلب نویسنده‌گان امریکایی عالیترین راه حل‌هاست، از امرسون تاتورو و همچنان که کوپر، ملویل، مارک تواین. تنها یعنی به عنوان سرنوشت اختیاری جزء اصلی رؤیای امریکایی است که

هیچ کجا بهتر از هاکلبریفین توصیف نشده است. پایان موبی دیک تا اندازه‌ای دوپهلو است، زیرا که اسماعیل به وسیله کشتی به نام راشل نجات پیدا می‌کند (راشل بنابرست، مادری است که برای فرزندانش گریه می‌کند). و به عبارت دیگر به دست جمعیت می‌افتد. هاکلبریفین برعکس، در پایان اثر مارک تواین، دوستان را ترک می‌کند و تنها وارد قلمرو بومیان می‌شود. این آن پایانی است که ادبیات امریکا همواره به آن جهت رفته است، و هنوز هم به واقع می‌رود. منتها شرایط امروز تفاوت کرده است. سراسر امریکا کشف شده و این سوال مطرح است که آیا هنوز هم می‌توان هاکلبریفین یا اسماعیل را به آنسو برد، یعنی به سوی غرب. نسل جدید می‌کوشد یک غرب درونی را کشف کند، یک غرب غیر جفرافیایی را.

● – امروزه دربرابر یک واقعیت متضاد قرار داریم که در رمان خود «چینی امریکا» آن را توصیف کرده‌اید: غرب جدید شرق شده است.

□ این هم یک شیوه اثبات کرویت زمین است! والت ویتمن این را در «گذاری به هند» بسیار خوب بیان کرده است. اگر شما زیاده به غرب بروید خود را در شرق می‌یابید. این تناقض همیشه حتی در تصور ما در قاره امریکا هم وجود داشته است. درست از همان زمان که کلمب تصور می‌کرد به کاتالی، یعنی چین، دورترین نقطه قابل تصور شرق رسیده است. به عبارتی هم آمریکا همیشه به چشم پلی میان شرق و غرب نگریسته شده است. شاید هم

به این دلیل باشد که نفوذ و اثر ادیان و فلسفه‌های شرقی همیشه در آنجا شدید بوده است. بخصوص از میانه سده نوزدهم و شروع جنبش ترقی امریکا. این همان اثری است که باز امروز در میان هیپی‌ها زنده است، و من براین عقیده‌ام که جریان از این تمایل خالی نیست که شاید برای فرهنگ اروپایی، و بخصوص مسیحیت جانشینی پیدا شود.

● – در «بازگشت سرخپوست» شما ادبیات امریکایی را از نظر جغرافیایی قسمت بندی کرده‌اید: همیشه صحبت از «غرب» است ولی «شرقی» هم داریم، همچنان که «شمالي» و «جنوبي» هم هست، که هر یک خصلت خاص خود را دارد.

□ تا به امروز ما هرچه گفته‌ایم از وسترن یا غربی‌ها بوده است، یعنی از رمانهایی که یک سفیدپوست، یک اروپایی سابق را با یک غیر سفید حکایت کرده‌اند، در سرزمینی که این پوست رنگی، برخلاف سفید، آنجا را خانه خود احساس می‌کرده است. خصلت وسترن همین برخورد در طبیعت وحشی است، جایی که مرد سفید عوض می‌شود. اما درست در نقطه مقابل، رمانهای شرقی قرار دارند که هنری جیمز بهترین نمونه آنهاست. در این دست رمانها بامردی رو به رو می‌شویم که از چند نسل پیش جزء جمعیت دنیای نوشده است، واکنون به اروپا باز می‌گردد، و به نوعی برخورد او دیپی تن می‌دهد. با همه تصویرهای گذشته، به‌واقع در جستجوی کشف هویت خویشتن است. در غالب این رمانها (حتی هنری جیمز اگر روی آخرین

رمانهایش فکر کنیم) این جستجو به اینجا ختم می‌شود که قهرمان ما اصلاً اروپایی نبوده است و به امریکا باز می‌گردد.

امریکا پیوسته میان رؤیاهای مخالف «غربی» و «شرقی» و طبیعت و ماجرا از یک سو، و سنت و فرهنگ از سوی دیگر در کشاکش است. در امریکا شرق و غرب هرگز تنها معنای ابعاد فضایی ندارد. بلکه معنای ابعاد زمانی را نیز دربر دارد، یکی نمایشگر گذشته، و دیگری مظہر آینده است. درست جای رمانهایی که تنها از زندگی کنونی حرف بزنند خالی است. فراموش نکنیم که رمانهای جنوبی هم بازگشتی است به گذشته و برای همین تشخیص آنها از هم دشوار است. جنوب فاکنر همین جنوب امروزی است، منتها حالت و تخیلات قهرمانهایش پیوسته به جنوب واقعی، یعنی جنوب پیش از جنگ داخلی باز می‌گردد.

