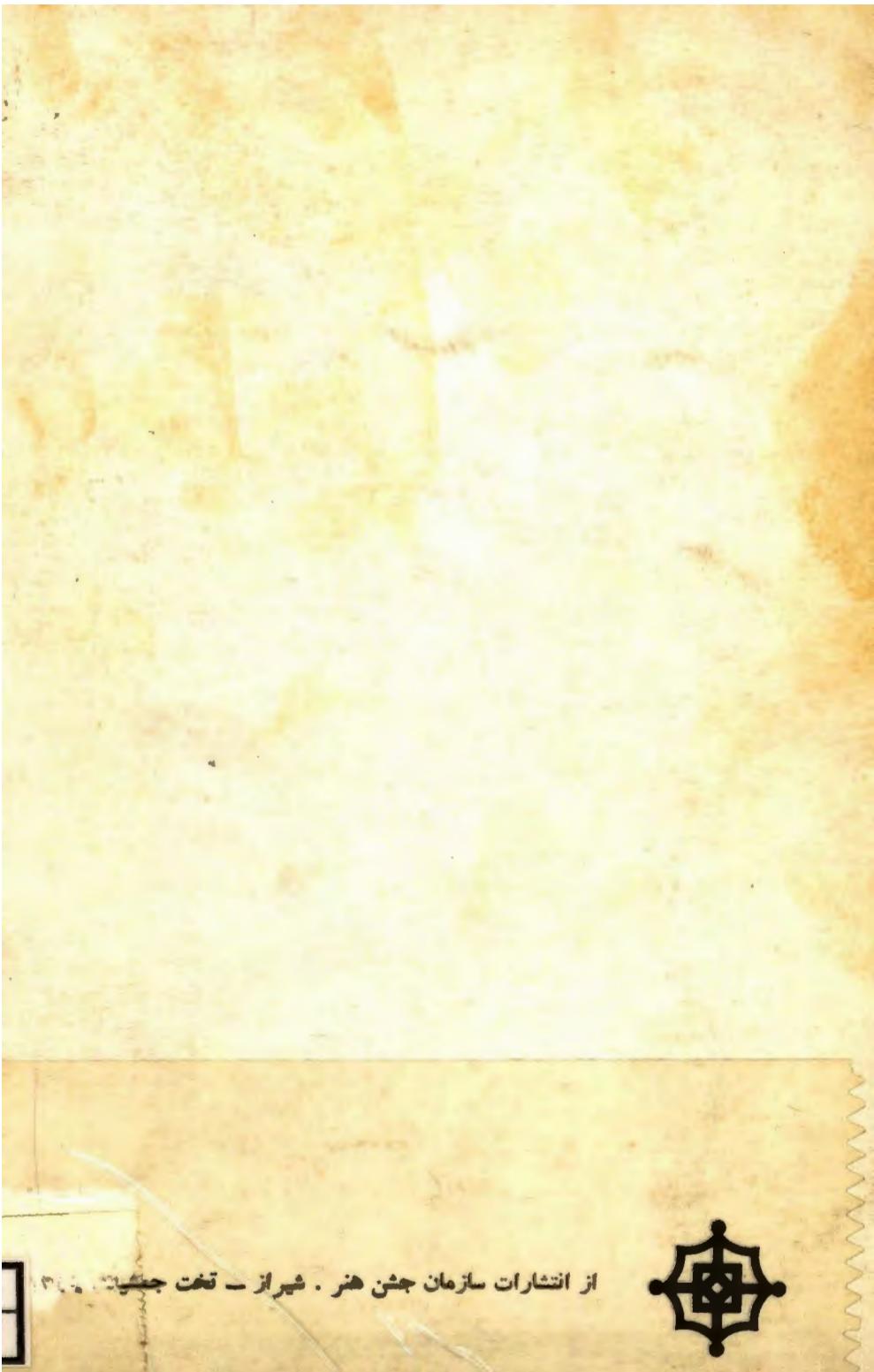

ترانه
ذان ذنه
و لغتها

از انتشارات سازمان جشن هنر . شیراز - قحف جشنواره

ترآزدى ڏان ڏنه و ڪلڪتٽها

۱۹۷۷

ارسال

یادداشتی درباره تآثر

این یادداشت در ۱۹۵۳ به
تقاضای ناشر ژنه به عنوان پیش‌گفتار
بر نمایشنامه «کلفت‌ها» نوشته شد و
بعد در مقدمه سایر آثار ژنه نیز به
چاپ رسید.

پس شما پیش‌گفتاری می‌خواهید . اما در باره نمایشنامه‌ای که حتی پیش
از تمام کردنش ، از آن احساس جدایی کردم چه میتوان گفت ؟ بحث در
باره ترکیب آن پیش کشیدن جهان واقعیمی است که هیچ عظیمتی ندارد .
اما بجای آن چند کلمه‌ای درباره تآثر بطور کلی می‌گویم . من از تآثر خوشنام

نمی‌آید . از خوانند این نمایشنامه هم این را میتوان فهمید . آنچه درباره جشنهای شورانگیز ژاینی ، چینی و بالی شنیده‌ام شاید فکری را که پیوسته در مفر من راجع به فرمول تأثیر اروپائی بود تقویت کرد : فرمول تأثیر اروپائی بنظر من بسیار خام مینماید . فقط در رویا میتوان جویای هنری بود که مرکب از شبکه‌ای عمیق از سبل های فعلی بوده باشد و بتواند با تماشاگران به زبانی سخن گوید که در آن هیچ‌چیز گفته نشود ، اما اشارات همه چیز بیان گردد . اما هر شاعر و هنرمندی که بخواهد به این رؤیا تحقق بخشد خواهد دید که بلاهت گستاخانه بازیگران و اصحاب تأثیر بر ضد او قیام میکند . اگر در مواردی هالو گری آنان فروکش کند ، فقدان فرهنگ و کم عمقی آنان ظاهر خواهد شد . در حرفه‌ای که چنین گرایش ناچیزی به پیوند خویش با جماعت نشان میلهد ، هیچ توقعی نمیتوان داشت . نقطه شروع و دلیل وجودی آن تظاهر و خودنمایی (اگری بیسونیم) است . بر شالوده هر گرایش انحرافی میتوان ساختمان اصول اخلاقی یا زیبائی شناسی را برافراشت . اما این کار شهامت و ترک نفس و ریاضت میخواهد و ضعف و نقصی که سبب برگزیدن حرفه بازیگری میشود ، تحت سلطه شناخت ویژه‌ای از جهان قرار دارد که آنرا نه چون چیزی یاس‌آور ، بلکه خرسند از خویش تلقی میکند . بازیگر غربی در جستجوی آن نیست که خود آبیتی سرشار از عالم و اشارات خود ، او صرفاً میخواهد خود را با شخصیت درام یا کمدی همسان و هم هویت سازد .

جهان امروز ، که خسته است و نمیتواند با عمل و اجرا زندگی کند نیز او را به ابتدا خویش میکشند و از او میخواهد که در جایگاه خود نه موضوع های قهرمانی ، بلکه شخصیت های رؤیانی را بازی کند . پس عقیله راهبر چنین مردمی چه خواهد بود ؟ اگر آنها بسوی روشنفکری تحول نیابند ، بلکه در زبونی مჯض بغلطند ، بسوی «ستانه شدن» ، گام خواهند زد . نگاهشان کنید که آذزوی سوزان ظاهر شدن در صفحه اول روزنامه ها را دارند .

به این جهت لازم است که نه یک کنسرواتوار هنری ، بلکه نوعی سمینار (مجموع محدود) ایجاد شود و بر شالوده آن ساختمان تأثیری بنا گردد که متن ها و زمینه‌ها و وسائل و اطوار مناسب با آن را شامل شود . زیرا حتی بهترین نمایشنامه‌های غربی چیزی بیماماhe ، محیط بالماسکه نه محیط شعائر و مراسم ، در خود دارند . منظره‌ای که بر صحنه عیان میشود همواره کودکانه است . زیبایی کلام گاه ما را میفریبد و خود را بجای عق موضع جا

میزند . در تاتر همه چیز در جهان مرئی میگذرد و نه در جای دیگر .
نمایشانه من که توسط هنرپیشه‌ای مشهور در زمان خود (لوئی ژووه.م.)
سفارش شده بود ، از روی بطالت ، اما در گرفتگی و کسالت نوشته شد . با این
وجود – از ساختن آن حرف میزند – من که از تهی‌بودن یا سانگیز تاتری
که جهان را زیاده از حد دقیق منعکس میکند ، و آنرا اعمال افراد – و
نه خدایان – می‌بیند ، آشفته بودم کوشیم آنرا جابجاکنم و با امکان‌دادن به
لحن خطای ، تاتر را به داخل تاتر بیاورم .

امیدوار بودم با این کار شخصیت‌های تاتری را – که معمولاً بر حسب
فراردادهای مرسوم روانی برپا می‌خیزند – کنار بزنم و عالمی را جانشین
آنها سازم که تا سرحد امکان از مقصودی که قرار است در ابتدا بیان کنند دور
باشد ، با این‌همه از راه پیوندی بگانه به‌آنها وابسته باشد تا نویسنده و
تماشاگر را وحدت دهنده ، و کوتاه سخن ، شخصیت‌هایی روی صحنه بازند
که فقط تشبیل آنچه باید عرضه کنند ، باشد . برای انجام نسبتاً موقفيت‌آمیز
این مهم ، البته مجبور بودم لحن صدا ، روش گامزدن و اطوار خاصی اختراع
کنم . نتیجه این کار شکست بود ، به این جهت خود را متهم میکنم که جبونانه
تسلیم‌کاری بی خطر و بی مهله شده‌ام . اما تکرار میکنم که زیر تأثیر آن عالم
تاتری که به تقریب و شیوه‌سازی خرسند است ، ناچار بودم این کار را بکنم .
قسمت اعظم کارهای بازیگران بر اساس آن چیزهایی است که در مدارس رسمی
هنرپیشگی به‌آنها آموخته‌اند . آنها که نواوریهایی داشته‌اند ، از مشرق زمین
الهام گرفته‌اند . بدینهای آنها نیز بطریقی عمل میکنند ، که زنان آلامد ،
به یوگا میپردازند . شیوه‌ها ، طریق زندگی و محیط شاعران و هنرمندان اغلب
بوضع افسردهای جلف و سبک است ، اما درباره آنها که دست‌اندر کار تاتر زند
چه باید گفت ؟ اگر هنرمند موضوع مهمی کشف میکند و به پروراندن آن
می‌آغازد ، باید برای کمال بخشیدن به‌آن ، تصور اجرای آنرا بکند ، اگر
او در این اثر شدت ، شکیباتی ، جستجوگری و گران‌ستگی را که لازمه
پرداختن به شعر و هنر است ایجاد کند ، اگر به موضوع‌های مهم و کنایات
(سمبل‌های) ژرف دست باید ، کدام بازیگر میتواند آنها را بیان کند ؟
اصحاب تاتر در حالت پرشانی نفس زندگی میکنند تا جمعیت خاطر . آیا
باید متهشمان کرد ؟ یحتمل حرفشان خود را با این شکل آسان به آنها جا
میزند ، زیرا جلوی چشم تماشاگرانی تر و تمیز و اندکی حسود ، آنها
پیکری میترانند که زندگی کوتاه ولی امن ، و جلالی مکانیکی دارد .
من میدانم که عروض‌های نمایش بهتر از این عمل میکنند . اگنون آنها را

از این نظر مطالعه میکنند . اما شاید فرمول تاتری که من داعی آنم ، کاملاً اشارتی باشد ولی سلقیه شخصی من فقط همین است . شاید هم من این مطلب را فقط برای خالی کردن دقیل خود نوشته ام .

برصحته ای که بیشباخت به صحنه های ما نیست ، روی سکونی ، مسأله باز ساختن پایان یکشام از راه نمایش است . براساس این نکته خاص (یعنی غذا) ، که بزحمت در نمایش مشهود است ، عالیترین درام مدرن هر روز بمدت دوهزار سال در مراسم قربانی عشاء اجرا میشود . نقطه شروع زیر ابvoie ترینیات و سمبولها که هنوز بر ماجرا نمیکنند ، تا پیدید میشود . زیرا عنوان آشناترین اشیاء - یعنی یک تکه نان خشک - و خدائی از هم درینه و بلعید آشناترین اشیاء و - یعنی یک تکه نان خشک - خدائی از هم درینه و بلعید میشود . من از لحاظ تاتری چیزی مؤثرتر از بالاگرفتن نان مقدس ندیده ام : این وقتی است که سراجام این نمود در برابر ما نمایان میشود - اما درجه شکلی ، زیرا همه سرها بزیر افکنده است ، تنها کشیش میدارد ، آیا این خود خداست یا فرقش شنید کوچکی از نان است که او نوک چهار انگشتیش گرفته است ؟ لحظه ای دیگر در عشاء ربانی وقتی که کشیش نان فطیر را روی سینی مخصوصی شکندا آنرا به مؤمنان نشاند دهد (نه به تماشاگران ! به مؤمنان ! سرمومان هنوز بزیر افکنده است . آیا این بدان معنی است که آنها دعا میکنند ، آنها هم ؟) و بعد تکه نانها را بپلوی هم جفت میکند و میخورد ، نان فطیر در دهان کشیش صدامی کند ! اگر من بدآنجه میبینم باور نداشته باشم بیهوده است . چیزی که با فرو افتادن پرده پایان میپذیرد - گوئی که هرگز رخ نداده بوده است . بیهیچ شکی یکی از وظایف هنر آن است که جای اثربخشی جمال ایمان مذهبی را بگیرد . حداقل این جمال باید قدرت یک شعر ، یا یک جنایت را داشته باشد . اما از این بگذریم .

من از شرکت جماعت سخن گفتم ، تاتر جدید مایه‌ی سرگرمی و انصراف خاطر است و گاه بندرت سرگرمی دلپذیری است . کلمه سرگرمی متنضم انصراف خاطر و حاوی فکر پراکنده‌ی است . من نمایشی را نمی‌شناسم که حتی برای یکساعت تماشاگر آن را بهم بیوند دهد ، بلکه بر عکس آنها را از هم جدا نمیکنند . اما سارتر زمانی بهمن گفت که سوز مذهبی را در جریان اجرای یک تاتر حس کرده است : در اردوگاه اسیران ، موقع عید نوئل ، گروهی از سربازان اسیر که بازیگران متوسطی بودند ، یک نمایش فرانسوی را روی صحنه آورده اند که موضوع آن یادم نیست - شورش یا اسارت یا شجاعت بود - و میهن دور دست ناگهان در تاتر حاضر شد ، نادر روى صحنه بلکه در قالار . ایجاد یک تاتر مخفی که افراد محروم‌انه ، شبانه ، و نقاب زده به آن بروند - تاتری در دخمه‌ها - شاید هنوز ممکن باشد . کافی است دشمن مشترک را بیابیم

— یا بیافرینیم — و سپس میهند را که باید از شر دشمن حفاظت شود یا از دست آن بازیس گرفته شود .

من نمیدانم تاثیر در جهان سوسياليستي چطور چيزی خواهد بود ، اما آنجه را که در میان قبایل (مائو ، مائو) میتواند بود بهتر میفهمم . اما در جهان غرب که هر روز بیشتر داغ مرگ برخوددارد و بسوی مرگ گراییده است ، تاثیر فقط میتواند از راه («عکاس») کمدی موجود در کمدی ، و اندیشیدن به اندیشه ، پالوده و مصفا شود و اجرای آئینی میتواند آنرا اعتلاء دهد و به سرحد نامرئی برساند . اگر کسی برآن شده است که شاهد مرگ خواهایندی برای خویش باشد باید سابل های سوگواری را با شدت دنبال ، بررسی و مرتب کند . یا باید زنده بماند و دشمن را کشف کند . برای من دشمن در هیچ کجا نیست ، میعنی هم — خواه افتراضی و خواه درون گرایانه — در هیچ جانیست . آنجه مرا بر میانگیزد یادآوری و غم غربت از میهند است که وجود داشته است . فقط تاثیر سایهها است که هنوز میتواند مرا متأثر کند . زمانی تویسنه جوانی به من گفت که پنج شش بچه را دیده است که در پارکی جنگ باری میکردند . به دو لشگر تقسیم شده ، آماده حمله بودند . میگفتند دارد شب میشود ، اما صلال ظهر بود . باین جهت تصمیم گرفتند که یکی از آنان شب شود . کوچکترین و ظریفترینشان ، به عنصر زمان بدل شد و استاد جنگ گشت . «او» لحظه بود ، زمان بود ، و تقدیر ناگزیر بود . چنین مینمود که از دور دست با آرامش دایرهای ، سنگین از آندوه و شکوه شامگاهی نزدیک میشود . همینکه نزدیکتر شد ، دیگران — یعنی انسانها — عصی و ناراحت شدند ... اما کودک زودتر از آن آمده بود که خواهایند آنان باشد . زودتر از موقع خود رسیده بود . لشگریان و فرماندهان ، با رضایت جمعی برآن شدند که «شب» را از میان بردارند او بار دیگر سربازی شد و به صفات آنان پیوست ... فقط بر اساس این فرمول است که تاثیر میتواند مرا تکان دهد .

مطالعه جامعه‌شناسی در تاریخ

نوشته لوسین گلدمان
ترجمه از: دراماریویو
زمستان ۱۹۶۸

تا چند سالی پیش از این منتقادان، زیبایی‌شناسان و مورخان ادبیات برای جامعه‌شناسی مقامی فرعی قائل بودند. اما با نشر نخستین آثار «جرج لوکاچ»، تحقیقات روانشناسی و پدیده‌شناسی «ژان پیازه» و قبول دیالکتیک به عنوان بنای تکوین، این موقعیت سراپا دگرگون شد.

جامعه‌شناسی سنتی، که هنوز ببرنامه‌های دانشگاهی چیزه است، کوشید تا محتوی اثر ادبی را به محتوی ناخود آگاه قومی ارتباط دهد و بداند که مردم در زندگی روزمره خود چگونه

میاندیشند و چگونه عمل میکنند . هرچه نویسنده مورد مطالعه ، این جهانی تر باشد ، چنین نقدی مؤثر تر از آب درمیآید و منتقد به صرف ارتباط دادن تجارت او با یکدیگر ، بیآنکه در جفت وجود کردن آنها تخیلی بکار اندارد ، خرسندي نشان میدهد . جامعه‌شناسی ساختمانی Structural Sociology کار خود را با مفروضاتی آغاز میکند که نفی کننده مفروضات جامعه‌شناسی سنتی است ، مهمترین این مفروضات چنین اند :

- ۱- رابطه اساسی بین زندگی اجتماعی و هنر نه در محتوی ، بلکه تنها در «ساختمانهای ذهنی» - یا «مقولاتی» - است که خودآگاه روزانه یک گروه اجتماعی و تخیل هنرمند را سازمان میدهد .
- ۲- تجربه فردی مختصتر از آن است که چنین ساختمانی را پیافریند . این ساختمانها تنها در داخل یک گروه اجتماعی میتواند بوجود آید . افراد یک گروه ، مجموعه‌ای از مسائل را با هم تجربه میکنند و در جستجوی راه حل‌هایی برای آنها برمیآینند . به دیگر سخن ساختمانهای ذهنی نه پدیده‌ای فردی ، بلکه پدیده‌ای اجتماعی هستند .

۳- ارتباط بین ساخت خودآگاه روزمره و سازمان تخیل هنرمند - در آثاری که آسانتر از همه میتوان مطالعه‌شان کرد - کم و بیش مبتنی بر همایی جدی است . اما اغلب این ارتباط ، ساده و معنی‌دار است .

چه بسا محتوی‌های ناهمگون یا متناقض ، از لحاظ ساخت ، هماهنگ هستند چرا که از لحاظ سطح ساختمانهای ذهنی بهم مر بوطاند . مثلاً یک داستان جن و پری می‌تواند در ساختمان خود ، بطور جدی با تجربه گروه اجتماعی خاصی هماهنگ باشد ، یا حداقل میتواند ارتباط با مفهوم و معنایی از آن تجربه را برقرار کند . بنابراین در گفتن اینکه اثر ادبی با واقعیت اجتماعی و تاریخی و در عین حال با تخیل نیرومند و خلاقه پیوند نزدیک دارد ، چیز تناقض آمیزی وجود ندارد .

۴- ظرف‌ترین آثار ادبی ، بویشه برای چنین بررسی مناسب‌اند . در واقع ساختمان ذهنی ، که موضوع این نوع جامعه‌شناسی ادبی است آن چیزی است که به اثر وحدت میدهد ، و وحدت ، خصلت زیبایی شناسی اختصاصی اثر است .

۵- ساختمانهای ذهنی به مفهوم فرویدی نه خودآگاه هستند و نه نا خودآگاه (که متضمن سرکوبی است) بلکه آفرینده هایی غیرآگاهانه هستند که بطريق خاصی شبیه میکانیسم هایی است که فعالیت عصبی و عضلانی را تنظیم میکند . اینها نه خودآگاه هستند و نه سرکوبی شده .

به این جهت است که کشف این ساختها (واز آن طريق فهم اثر هنری) در وراء میدان عمل مطالعات صرف ادبی و مطالعاتی که برای یافتن نیات خود آگاه و انگیزه های نهانی نویسنده هستند، قرار دارد . ساختمانهای ذهنی را تنها از طريق بررسی اجتماعی میتوان یافت .

تا آن زنده موضوع جالبی برای مطالعه جامعه شناسی است . او محصول قشر اجتماعی دزدان خردپا و همجنسبازان فرانسوی است. او تجارت قشر اجتماعی خود را در نخستین آثارش توصیف و طبقه بندی میکند . اما آنچه زنده را واقعاً بعنوان نمونه رابطه بین جامعه جدید صنعتی و خلق آثار ادبی، جالب میسازد ، برخوردي است که در آثار او بین مردود شمردن تلویحی اما اصولی جامعه از یکسو و مسائل آن گروه روشنفکران اروپایی که هنوز فعالانه به سرمایه داری انحصاری عصر ما کینه میورزند ، از سوی دیگر وجود دارد . قشر اجتماعی زنده ، از جامعه‌ی «محترم» طرد شده است . اما زنده این حالت طرد شدگی را بدرون انسان سوق داده آنرا به سطحی بالا برده است که در معرض دید جهانیان قرار میگیرد .

این برخورد پغنج و پیچیده است . مردود شمردن جامعه صنعتی ، همگام با شناخت این نکته است که این جامعه سطح زندگی شایسته‌ای برای اکثر مردمی که در آن زندگی میکنند ، فراهم می‌ورد .

امکانات استفاده از وسائل مصرف (اتومبیل ، آپارتمان ، تعطیلات وغیره) که از لحاظ تعداد سابقه نداشته است ، وحدتی ظاهری در میان افراد بوجود می‌ورد . اما همین گرایش به مصرف کنندگی ، نیاز عمیقی را که در هر فرد برای تأمین اصالت هویت فردی و برای ارتقا و تفاهم با همنوعان و برای تأمین رشد زندگی فکری و عاطفی وجود دارد ، خفه میکند . این تعارض قشر نسبتاً وسیعی از افراد پائین طبقه متوسط را بوجود می‌ورد ، که گرچه

بظاهر در تار و پود نظم موجود اجتماعی جای دارد ، بخصوص در زندگی عاطفی احساس ستم دیدگی و ناکامی میکند . چنین مینماید که نخستین وظیفه تحلیل تأثیر جدید فرانسه از نظر جامعه‌شناسی ، ارتباط دادن این قشر پائین طبقه متوسط به تیپهایی مانند برانژه (اثر یونسکو) است ، که گرچه ناراضی و پا در هواست ، قادر به مقاومت نیست و در واقع حتی نمیتواند امکان مقاومت را تصور کند . اما همراه با این «پدیده برانژه» در کشورهای اروپایی ، بخصوص در فرانسه و ایتالیا ، سنت نیر و مند اتحادیه‌های سوسیالیستی و آنارشیستی وجود دارد . این سنت ، گروه کوچکی از کارگران و روشنفکران خلاق و انبوه نسبتاً بزرگی از تحصیل کردگان را در بر میگیرد که حاضر نیستند به سرمایه داری نو بپیوندند . آنان به مسئله استقرار یک نظام انسانی مبادراند که بتواند آزادیهای فردی را بطور مؤثری تضمین کند . امید ناکام شده ایجاد انقلاب سوسیالیستی در غرب و گسترش استالینیسم در شرق ، مسایل دشواری برای این گروه بوجود آورده است . اکنون گرایش آنان در مورد سرمایه‌داری بنحوی اصلی منفی است (این گروه سرمایه‌داری را بسیار استوارتر از قشر پائین طبقه متوسط مردود میشمارد) و در عین حال میدانند که این مردود شمردن ، دشواریهای فکری و عملی چندی با خود همراه می‌ورد که بسیار جدی و قاطع است .

نخستین داستانهای آندره مالرو ، آثار روب گرییه ، فیلمهایی چون «سال گذشته در مارین باد» ، برخی از نوشته‌های ساموئل بکت و در درجه اول ناتر ژان ژنه را باید بیان ادبی جهان بینی گروه اخیر دانست .

نمايشنامه‌های ژنه محصول برخورد و دیداری بین روش کاملاً منفی هنرمند وابسته به قشر مطروح است که بقول خود او به هیچ وجه برضد جامعه موجود شورش نمیکند (وادعایی در این مورد ندارد) با خودآگاهی این که در میان کارگران مترقی و رادیکالترين روشنفکران وجود دارد ، که دسته اخیر با گذشت هرسال آشکارتر می‌بیند که مشکل می‌تواند از طریق انقلاب ، ارضا خاطری برای خود بیابد . خصیصه‌ی دیگر تئاتر ژنه (که برای جامعه‌شناس فرهنگی از همه جالبتر است) تمهدی است که با آن ژنه ، برخی تجارب عناصر دست چپی اروپا را ، بدون قصد ، در تأثیر خود میگنجاند .

نمايشنامه‌اي چون «بالکن» را نمیتوان بدون به حساب آوردن اين تجارب فهميد . البته جامعه‌شناس باید برسد که اين کار چگونه صورت میگيرد ، داشتن اين مطلب مهم است زيرا پديده‌های مشابه در آثار ساير نويسندگان ، مثلاً «ازدواج» اثر گومبرويچ نيز ديده ميشود . اما پاسخ اين پرسش هرچه باشد ، اين حقیقت به قوت خود باقی است که ژنه ناساز گار ، که از پائين ترين قشر اجتماع برخاسته و آثارش در اصل ، اخلاقی و تغزلي است ، تنها درام نويس نو فرانسه است که در آثار خود به مسایل تاریخي ، بطور کلی جاي ممتازی داده است .

●

ژنه تاکنون پنج نمايشنامه نوشته است : نظاره‌گر مرگ ، کلفتها ، بالکن ، سیاهان و پرده‌ها ، اين نمايشها بيانی از يك مسئله واحد است که پيوسته غني تر و بغرنجتر ميشود ، و در عين حال ، وحدت پيشتری مي‌يابد .

نظاره‌گر مرگ ، به جهان شاعرانه طبقه مطرودي که با اصول جامعه نمي‌سازد تعلق دارد . «لوفران» ، «موريس» را خفه مي‌کند تا مقبول «سبزچشم» شود و با «اسنووال» همطراز گردد . اما کار او لغو و بي‌پاداش است . زира بقول «سبزچشم» :

با من حرف نزن . بمن دست نزن . ميداني بدبهختي
چست ؟ نميداني که من هميشه اميد داشتم از بدبهختي دور
بمانم ؟ و تو خيال کردي که به تنهايي ، بي‌ياري خدا ،
ميتواني بعظامت من برسی ؟ شايد مرا زير پر و بال بگيري ؟
تو احمق بیچاره ، نميتواني بفهمي که زير بال گرفتن من
غير ممكن است ؟ من نميخواستم آنچه برای من رخ داد ،
اتفاق بیفتند . همه اينها که بمن داده شد ، هديه‌اي از خدا يا
شيطان بود ، اما چيزی بود که من نميخواستم .

اندکي بعد ، باز هم «سبزچشم» مي‌گويد :

اگر خيال مي‌کنی ميتواني بدبهختي را انتخاب کنی ،
معلوم است چيزی در باره‌اش نميداني . من بدبهختي خود را
نميخواستم . بدبهختي مرا انتخاب کرد . يکراست روی سرم
فرود آمد و من هرچه ميتوانستم کردم تا آنرا دور کنم .
تقلا کردم ، بكس بازی کردم ، حتی آواز خواندم . اگرچه

ممکن است مضمون بمنظور بباید ، اما اول آنرا رد کردم . فقط وقتی دیدم در هیچ مورد علاجی وجود ندارد آرام شدم ، من همین تازگی آنرا قبول کردم ، باید کامل بیشد .

«نظراره گر مرگ» ، اگر چه نخستین نمایشنامه ژنه است ، اما اثری است کاملاً مفهوم و مرتب . مبارزه فرد را برای تشخیص اخلاقی توصیف میکند ، آنهم در جاییکه تنها آنچه توسط جامعه معمولی محکوم شناخته شده است ، ارزش اخلاقی دارد . این اثر ، مردم جهان را بر دو نوع تقسیم میکند : یکی مردان ضعیف – دزدان خردپا و کلاهبرداران و دیگری مردان قوی – جنایتکاران فطری که خصلت جنایتکارانه آنها جزیی از نظم طبیعی است . کلفتها ، اثری پیچیده‌تر است و بطرز خاصی با «نظراره گر مرگ» تفاوت دارد . اگرچه همانند آن ریشه‌یی و ناساز است ، اما دیگر تماماً در جهان مخالفت کلفتها با خانم است : و بدون شناخت نفرت «کلر» و «سولاتر» از مدام ، نمیتوان آن دو را فهمید . «کلفتها» ، ساخت بنیادی جهان ژنه را ، محیط «بالکن» ، «سیاهان» و تا حدودی «پرده‌ها» را نشان میدهد . این جهان دور محور روابط میان فرمانبران و فرماندهان : کلفتها و خانمهای شورشیان و تماشاگران ، سیاهان و سفیدان ، مستعمره نشینان و مستعمره داران دور میزند . این رابطه ، رابطه‌ایست دیالکتیکی ، شامل نفرت و مجدوبیت . نفرت ، نکته‌ی اساسی همهی این نمایشنامه‌هاست . تنها این مجموعه به این جهت شکل عشق و نفرت را بخود میگیرد که فرمانبران مجدوب فرماندهانند ، مجدوبیتی که برآساس ناتوانی کامل پیروز شدن انقلاب بنا شده است . تنها در نمایشنامه «پرده‌ها» است که فرماندهان شکست میخورند . خانم را نمیتوان کشت ، شورش سر کوب میشود ، سفید پوستان تنها در عالم خیال قلع و قمع میشوند .

اعمال این نمایشنامه‌ها ، جهانی ساکن و بی‌کفایت را فاش میکند ، اما این بی‌کفایتی با آئین خیال پردازانهایی جiran میشود که به فرمانبران اجازه میدهد خود را یا با فرماندهان ، و یا با زیر دستانی که از راه انقلاب به تسلط زیرستان پایان داده‌اند ، همانند و هم هویت کنند . باین‌طريق فرمانبران ، تنها در خیال خود ، سبب پیدایش ارزشها بی میشوند که در جهان حقیقی وجود ندارد . در «کلفتها» ، «کلر» نقش «خانم» را بازی میکند و «سولاتر» نقش

«کلر» را . در «بالکن» ، کارمندان جزء نقش استقف ، قاضی ، ژنرال ، و طبیعی است که نقش یک پرده را بازی میکنند . در «سیاهان» سیاهپوستان روی بالکن نقش سفید پوستان را بازی میکنند ، و در پائین ، روی صحنه ، صحنه قتل یک زن سفید پوست را ، که تخلیل محض است اجرا میکنند . در «پردهها» قبل از در گرفتن شورش ، «سعید» نقش نامزدی را بازی میکند که زیر بار هدایای گرانها غرق شده است ، بعداً همسر و مادرش نقش صاحبان یک مرغداری پر از ماکیان را بازی میکنند . در یکطرف صحنه «واردا» — که با تلاش فراوان به فاحشه تمام عیاری بدل شده است — به ستمکشیدگان امکان میدهد که از نزدیکی بین مرد و زن ، که حالتی شاعرانه است و شدیداً احساس میشود ، مناسک آئینی بسازند .

خلاصه در جهانی که قدرت فرماندهان را نمیتوان متزلزل کرد ، جایی که احساس دوگانه عشق و نفرت نیست به فرماندهان ، انگیزه فرمانبران است ، واقعیت غیر کافی امکان بوجود آوردن مناسک آئینی شاعرانه و مذهبی را بوجود میآورد که با واسطه آنها فرمانبران خود را با حاکمان همانند میکنند و در عالم رؤیا و خیال برآنها فائق می‌ایند .

به مقایسه ساختمانی «ناظره گر مرگ» و «کلفتها» برگردیم . جهان نمایشنامه اول از لحاظ ساختمانی با جامعه طبقه متوسط ، نه آنطور که هست بل آنطور که میخواهد باشد ، همسان است . تنها در اینجا آن جهان بازگونه نمایانده شده است . عشق در مرکز امور است ، اما این عشق ، عشق بهمجنس است . کسب ارزش و تشخص کنش ، ماهیت خطرناک زندگی اشخاص نمایش است . اما این خطر از انتخاب حرفاًی پر مهلکه یا قهرمانی مورد قبول جامعه ناشی نمیشود ، بلکه از قتل و جنایت سرچشمه میگیرد که به حبس واعدام منجر میشود . «ناظره گر مرگ» همچنین نظریه نخبه‌گان و برگردی‌گان را ، که مورد تأیید جامعه معاصر است ، عرضه میکند . «سبز چشم» و «اسنو بال» مخلوقات بدینختی هستند و طبیعتشان آنها را محکوم کرده که ، خواه ناخواه ، جنایتکار باشند . به این جهت «لوفران» که ، از روی عمد و قصد آدم میکشد ، هر گر نمیتواند به محفل آنان

راه یابد . قدرت خاص «نظاره گر مرگ» از انتقاد تلویحی آن از ارزش‌های اخلاقی معمول جامعه ، که صرفاً زمانی و اغلب فریبکارانه است ، ناشی می‌شود . و این قدرت خاص همچنین از شدت عملی که مشخص کننده آن تجارت بشری است که متنوع است و توسط پرت شدگان و محکومان اجرا می‌شود ، سرچشم می‌گیرد .

اما «کلftها» با «نظاره گر مرگ» چه تفاوتی دارد ؟ نخست اینکه جهان «کلftها» تقسیم و تجزیه شده است . در یکطرف آن نیرومندان قرار دارند که زندگیشان از دروغ ، یاوه و وراجی ساخته شده است ، اما با وجود این شکست ناپذیرند مانند خانم و آقا (مادام و مسیو) .

در طرف دیگر کلftها فراردارند که واقعی ، اصیل و با شدت عمل اند ، و با این همه به اربابان خود نفرت و نیز محبت دارند . در این جهان همه چیز هم مثبت و هم در عین حال منفی است ، در آن یک ارزش اصیل ، تحقق خیالپردازانه عشق و نفرت در مناسک آئینی است که کلftها هر شب برپا میدارند ، و اکنون برای تماشاگران آن را در روی صحنه اجرا می‌کنند .

کلftها اصیل و واقعی هستند ، حال آنکه خانم — گرچه نیرومند و غلبه ناپذیر — چیزی جز یک عروسک نیست . «سولاژر» و «کلر» تصمیم روشنی برای رفتن به تبعیدگاه بهدبیال عاشق محکوم خویش دارند . اما «خانم» ظاهر می‌شود با کلمات تقریباً دقیق روی این موضوع انگشت می‌گذارد ، اما افعالی که در سخن بکار می‌برد افعال مشروط هستند ، او از خود راضی است و میداند «آقا» بهر حال محکوم نخواهد شد . کلمات خانم ، عاری از هر صمیمیتی هستند : «البته ، هیچکدام از اینها جدی نیست ، اما اگر بود ، سولاژر ، خوشحال می‌شدم که رنج او را برخود بخرم . او را از جایی بمجای دیگر ، از زندانی بهزندان دیگر ، اگر لازم می‌شد با پای پیاده تا تبعیدگاه همراهی می‌کردم ، سولاژر ! » این کلمه‌ی کوچک «سولاژر» در پایان هر عبارت شان میدهد که عواطف و هیجانهای «خانم» تا چه حد سطحی است و چگونه دارد بمخاطر کلftها ، نقش بازی می‌کند . اما ژنه مضمونه را به افراد میرساند و در دهان «خانم» می‌گذارد که این وضع او را «تقریباً» خوشحالتر ، و بطور وحشتناکی خوشحال می‌کند تازمانی فرا میرسد که خانم

خسته و فرسوده نطق خود را چنین پایان میدهد : «اگر سیگار نداشته باشم ، فوری جان میدهم !» تلفن «آقا» کار کلتها را در میان مناسک آئینی شان ، قطع میکند . «آقا» از زندان آزاد شده است .

سولاتر با نفرت میگوید : «این قاضیها عجب رویی داشتند که آزادش کردند . این مسخره کردن عدالت است ، این توهین بهمدى ماست !» بکار آنها بی خواهند برد ، توقيف شان خواهند کرد و به آنها توهین و افترا محکوم شان خواهند ساخت . اگر در «نظراره گر مرگ» بود سولاتر و کل این وضع را ، بعنوان تأثید موجودیت خویش ، با سرافرازی مبتدیر فتند ، اما جهان «کلتها» با آن جهان ، تفاوت اساسی دارد . در اینجا محکوم شدن ، شکست شرم آوری خواهد بود . به این جهت سعی میکنند خانم را مسموم کنند ، شکست میخورند و مناسک خیالی خود را بسوی واقعیت دنبال میکنند . محکومیت به افترا ، به محکومیت برای قتل بدل میشود . سولاتر در محکوم شدن به قتل به ماده موازی سولاتر لومرسیه ... بدل میشود و میگوید : «من همطر از خانم شده ام و میتوانم سرم را بلند نگه دارم». او تا ابد به مخلوق مستقلی بدل شده است .

کلر ، قبل از مردن میگوید :

«ما تا آخر این ماجرا را خواهیم دید . توبجای هردوی ما زنده خواهی ماند ، فقط تو تنها . تو باید خیلی قوی باشی و بالاتر از همه بعد از آنکه محکوم شدی فراموش نکن که من در درون تو هستم . بار گرانهایی برخود خواهی داشت . ما زیبا و شاد و آزاد خواهیم بود ، سولاتر ، ماباید یکدقيقه را تلف کنیم .»

هم از نظر انسانی و هم از نظر روحی «کلتها» ، برخانم ، آن عروسک نیرومند ، غلبه کرده اند . آنها واقعاً زندگی می کنند ، حال آنکه خانم ، دروغگو و مسخره ، فقط بظاهر در واقعیت زندگی میکند . اما از آغاز نمایش نامه نیز چنین بود . خانم را نمیتوان شکست داد و کلتها ناچار میشوند برای حفظ جدی بودن و احالت وجود خویش ، خود را نابود کنند . «کلتها» تجسم دیالکتیک نومیدی است . ژنه ، با درونی کردن تعارض بین فرمانبران و فرماندهان ، یک بدین ریشه بی شده است که هنر (تصنع) ، و نمود ، برای او

تنها راه ممکن جهت جبران واقعیت پرفربیب و ناشایست است .
با نمایشنامه «بالکن» ، ژنه عناصر جدیدی را بکار میگیرد : او واقعیت اجتماعی و سیاسی را به فقط بعنوان چهارچوب نمایش ، بلکه بعنوان آینده احتمالی در اثر خود وارد میکند . حتی اگر این واقعیت به هیچ انعامد ، وجود آن در اثر ژنه ، اصل حرکت را وارد میسازد . آغاز «بالکن» ، مانند آغاز دیگر نمایشنامه های ژنه است : مردم حقیر در رؤیاهای خود درون خانه بی ظاهر فربیب بازی میکنند . اما از همان شروع کار ، بویژه در صحنه پنجم دو کشش جدید در نمایش حضور دارد : شورشی پدید آمده که نظام مستقر را تهدید میکند . خانه ظاهر فربیب ، خانه رئیس پلیس و معشوقه او ایرما است (که هردو از اینکه هیچیک از مشتری ها نخواسته است نقش رئیس را بازی کند ناراحتند) . نمایش ، نشان میدهد که چگونه تصویر رئیس پلیس وارد مناسک خانه میشود و چگونه این کار با شکست شورش ارتباط میابد . وقایع صحنه پنجم در پشت خانه ، در اطاقهای اداری رخ میدهد . در اینجا رئیس پلیس ، پاندازی بنام آرتور ، ایرما و کارمن را میبینیم که این آخری فاحشه ایست که توسط ایرما برای اداره خانه اجیر شده است .

چند کلمه ای درباره «کارمن» بگوییم : او مظہر سرنوشت تیره ای است که در نمایشنامه بیان شده (این تکیک در نمایشنامه «پرده ها» هم تکرار شده است) . مبارزه شورشیان برضد بالکن ، مبارزه ایست بین مرگ و زندگی — بین نظامی کمدر آن ارزشها در خیال و مناسک وجود دارد و تلاش برای خلق نظام جدیدی است که در آن این ارزشها به داخل خود زندگی رسون کنند و آنرا چنان بسازند که گذراندن آن سرانجام واقعی شود و نیازی به فرار به عالم خیال نباشد . کارمن ، مانند این جهان ، ناچار است میان عشق خالص نسبت به دخترش که به بیلاق رفته است و کارش بعنوان فاحشه دریک فاحشه خانه ، یکی را برگزیند (خانه ای که وی در آن معمولاً نقش عذر را بازی می کند) چون کار من دیگر نمیخواهد بهادرمه خانه کمک کند ، و ایرما به کارمن میگوید که باید از دخترش دست بکشد و نقش «ست ترزا» را بعهده بگیرد .

ایرما — دختر تو چه مرد و چه زنده ، مرده است . فکر قبر قشنگی را بکن که با گلهای داودی و تاج گلهای مصنوعی

ترئین شده و در انتهای باغ قرار گرفته است .... و باغ در قلب تو ، در جایی است که میتوانی مراقب آن باشی .
کارمن — دلم میخواهد او را ببینم .

ایرما — تو تصویر او را در تصویر باغ و باغ را در قلب خود ، زیر خرقه سوزان «ست ترزا» حفظ خواهی کرد . آیا باز هم تردید داری ؟ من زیباترین مرگها را بتوعرضه میکنم .
مگر ترسو هستی ؟

کارمن زندگی را بخاطر وهم رها میکند ، همانسان که شورش سرکوب خواهد شد و خانه اوهام از نوساخته خواهد شد .
شورش خود محکوم به شکست است زیرا در آن اشغالی روی داده است : یکی درجهت آزادی و خیال یافی متوجه است و دیگری ، که «روژه» رهبر آنست ، برای سرکوبی تشکل و انضباط پذیرفته است .

«شانتال» ، دختری از خانه اوهام که مایه‌الهام و تفکر‌شورشیان است ، کشته میشود و نام و تصویر او تجلیل میشود و روی پرچمای نیروی سرکوبی نقش میگردد . درخانه‌ی از نو ساخته شده بین اسقف ، ژنرال و قاضی (که اکنون مقامات واقعی قدرت و بنابراین عروسک هستند) و رئیس پلیس ، که قدرت را در دست دارد ، استکاکی پیدا میشود . حادثه‌ای که از دیر باز منتظرش بوده‌اند رخ میدهد : روزه خود را معرفی می‌کند و میخواهد که نقش رئیس پلیس را بازی کند . اما در میباید که اینکار چیزی جز نقش بازی کردن ، یعنی مناسک آئینی نیست . جوهر انتقامی او دقیقاً در تلاشهای وی برای حلق واقعیتی قرارداشت که نیازی به افسانه و مناسک نداشته باشد . او مأیوس و سرخورده ، خود را اخته میکند : به‌اینطریق خالپردازی ، با واقعیت شورش سرکوب شده ، توافق می‌یابد . حرکات روزه ، قالی را کثیف میکند . او را بیرون میاندازند و رئیس پلیس واقعی جای او را میگیرد . در بیرون صدای شلیک مسلسل شنیده میشود . ملکه (ایرما) میپرسد «کی بود ؟ ... از ما بود ... یا از شورشیان ؟ ... یا؟...»

جواب : «آدمی بود که رؤیا میدید ، خانم !»
«بالکن» مسأله‌ی بسیار مهمی را برای جامعه شناسی مطرح میکند . این نمایشنامه حوادث قاطع تاریخی نیمه اول قرن بیستم را ،

بطریقی که باحتمال زیاد ناخودآگاه و غیرارادی است ، در کنار هم قرار می دهد . موضوع « بالکن » اینست که نشان می دهد وقوف به اهمیت قوه مجریه چگونه در جامعه ای حاصل می شود که از دیر باز زیر سلطه هی ثروتمندان بوده است اما مردم هنوز می پنداشتند که قدرت در دست عناصر کهن : « اسقف » ، قاضی و ژنرال است . رنه می گوید این وقوف از طریق تهدید انقلاب و سر کوب شدن بعدی آن حاصل می شود : واين انعکاس نسبتاً دقیقی از تاریخ اروپا بین سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۳ است ... گرچه نمیتوانیم مکانیسم گنجانیدن این حادث را در « بالکن » توصیف کنیم ، اما این را می دانیم که « گومبرویچ » ، اشرافی لهستانی تجربه دیگری را که در اروپای شرقی حاصل شد و متنضاد ولی مکمل این تجربه بود ، در اثر خود بنام « ازدواج » گنجانده است . در هیچیک از این دو مورد ، این کار آگاهانه یا ارادی نبوده است .

« سیاهان » رنه برداشتن گام دیگری است . در اینجا امید و دورنمای پیروزی ، گرچه بصورت فرعی ، راه خود را به نمایشنامه می گشایند . در خارج از تاتر و در جایی دور دست ، سیاهان سرگرم مبارزه ای واقعی هستند . یکی از رهبران آنان اعدام شده است ، اما دیگری جای او را گرفته است . این مبارزه انقلابی ، با آنچه بر صحنه رخ میدهد مربوط می شود . « در اثر مساعی ما آنها از آنچه در جاهای دیگر می گذرد چیزی بو نبرده اند ». امادر روی صحنه ، در جهان کنونی ، وضع شبیه « کلفتها » و « بالکن » است . سیاهان مانند « سولانژ » و « کلر » ، مانند مشتریان عادی خانه « ایرما » ، مانند انقلابیون رؤیایی در شبکه « آندرودم » مناسک آئینی شبانه ای برپا میدارند که قتل زنی سفید پوست است . باز هم مانند کلفتها و روزه ، تنها راهی که سیاهان می توانند « روی صحنه » بر سفید پوستان غالب آیند ، در عالم « خیال » است . این خیال ، مانند « کلفتها » و « بالکن » شامل شورش ، نفرت ، و مجذوبیت است .

●

آنچه بر شمردیم مشابهت های این نمایشنامه ها بود ، اما تفاوت های آنها چیست ؟ همچیز حاکی از گسترش سایه مبارزه واقعی است که در خارج از تاتر جریان دارد و انقلاب خارج بدفع سیاهانی است که تماشاگران سفید پوست را با حرکات دراماتیک و امیدارند

تا نتیجه را حدس بزند. اما پیروزی در خارج از صحنه، فقط امیدی است که هم از لحاظ زمانی و هم از نظر مکانی بسیار دور است. اما ماهیت مناسک آئینی روی صحنه عوض شده است و این بخصوص از طریق اثر آن بر جهان واقعی مشهود است. کلر و سولائز خودکشی میکنند، روزه خود را مثله میکنند، سیاهان یکی از خودشان را میکشند. اما این کشن در چهارچوب ببارزه واقعی رخ میدهد که امید پیروزی را تقویت میکند. روی صحنه، نمایشنامه «سیاهان» نیز مانند «کلفتها» با تجلیل قهرمانی پیایان میرسد. در «کلفتها» این تجلیل قهرمانی با خودکشی واقعی است و در «سیاهان» با قتل خیالی یک زن سفید پوست خیالی، اما امید واقعی به پیروزی آینده برسفید پوستان: این خود آگاهی سیاهان اصیل است. نمایشنامه با ظاهر شدن «ویلیج» و «پرچو» بر صحنه تمام میشود. مرد میخواهد عشق خود را بهزن ابراز کند، اما این کار را فقط با بکار گرفتن کلمات و تصاویر عاریتی سفید پوستان میتواند انجام دهد. زن ناراحت است، اما کمک خود را عرضه میدارد. «من بتو کمک خواهم کرد. حداقل یک چیز مسلم است. تو نمیتوانی انگشتان خود را در موهای بلند و طلایی من فروکنی» آندهدام سفید پوستان کاریکاتوری، حتی اگر خیالی باشد، سیاهان را ناچار به کشف کلمات واقعی عشق، حرکات واقعی و فرهنگ حقیقی سیاهپوستان میسازد، که از جوهر خود آنان ریشه گرفته است و تازه برای آنان کشف شده است.

رابطه بین فرمابران و فرماندهان نیز در «سیاهان» و «کلفتها» شبیه هم نیست. البته هنوز این روابط شامل ترکیبی از نفرت و مجذوبیت است، اما در «کلفتها» مجذوبیت مسلط است و در «سیاهان» نفرت، حقیقت اصیل وجود سیاهپوستان است. ممکن است اکنون پرسیم: «کلفتها»، «بالکن» و «سیاهان» بیان کننده‌ی نظرات کدام گروه اجتماعی است. حداقل چنین مینماید که ساخت اساسی این نمایشنامه، با ساخت ذهنی و روحی عناصر چپ رادیکال فرانسه مربوط است. این ساخت اساسی شامل عناصری چند، از جمله پنج عنصر زیر است:

- ۱) تأکید وجود تضاد و مخالفت اصولی بین طبقات و لزوم تقویت این مخالفت.

۲) شناخت این حقیقت که حاکمان جامعه غرب را با شدت عمل نمیتوان از پا درآورد : در این جامعه دور نمای انقلابی وجود ندارد .

۳) مجدوب شدن به موقفيتهای سیاسی و فنی ، سرمایه داری تراستها .

۴) محکوم کردن واقعیتی که مخلوق سرمایه داری بزرگ است ، از لحاظ اخلاقی و بشری .

۵) توجیه مبارزه اصولی برضد سرمایه داری بزرگ بنام ارزش‌های اخلاقی ، زیبایی شناسی و بشری . هنگامی که سازش با ستمگری و قبول آن مردود شناخته شد ، تنها این ارزشها میتوانند در جامعه‌ایکه براساس حاکمیت اقلیت ، دروغ و انحطاط فرهنگ نهاده شده ، مفید باشند .

تراژدی، ژنه و کلفت‌ها

نوشته‌ی : اورسته پوکچیانی
ترجمه از مجلهٔ دراما ریویو

کلفت‌ها ، که برای نخستین بار در ۱۹۴۶ توسط لوئی ژرووه در تآتر آتنه اجرا شد ، شاید آغاز «ضدتاًتر» در فرانسه باشد . به یقین ما در نمایش کلفت‌ها به‌گاهی عجیب تازه‌ای در تآتر بر می‌خوریم . همزمان با آن ناتالی ساروت Sarraute داستان «تصویر مرد ناشناخته» را منتشر کرد که ما را به مفهوم جدیدی از داستان آگاه ساخت . سارتر درباره «ضد داستان» ناتالی ساروت نوشت : «ما در عصر اندیشه زندگی میکنیم و داستان در جریان اندیشیدن به خوبی است» . میتوان با همین غلظت و شدت درباره ژنه گفت که نمایشنامه‌های

او تآتری هستند که درباره ماهیت تآتر می‌اندیشند. همین نکته است که فهم نمایشنامه‌های او را، اگر بمعنای عادی نمایشنامه‌گرفته شوند، دشوار می‌سازد. تآترهای او، برخلاف هملت که نمایشنامه‌ای در نمایشنامه‌است، «تآتر در تآتر» نیستند. در مورد زن‌های شاید درست تر باشد که از «واژگون کردن» تآتر سخن بگوئیم، تا اندیشیدن تآتر درباره ماهیت خویش. اصلاح «واژگون کردن تآتر» چه معنائی دارد؟

معمولًا تآتر را نمایشی که بمنظور سرگرمی به تماشاگران عرضه می‌شود تلقی می‌کنند، یا لاقل سنت تآتر غیری چنین است. همین مقصود تلویحی از تآتر بود که مولیر در کفته معروف خود بیان کرده است: «قاعدۀ اصلی خوش‌آمدن است». اما در واقع در کار تآتر خواه کمدی باشد خواه تراژدی، چیزی بیش از لذت بمعنای سرگرمی وجود دارد.

وقتی، درباره کیفیت یک نمایش سخن می‌گوئیم و حتی با بهام درمی‌باییم ماهیت لذتی که از دیدن یک نمایش جدی بما دست میدهد مهم است، در واقع به این جنبه تآتر توجه کرده‌ایم. بوالو Baileau در قرن هفدهم درباره تراژدی نوشت: «تراژدی برای لذت ما اشک را اختراع کرد»، اما در قرن هجدهم جریان عوض شد و کشف شد که نه فقط خنده، بلکه گریه نیز میتواند به لذت سرگرمی پیافراید. اما هنوز ما حس میکنیم که اگر قرار است یک نمایش موفق شود باید سرگرم کننده باشد و شاید هم در حدود فهم خود از ماهیت لذت، بر صواب باشیم. ولی این حقیقت نیز وجود دارد که لذت اغلب بمتابه نوعی ارضاء حواس و احساس ماست، و به این مفهوم است که لذت بعنوان معیار موفقیت متنفسی و منهدم می‌شود. افراد تآتر حرفه‌ای اغلب شاید هم ناخودآگاه — بعنوان نتیجه ضمنی اعتقاد فلسفی خود برآند که خشونت، عامیگری و ابتدا و شهوت خام مترادف با ارضاء حواس و احساس است. این بدینان به طبیعت بشری در نمی‌بایند که لذت فی نفسه کلمه دیگری برای شرکت الزامی تماشاگر در اجرای تآتر است و در هر عمل لذت پخش ما بعنوان موجودات بشری شرکت تمام داریم. گمان می‌کنم بقدر کافی سخن‌گفته شده تا زمینه‌ای برای فهم استنباط زن‌های از تآتر و درک «واژگونگی» تآتر توسط او فراهم آمده باشد. با این

«واژگونگی» تماشاگران و ادار میشوند رابطه دیگری – جز آنچه ما عادی تلقی میکنیم – بانمایش پیدا کنند. در ژنه، این نظر عینی که حوادث نمایش باید امکان پذیر باشد، وجود ندارد. در عوض تماشاگران ناچارند تلاشی در ذهن و تخیل خود انجام دهند که با تلاش نویسنده و اجراء کنندگان نمایش برابر است. بهاین مفهوم است که ژنه بقول خودش «تاتر را بر صحنه میآورد» و چون تاتر بر حسب تعریف شامل تماشاگر نیز میشود، شگفت نیست که در تاتر ژنه تماشاگران نیز بر صحنه‌اند. اما ژنه چگونه و تا چه میزان ما را بر صحنه می‌ورد. نخست با تاویع فلسفی که در برداشت ژنه از واقعیت وجود دارد و در آن همه مقررات راجع به واقعیت تجربی طبیعت، که در هر شکل در مورد انسان بتواند بکار رود، بدور افکنده شده است. بدین‌سان هرچه هم که این گفته پر تناقض بنظر آید باید گفت ژنه نویسنده‌ای مذهبی است و نویسنده‌ای که آهنگ و سبک ژنه، بیش از همه به او شباهت دارد، پل کلودل است! تزد ژنه واقعیت طبیعی جالب نیست. در نتیجه معیاری مبنی بر واقعیت برای سنجش شخصیت‌های او وجود ندارد. ژنه این اصل را به چنان افراطی میرساند و آشکارا یک‌ایده‌آلیست تمام‌عيار یعنی شاعر میشود که حتی زن و مرد بمعنی عادی کلمه در آثار او وجود ندارند. آنچه وجود دارد تجلی‌هاست. اگر اصلاً واقعیتی در کار او باشد، فقط نوع تعییم یافته واقعیت بشری است که براساس واقعیت غیر جالب رویدادهای خالص است. بدین‌سان جهان انسانی ژنه، جهانی پر از عجیب‌الخلقه‌ها و اشباح: جنایتکاران، فواحش، جاکش‌ها، همجنس‌بازان، «کلفت‌ها» و «سیاهان» است. این‌ها عجیب‌الخلقه‌هائی هستند که جهان غرب آفریده است و برای ژنه کنایات زنده اخلاق و شهوات منحرف و رفتار نا هنگاری است که با اقلیت‌های امتیاز باخته میشود. به یک معنی میتوان دید که چنین اشخاصی‌عنوانی که از آنها یاد میشود، برای ژنه وجود ندارند. فقط غول‌های کوچکی هستند که توسط غولهای بزرگ یعنی جامعه رسمی بورژوای غرب خلق شده‌اند. شگفت نیست که سارتر به ژنه علاقه یافته و یک روانکاوی اگزیستانسیالیستی ۶۰۰ صفحه‌ای از این مرد و آثار او نوشته است که عنوان آن از خود ژنه و رترو Rotrou بعاریت‌گرفته شده است: ژنه قدیس: کمدی‌باز و شهید. بدین‌سان ژنه ما را تا آن

حد به صحنه می‌ورد، که کلیت فلسفه او حتی اعتقادات تجربی را که ما به این اجرایها نسبت می‌دهیم، به جدل فرا می‌خواند.
دوم اینکه تماشاگران بر حسب تقاضای خودشان برای سرگرمی تأثری روی صحنه آورده می‌شوند. نمایش‌های ژنه تله است. او تأثر را به جشن جادوئی بدل می‌کند. ماکه با نقطه‌نظرهای مختلف در نمایش او حاضر می‌شویم شاهد نوعی باور نکردنی از مناسک جادوئی می‌شویم که ما را علیرغم خودمان مجدوب می‌کند. در هر نمایشتمام ژنه حس اصیل خطر وجود دارد که ما را به شکلی بیمار گونه جلب می‌کند و به صحنه‌های حوادث و خشونت در خیابان می‌کشاند. او ما را بر این نکته آگاه می‌سازد که ما از طریق سرگرمی تأثری با چشم خود اثر دراماتیکی را می‌بینیم همانطور که در مراسم مذهبی سیحی فطیر را می‌خورند. او نوشته است: «در تأثر همه چیز در جهان مرئی رخ میدهد نه در جای دیگر».

خلاصه اینکه ژنه به عمد رابطه عادی جهان و تأثر را بازگونه می‌سازد و با نیروی جادوئی ویژه خویش تأثر را به جهان تبدیل می‌کند. بهاین ترتیب وقتی جهان واقعی که در آن کنترل حواس و حقایق و معرفت ممکن است، باز پس‌رانده می‌شود، ما در گودالی از تخیل رها می‌شویم که در آن از روی دریافت‌های حواس پریشان شده خویش باید معرفت و شناخت را از نو ابداع کنیم و سامان بدهیم.

سوم اینکه ژنه ما را در بعد جدیدی از فاصله که خود ابداع و بر ما تحقیل کرده است، به صحنه می‌ورد. برخلاف آنچه اغلب می‌اندیشند و می‌گویند در تأثر ژنه مسافت و فاصله از بین نرفته است، بلکه وی در تار داستانی که خود تنیده است آنرا بطور نمایان تقویت می‌کند. ما بخار اینکه روی صحنه آمده‌ایم، از جنبه تماشاگریمان کاسته نشده بلکه برآن افزوده شده است.

آرجیبالد در «سیاهان» فریاد می‌زند: «فاصله خود را نگهدارید» در «کلفت‌ها» سولاثر به کلر می‌گوید: «فاصله خود را حفظ کن». فاصله چیز عجیبی است، البته مقصود فاصله زیبائی شناسی است. امادر عین حال فاصله متافیزیکی انسان با انسان است، مسافت نایپمودنی انسان به سوی الوهیت است. فاصله «تابو» (محرمات) با مراسم مقدس است. در اثر این فاصله ما تا حدودی ناتوان می‌شویم. اما ما چنان ساخته شده‌ایم که بیشتر

بیبنیم تا مثلاً لمس‌کنیم ، بچشم یا ببوئیم . از همه این حواس فقط دیدن و شنیدن است که محتاج فاصله است و برهمنی حواس است که تا آقر ژنه تکیه میکند . بدینسان ما بر صحنه آورده میشویم ، در اجرا شرکت میکنیم ، اما بشیوه مراسم مذهبی شرکت میکنیم . حفظ فاصله و دوری نکته اساسی شرکت ماست . بدون آن تا آقر به چیزی احساساتی و مایه انحراف خاطر و سرگرمی بدل میشود و در آن نهادستی میماند و نه پیوند قویی .

نکته آخر اینکه ژنه ما را با کشاندن وجهت دادن به نیاز خود ما به افسانه و خیال ، روی صحنه میاورد . مقصودم از نیاز بمعنی یک حالت تغییر ناپذیر است . اگر انسان در زندگی بشری شرکت کند ، و فقط بدانستن آن اکتفا نورزد ، باید تخیل خود را بکار اندازد . ولی خود تخیل بمثاله نوعی واژگون‌کننده جهان عمل میکند و به این وجهت اغلب آنرا کاذب می‌پندارند . داستان خیالی — روشی برای کشف حقیقت از طریق دروغ است و نمایش ژنه نیز برما همینگونه اثر میکند . ما ناچاریم برآن ، برخود و برجهان اثر بکنیم . مسخ شگفتی رخ میدهد . واقعیت عادی فروکش میکند و ما به جهان غرایب و باوراندن به خویش گام میگذاریم . ما حتی به آنجا مرسیم که نوع خاصی از حقیقت را در این جهان ، جائی که جهان به تا آقر بدل شده ، می‌بینیم . حقایق خود ما قابل بحث میشوند و احساس خطیری میکنیم که ژنه ما را با آن روبرو کرده است . کمی احساس نابودی می‌کنیم . اما تا آنجا که ما زیر اثر افسون ژنه هستیم ، بفکر می‌افتنیم که آیا این نابودی مطلوب نیست . و بالشاراق‌گونه‌ای واقعیت و حقیقت بیماری ، جنایت و خودکشی را در می‌باییم . بالاخره به‌این فکر می‌افتنیم که ما هم از این آدمها هستیم . و اگر اندکی برخود برزیم از آن وجهت است که با دید شخصی خویش نگاهی به سرنوشت کلر در «کلفت‌ها» انداخته‌ایم که عمل «خودکشی — قتل» او حقیقت عینی جهان «مادام» است .

این تجزیه و تحلیل را میتوان چند صفحه دیگر ادامه داد ، اما شاید بقدر کافی برای ایجاد زمینه لازم جهت تحلیل «کلفت‌ها» سخن‌گفته شده باشد . اکنون نگاهی به این نمایشنامه معین بیندازیم :

حرکت اول : از شروع نمایش تا بصفا درآمدن زنگ ساعت

شماطه .

وقتی پرده بالا مبرود اطاق خواب «مادام» را می‌بینیم . اطاقی معمولی با تجمل بورژوائی است . در طرف راست تختی است در طرف چپ میز توالت و در اطاق ، اثاثیه بسبک لوئی پانزدهم ، گل در همدها و تکه‌های برودری دوزی صندلی‌ها و تخت را پوشانده است . در ته صحنه پنجره‌ای به نمای خانه مقابل بازمی‌شود . سولاتر و کلر در اطاق هستند . کلر با لباس زیر جلوی میز توالت ایستاده لباسهای مادام را می‌پوشد . سولاتر که به حرفهمی خواهرش گوش میدهد ، دستهای خود را که در دستکش لاستیکی آشپزخانه است نگاه می‌کند . صحنه عجیبی است و کم کم از این نکته آگاه می‌شویم که شاهد مناسکی هستیم ، آغاز بازی غریبی است که هرجا سولاتر و کلر تنها هستند و مادام نیست اجرا می‌شود . کلر و انمود می‌کند که مادام است . در این اثنا سولاتر و انمود می‌کند که کلر است تا خود را از وجود حقیقی خویش رها کند . به این جهت کلر در نقش مادام حرف میزند و به او می‌گوید که دستکش‌ها را به آشپزخانه ببرد ، زیرا «هر چیز ، بله ، هر چیز که از آشپزخانه بیرون آید اختفی است .» سولاتر با دستکش‌ها که مظهر کلفتی اوست به آشپزخانه بر می‌گردد . وقتی سولاتر در اطاق نیست کلر — مادام جلوی آینه بجود ور می‌رود . ناگهان فریاد میزند : «کلر ، کلر» سولاتر — کلر برمی‌گردد . او دیر کرده است زیرا داشته جوشانده مادام را حاضر می‌کرده است . او شروع به پوشاندن لباسهای کلر — مادام می‌کند . بازی آنها ادامه دارد و ما فوراً متوجه روابط غیر معمولی دو کلفت می‌شویم و نمیتوانیم جلو یادآوردن این را بگیریم که این روایتی دیگر از جنایت خواهران پاپن است که خانم خود را کشتد و تن او را تکه‌تکه کردند . بین این دو زن مخلوط عجیبی از مهر و خشونت ، عشق و نفرت وجود دارد . همیشه روابطشان رنگ شهوی و جذبه‌های آنها تقریباً کیفیت جنسی دارد . سولاتر — کلر موقع پاک کردن کفش‌های کلر — مادام باو می‌گوید : «دلم میخواهد مادام زیبا باشد» کلر — مادام می‌گوید «زیبا هستم» و بعد شروع به فریاد زدن بر سر سولاتر — کلر می‌کند . کلمات او طنین تقلید داد و بیداد های فراوان مادام اصلی را دارد . او به ماریو ، شیر فروش جوانی که ظاهراً سولاتر — کلر با وی سروسری

دارد اشاره میکند . اما برای یک لحظه از حالت تقلید کلر — مادام درمیآید و همچون کلر واقعی حرف میزند : «آن جوانک شیر فروش از مابدش میآید .» ما در میباییم که جریان هم هویت شدن یکی با دیگری در سطح های مختلف در نمایشنامه وجود دارد . اگر «کلر — مادام» و «سولاتر — کلر» داریم ، سولاتر — مادام و کلرسولاتر هم داریم . بنظرمیرسد که مسخ جوهر نمایش است و دو کلفت در واقع وجودی از آن خود ندارند . به این جهت است که آنها هر گز نمیتوانند تنهائی را تحمل کنند و به این جهت است که به یک معنی سولاتر و کلر بتهائی چیزی نیستند . سارتر در باره این دو کلفت چنین نوشته است : «کلفت ها پیکره های بی نشان تخیل صرف و مظهر شخص ژنه هستند . دو کلفت در نمایش هست زیرا شخصیت ژنه مضاعف است : خودش و دیگری . بین سان هر یک از این دو کاری جز این ندارد که دیگری باشد ، برای دیگری باشد و بجای دیگری باشد .» کلفت ها بعنوان افرادی کم از انسان آنکونه هستند که مادام فرمان داده است . به این جهت وقتی به قالب مادام در میایند ، در جستجوی کشف چیزی از وجود خویش هستند . به عبارت بهتر ، چیزی در آنها حلول کرده است ، این روح یا جن حلول کرده در آنها خود آنها نیست ، با این همه به آنها موجودیت بخشیده است . در کلر و سولاتر مادام حلول کرده است ، اما هر یک از آندو نیز در دیگری حلول کرده است .

اکنون کلر — مادام لباس خود را میخواهد و سولاتر — کلر میگوید که او باید لباس قرمیش را بپوشد . این موردی عملی است که ژنه میخواهد بمانشان دهد که سولاتر در کلر حلول کرده و او را تسخیر نموده است . سولاتر — کلر به تسخیر کلر — مادام موفق خواهد شد ، اما برای این کار باید او را از راه مادام تسخیر کند . کلر را فی نفسه نمیتوان تسخیر کرد ، زیرا او یک شبح و غیر موجود است . و بدین سان کشمکش آنها بر سر اینکه کلر — مادام چه لباسی ، سرخ یا سفید را بپوشد ادامه میباید و این در واقع مبارزه ای برای تسخیر مادام است . ما باید بیاد بیاوریم که این مراسم بارها و بارها با قصد کشتن مادام — که هر گز به موفقیت نمیرسد — تکرار میشود . به این جهت است که سولاتر — کلر روی

لباس محمل سرخ پاپشاری میکند : «برای من غیر ممکن است که سینه مدام را زیر چین‌های محملی فراموش کنم ... بیوگی شما پوشیدن لباس سیاه را ایجاد میکند» برای یک لحظه واقعیت سر بیرون میکند . ما بیاد میاوریم که کلر نامه بی امضائی به پلیس نوشته و مسیو فاسق مدام را بدروغ به سرفت متهم کرده است . اکنون سیو باز داشت شده و به این جهت است که سولاتر - کلر از «بیوگی» مدام حرف میزند .

برای یک لحظه کلر نقش خود را کنار میگذارد و از زبان خود سخن میگوید : «مقصودت چیست؟» سولاتر پاسخ میدهد : «پس میخواهی رو راست بگوییم؟» کلر میفهمد که سولاتر در باره نامه‌بی امضاء کلر حرف میزند . پاسخ کلر به سولاتر کاملاً اسکیز و فرنیک (مبتنی بر تجزی شخصیت) است . او برای یک لحظه نه بعنوان کلر - مدام و نه بعنوان کلر ، بلکه بعنوان کلر و مدام هر دو حرف میزند : «آه ، مقصودت آن ... بسیار خوب ! مرا تهدید کن ، به خانم خودت تو هین کن» بدیهی است که این صدای مدام است اما بجای اینکه در پایان این خطاب بگوید «کلر» میگوید : «سولاتر» و ادامه میدهد : «میخواهی درباره بدیاری مسیو حرف بزنی احمق؟ حالاً موقع بیان کشیدن این حرف بود ؟ اما حالاً که بیان کشیده‌ای ، من نمیتوانم از آن خوب استفاده کنم . می‌خندی؟ مگر شک داری؟» به عقیده من آنچه ما در اینجا می‌بینیم ، ناتوانی تخیل صرف در مقابله با واقعیت است . نامه‌های بی امضاء واقعیت‌اند ، و کلر آنها را نوشته است . در نتیجه آنها را نمیتوان در نقش مدام وارد کرد و گنجانید . به این جهت از همان آغاز عاقبت شوم این بازی شوم دیده میشود . کلفت‌ها که در اثر وضع سفلای بشری خویش از جهان بیرون رانده شده‌اند ، با میدان دادن به تخیل و اجرای آن تلاش میکنند به جهان برگردند . در این راه شکست میخورند ، زیرا جهان به آنان تعلق ندارد و نمیتواند داشته باشد . عالم اسفل آنان نمیتواند جهان را تسخیر کند . به این جهت به یکدیگر می‌برند . سولاتر میگوید : «حالا وقت فاش کردن نیست» و کلر فریاد میکشد : «چه رسوانی ! چه رسوانی ! فاش کردن چه کلمه‌ای؟» چنین مینماید که سولاتر دریافته که کلر نقش کلر - مدام خود را کنار گذاشته زیرا پاسخ او ، کلمه «مدام» ، بیاد کلر

می‌آورد که قواعد بازی نقض شده و ماجرای پراستیاق آنها به خطر افتاده است. اگر قرار است حقیقت تخيّل را خرد نکند، افسانه آن باید حفظ شود. کلر وقتی این جملات را می‌گوید به حقیقت خام و خشن تزدیک است: «میدانم چه در سرداری تهمت‌های ترا می‌شنوم که بطرف من روانند. از اول کار تو بمن توهین کردي و منتظر لحظه‌ای هستي که بصورت من تف کنی.» و سولاژ تقریباً به شکل ترحم انگیزی خواهش می‌کند: «مادام، مادام، هنوز به آنها ها نرسیده‌ایم» و بالاخره «مادام باید بیاورد که من کلفت هستم» این گفته کار کر می‌افتد، بازی به خط سیر خود می‌افتد و کلر باز همچون کلر—مادام خطاب به سولاژ—کلر سخن می‌گوید. آنچه پس از این می‌اید سخنانی است که در آن افسانه بر حقیقت پیروز می‌شود. «کلر، من بزمت توانستم... نامهای را بنویسم که عاشق مرا به زندان بیاندازد... تو از بیوگی حرف میزند. مسیو نمرده است. کلر، شاید مسیو را از زندانی به زندان دیگر و حتی به جزیره شیطان ببرند و من که معشوق او هستم، دیوانه از غم، او را دنبال خواهم کرد... لباس سفید، جامعه سوگواری ملکه‌هاست... و تو لباس سفید را از من دریغ می‌کنی» اکنون بازی خوب پیش می‌رود و وقتی سولاژ می‌گوید: «مادام لباس قرمز را خواهند پوشید» کلر—مادام بسادگی جواب میدهد. «بسیار خوب»

صحنه‌ای که دنبال می‌شود مناسک سادیستی—مازوشیستی است. کلر بعنوان مادام به خواهر خود سولاژ—کلر توهین می‌کند. او از اطاق کسالت بار زیر شیروانی، دو تخت ارزان چوبی، محراجی که مجسمه گچی کوچک مریم در آن است حرف میزند. سرانجام خواهرش را بالا گذ میزند. سولاژ در نتیجه این بازی که تماماً بازیگری نیست به نوعی حالت جذبه میرسد. او منتظر لحظه‌ای است که نوبتش برسد و به کلر—مادام بپردازد و توهین و ملامتش کند. کلر می‌گوید: «خوب، تو آماده‌ای؟» سولاژ «بله تو چطور؟». وقتی سولاژ—به کلر—مادام می‌پردازد، این کار را با چنان خشوتی انجام میدهد که تقریباً از حدود بازی فراتر می‌رود. در حقیقت اکنون این سولاژ است که اسکیزو و فرنی را عرضه می‌کند، و این کاری بود که چند لحظه پیش، کلر

میکرد . او با دو صدا ، صدای خویش و صدای کلر ، حرف میزند .
 شیر فروش او را به این اوج خشم رسانده است . او بدو بپراه خود را با این کلمات بیایان میرساند : «چون سولاتر میگوید بجهنم بروی ». البته باید میگفت : «کلرمیگوید» اما نکته این جاست که نقش او کنار افتاده و یاک بار دیگر سنگ های واقعیت ، تخیل صرف را در هم شکسته اند . کلر نقریباً وحشت زده میگوید «کلر ، سولاتر ، کلر» تا خواهرش را به قلمرو امن تر افسانه باز گرداند . اکنون آنها به نقطه بحرانی رسیده اند ، هنگامی است که سولاتر - کلر میخواهد کلر - مادام را بطور کتابی بکشد . به کلر - مادام سیلی میزند - این جزئی مجاز ومشروع از بازی است - و در قسمتی که سرشار از تعزیز ابلیسی است ، زیر کشش و گرایش کلر برای قربانی کردن کلر - مادام آماده میشود که زنگ ساعت شماطه میزند . این ساعت شماطه - مانند تلفن در حرکت بعدی - مظہر واقعیت عینی جهانی است که کلفت های غیر افسانه ای در آن زندگی میکنند . صدای زنگ ساعت شماطه پایان حرکت اول نمایش و آغاز حرکت دوم است .

حرکت دوم : از زنگ زدن ساعت شماطه تا زنگ زدن تلفن
 است .

در آغاز این قسمت دو کلفت به ایفای نقش عادی خود باز میگردند و نقش مبدل گرفتن آنان موقتاً پایان می باید . اما بزودی در می باییم که زندگی «عادی» این دو زن نیز مانند زندگی تخیلی آنان عجیب است . وقتی این قسمت آغاز میشود ، کلر سولاتر را متهم میکند : «کار تمام شد و تو تا آخر نرفتی ...» مقصودش آنست که سولاتر بازی را ناشیانه انجام داده تتواسته است مادام را بکشد . ما فوراً می فهمیم که زندگی پر از نفرت و اتهام متقابل است . گرچه لحظاتی حاکی از علاقه و حتی محبت بین آنها وجود دارد ، حقیقت اساسی زندگی واقعی آنان ، بقول سولاتر این است : «کثافت نمیتواند کثافت را دوست بدارد .» بنظر میرسد که کلر از بازی میگوید : «حالا میتوانی خودت با هم کرده اند خسته و فرسوده شده است . اما سولاتر از غرابتی که در خواهرش می بیند جا میخورد و میگوید : «حالا میتوانی خودت

باشی» اما این شوخی دو پهلوئی است . نه کلر و نه سولاتر «خود» ندارند . سولاتر میگوید : «چشمانت را بیند و استراحت کن» اما کلر آزرده میشود و میگوید : «سعی نکن بر من مسلط شوی .» علاوه تمام رابطه دو خواهر تسلط یکی بر دیگری و تملک یکی توسط دیگری است . نمیتوانند از راه دیگری بروند . به این جهت سولاتر کلر را متهم میکند و میگوید اگر ماریو شیر فروش «شبها کلمات زشت در گوش من زمزمه میکند ، همانقدر هم در گوش تو زمزمه میکند!» و «تو یک لحظه پیش از در هم آمیختن فحش هات با جزئیات زندگی خصوصی ما با ... خوشحال میشی .» اما کلر در حالتی نیست که هدف تهمتهاي متقابل سولاتر باشد . او بیاد سولاتر میآورد که مادام بزودی برخواهد گشت و اطاق باید مرتب باشد . و بعد ، از یاد نامههای بی اضایه که جرأت فرستادن آنها را کرده بوجود میآید . بیاد میآورد که مسیو را بزندان بردۀاند و مادام اشک میریزد . اما سولاتر ، کلر را به بازی زشتتری از آنچه ما شاهدش بودیم متهم میکند . شبها کلر بلند میشود و وانمود میکند که خوابگرد است ، تمام آپارتمان را میگردد ، در آئینه نگاه میکند و از بالکن به جماعتی درود میفرستد . اکنون این کلر است که هر دو آنها را در خطر قرار داده است . پس از فرستادن نامههای بی-اضایه همه چیز خطرناک شده است ، حتی «بازی». سرانجام کلر بجان خواهش می‌افتد . پای شیر فروش به میان کشیده میشود ، اما وضع بدتر میشود . سولاتر عاشق مسیو است . اما ترسو است ، جرأت آنرا نداشته است که نامههای بی اضایه بنویسد ، اما خود را با افسانههای جدیدی که امکان آنرا فراهم آوردهاند خوش میدارد . وقتی او وانمود میکند که مادام است ، سرخوش است و در عالم خیال ، و درست همانطور که مادام واقعی خیال میکرد ، مسیو را دنبال میکند . او افسانهای ترین دانستانها را اختراع میکند . سولاتر هردوشان را حتی در خطر بزرگتری قرار داده است ، زیرا بعضی از نامههای مسیو را به مادام نزد خود نگاهداشته و کلر آنها را دزدیده است تا اطلاعات دقیقی برای نامههای بی اضایه خود داشته باشد . اما سولاتر به سرعت اتهامات خود را متوجه کلر میسازد و میگوید : «قبول کن که تو مسیو را دقیقاً باخاطر ماجراهای شخصی خودت متهم و مطرود کردی .» کلر این را قبول میکند و حتی

بیشتر از آنرا و میگوید «من آدم باهوشی هستم». ولی با عرصه حقیقت ناهنجارتری با سولاتر مقابله میکند. سولاتر تلاش کرده بود مدام را بکشد و شکست خورده بود، برای آن شکست خوده بود که شهامت خودرا از دست داده بود. به این جهت است که وقتی «بازی» خود را میکنند، کلر هراسان است. سولاتر واقعاً برای کشتن مدام کوشیده بود و وقتی کلر نقش مدام را بازی میکند، سولاتر واقعاً قصد دارد کلر را بکشد. اعتراف سولاتر هم ناهنجار و تکان دهنده است. برای یک لحظه ژنه پرس آن میاید تا عشقی را که در عین حال نفرت است، و ناممکن بودن «عشق کثافت به کثافت» را کاملاً بیان دارد. سولاتر میگوید: «بله، کوشش کردم (مدام را بکشم)، میخواستم تو را آزاد کنم. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. وقتی میدیدم تو داری در اثر مهریانی ظاهری آن زن خفه میشوی، سرخ و سبز میشوی، فاسد میشوی، منهم خفه میشدم. حق با تست، مرا ملامت کن! من تو را خیلی دوست داشتم. اگر من مدام را کشته بودم توانلین کسی بودی که مرا میگرفتی، اولین آدمی بودی که مرا به پلیس تحويل میدادی». کلر برای یک لحظه تحت تأثیر قرار میگردد و میگوید: «سولاتر، خواهر عزیزم، من خطا کردم. مدام بزوی برمیگردد». سولاتر میگوید: «او در بستر خود غلط زد. آرام نفس میکشید، ملافه تن او را قالب گیری کرده بود، خود مدام بود.» و اکنون بار دیگر که سولاتر از شدت پرخاش خود کلر را به هراس میاندازد، نا خرسندی و نفرت سالیان تحقیر منفجر میشود و سیلان میاید. آخر سر کلر برای باز کردن پنجره میرود. هر دو برای یک لحظه در زنگ میکنند. هر دو به سرحد طاقت خود رسیده‌اند ما احساس میکنیم دارند خفه میشوند، که تلفن زنگ میزند. سکون طولانی در موقع زنگ زدن تلفن برقرار میشود. کلر به تلفن جواب میدهد. مسیو با الترام آزاد شده است و جرم دو کلفت حتماً کشف خواهد شد.

حرکت سوم: از زنگ زدن تلفن تا رسیدن مadam.

زنگ تلفن مسلماً مداخله دیگر واقعیت در جهان تخیل محض کلفتها است. چون واقعیت از چنگ آنها میگریزد، اعمال آنان که

صرفًا شکلکی از جهان است، عواقبی بیار می‌آورد و مفاهیمی می‌باید که خود قصد آنرا ندارند. مثلا در این مورد مسوو تلفن میکنند تا بگویید که با التزام آزاد شده و در بیل بو که منتظر مادام خواهد ماند. آزاد شدن مسیو مشی جدیدی به تراژدی میدهد، مسیر همه اعمال را عوض میکند و کلفتها را ناچار میسازد به حد افراطی جدیدی گام بگذارند. اکنون آنها به این تنبیجه میرسند که اگر قرار است لو نرونده باید واقعًا مادام را بکشند. اما چگونه کلفتها میتوانند کاری کنند که واقعی باشد؟ جهان آنان اعمال جادوئی و افسون است. سولاتر میگوید: «همه‌اش تقصیر تست... مادام همه چیز را خواهد فهمید... کلر، همه چیز بر ضد ما سخن خواهد گفت. همه چیز ما را متهم خواهد کرد. روی پرده‌ها جای شانه‌های تو معلوم خواهد شد و روی آئینه جای صورت من، شی که شاهد اعمال عجیب ما بود بر ضد ما شهادت خواهد داد.

براثر ناشیگری تو همه چیز از دست رفته است.» کلر پاسخ میدهد که سولاتر باید، در دفعه اول که میخواست مادام را بکشد جرأت خود را از دست میداد. پس این دفعه کلر جنایت را انجام خواهد داد. آنها لومینال در جوشانده مادام خواهند ریخت، آنهم ده قطره. و بعد آزاد خواهند شد، یا خیال میکنند که آزاد خواهند شد.

صحنه‌های که به دنبال این ماجرا می‌آید یکی از خارق العاده ترین صحنه‌های نمایش است. در اینجا ژنه میگوشد عمق جنایت را بکاود. جنایتکاران چگونه چیزی هستند؟ که هستند؟ انگیزه جنایت چیست؟ در نظر ژنه، جنایتکار بیش از همه فردی محروم مانده از میراث است. آدمی است که دستش به جائی از جهان بند نیست. جنایتکار جهان محروم است که تلاش میکند به جهان مرسوم بدل شود. تعاون جنایتکاران — که به نام قول و پیمان شرف دزدان معروف است — در واقع نوعی ضد اخلاق است. تلاشی اخلاقی است در چهارچوب شرایطی که اخلاقیات حقیقی را غیر ممکن ساخته است. آنچه اکنون میان سولاتر و کلر می‌گذرد «شادی» جنایت ورزیلت است. اما انگیزه آن چیست؟ کلر میگوید: «من باید تاج خود را برسر نهم. من باید بتوانم در میان اطاقه‌های او بخرام.» سولاتر پاسخ میدهد: «ما برای چیز باین کوچکی نمیتوانیم او را بکشیم.» کلر میگوید: «راستی؟ این دلیل کافی نیست؟ پس برای

چهانگیزه دیگر ؟ ... نه ، من باید تاج خود را بر سر نهم . من باید عامل قتلی باشم که توجّرات آفرانداشتی . نوبت من است که بر تو مسلط شوم .» و بعد با لحنی غزلوار : «حوله‌ها را بمن بده - سنجاق‌های لباس را بمن بده - پیازها را پوست بکن هویج‌ها را رنده کن - زمین را ساب - تمام شد - شیرآب را بیند - تمام شد - جهان فرمان مرا خواهد برد .»

بدینسان شر کت تعاون بین آنها عملی میشود . در جهان جنون و حشیانه تخیل محض و جنایت ، دو خواهر قهرمانان تراژدی میشوند . کاففت آنها پاک شسته خواهد شد حتی ممکن است بتوانند عشق بورزند . کلر به سولاتریگوید : «توبین کماک خواهی کرد ، واگرسولاتر ، ما از این هم دورتر برویم اگر قرار باشد من به زندان بروم تو هم با من خواهی آمد . ما با هم زوج جاودان جانی و قدیس را خواهیم ساخت . سولاتر ما رستگار خواهیم شد . قسم میخورم که نجات خواهیم یافت .» پس چون شر کت و همدمستی مسلم شده ، حتی لحظات طریف محبت بین دو خواهر وجود دارد . کلر برای یک لحظه دختر کوچکی میشود ، قهرمان و از پا افتاده ، که خواهر بزرگش مایه راحت اوست . سولاتر میگوید : «هیس ! آرام باش من ترا بالا به اطاقت خواهم برد . باید بخوابی .» کلر پاسخ میدهد . «چراغ را خاموش کن» کلر کم کم بخواب میرود . مانند کودکی شرمگین و خسته زمزمه میکند . سولاتر او را تکان میدهد و میگوید : «بخواب . من اینجا بیم . خواهر بزرگتر اینجاست » سکوتی برقرار میشود و دیوانگی عنان میگسلد . کلر برپا میجهد . لحظات را نباید در ناتوانی گم کرد . آنها مدام را خواهند کشت . او را تکددکه خواهند کرد . کلر میگوید : «باید غذا بخوریم تا جان بگیریم ... بیا آواز بخوانیم ، او را زیر بستر گلهای دفن خواهیم کرد و شبانگاه با آبیاش کوچک به او آب خواهیم داد .» صدای زنگ در بلند میشود . مدام است . کلفتها فقط فرصت دارند تا آخرین نقشه‌های خود را بکشند . ده قرص لومینال در جوشانده او خواهند انداخت . کلر برای درست کردن جوشانده میرود و صدای خنده مدام که طنین نقره‌ای دارد ، از بیرون صحنه بگوش میرسد ، خنده زنی از جهان که حتی نمیتواند به رازهای جهان کلر و سولاتر ظن بیرد .

حرکت چهارم : از رسیدن مدام تا لحظه عزیمت او .

البته مدام زنی خود دار است و بین عنوان رابطه شگفتی با کلفتها دارد . او نیز عملاً مال جهان ویژه است ، که اگرچه از عالم کلفتها بالاتر است ، اما بهر حال جهان ویژه‌ای پست‌تر از جهان مرسوم است . او نیز تا حدود معینی در افسانه و خیال میزید . ما این را فوراً در روش او ، در بزرگ کردن و رنگ و رونق دادن او به ماجراهی توقیف مسیو ، مشاهده میکنیم . او در واقع خودش نیست ، بلکه مانند کلفتها از خود بیگانه است . اندکی بعد می‌بینیم که نقشی که او در روابط خویش با مسیو بازی میکند نقش «کلفت» است . او اکنون ماجراهی توقیف مسیو ، نامه‌های بی‌امضاء و بالاتر از همه نقش قهرمانانه‌ای را که خود در تمام ماجرا دارد روایت میکند . سولاتر میکوشد به او اطمینان خاطر دهد و میگوید که مسیو بیگناه است و تبرئه خواهد شد . مadam جواب میدهد : «البته بیگناه است» ، اما لحن دیگری در سخن او میدود . ما در می‌باییم که مدام از نقش خویش بعنوان شهید و قدسی ، تا حدودی لذت میرد . میگوید که هر چه پیش آید به مسیو وفادار خواهد بود و او را از زندان به زندان دیگر دنبال خواهد کرد از زندگی مجلل ، لباسهایی که بهشان سفارش داده است ، و از پالتوهای پوست خود دل خواهد کند . او در لحظاتی حتی نسبت به دو خدمتگار خویش همدردی کاذبی نشان میدهد . میگوید که هر سه آنها با هم در دهکده‌ای به عزلت خواهند نشست ، آنها نسبت به او مهریان خواهند بود و او از آنها هر اقتدار خواهد کرد . در لحظاتی که شوخی به اوج عظمت رسیده حتی میگوید : «شما چقدر خوشبختید که در دنیا تنهائید . شما نمیدانید از چه بلائی خلاصی یافته‌اید .» حالاً کلر جوشانده سمی را می‌آورد که قرار است مدام را بکشد . آیا مدام جوشانده را خواهد نوشید یا نه ؟ مدام وقتی با کلفتها سر و کار دارد بنحو عجیبی محافظت میشود و در نهایت امرهم جوشانده را نمینوشد . بنظر میرسد که سرنوشت با اوست ، اما این سرنوشت چیست ؟ این تسلط جهان ویژه او بر جهان ویژه کلفتهاست . او نخست برای آن چای را نمینوشد که در عالم خیال ترک و تسلیم است ، کلر میگوید : «مدام ، جوشانده حاضر است» مدام میگوید : «بگذار روی میز یک دقیقه دیگر میخورم . همه لباسهای من مال

شما ، همه‌اش را به شما میدهم .» در بحبوحه این حالت اعتلای روحی ، وقتی برای جوشانده خوردن نیست . حالاً مadam به نامه‌های بی امضاء اشاره میکند که مسیو را به پاییس لو داده‌اند . اطلاعات موجود در آن نامه‌ها را فقط او میدانسته است . چه کسی ممکن است آنها را نوشته باشد ؟ او این را از سولانتر میپرسد و به حیرت میافند سولانتر به کلر تعظیم میکند . در این جاست که مadam متوجه جزئیات اطاق میشود . کلید درست در جای قفل گنجه نیست و گوشی روی تلفن نیست . دنیای مadam برض دنیای کلفتها توطئه میکند . هر چه کلفتها سعی میکنند نمیتوانند مالک دنیای مadam شوند . این جهان پیوسته از چنگ آنان میگریزد ، تقصیر آنهم با خود آنهاست ، مadam که می‌فهمد مسیو از زندان آزاد شده است و در بیل بوکه منتظر است ، سولانتر را دنبال تاکسی میفرستد . حالاً که با کلر تنها مانده است ، حتماً جوشانده خود را مینوشد . سولانتر ترتیبی خواهد داد که کلر فرصت لازم را داشته باشد ، اما مadam در وراء دسترسی کلر است . امشب جوشانده نمیخواهد . امشب او و مسیو شامپانی خواهند خورد . بعد مadam متوجه میشود که کلر بزک کرده است . میخندد و گلی در میان موهای او فرو میکند ، بدین‌سان بطور کنایی او را تسخیر میکند و فلچ میسازد . ناگهان متوجه ساعت شماطه میشود . کلر توضیح میدهد که سولانتر ساعت را از آشیزخانه آورده ، تا کارنظامت خانه طبق ساعت پیش برود . مadam انگشتی روی اثاثیه میکشد و گرد و غبار داستان را برای او بازگو میکند . مadam میگوید : «روی میز را از گل میپوشانید ، اما آنرا گردگیری نمیکنید» کلر آخرین تلاش را میکند و میگوید — «اگر چه جوشانده سرد شده اما مadam یک کمی از آن خواهند خورد .» اما نه ، مadam تشنه نیست در واقع مadam به کمک «سخاوت» خویش نجات یافته است . او میگوید : «شما میخواهید با جوشانده‌تان مرا بشکید ؟» و وقتی از مهتابی می‌بینید که تاکسی رسیده ، همه‌گلهای را به سولانتر کلر میدهد . در واقع از آنها متنفر است ، اما تنفر خود را بصورت اسطوره‌ای از خیر خواهی در می‌ورد . آزردگی را که زیر شادی هیستریک او خوبیده حس می‌کنیم . کلر فریاد میزند — «madam ....» پاسخ مناسب این است : «madam در رفته است و حالاً همه این گلهای را از اینجا بیرون ببر .»

حرکت پنجم : از رفتن مadam تا آخر نمایش .

در آغاز این بخش آخر نمایش ، شکست کلر و سولانژ را در میابیم . هر یک از آنها کوشیده madam را بکشد و شکست خورده است . حالا چه باید برس کلفتها بیاید و سرانجام این «ضدترازدی» در چه خواهد بود . حتماً راز کلفتها بر ملا خواهد شد . مسیو دنبال اینکار را خواهد گرفت . گرفتن سرنج نامه‌های بی‌امضاء و رسیدن به کلر کار آسانی خواهد بود . تنها سرانجام ممکن ، سرانجام ترازدی معمولی است . یعنی فاجعه برای قهرمانان و دراینموردنان رسوائی آور برای کلفتها . در اینصورت دو خواهر که دیگر کلفت نبیستند ، زندانی خواهند شد . در اینکار چه درخششی ، چه نامی و چه تخیلی خواهد بود ؟ تعاون دو خواهر در جرم نابودخواهد شد ، افسانه آنان واژگون خواهد گشت . آنها قهرمان بودند ، اکنون مجرمین ساده خواهند شد ، نه آدم کشان واقعی و مسموم کنندگان . فقط نامه‌های بی‌امضاء نوشته‌اند و شروع به سم خواراندن به کسی کرده‌اند و ابرویشان رفته . در اینجا ما سرانجام می‌بینیم که جنایت سلسه مراتب دارد . سولانژ طرددار فرار است . او جبون‌تر است و میترسد . باید آلات نقره را بذند و بگریزند . اما کلر که با هوشتر است میگوید دیگر خیلی دیر شده است . او خسته است . آنها باخته‌اند . جهان نیرومند madam آنها را زیون کرده است . راهی به بیرون از این وضع نیست . سولانژ ، که از جا در رفته خواهش را ملامت میکند و بی‌اراده‌زنجره‌ای از حوادث را برای میاندازد که نجات و سرنوشت محظوظ آنها را فرا خواهد آورد .

او میگوید : «حالا وقت آه و ناله هم هست ، وقت مناسبی است که تو ظرافت بخارج بدھی ، واضح است که کلفتها گناهکارند ، چون madam معصوم است .» او بدون اینکه قدرت کلمه اسرار آمیز «madam» را تشخیص دهد ، در پرایر آن عاجز شده است . madam خدای قاهر این ترازدی است . البته نه madam واقعی ، بلکه «madam» افسانه‌ای کلفتها ، «madam» اساطیر . خدایان کفر دهنده‌گان ترازدی‌ها هستند و «madam» الهمه کلفت هاست ، سولانژ با گفتن بی‌اراده یک کلمه هلاکت بار ، مجموعه تخیلات را به جولان درآورده است . او میگوید : «بیگناه بودن madam ساده است اما اگر قرار بود من تو را بکشم ، این کار را به انجام میرسانم .» کلر هراس زده فریاد میزند :

«سولاتر» و سولاتر ادامه میدهد «آنرا به انجام میرساندم ... آروارههایت را از هم باز میکردم و ناچار بودی جوشانده را بیلی، چطور جرأت میکنی مردن بخاطر من را رد کنی؟ تو باید زانو زده نزد من میامدی و تقاضای سمی را میکردی که من از دادن آن بتو خودداری میکردم» ورد و افسون بکار افتاده است — جادو در شرف وقوع است. کلم میگوید: «کلم یا سولاترچون افکارم مغشوش شده است، کلم یا سولاتر، تو مرا میآزاری و خشم را بر میانگیزی... من ترا به نفرت آورترین جنایات متهم میکنم ». سولاتر برای یک لحظه گرفتار تزلزل میشود و میگوید: «کلم، تو یامستی یادبوانه، جنایتی رخ نداده است . من اجازه نمیدهم تو ما را به هیچ نوع جنایتی متهم کنی ». کلم میگوید: «پس جنایتی اختراع خواهیم کرد ». اکنون ما میدانیم که چه رخ خواهد داد . «بازی» از نو آغاز شده است . تخیل از واقعیت نیر و مندر است . حقیقت غریب تر از افسانه است ، فقط از این رو که افسانه میتواند به حقیقت شکل بدهد . در این شب بازی از آنچا شروع خواهد شد که معمولاً «قطع میشود . «مادام» (کلم — مادام) سرانجام کشته خواهد شد.

تراژدی در معنی اصلی خود ، سرود بز بوده است ، بزی را پس از آنکه بطور کنایی با گناهان مردم میاراسته اند ، به بیان رها میکرده اند ، در واقع بارگناهان خلائق براین بزم ملامت کش می افتاده است . کلم ملامت کش این تراژدی خواهد شد . کلم — مادام پس از آنکه توسط کلفتها تجلیل شد ، قربانی خواهد گشت.

کلم به سولاتر میگوید «تو میخواستی به من توهین کنی ، پس بکن ، بصورت من نف بیانداز مرا بالجن و کثافت الوده کن ». سولاتر میگوید : «تو زیبائی !» مسخ جلو چشم ما رخ میدهد . کلم میگوید : «از مقدمات بگذر . عجله کن ، عجله کن ، من میلرزم . من از هیجان میلرزم و من ، کلم ، من میخواهم شیشه بکشم ». ژنه دست روی تصاویری میگذارد که سراپا با موضوع او مناسب است : کابوس و ملامت کش تراژدی .

سولاتر : تو زیبائی .

کلم : با توهین شروع کن !

سولاتر : توزیبایی .

کلم : ادامه بده ، از مقدمه بگذر ، به توهین برس .

سولاتر : نمیتوانم ، تو مرا افسون میکنی .

کلر : میگوییم توهین کن ! من این لباس را نپوشیده‌ام که در

زیبایی من سرو دی بسرا بیایی ، مرا با نفرت ، توهین و تف بیوشان .

سولاتر : بمن کمک کن !

پس از این کلر است که خود را با «گناهان» جهان ویژه خویش ، با اسطوره‌ها و افسانه‌های کلفت‌ها و نوکرها می‌آراید و آنها را بگردن می‌گیرد . او میگوید : «من از همه جماعت نوکر و نوکر باب نفرت دارم . از جنس شریر و نفرت انگیز آنها بیزارم . آنها به بشریت تعلق ندارند . تروتیلی هستند ، بوی گندی هستند که به اطاق‌های خواب ، و راهروهای ما وارد می‌شوند ، به ما می‌چسبند ، به دهان ما فرو می‌روند و ما را به کنافت می‌کشند ». سولاتر بطرف پنجره بر می‌گردد . فلتی و تختی نیاز به پشتیبانی جهان دارد . کلر میگوید : «همانجا که هستی بمان» سولاتر جواب میدهد بگذار همه مردم دم پنجره‌ها یشان بیایند و ما را بیینند . جهان باید بحروف ما گوش بدهد . »

«مردم ساختمان رو برو و خواهند دید»

سولاتر : امیدوارم اینظور باشد . باد مرا سرحال می‌آورد

کلر برای یک لحظه می‌هرسد : «سولاتر ، سولاتر در کنار من

بمان . »

او خود آگاهانه در نیافته است که وقتی لباس مادام را می‌پوشد ، قدم به عرصه ترازدی گذاشته است . اکنون در می‌باید که مرگ منتظر اوست و می‌کوشد از آن بگریزد . اما کلر بدون سولاتر هیچ‌است و سولاتر اکنون کلر را تسخیر کرده است . این انتقام اوست ، نه برضد کلر و نه حتی برضد مادام ، بلکه برضد تمام جهان . کلر — مادام ابزار او و ملامت‌کش اوست و همچون بز ملامت‌کش باید به بیان برهوت رها شود ، تا سولاتر آزاد گردد . ورد و افسون او آغاز می‌شود . او مادام را خواهد کشت و در جهان بنام «مادمواژل سولاتر لو مرسیه» ، جنایتکار شهر ، قاتلی که خواهرش را کشت نامیده خواهد شد ، شهرت خواهد یافت ، هویت کسب خواهد کرد ، از این سر نوشت پر از گناهی که کلفت ساده‌ای باشد خواهد رست . بازگونی عظیم جهان مطرب دین را به جهان مرسوم بدل خواهد کرد . صدای خود را خواهد شنید که با پلیس و باز—

پرس سخن میگوید . این دیگر کلفتی نیست که سخن میگوید ، این مادموزال سولاتر لومرسیه است و پلیس بزنان قاتل ممکن است احترام بگزارد . خود را میتواند ببیند که دارند میبرند . اعدام او پیروزی خواهد بود . جمعیت را خواهد دید که مانند جماعت بشارت دهنده گان جمع خواهند شد . خدا شدن در انتظار اوست . جمعیت مانند صنوف قرون وسطی دنبال او را خواهند گرفت . ناقوس مرگ خواهد نواخت . سرگارسونها با لباس فراک ، پادوها ، آبدارباشی ها ، نوکرها ، کلفت‌ها پیشخدمتها ، دربان‌ها ، همه تاج فخر بر سر خود خواهند نهاد . و مادموزال سولاتر لومرسیه رنگ پر پریده در آستانه مرگ است . بعد از پادرمیآید . «کلر ، ما از بین رفیم .»

اما افسون کار خود را خواهد کرد . ملامت‌کش حاضر و آماده است . «مادام» آنرا به بیابان برهوت سر خواهد داد . کلر با صدائی اندوهبار ، صدائی تراژدی میگوید : «در را بیندپرده‌ها را بکش .» سولاتر خسته است . همه کس به ستر رفته است . او نمیخواهد بازی را ادامه دهد . کلر — مادام میگوید : «کلر جوشانده مرا بریز» سولاتر میگوید : «سخت خسته‌ایم . باید تمام کنیم .» کلر : «آه نه ، تو به این آسانی از آن رها نخواهی شد . توطئه چین با باد و همdest شدن با شب سیار آسان‌تر است .» ما شروع به فهم مطلب میکنیم . کلر قصد دارد بمیرد . اسکیزوفرنی محض همین است . امکان شعور بشری برای زیست در دو جهان جداگانه اما در ضمن تقسیم و تجزیه شعور و خودآگاهی نیز امکان ناپذیر است ، زیرا در غایت امر «جهان» واحد است . به این جهت برای یک لحظه کلر بعنوان کلر حرف میزند و موقتاً کلر — مادام را کنار میگذارد . او بسولاتر میگوید : «جدل نکن ، این لحظات آخر مال من است . سولاتر ، تو مرد در خود نگاه خواهی داشت .» سولاتر که از کلر ترسوتراست ، حالا هراس زده است و میخواهد بگزید . کلر استوار است . جلال ملکوت از آن او خواهد بود ، و نه از آن سولاتر . اکنون با صدایی جدید سخن میگوید شاید صدای جنون است ، اما صدای عقل جنون نیز هست . او با پیروزی تخیل که مرگ او را طالب است به مادام بدل میشود ، اما در عین حال ، اگر چه مختصر ، کلر شده است ، «خود» پیدا کرده است . ملامت‌کش موجود غریبی است ، نوعی خدادست ، اسطوره است . کلر جلوی چشم ما در راه

گریختن بسوی ابدیت است . او سولانژ را با خود نخواهد برد ، زیرا او سولانژ ، کلر ، مادام و اسطوره است . بآرامی میگوید : « تو ترسویی ، ما به لب پرتگاه رسیده‌ایم ، سولانژ ، باید تا آخر برویم . تو با حیات هر دومان تنها خواهی ماند . به قدرت بسیار نیاز خواهی داشت . وقتی تو در زندان جاگرفتی هیچکس نخواهد دانست که من مخفیانه با تو هستم . و بالآخر از این وقتی محکوم شدی بیاد بیاور که من در درون تو هستم . عالی است . سولانژ ، ما زیبا ، دلشاد و آزاد خواهیم بود . لحظه‌ای را نباید از دست داد . پس با من بگو ... » و بدینسان سولانژ ابتدا برخلاف میل خود و بعد با تسلیم به قدرت کلر کلمات او را مانند کودکی که درس یاد میگیرد ، آهسته تکرار میکند : « مادام جوشانده خود را میخورند ... زیرا باید بخوابند .... ومن باید مراقب باشم ... » کلر – سولانژ – مادام میگوید : « جوشانده مرا بمن بده . » سولانژ هنوز تردید دارد .

— « جوشانده من »

— « اما مادام ... »

— « بله ، ادامه بده ! »

— « اما مادام ، جوشانده سرد شده است . »

— « هر طور باشد ، آنرا میخورم . آنرا بمن بده ! »

و بعد کلر جوشانده را مینوشد و در شخصیت کلر – سولانژ مادام میگوید : « نگاه کن در بهترین و ظریفترین چیزهای ما جوشانده ریخته‌ای . »

بدینسان نمایش به پایان میرسد . تراژدی تقریباً کاملی در سنت فرانسوی است و انسان ازین که پس از ۳۰۰ سال فرمول تراژدی این چیز زنده است به حیرت میافتد . وحدت های زمان و مکان و اجرا کاملاً مراعات شده‌اند . باز گشت میتو نقطعه عطف نمایش است . پنج پرده تلویحی درینچه حرکت (موومن) نمایش وجود دارد و قربانی نهایی آن ، همانقدر اجتناب ناپذیر است که در نمایشهای راسین بوده است . تنها قانون تراژدی کلاسیک ، که غالباً عامدآ توسط ژنه نقص میشود شخصیتهای آن است که نه سلطین و ملکه‌ها ، بلکه کلفت‌ها هستند و با این همه زیر کی ژنه آنها را به نوعی ملکه بدل کرده است ، شاید هم چندان تفاوتی با « فدر » Phèdre ندارند ، زیرا فدر سرانجام از زنا احتراز کرد در حالیکه به نزدیک آن رسیده

بود و کلفت از قتل صریح . شاید هم ما با واسطه زنه از شبها و روزهای محترمانه فدر ، چیزی بهتر در بیا بیم — درامی را که صحنه قرن هفدهم جرأت نشان دادن آنرا نداشت . زنه تراژدی محض است — اما تراژدی واژگون شده . او را سین پشت و رو شده است . اگر این گفته اغراق بنماید ، لااقل حاوی این نکته شکرف است که در پرتو زنه ، ما میتوانیم کلمات راسین را درباره فدر بطريق تازه شگرفی بخوانیم : «من حتی مراقب بودم که «فرد» کمی کمتر از آنچه در تراژدیهای باستان شگفت مینمود شگفت بنماید . وی در آنجا تصمیم به متهم کردن هیپولیتوس میگیرد . من حس کردم که بهتان جنایت به کسی زدن ، پستتر و سیاهکارانهتر از آن است که در دهان شاهدختی گذاشته شود ... این پستی به نظر من برای مستخدمای که میتوان گرایشهای چاکرانهتر و پستتر از او انتظار داشت ، مناسبتر به نظر رسید ...»

