

فرهنگ و زندگی ۹

فرہنگ و زندگی ۹

بہارِ ی

www

«فرهنگ وزندگی» نشریه دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و هنر
سه ماه یکبار منتشر می شود .

www.KetabFarsi.com

زیر نظر شورای نویسندگان

مدیر : ناصر نیّر محمدی

طرح و تنظیم صفحات از : مرتضی ممیز

نشانی دفتر مجله : خیابان روزولت - مقابل دانشسرای عالی - شماره ۱/۱۵۴

تلفن : ۸۳۶۵۰۹ - ۸۳۶۴۷۵

بهای اشتراك سالانه : ۱۲۰ ریال

تک فروشی سی ریال

دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و هنر پاسخگوی آراء و عقاید نویسندگان نیست .

ویژه نابسامانی های فرهنگی

فهرست مطالب

۱

درآمدی به مسأله نابسامانی های فرهنگی	صفحه ۴
به سامان رسیدن از نابسامانی	« ۶
اهمیت شناخت انتقادی ارزش های فرهنگی را ندیده گرفته ایم	« ۱۲
فرهنگ کنونی ما از گذشته بارور نیست	« ۱۸
پس از يك خواب طولانی	« ۲۸
شعر معاصر از عمق انسانی تهی است	« ۳۲
تأملی در باب هویت فرهنگی	« ۳۶
راهی که انسان درپیش دارد	« ۴۲
دهه توسعه فرهنگ	« ۵۰
هوشنگ نهاوندی	
داریوش همایون	
حمید عنایت	
نادر نادرپور	
شفیعی کدکنی	
هرمز شهدادی	
ژرژ فریدمن	
جلال ستاری	

« ۶۷	پری صفا	در تالار رودکی
« ۷۲	پرویز ممنون	اپرای اتللو
« ۷۷	جمشید ارجمند	یادداشتی بر جشن هنر شیراز
« ۸۴	سرگتی یوتکوویچ	تحلیلی از شاه‌لیر
« ۹۵	فیروزه صابری	فصلی که محصول چشمگیری نداشت
« ۹۹		نمایشگاه «صد سال آفیش در جهان»
« ۱۱۰	مهرداد بهار	نقد کتاب : سوگ سیاوش
« ۱۱۵	قاسم هاشمی نژاد	داستانهای برگزیده
« ۱۱۸		معرفی کتاب : از دریا تا به دریا . . .
« ۱۱۹		ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران

-
- ۱۲۰ « دربارهٔ چند سینماگر
- ۱۲۱ « درسهای تاریخ
- ۱۲۲ « انسان تك ساحتی
- ۱۲۳ « مطالعات ایرانشناسی
- ۱۲۴ « اندیشهٔ مرگ
- ۱۲۶ « سیمون دوبووار
- ۱۳۱ « هاینریش بل
- ۱۳۱ « آغازی دیگر منبأب آزمایش
- ۱۴۳ « جوزف بوکه
- ۱۴۳ « هاینریش بل
- ۱۴۸ « آنای رنگ پریده (داستان)
- ۱۵۲ « کنگرهٔ تحقیقات ایرانی
- ۱۵۲ « عکاسی
- ۱۶۰ « پیوستگان به خاموشی
-

آیا فرهنگ کنونی ما رنگ باخته و نابسامان است؟ این پرسشی است که بی گمان بسیاری به آن پاسخ مثبت می دهند. این پاسخ، ناشی از احساسی است که همه ما از يك درد مشترك داریم. ما همه، چه به عنوان نویسندگان و به وجود آورنده آثار ادبی و هنری و چه به عنوان خواننده و یا بیننده و شنونده این آثار، در کار خود و دیگران احساس کمبود می کنیم. و مقصود از «ما» گروهی است که در کار به وجود آوردن آثار ادبی و هنری است، و هم گروه وسیع تری که مخاطب این آثار است و یا به اعتباری، مصرف کننده آنها که شامل اقلیتی از تحصیل کردگان و آشنایان با فرهنگ جدید غربی می شود. همه ما درد مشترکی را احساس می کنیم. اینکه کمتر اثر ادبی و هنری هست که خوب یا ستودنی شمرده شود تا چه رسد به اعجاب انگیز، حاکی از همین درد است. آشفتگی کار زبان یکی از وجوه تظاهر این نابسامانی است. نویسندگان و هنرمندان ما نه تنها با خوانندگان آثار خود زبان مشترکی برای انتقال مفاهیم و آنچه در ضمیر ایشان می گذرد ندارند، بلکه بین خود نیز فضای مشترکی ندارند که در آن با یکدیگر گفت و گو و همزبانی داشته باشند. این نابسامانی محدود به هیچ زمینه خاصی نیست. آنکه در کار قلم است همان چیزی را از این نابسامانی حس می کند که آنکه در کار سینماست یا نقاشی یا موسیقی و غیره. در همه این رشته ها خامی و رنگ باختگی یا رکود و سکون به درجات مختلفی به چشم می خورد و اگر گاهی در زمینه ای اوجی گرفته شود، پیگیر نیست. همه آنها که با گذشته و سنن فرهنگی این سرزمین آشنایی دارند می دانند که ما از تاریخ و سنت خود بریده ایم بدون آنکه فرهنگ دیگر - یعنی فرهنگ غربی - را چنانکه باید جذب کرده باشیم. هنرمندان و نویسندگان ما اغلب نمی توانند حاصلی شایسته از کار خود به جامعه عرضه کنند و جامعه نمی تواند پاداش بسزا به حاصل کوشش های آنها بدهد. فرهنگ آفرینان جامعه جدید ما تنها با حوزه کوچکی از کل این جامعه سروکار دارند و بقیه جامعه از آنها بی خبر و اینها از آنها بی خبرند. این سلسله دردها و مسائل را می توان بسیار درازتر

از این کرد، ولی در این یادداشت، به عنوان درآمدی به مسأله، غرض شمردن همه مسائل و دردها نیست، بلکه تصریح گرانیکاه موضوعی است که مجله فرهنگ و زندگی به عنوان بخش ویژه شماره جدید خود انتخاب کرده است. بی تردید هریک از ما، به تناسب میزان رابطه و پیوندمان با حوزه این مسائل، صمیمانه می خواهیم که ریشه های درد را بشناسیم و با این شناخت کلی، به راههای چاره بیندیشیم.

با چنین قصد و هدفی است که به یاری اهل نظر، جستجویی را آغاز کرده ایم. پاسخی که صاحب نظران به پرسش های فرهنگ و زندگی که در زیر مطرح شده است داده اند، بی گمان در گشودن گره های کهنه کور سهمی مؤثر خواهد داشت.

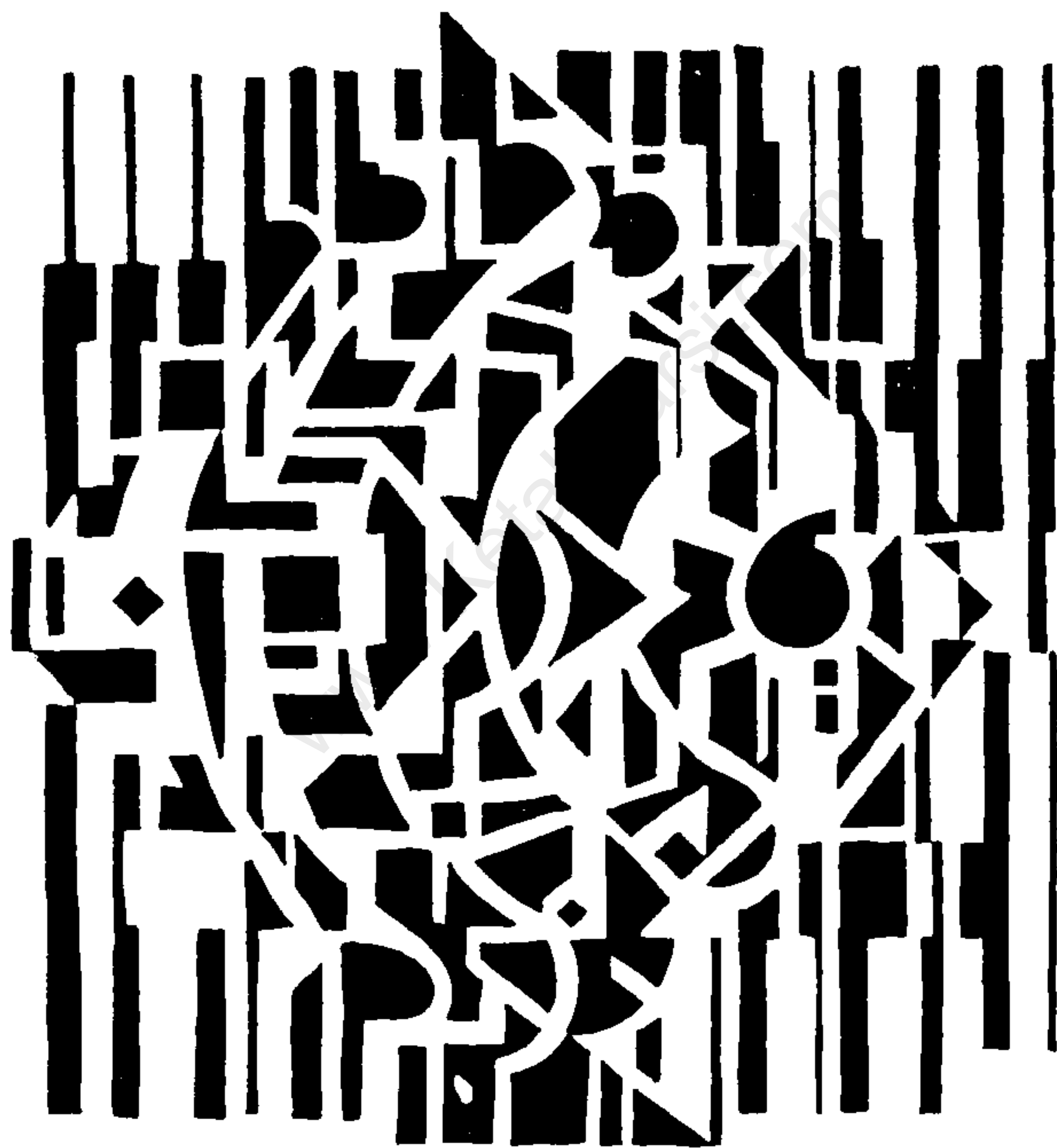
۱ - به نظر شما چه نشانه هایی از نابسامانی فرهنگی امروز جامعه ما خبر می دهد؟

۲ - نابسامانی کنونی فرهنگی ما را ناشی از چه علل و عواملی می دانید؟

۳ - کمبود خلاقیت های فرهنگی و بریدگی میان قشر فرهنگ ساز و اکثریت مردم را چگونه تعبیر می کنید؟

۴ - در رشته خاصی که شما با آن سروکار دارید نموده های نابسامانی فرهنگی چگونه است؟

۵ - آیا راهی برای خروج از این نابسامانی می شناسید؟

به سامان رسیدن از نابسامانی

۱ - آنچه از آن به نابسامانی فرهنگی تعبیر می‌شود همان است که در قلمرو دیگر به آن واپس ماندگی سیاسی، یا فقر اقتصادی یا ناتوانی اجتماعی می‌گویند. ما در زمینه‌ی فرهنگ سیاسی نیز با نابسامانی روبرویم. مجلس و احزاب و انجمنهای ما آن نیستند که باید باشند. توده‌ی مردم ما هنوز غیرسیاسی است و رشد سیاسی گروههای پیشرفته‌تر جامعه ما از نقطه‌های نگرانی‌آور تهی نیست. عقب ماندگی سیاسی ما را بهتر از همه در دستگاه اداری ما می‌توان منعکس یافت که هیچ توانایی مقابله با مسائل امروزی کشور را ندارد. در زمینه‌ی اقتصاد، ایران کشوری است با ۴۰۰ دلار درآمد سرانه (۴۰۰۰ دلار برای پیشرفته‌ترین کشورهای غربی) اما این خود راهنمای نادرستی است. درآمد ملی ما چنان توزیع شده است که بیشترین درآمدها گاه بیش از هزار بار از کمترین درآمدها بیشتر است. فاصله‌ی دلازار میان دارا و ندار، شهری و روستائی، کارگر و کارفرما، بیکار و احتکارکننده‌ی مشاغل، از ایران جامعه‌ی فقیری ساخته است. فرصتهای نابرابر میان فرزندان این جامعه، فقر را پایدارتر می‌کند.

و آنگاه ناتوانی اجتماعی است. بانیمی از جمعیت که در پس چادرهاست - حتی در میان آنها که چادرها را با بهترین دوخته‌های «مزون»ها جانشین کرده‌اند - و با ۶۰ درصدی از جمعیت که در روستاهاست و با زندگی ملی درنیامیخته است و با ۷۰ درصد بیسواد.

اما همین که ما از نابسامانی فرهنگی سخن می‌گوئیم شناخت واقعیت وجود يك زندگی فعال

فرهنگی درایران است . جامعه‌ی ما ، با همه‌ی کمبودهای خود در زمینه‌های گوناگون ، یکی از زودرشدترین کشورهای جهان است . اقتصاد و جامعه و فرهنگ آن درمیان کشورهای جهان سوم یا جهان جنوبی بیشترین بخت رونق و شکفتگی را در آینده‌ی نه چندان دور دارد .

از همین رو از نابسامانی‌ها گریزی نیست . در يك جنبش تند بر زمینه‌ی ناآماده ، شاید به از این ممکن نباشد . مسلماً نمی‌توان راه چندصدسال را در چند دهه رفت و بسامان و بهنجار بود . ما چنان به سختی تکان می‌خوریم که ناخوب‌های ما به همان آسانی خوب‌های ما ، به سطح می‌آیند . در نشانه‌های نابسامانی از همه جا می‌توان گفت . از گسسته بودن رابطه‌ها و تیره بودن تصویر و نا استواری استانداردها و پایین بودن سطح . از آواز تنبورهایی که به قول سعدی با غلبه‌ی دهل بر نمی‌آیند و از سنگهایی که باز به گفته‌ی او « گوهر همی شکنند . »

۲ - اما دو نشانه اساسی است که این همه از آن برمی‌خیزد : نخست شتابزدگی جامعه‌ی است که می‌خواهد فاصله دراز قرن‌ها را در هم نوردد . خانم‌هایی را به یاد آوریم که در ۱۳۱۴ می‌خواستند با جامعه‌ی اروپایی در مراسم « کشف حجاب » شرکت جویند . جامه‌ها و کلاه‌های شتابزده و خنده‌آور آنها را براندام هر فعالیت فرهنگی امروز ما می‌توان دید . ما همچون روستاییان درآمده به شهر بزرگ ، از شگفتی نخستین بدر نیامده‌ایم . از اینجا و آنجا می‌گیریم و برخورد می‌بندیم . هنوز آن ذهن نقاد در ما به کار نیفتاده

است که برگزینشایمان فرمان راند .

باید بیشتر و بیشتر ببینیم و بشنویم و بدانیم ، تا از تنگی مایه‌ی خود شرمساری بریم و مانند آن طرفه مگس مولوی بهر دستاورد كوچك ، خود را کسی نپنداریم . از این گذشته ریختن سیل آسای توده‌های مردم به بازار است که بازار مصرف را بهمان اندازه آشفته کرده است که بازار فرهنگی را . آن سدهای همیشگی که فرهنگ اهل قلم را از فرهنگ توده جدا می‌کرد فرو می‌ریزد . زندگی‌ها رو به یکسانی می‌روند و در این یکسانی چه بسا که سطح ، پایین می‌افتد . در فرهنگ ، همچنانکه در اقتصاد ، باید به نیازهای گروه‌های بیشمار اندیشید . مصرف‌کنندگانی که انقلاب ارتباطی و انقلاب انتظارات ، آنان را به صحنه‌ی زندگی ملی می‌ریزد . توقع و سلیقه‌ی آنان پایین است و بر آوردن نیازهای فرهنگی‌شان در عین بالا بردن سطح توقع و سلیقه‌ی آنان ، کاری نیست که خوشایند طبع آسانگیر بیشتر مسئولان و گردانندگان این جامعه باشد .

۳ - برپایین بودن سطح تقاضای فرهنگی در جامعه‌ی ایرانی باید جمع بیشماری از « نادانان علم به دست افتاده » را افزود که خلاء فرهنگی را می‌کوشند با ورود خود به صحنه پر کنند . زیرا اگرچه سطح تقاضا پایین است میزان تقاضا هر روز رو به بالادارد . مردان و زنان بسیاری هستند که فرصت را غنیمت شمرده‌اند و به بر آوردن نیازهای فرهنگی این توده‌ی فزاینده‌ی خواستاران و مصرف‌کنندگان کمر بسته‌اند . کمبود خلاقیت‌های فرهنگی را بیش از هر

چیز نه در «بریدگی میان قشر فرهنگ ساز و اکثریت مردم» بلکه در همسانی آنان باید جست. در این حقیقت باید جست که بیشتر آنها که در کار فرهنگ اند تفاوت چندان با اکثریت مصرف کننده ندارند. ممکن است به تکنیک یا اصطلاحاتی مجهز باشند ولی درونشان تهی است. محصول فرهنگی جامعه‌ی ما در قسمت بزرگتر خود کار کسانی است که تنها گام کوتاهی از مصرف کنندگان خود، از گیرندگان خود، پیشند. در زمینه‌ی تولید نیز مانند مصرف، ما با مسائل مقیاسهای بزرگ، آنهم زودتر از موقع، روبرویم. محیط فرهنگی ما هنوز نتوانسته است با این مسائل روبرو شود.

شکست نظام آموزشی ما در پروراندن مردان و زنان شایسته به تعداد کافی برای نیازهای اقتصادی و اداری و فرهنگی این جامعه مسئول اصلی نابسامانی فرهنگی و کمبود خلاقیت‌های فرهنگی است.

ما در هر زمینه رهبرانی تربیت می‌کنیم که بیش از شایستگی‌های درونی شرایط بیرونی دارند. عنوانها و مدارکی دارند که می‌توان آزمایای قانونیش بهره برد. کلمات و عبارات و نامهایی آموخته‌اند که چون نام شب می‌توان برای گذشتن از موانع اجتماعی بکار برد. اما بیشتر آنها فضیلت رهبری، در هر زمینه از جمله فرهنگی، ندارند. باز به گفته‌ی سعدی بر در سلاح دارند و کس در حصار نیست.

از این نظر باید آرزو کرد «بریدگی میان قشر فرهنگ ساز و اکثریت مردم» بیشتر شود. به این معنی که دست درکاران فرهنگ بسیار بیش

از توده‌ی مصرف کنندگان بدانند و بسیار بهتر بیندیشند. مسئولیت واقعی فرهنگی پیشبردن مردم است. بالاتر بردن سطح اندیشه و ذوق آنهاست. اما این کار از کسانی برمی‌آید که خود فرصتی برای بالاتر بردن ذوق و اندیشه‌ی خود داشته‌اند. آن «بریدگی» که منظور طرح کنندگان این پرسشها بوده است شاید بیشتر به دوگانگی فرهنگی ما توجه دارد. ورود فرهنگ غربی در یک جامعه‌ی شرقی، ما را در جامعه‌ی خود، بلکه در درون خود - درون هر یک از ما - به دوپاره کرده است. سیر صدساله‌ی جامعه‌ی ایرانی در راه غربی شدن پایان نیافته است.

این خود می‌تواند موضوع بحثی مستقل باشد. ولی دوگانگی و «بریدگی» فرهنگی ما را باید به مقاومتها و واکنشها و نیازهای جامعه‌ی نسبت داد که می‌داند واپس مانده است و می‌داند که چاره‌ی جز رفتن راه پیشروان و پیشافتادگان ندارد و نیز می‌داند که در گذشته و اکنون او هنوز بسا چیزهای نگهداشتنی هست.

پیشرفته‌ترین عناصر جمعیت ما غربی شده‌ترین آنها هستند و میان خود با شرقی مانده‌ترین عناصر جمعیت تفاوتهای آشکار در جهان بینی و شیوه‌ی زندگی می‌بینند. با به کار بردن شعارهایی مانند غربزدگی یا سنت زدگی نمی‌توان به مقابله‌ی چنین نابسامانی و نابهنجاری رفت. نخست باید ذات مسأله‌ی پیشرفت را شناخت. پیشرفت چیست؟

در هر حال تا وقتی ما تصمیم خود را نگرفته‌ایم که چه اندازه غربی شویم و در کجا غربی شویم، و تا وقتی اسباب مادی پیشرفت را فراهم نکرده‌ایم

— از دسترسی همه‌ی مردم به فرهنگ از فراغت و آسایش برای همگان ، از برطرف کردن تضادها و تفاوت‌های ناسالم در جامعه ، از بالا کشیدن سطح جامعه بطور کلی — ناچار همواره اقلیتی دور افتاده از اکثریت خواهیم داشت . در پیشرفته‌ترین جامعه‌ها نیز تفاوت میان اقلیت و اکثریت هست . اما در آنجا تفاوت دوسطح است ، اینجا تفاوت دودنیا .

۴ — روزنامه‌نگار به سبب طبیعت پیشه‌ی خود مانند کشیش اعتراف گیرنده با تیره‌ترین رویه (وجه) های زندگی سروکار دارد . نابسامانی فرهنگی هیچ جا مانند مطبوعات — وسایل ارتباط گروهی — ظاهر نمی‌شود . اینجا است که بدترین نمونه‌های آشفتگی زبانی ، آسان‌پسندی تا حد ابتذال و کمبود ذهن‌های روشن و آگاه را می‌توان دید .

این در واقع فهرستی از نمودهای نابسامانی فرهنگی است که در این رشته‌ی خاص ، در کار مطبوعات ، یافته می‌شود .

نخست آشفتگی زبانی است . در فارسی تفاوت میان زبان نوشته و گفته بسیار است . شاید تنها عربی از این نظر از فارسی درگذرد . اختلاف فرهنگی در جامعه ، زبانها را متفاوت کرده است . ولی دشواری به همین‌جا پایان نمی‌یابد . در زبان نوشته نیز نقش سه عنصری که زبان فارسی کنونی ما را می‌سازند روشن نیست . فارسی و عربی و انگلیسی — قبلاً فرانسه — هریک سهم خود را از زبان ما می‌خواهند .

ما نویسندگانی داریم که از کار بردن زبان خود ، واژه‌های فارسی ، بی‌مناکند . نویسندگانی

داریم که با به کار بردن واژه‌های عربی دشخوار ، فخر می‌فرروشند . نویسندگانی داریم که به انگلیسی فکر می‌کنند و به انگلیسی یا فارسی — انگلیسی می‌نویسند . با بسیار شدن نویسندگان ، ناهم‌زبانی نیز بسیار می‌شود . بر سر اصطلاحات و مفهومی‌هایی که ناچار از زبانهای خارجی به فارسی راه می‌یابند توافقی نیست . هر کس معادلی را به کار می‌برد که خوشتر می‌دارد . خوانندگان سرگردان می‌شوند و زبان نقش یکی‌کننده و همسان‌کننده‌اش را نمی‌تواند اجرا کند .

بدتر از آن کم‌بودن استعدادهاست . شگفتی‌آور است که کسانی که بتوانند موضوعی را خوب بدانند و خوب بنویسند این قدر در يك کشور ۳۰ میلیون نفری اندك باشند . اگر خوب می‌دانند فارسی را قابل آن ندانسته‌اند که بیاموزند . و اگر فارسی را آموخته‌اند به چیز دیگری چندان نپرداخته‌اند که به کار آید و در بیشتر موارد به هیچ‌چیز چندان نپرداخته‌اند که به کار آید .

ما از این بی‌توجهی به آموختن زبان و از شیوه‌های کهنه‌ی آموزش فارسی در نظام آموزشی خود بسیار رنج می‌بریم و بهای هنگفتی برای آن می‌پردازیم . ما نفهمیده‌ایم که برای گسترش قوای ذهنی باید به گسترش زبان همت گماشت و علم و تفکر را نمی‌توان جز با زبان پیشرفته و با پیشرفت در زبان بسط داد .

زبان ندانی — مقصود فارسی ندانی است — در قلب مشکل فرهنگی ما قرار دارد ، و تا وقتی ما فارسی آموختن را با خواندن کلیله و دمنه و متنهایی امثال آن اشتباه می‌کنیم و تا وقتی شاگردان

را به زنجیر درسهای بیهوده و ابلهانه‌یی مانند املا می‌اندازیم ، این مشکل برجای خواهد ماند .
براین کمبود ذهنهای آگاه روشن باید آسان‌پسندی عمومی را افزود . تشنگی مردم به فریب خوردن و دروغ شنیدن و به هرچه مبتذل‌تر است ، گردانندگان وسایل ارتباط گروهی را در جستجوی بازار بزرگتر ، پیوسته به پایین می‌کشاند. خاصه که درمیان آنها کسانی که خود بیش از یکی دوگام کوتاه ، فاصله‌ی فکری و ذوقی چندانی با مصرف‌کنندگانشان ندارند کم نیستند .

بسیاری از گردانندگان این دستگاهها در نکته‌ی ظریفی دچار اشتباه شده‌اند . دراینکه فرق است میان برنامه‌هایی که به دست افراد آگاه و شایسته برای جلب توده‌ی بزرگ مصرف‌کننده پرداخته می‌شود و برنامه‌هایی که ساخته‌ی افرادی در سطح کم یا بیش قابل مقایسه با خود آن مصرف‌کنندگان است .

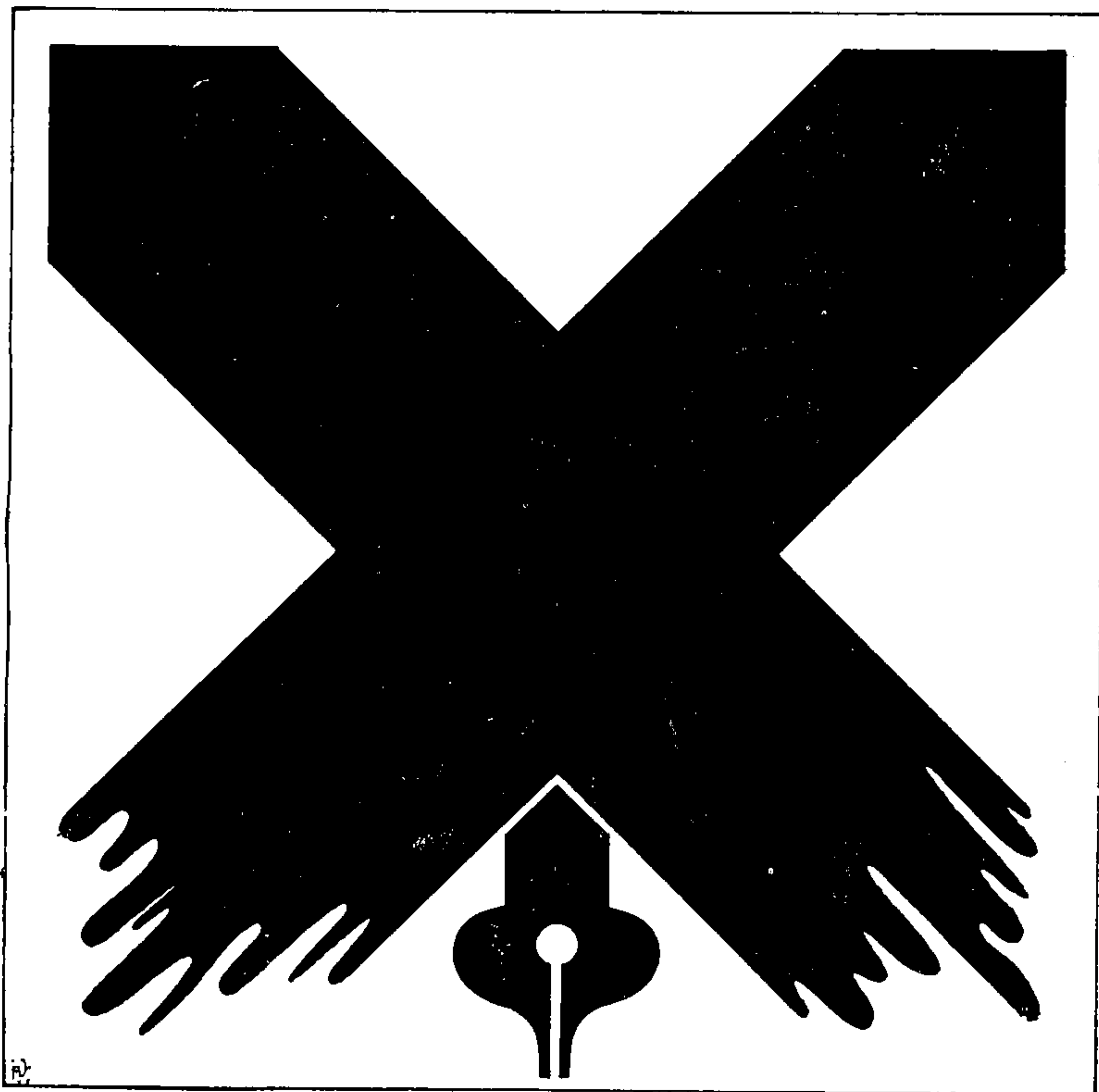
از آنجا که بازار فرهنگی به اندازه کافی گسترده نیست و پاداشهای مادی دست درکاران ناچیز است، کالاها باید در اندک زمان و به اندک کوشش فراآورده شوند ، نتیجه ، روی آوردن هرچه بیشتر به اقتباس از خارج است تا آفرینندگی و گرفتن از سرچشمه‌های ملی . رابطه‌ی فرهنگی دست درکاران بادییای خارج بیشتر و نزدیکتر است تا با پیرامونشان . ترجمه سهمی بیش از نوشته می‌یابد . نه ترجمه‌ی بهترین آثار فرهنگی جهان خارج ، که بهرحال باید بیشترین اولویتهارا داشته باشد ، بلکه ترجمه‌ی هرچه به دست آید . خوانندگان ما از همین روی بر آنچه در سرزمینهای دوردست می‌گذرد آگاه‌ترند

تا در آنچه مربوط به خودشان است .
درچنین فضای تنگی پیداست که آفرینندگان چه اندازه از نبودن پثرواك ، از یکی شمرده شدن خوب و ناخوب و پرمایه و اندك‌مایه رنج خواهند برد . اثر آنها چه بسا ناشناخته و قدرشناسی نشده می‌ماند و دامنه‌ی برد آن از حلقه‌ی تنگ آشنایان خودشان در نمی‌گذرد . آنجا هم که شناختی در کار است تناسبها رعایت نمی‌شود . سنجشها دقیق نیست . معیارها شخصی و متفاوت است .

۵ - چنانکه پیداست درد اصلی این جامعه بیدانسی و کم‌دانشی است . پایین بودن سطح است. در فرهنگ نیز مانند اقتصاد از ناچیز بودن تولید و مصرف رنج می‌بریم . در فرهنگ نیز مانند سیاست، از اندك بودن دست درکاران به دشواری اندریم . ناچار باید نخست بر کمیت افزود تا تغییرهای کیفی پدیدار شود . همین درجه گستردگی کنونی بازار فرهنگی بر کیفیت محصول آن افزوده است. وقتی فضای فرهنگی ایران محدود به يك اقلیت اهل قلم بود ما در هیچ زمینه مانند امروز پرکار و پربار نبودیم .

اصلاح نظام آموزشی ایران ، در همه‌ی سطح‌ها خاصه پیش از آموزش دانشگاهی ، معجزات خواهد کرد . شمار کسانی که از دستگاه آموزشی ما هر سال بیرون می‌آیند کم نیست . اگر آنها درس‌خوانده‌تر و آماده‌تر باشند سهم شگرفی در رهبری فرهنگی جامعه خواهند داشت .

آسان‌پسندی توده را باید با پشتیبانی مؤسسه-

اهمیت شناخت

انتقادی

ارزشهای فرهنگی

را
ندیده گرفته ایم

آینده فرهنگ ایران ، به معنای مجموعه اندیشه ها و هنجارهایی که رفتار اعضای جامعه ما را از رفتار جوامع دیگر ممتاز می کند ، به سه عامل وابسته است :

نخست نفوذ فرهنگ و تمدن غربی ، دوم میراث فرهنگ ملی و سوم روش ما در چگونگی بهره مندی از این دو . در این میان ، پرتوان تر و زورآور تر از همه ، نفوذ فرهنگ و تمدن غربی است زیرا نه تنها با سازوبرگ و نیروی شگرف فنی و صناعی خود می تواند در همه زمینه های زندگی ما رخنه کند ، بلکه شیوه اندیشه و دآوری و پسند ما درباره بسیاری از مسائل این روزگار خواه و ناخواه از تمدن غرب اثر پذیرفته است . اینک بیش از یک قرن است که افسون فرهنگ و تمدن غرب بر ما کارگر افتاده است . یکچند بی پرده به فرنگی مآبی می بالیدیم و اکنون هم اگرچه لاف پیکار با «غرب زدگی» می زنیم ، روز به روز پیوندهای فرهنگی مان با غرب استوارتر می شود . با آنکه مدعی هستیم که از زمان انقلاب مشروطه به بعد شعور و غیرت ملی خود را بازیافته ایم لیکن هنوز بسیاری از مورخان ما تاریخ ایران را از دیدگاه غربیان می نگرند و می نویسند . در نتیجه ، حتی عزم ما به اینکه از میراث فرهنگی خویش چه عناصری را نگهداریم و کدام را به دور بریزیم و نیز در برابر غرب چه روشی در پیش گیریم در بیشتر موارد خود تابع معیارهایی است که درسنجش سود و زیان کارها از غرب گرفته ایم .

ولی گفتن اینهمه بدان معنی نیست که آگاهانه به پیش باز فرهنگ و تمدن غرب رفته ایم و یا در

خوب و بد معیارهایی که از غرب گرفته‌ایم درست اندیشیده‌ایم . ما اصلاً غرب را هنوز درست نشناخته‌ایم و از آن مهمتر ارزشهای فرهنگی غرب را بر محك نیازهای جامعه خود نقد نکرده‌ایم . هنوز به یقین نودونه درصد متون اساسی ادبی و فلسفی و علمی اروپائی به زبان فارسی درنیامده و آنچه بیشتر با سوادان و روشنفکران ما از غرب می‌دانند ، یا بر اساس کتابهای دست دومی است که در تفسیر و توضیح و حاشیه‌نویسی بر آن متون نوشته و ترجمه شده است و یا از روی روایت فرنگ‌دیدگانی ظاهربین و خرده‌نگر . از گروه اندکی نیز که اندیشه غربی را درست دریافته‌اند فقط تنی چند همت کرده‌اند که دانسته‌های خود را به شکلی مفهوم در دسترس اهل سواد ما بگذارند .

ولی علت این کوتاهی در شناخت انتقادی غرب تنها بخل معنوی یا آسان‌جوئی و تنبلی فکری نیست بلکه بی‌گمان ریشه اصلی آن ، همچون نارسائیهای دیگر معنوی ما ، در خصوصیات تاریخ اجتماعی ماست ، به ویژه در نیرومندی خوی تقلید و تسلیم و ناتوانی ذوق نقد و اجتهاد . وانگهی غرب خود نیز در تشویق ما به فروماندن در این نادانی دست داشته ، چنانکه هر گاه از روی عمد و اختیار در پی آگاهانیدن ما از فرهنگ خویش بوده ، تنگ‌مایه‌ترین آثار مزدوران دستگاههای تبلیغی‌اش را برای ما به ارمغان فرستاده است . علت دیگر بیگمان آن است که فرهنگ و تمدن غربی اگرچه از صد و پنجاه سال پیش به این سو خواستاران و آوازه‌گرانی ، از میرزا صالح شیرازی تا تقی‌زاده ، در ایران داشته است لیکن در واقع امر ، نفوذ آن

به جامعه ما تا حد زیادی بیرون از اراده و اختیارمان روی داد و نتیجه قهری هجوم استعمار غربی به خاورزمین بود . با آنکه بر اثر این هجوم ، بر خلاف بسیاری از کشورهای آسیائی و آفریقائی ، به اسارت مستقیم غرب در نیامدیم ولی مانند آنها اسیر فرهنگ و تمدن غربی شدیم . اما در حالی که یکی از افتخارات ملی ما در سراسر تاریخ آن بوده است که اقوامی را که به ضرب شمشیر بر ما چیره شدند به اعجاز فرهنگ کهنسال و برتر خود مغلوب خویش کردیم این بار چنان معجزی از ما سر نزد زیرا به میراث فکری خود بی‌ایمان شده بودیم . بی‌ایمانی به خویشتن ، احساس افتادگی و زبونی ما را در برابر غرب به «عقدۀ فروتری» مبدل کرد و گرفتاری به این عقدۀ ما را در تفکر انتقادی ناتوان‌تر گرداند .

بدتر از همه آنکه روشنفکران وابسته به جریانهای فکری گوناگون که در نیم قرن اخیر در برابر غرب جبهه گرفته‌اند هر چند در بیدار کردن وجدان سیاسی مردم ایران و رسوا کردن تباهکاری‌های استعمار سهمی بسزا داشته‌اند خود در گسترش شیوه‌های سطحی و قالبی فکر اروپائی در ایران مؤثر بوده‌اند . زیرا اگر در میدان سیاست به جنگ غرب می‌رفتند در میدان فرهنگ مرید و مقلد غرب بودند . بدین سبب ، هم کسانی که در برابر هجوم غرب به ناسیونالیسم پناهنده شدند و هم کسانی که انتقاد مارکسیسم از سرمایه‌داری غرب دستاویز حملاتشان بر غرب است و هم آنانکه اعتراضهای اخلاقی یا شبه عرفانی برخی از متفکران معاصر غربی را به تمدن مادی اروپائی رهنمود خویش

ساخته‌اند، همگی به نحوی سخنان خود متفکران غربی را از ولتر و منتسکیو و روسو گرفته تا مارکس و نیچه و اشننگلر و توین‌بی و هیدگر دربرگویی از غرب بازگفته‌اند، ولی در این بازگویی کمتر از اندیشه خویش مایه گذاشته‌اند و نیز کمتر به زمینه اجتماعی و تاریخی آن سخنان توجه کرده‌اند. به علاوه تا چندی پیش بیشتر این روشنفکران به اقتضای رسالتی که برای خود می‌شناختند مسائل روزانه سیاسی را از هر نوع اشتغال ذهنی دیگر خطیرتر و عاجل‌تر می‌دانستند و اگر هم در شناخت غرب کوششی می‌کردند بیشتر به جنبه‌های سیاسی نفوذ غرب مربوط می‌شد. پس در نظر ایشان هرگونه تحقیق در کنه فکر و ادب و فلسفه اروپائی چون از مسائل حاد روزانه دور می‌نمود گریزی گناهکارانه از مسئولیت ملی یا انسانی به «برج عاج» تجربدهای روشنفکرانه بود. به همین دلایل یکی از تفاوت‌های مهم وضع ما از وضع کشورهایی چون هند و ژاپن آن است که در حالی که روشنفکران آن کشورها دست کم از هفتاد سال پیش به نقد رابطه معنوی خود با غرب (در عمقی بیشتر از آنچه در خور مشاجرات عادی سیاسی است) پرداختند، نزد ما بحث انتقادی از نفوذ غرب در اندیشه ایرانی هیچگاه تا پیش از انتشار «غربزدگی» آل احمد به جسد آغاز نشد.

گروهی از نویسندگان و متفکران ما نیز بوده‌اند که همچون ذبیح بهروز و یوردادود در زمینه واکنش جامعه ایرانی در برابر فرهنگ غرب به مسائل سیاسی و اجتماعی چندان نظر نداشته‌اند ولی چون بیشتر به فرهنگ و زبان ملی دل بسته

بوده‌اند حفظ اصالت آنها را شرط اصلی جلوگیری از تسلط فرهنگ غربی بر روح ایرانی دانسته‌اند. ولی اینان نیز چون مهمترین و زیان‌آورترین عنصر بیگانه‌را در فرهنگ ما نتیجه تأثیر «تازیان» دانسته‌اند بیشتر کوشش و همت خود را به پیراستن زبان و فرهنگ ایرانی از نفوذ عرب یا اثبات برتری ایرانی بر عرب گماشته‌اند و اگر گاهگاه به غرب اشاره‌ای کرده‌اند به قصد رسواکردن تقلب‌های خاورشناسان در تاریخ ایران بوده است. بدینسان بیشتر کسانی که مسئولیت و مایه نقد رابطه معنوی ما را با غرب داشته‌اند به بهانه‌ای وعلتی از این وظیفه تن زده‌اند. پیکار با «غرب زدگی» به معنای فرهنگی آن که در ظرف ده ساله اخیر هم میان روشنفکران و هم دولتیان شعار دهان پرکنی بوده خود وسیله‌ای برای توجیه این قصور و مزید بر علت شده است، زیرا در مواردی به عذر آن، هرگونه کوششی را برای شناختن یا شناساندن غرب، نام جلوه‌ای از غرب زدگی، محکوم می‌کنند. ولی هیچ معلوم نیست که پیکار با «غرب زدگی» اصلاً به چه معنی است؟ آیا مراد از آن پیشگیری از هرگونه نفوذ معنوی غرب است، یا بازگشت به فرهنگ باستانی و سنتی ایران یا سازگار کردن این نفوذ با خصوصیات و نیازهای اجتماعی ما؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشده است دست کم باید پذیرفت که اگر ما برآستی نفوذ معنوی غرب را خطری برای قومیت خود می‌شماریم مهمترین شرط توفیق در مقابله با این نفوذ آن است که فرهنگ و تمدن غرب را درست بشناسیم و گر نه بادشمنی ناشناخته

سرجنگ داریم .

تا هنگامی که این شرط را برنیاورده‌ایم در آنچه از غرب می‌پذیریم توانائی هیچگونه تمیز و انتخاب نخواهیم داشت . ولی آیا ما برآستی در پذیرش مظاهر فرهنگی غرب تا چه اندازه توانائی انتخاب داریم ؟ آیا می‌توانیم به دلخواه و مصلحت دید خود پاره‌ای از این مظاهر را بپذیریم و پاره‌ای دیگر را دور بریزیم ؟ يك قرن پیش برخی از رهبران سیاسی و روحانی مسلمانان از جمله سید جمال‌الدین اسدآبادی به پیروانشان اندرزمی‌دادند که علم و صنعت فرنگی را بپذیرند ولی از فکر و فلسفه فرنگی برحذر باشند ، یعنی برای بهبود زندگی مادی خویش از غرب یاری بگیرند ولی زندگی معنوی خود را از تأثیر آن برکنار دارند . در عمل ، جدا کردن فرهنگ غربی از علم و صنعت یا تکنولوژی غرب به این سادگی نبوده است . زیرا وقتی بسیاری از ملتهای مسلمان راه نوسازی صنعتی و فنی را به تقلید از غرب پیش گرفتند ، کم‌کم ناگزیر شدند که سازمانها و نهادهای اجتماعی و سیاسی خود را متناسب با آنها تغییر دهند و این تغییر متضمن آن بوده که ضرورت وضع قوانین عرفی را در برابر قوانین شرعی بپذیرند . وضع قوانین تازه که باز اغلب رونوشت قوانین اروپائی بود نه تنها مبانی حکومت شریعت را بر نظام اجتماعی سست کرد و در مواردی به تدریج از میان برد بلکه همه میزانهای کهن اندیشه مسلمانان را به خطر انداخت . بدینسان جوامع مسلمان که تا پیش از ورود تکنولوژی با همه عیبهایشان دست‌کم از لحاظ نظام ارزشهای اجتماعی از یکپارچگی و وحدتی

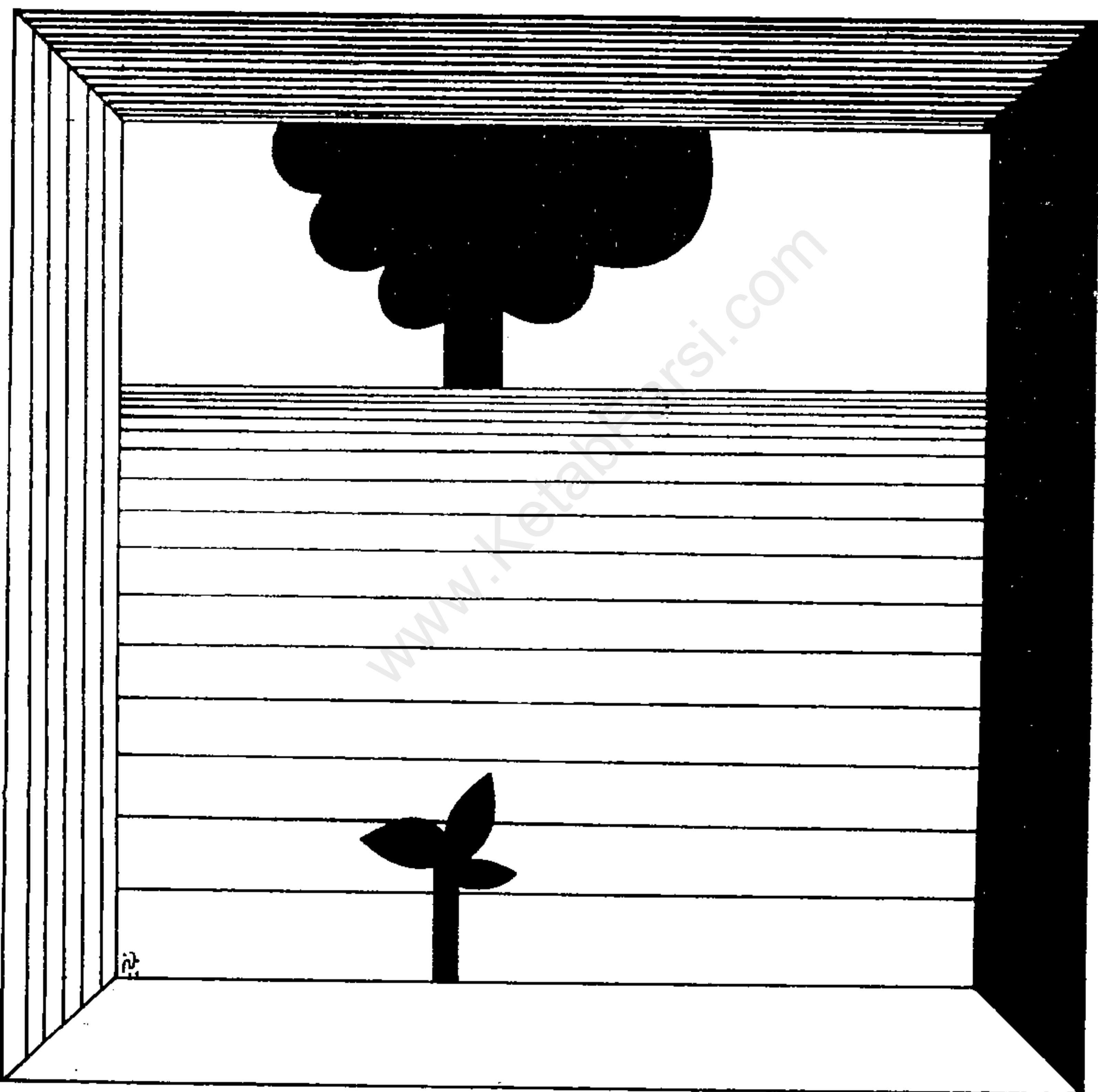
برخوردار بودند دچار تفرقه گشتند و به دوجبهه کهنه‌پرستان و تجددخواهان تقسیم شدند . در این کشاکش ، حتی کهنه‌پرستان با همه اصراری که در حفظ میزانه‌ها و ارزشهای کهنه فکری داشتند برای آنکه بهتر از عهده مقابله با تجددخواهان برآیند مجبور شدند که بطور ضمنی معتقدات دیرین خود را با اوضاع تازه سازگار کنند . در عین حال تکنولوژی ، اگرچه پیشرفت کند و محدودی داشت ، بسیاری از عواقب اجتماعی خود همچون سستی روابط خویشاوندی و رواج نیاز کاذب به مصرف و وسواس افزایش و گسترش کمی و ارج یافتن تخصص فنی و جز آن را با تأثیراتی که بر ارزشهای فرهنگی دارند ، بر این جوامع تحمیل می‌کرد . بدین‌گونه تقلید از غرب تنها به زمینه علم و فن محصور نماند بلکه دام‌گیر فرهنگ ما نیز شد .

ولی اینهمه بدان معنی نیست که تکنولوژی را به هیچ‌رو از فرهنگ جدا نمی‌توان کرد و پذیرش تکنولوژی در همه حال پدیده‌های فرهنگ غربی را به دنبال خود می‌کشد . تکنولوژی می‌تواند در نفس خود پدیده‌ای خنثی و فارغ از رنگ تعلق شرقی و غربی باشد . فقط چگونگی هدفها و رابطه تکنولوژی با محیط انسانی و نیز با تصور هر جامعه از غایت زندگی انسانی است که آن را به قالب انواع گوناگون ملی و مسلکی درمی‌آورد . البته تکنولوژی در هر حال ، خواه خنثی و خواه وابسته ، پاره‌ای عواقب فرهنگی و اجتماعی جبری دارد ولی جبر این عواقب نیز مانند جبر قوانین علمی فقط تا زمانی که بر ما شناخته نشده باشد

کور است و خود را بر ما تحمیل می کند و حال آنکه با آگاهی و دخالت هوشیارانه می توانیم چگونگی آنها را به سود خود دگرگون کنیم . به همینسان برخلاف احتمال عقلی نیست که ما بتوانیم تکنولوژی غربی را به کار خود بگیریم و در عین حال پاره ای از ارزشهای انسانی دیرین خود چون مهر همبستگی خویشاوندی و ارجمندی فضائل معنوی و عرفانی را در احراز شادی فردی پایدار نگهداریم . خطای نوآوران بیشتر کشورهای مسلمان همین بود که حتی شیوه های برخورداری از تکنولوژی را خنثی می پنداشتند و از عواقب اجتماعی و فرهنگی آنها بی خبر بودند و حال آنکه اگر این شیوه ها را - نه از روی بی خبری و ناچاری بلکه آگاهی و ضرورت عقلی برمی گزیدند و نهادها و سازمانهای ملازم آنها را نه از سر تقلید بلکه بر اساس شناخت نیازهای واقعی خویش بنیاد می کردند و درباره مقصود و فایده تکنولوژی اندکی می اندیشیدند ، جوامع آنها از بسیاری از زیانهای فرهنگی تکنولوژی ناقص ایمن می ماند .

و اما مسأله اقتباس فرهنگی پیچیده تر از اقتباس تکنولوژی است . زیر آنچه آزادی عمل و فرصت انتخاب را در این مورد برای جامعه اقتباس کننده محدودتر می کند ماهیت خود فرهنگ به عنوان يك پدیده اجتماعی است . اگر اشاره ما در آغاز این گفتار درست باشد که فرهنگ مجموعه ای از اندیشه ها و هنجارهایی است که رفتار خاص افراد يك جامعه را از رفتار جوامع دیگر ممتاز می کند باید معتقد شویم که هر نظام فرهنگی محصول نیازها و خوی و منش افراد محیط خاص خویش است و

برخلاف تکنولوژی هیچگاه نمی تواند از علائق قومی و سرزمینی برکنار باشد . به علاوه مانند آنچه هم اکنون درباره رابطه فرهنگ و تکنولوژی گفتیم عناصر اساسی هر نظام فرهنگی نیز گاه چنان به یکدیگر در آمیخته و پیوسته اند که اگر جامعه بیگانه ای یکی از آنها را اقتباس کند ، منطقاً به اقتباس عناصر دیگر پیوسته به آن ناگزیر می شود . با توجه به این دو خصلت نظام فرهنگی (یعنی اختصاصی بودن آن و همبستگی اجزاء اساسی آن به یکدیگر) اقتباس از فرهنگ بیگانه این زیان را دارد که چون راه نفوذ مفاهیم و ارزشهای بیگانه را ناخواسته در پی هم می گشاید به هویت یگانه فرهنگ ما صدمه می زند و فرهنگی که از این امتیاز محروم بماند محکوم به نابودی است . ولی چاره پیشگیری از این زیان آن نیست که به آرزوی استقلال فرهنگی مطلق راه هر گونه نفوذ فرهنگ غربی را به جامعه خود ببندیم ، زیرا چنین استقلالی در جهان امروز نه ممکن است و نه مطلوب ، بلکه چاره اش این است که آنچه را از فرهنگ غربی می گیریم با خصوصیات تاریخ و جامعه خود سازگار کنیم و مهر و نشان خاص خود را به روی آن بزنیم . معنی مهر و نشان خاص ایرانی زدن هم آن نیست که محتوای مفاهیم فرهنگی را از غرب بگیریم و فقط ظاهر آن را « وطنی » کنیم بلکه غرض این است که پیش از اقتباس هر مفهوم فرهنگی درباره ضرورت عقلی نیازمندی خود به آن ببندیم و وقتی ضرورت آن را محرز کردیم

فرهنگ کنونی ما از گذشته بارور نیست

گویا این سخن از اسپنگلر باشد که فرهنگها مانند مردمانند: زاده می‌شوند، کودکی و جوانی می‌کنند، کمال می‌یابند، به پیری می‌رسند و می‌میرند.

اکنون بگوئید که آیا فرهنگ ما در کدام يك از این مراحل است؟ من می‌گویم: در مرحله احتضار! بدین نیستم و سخن به عبث نمی‌گویم. برای گفته خود دلیل دارم:

بر فرهنگ زنده (خواه جوان، خواه پیر) يك خاصیت و سه صفت مترتب است. خاصیتش توانائی جذب و دفع است. یعنی آنچه را که برای زندگی خود لازم می‌بیند، از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را که زائد می‌داند، فرو می‌نهد. صفاتش اینهاست:

- ۱- از گذشته بارور می‌شود.
- ۲- حاجات امروز را برمی‌آورد.
- ۳- آینده را می‌سازد. اما فرهنگ کنونی ما چه دارد؟

از خاصیت نخستین به کلی بی‌بهره است: قدرت جذب و دفع ندارد. یعنی فرق میان «لازم» و «زائد» را نمی‌شناسد. بسا اوقات، «لوازم» را فرو می‌نهد و «زوائد» را برمی‌گزیند. اگر روزی^۱، همین فرهنگ، عناصری را از حکمت یونانیان برمی‌گرفت و با حاجات بومی خود درمی‌آمیخت و فلسفه بوعلی و حکمت سهروردی را می‌آفرید و اگر روزگاری، از بینش بوداییان و مانویان و زاندیشه‌های اسلامی ملغمه‌ای می‌ساخت

۱- اشاره من به دوران بعد از اسلام است.

و عرفان را پدید می‌آورد و اگر زمانی ، از هنر چینیان ، اصول و فنونی را بر می‌گزید و «مینیاتور» خود را بر آنها استوار می‌داشت و یا اگر وقتی ، از عروض و کلام عرب ، وزن‌ها و واژه‌هایی را به تناسب حال و حاجت خویش اختیار می‌کرد و شعر رودکی و فردوسی را می‌پرداخت ، امروز فی‌المثل در جهان حکمت ، میان مارکس و مارکوز یا کانت و کنت و در دنیای هنر ، میان پیسارو و پیکاسو و در قلمرو ادب ، میان ساد و سارتر سرگردان است و اگر همه اینان را فقط در حد «نام» شناسد و از حاصل اندیشه و هنرشان به کم‌وبیش — چیزی بداند ، بی‌گمان ، از مجموعه افکار و آثارشان ، قادر به اختیار و انتخابی فراخور نیاز خود نیست.

معدۀ فرتوت فرهنگ کنونی ما از هضم غذاهای نیروبخش عاجز است و جز به «تنقلات» میل نمی‌کند و بیهوده نیست که از سلامت ، نشانی ندارد .

اما به صفاتش بنگریم : ۱ — از گذشته‌بارور نمی‌شود ، بلکه در مقابل آن ، واکنشی دوگانه نشان می‌دهد : مثبت یا منفی . مثبت ، بدان معنی که گذشته را می‌ستاید و بر تمام ذخائر امروزش — چه آنها که متعلق به خود اوست و چه آنها که به وام از غریبان گرفته است — خط‌بطلان می‌کشد و دعوی می‌کند که همه میراث فرهنگی جهان ، مولود و مرهون دیروز اوست و دیگران را در این معجزه سهمی نیست . و منفی ، بدان مفهوم که ناگهان برگزیده خود پشت می‌کند و به انکار ارزش آن بر می‌خیزد . این هر دو واکنش ، زاده حس حقارتی است که ریشه در زبونی و ناتوانی فعلی او دارد .

۲ — حاجات امروز را بر نمی‌آورد زیرا ، اولاً : به حکم آن دو واکنش ، گذشته خود را بدرستی نمی‌شناسد و پیوندی استوار و سالم با آن ندارد و ثانیاً : در مقابل فرهنگ غربی — که جهان کنونی را در زیر سلطۀ خود گرفته است — احساس درماندگی می‌کند و به سبب داشتن همین احساس ، از شناخت راستین آن فرهنگ نیز عاجز است .

۳ — آینده را نمی‌سازد . زیرا گذشته را نشناخته و حال را باخته است و به این دو علت ، آینده را نمی‌تواند ساخت .

چنین فرهنگی «نابسامان» نیست ، محتضر است . اما برای اینکه دعوی من ، اتهام صرف نباشد ، ناگزیرم که بعنوان مدرک و دلیل ، علل دور و نزدیک این «احتضار» را برشمارم .

این علل ، به گمان من ، بردوگونه‌اند : اول — آنها که خاص مرزوبوم ما نیستند و میدان عملشان ، تمام فرهنگهایی است که با فرهنگ ما ، تقدیری کمابیش مشترک دارند و من این علل را «جهانی» یا «تاریخی» می‌نامم . دوم — آنها که فقط در فرهنگ ما مؤثر افتاده‌اند و آثار وجودشان را بیرون از این «محدوده» نمی‌توان یافت و من آنها را «بومی» یا «محلی» می‌خوانم . به نخستین دسته نگاه کنیم :

۱ — اگر فرض اشپنگلر را بپذیریم که فرهنگها مانند مردمانند ، از قبول این فرض دوم نیز ناگزیریم که فرهنگها ، «زمان» و «مکان» خاص دارند . به عبارت دیگر ، هر سرزمین را فرهنگی است و هر فرهنگ را روزگاری . ملت‌ها

وسرزمین‌ها، هر کدام، در زادن و پروردن فرهنگ بزرگ بشری دوره‌ای دارند و نوبت از یکی به دیگری می‌رسد. به تمثیل بگوئیم: ملتها مانند آن دوندگانند که مشعل المپیک را دست به دست می‌گردانند و نوبت به نوبت پیش می‌رانند. پس، هیچ ملت یا کشوری نیست که از ازل تا به ابد، مشعلدار فرهنگ انسانی باشد.

بنابراین تمثیل، طبیعی است اگر بگوئیم که نوبت «مشعلداری» ملل و ممالک کهن، در روزگاران پیشین به سرآمده و اکنون، نوبت به اقوام و سرزمینهای جوانتر افتاده است. به تعبیر امروزی، کشورهای به قدمت ایران، دیری است که از صف «تولیدکنندگان» به گروه «مصرف‌کنندگان» فرهنگ، نقل مکان کرده‌اند. «مکانیسم» چنین انتقالی، پیچیده‌است و در تشریح علل آن، سخن بسیار گفته‌اند و باز هم می‌توانند گفت اما این مقال را مجال ذکر تمام آن سخنان نیست و شاید بس باشد که به قول یکی از صاحب‌نظران^۲ استناد کنیم که نیروی «فرهنگ آفرینی» ملتها را در کثرت جمعیت و وسعت خاک و قدرت اقتصادی آنان می‌بینند و بر مبنای همین اعتقاد، کشورهای چین و شوروی را از یکسو، و ممالک متحد آمریکا را از سوی دیگر، فرهنگ‌آفرینان آینده می‌داند. در تاریخ گذشته جهان، قرینه‌ای است که فرض این صاحب‌نظر را تأیید تواند کرد و آن، اینکه دوران برتری فرهنگی ملتها با دوران قدرت اقتصادی و سیاسی آنان مقارن بوده است و به همین سبب،

۲ - تیپورمند: ترس و امید، ترجمه خلیل ملکی.

کشورهائی مانند ایران که به روزگار نیرومندی خویش، فرهنگهای بارور داشته‌اند، امروز، بر اثر ضعف بنیه اقتصادی و کاهش قدرت سیاسی، زاینندگان فرهنگ فردا نتوانند بود.

۲ - در اعصار پیشین، حتی فرهنگهای بزرگ مانند مصری و یونانی و رومی و ایرانی نیز، جنبه «محلی» داشته‌اند، یعنی شعاع نفوذشان محدود به يك یا چند کشور بوده است و بنابراین، مقاومت در برابر آنها و یا انتخاب عناصری از هر کدام، برای ملتها و فرهنگهای دیگر امکان‌داشته است و حال آنکه، امروز، جز يك فرهنگ بزرگ وجود ندارد و آن، همین فرهنگی است که زاده تمدن اقتصادی و صنعتی اروپاست و از یکی دو قرن پیش، بر همه جهان سیطره یافته و فرهنگهای ملل آسیائی و آفریقائی را - کمابیش - در خود مستحیل کرده است.

رابطه میان «تمدن» و «فرهنگ» بحثی مفصل را ایجاب می‌کند که مجالش اینجا نیست، اما همینقدر می‌توان گفت که علت نیرومندی بی‌نظیر این فرهنگ - که به هیچ رقیبی، امکان برابری نمی‌دهد - همان تمدنی است که شیوه زیست جهان امروز را پدید آورده و اقوام گوناگون را - لااقل از این حیث - متحدالشکل ساخته است.

پس، فرهنگ ما نیز - مانند نظائر خود - توان مقاومت در برابر این رقیب یکتای نیرومند را ندارد و نمی‌تواند که مانند گذشته، از برخورد فرهنگهای گوناگون بهره جوید و عناصری را که به کارش می‌خورد، از میان مجموعه آنها برگزیند

و برتوشه حیاتی خود بیفزاید . ناگزیر است که فرهنگ غربی را یکپارچه بپذیرد و یا یکباره رد کند ، زیرا امکان انتخاب دیگرش نیست . اما برسر دوراهه «رد» و «قبول» نیز درنگ نمی‌تواند کرد ، چرا که جز «قبول» چاره‌ای ندارد .

۳- در جوامع پیشین ، گروه معدودی که «خواص» نامیده می‌شدند ، به سبب داشتن امکانات مادی و امتیازات طبقاتی ، «سواد» را در انحصار خود گرفته بودند و «فرهنگ ملی» را می‌آفریدند . رابطه این گروه با جماعت «عوام» که به علت فقدان وسائل آموزش و پرورش ، از «سواد» بهره‌ای نداشتند ، رابطه «آمر» و «مأمور» بود . به عبارت رساتر ، «خواص» ، فرهنگ خود را بر «عوام» تحمیل می‌کردند و به‌ایشان اجازه دخالت نمی‌دادند . اما همین گروه «خواص» ، در فرهنگ «طبقاتی» خود ، به ویژگیهای ملی وفادار بودند و در مقابل هجوم فرهنگهای دیگر ، از آن ویژگیها دفاع می‌کردند . امروز ، دیگر چنین نیست . زیرا - چنانکه پیش‌از این گفتم - فرهنگ غربی ، با قدرت و وسائلی که دارد ، «فرهنگ آفرینان» جوامع دیگر را مرعوب یا مجذوب ساخته و به «دست نشاندگان محلی» خود بدل کرده است و اینان ، کاری جز این ندارند که «صادرات» او را «وارد» کنند و به «مصرف» رسانند !

از این گذشته ، عامل دیگری ظهور کرده است : تعمیم نسبی «سواد» و توسعه روزافزون وسائل بزرگ نقل و نشر (مانند روزنامه‌ها و کتاب-های کثیرالانتشار و رادیوها و تلویزیون‌ها که اغلب ، مبلغان و مترجمان فرهنگ غربند) نه تنها به

«خواص» جامعه‌های کوچک ، اجازه «تولید» ، بلکه جواز «دلالتی» فرهنگ هم نمی‌دهد و بر «علت وجودی» ایشان ، یکباره خط بطلان می‌کشد . بدینگونه است که در بازار پررونق فرهنگ غربی ، «تولیدکنندگان فرهنگ ملی» جای به «مصرف‌کنندگان فرهنگ بین‌المللی» سپرده‌اند . اما آنچه برشمرده شد ، بگمان نگارنده ، فقط چند علت «جهانی» و «تاریخی» است که در «احتضار» فرهنگ امروزی ما مؤثر افتاده است . اکنون ، به علل «بومی» یا «محلی» این «احتضار» بپردازیم :

الف - روح ملی ما پس از برخورد با تمدن و فرهنگ غربی ، یعنی تقریباً از آغاز قرن بیستم میلادی ، دستخوش مشکلی دوگانه شده است . مشکل نخستین همان است که قبلاً بدان اشاره کردم : حس حقارتی که مانع شناخت درست ما از فرهنگ غربی و موجب تقلید کورکورانه ما از او است . اما مشکل دوم را که از آن یکی زاده‌است ، «عرب‌گریزی» نام می‌کنم و در تعریفش می‌گویم : از هنگامی که ما ایرانیان - نظر تحقیرآمیز ملل اروپائی (خاصه ، استعمارگران) را نسبت به اعراب دریافته‌ایم ، سعی می‌کنیم تا خود و فرهنگ خود را از هرگونه اقتساب و اشتراکی با این نژاد، دورنگهداریم و سعی ما چنان «جانانه» است که گاه به انکار حقیقت می‌انجامد . مثلاً در این نکته شکی نیست که فرهنگ ما ، پس از فتح اسلام ، با فرهنگ تازیان در آمیخته و زبان ما ، بسیاری از کلمات و اصطلاحاتش را از زبان آنان وام گرفته است و این امر ، هرگز مایه سرشکستگی نتواند

بود ، زیرا هیچ فرهنگ و زبانی را در جهان نمی‌توان یافت که از تأثیر اقوام دیگر برکنار مانده باشد .

اگر از اوایل قرن دوم هجری به بعد ، مخالفت ما با اعراب در فرهنگمان تجلی کرده ، باعث شگفتی یانگرانی نبوده است : مغلوبی بر غالب شوریده و شورش او به یمن طبیعت سالم و نیرومندی که داشته ، در رستاخیز سیاسی و فرهنگی او مؤثر افتاده و موجب تقویت قوای معنوی او شده است . اما عناد امروزی ما با اعراب ، از تلقین و تأثیر غیرمستقیم اروپائیان مایه می‌گیرد و در تمایلات بیمارگونه‌ای مانند «پیراستن زبان فارسی از واژه‌های تازی» و یا «تبدیل کردن خط کنونی به خط لاتینی» جلوه می‌کند و هدفی جز فهماندن این نکته به فرنگیان ندارد که ما ایرانیان ، تافته جدا بافته‌ایم و با اعرابی که شما تحقیرشان می‌کنید ، هیچ نسبتی نداریم . اما این کوشش ، بی‌حاصل است . زیرا همین فرنگیانی که نظر مهرآمیزشان را به قیمت دوری جستن از اعراب خریداریم ، فرهنگ و تمدن ما را جزئی از فرهنگ و تمدن اسلامی می‌شمرند و ارزشی بیشتر بر آن نمی‌نهند . در عوض ، زیان چنین کوششی این است که رشته ارتباطمان را با اعراب می‌گسلد و ما را از نژادی که در طول هزار و سیصد سال ، معنویتی مشترک با او داشته‌ایم بی‌خبر می‌گذارد و بر اثر این جدائی و بی‌خبری ، چشمه فرهنگمان را ، روز به روز ، خشک‌تر و تهی‌تر می‌کند .

ب - اما اگر نظر تحقیرآمیز اروپائیان به اعراب ، میل دوری جستن از این نژاد را در ما

برانگیخته ، شیفته شدن بیش از حدمان به فرهنگ غربی نیز (که زاده همان حس حقارت است) بی‌اعتنائی به ملل شرقی و خاصه ، اقوام دیگر ایرانی را به ما تلقین کرده است . یعنی نه تنها اعتبار معنوی ملت‌هایی مانند ترك و هندی را انکار می‌کنیم ، بلکه تلاش فرهنگی اقوام دیگر ایرانی را هم قبول نداریم . جای تردید نیست که قلمرو فرهنگ ما ، به سرحدات کنونی کشور ایران محدود نمی‌تواند شد زیرا تمام اقوام هم‌نژاد و هم‌زمان ما که امروز ، بنا به علل سیاسی ، در محدوده‌های جغرافیائی دیگر زیست می‌کنند ، سهمی در آفریدن و پروردن این فرهنگ دارند . اینان ، چه در روزگاری که لوای حکومتی واحد را بردوش می‌کشیدند و چه ادواری که مثل امروز ، از یکدیگر جدا می‌مانند ، به یمن فرهنگی مشترك ، باهم یگانه بودند و همین یگانگی ، فرهنگشان را نیرو می‌بخشد .

اگر چنین نبود ، چگونه ممکن بود که سخن سعدی از دهان مطربان زورق‌نشین ، در شب ضیافت فغورزاده چین ، به گوش جهانگرد هم‌عصرش ، ابن بطوطه برسد ؟

ولی ما ، امروز ، از سرنوشت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و هندوستان ، چه اطلاعی داریم و از کجا می‌دانیم که این هم‌زمانان و هم‌نژادان ما ، چیزی بر گنجینه فرهنگ مشترك ما افزوده یا نیفزوده‌اند ؟ بی‌مهری و بی‌خبری ما ناشی از اندیشه‌ای

است که در کُنه ضمیرمان پنهان شده است و در گوش دلمان فرو می‌خواند که : همه چیز از غرب می‌آید و در شرق خبری نیست !

و بدینگونه ، فرهنگ امروزی ما ، همچون ماهی نحیفی از بحر معنویت اقوام دیگر ایرانی دور افتاده و برخاک غفلت و غربت ، فرو مانده است .
ج - معمولاً نظام آموزشی هر جامعه ، حامل فرهنگ اوست و اگر از « ذوات » آن فرهنگ به‌شمار نیاید ، لااقل بهمان اندازه اهمیت دارد .

یگانه نظام آموزشی ما ، پس از فتح اسلام و پیش از انقلاب مشروطیت ، « طلبگی » بود که بر اصول ریاضت و سخت‌کوشی تکیه داشت و از روحانیان دستور می‌گرفت . عیش این بود که « عالمان کامل » و یا « جاهلان مطلق » می‌پرورید و « حد وسط » نداشت . بسیاری از دانشمندان و سخنوران قدر اول ایران ، و نیز جماعت کثیری از آخوندهای « قشری » و واعظان نادان ، پرورده همین نظام بودند . البته تکلیف « عوام » هم‌روشن بود : سواد نداشت و غالباً از گروه دوم پیروی می‌کرد .

اما نظام آموزشی جدید ما ، نه « عالم کامل » می‌پرورد و نه « جاهل مطلق » . عده بی‌شماری « نیمه دانا » تحویل می‌دهد که در « حد وسط » قرار دارند و چیزی بر فرهنگ ما نمی‌افزایند . این نظام ، بتمام معنی ، « غرب زده » است ، زیرا نه بر حاجات و سنت‌های اصیل معنوی ما ، بلکه بر تقلید نادرست از مظاهر تمدن فرنگی تکیه دارد و یکی از بزرگترین مسببان « احتضار » فرهنگ کنونی ایران به‌شمار می‌آید .

گمان می‌کنم که در آغاز ، علل « جهانی و تاریخی » و پس از آن ، علل « بومی و محلی » این احتضار را برشمرده باشم . اکنون وقت است که علتی دیگر را بر آنها بیفزایم . این علت ، هم « جهانی » و هم « محلی » است : فرهنگ مکتوب ، جای به فرهنگ شفاهی می‌سپرد و کتاب و مجله و روزنامه در برابر هجوم سینما و رادیو و تلویزیون عقب می‌نشیند و از این روست که سرتاسر جهان ، کم و بیش ، در آستانه بحرانی فرهنگی قرار گرفته است .

گویا از من خواسته بودید که « نشانه‌های نابسامانی فرهنگ امروزی » را در حرفه خود نیز جستجو کنم . حرفه من ، چنانکه می‌دانید ، شاعری است و من ، بازتاب اغلب عللی را که پیش از این برشمردیم ، در شعر نیز می‌بینم . اگر باور ندارید ، به نکات زیرین توجه کنید :

اول - در تعریف صفات فرهنگ کنونی نوشتیم که : « از گذشته بارور نمی‌شود ، بلکه در مقابل آن ، واکنشی دوگانه نشان می‌دهد : مثبت یا منفی » .

شعر معاصر فارسی نیز در مقابل سنت ، دو گونه عکس‌العمل دارد : یا آن را « در بست » می‌پذیرد و « کورکورانه » اطاعت می‌کند و یا از آن یکسره می‌گسلد و به مقابله‌اش برمی‌خیزد .

شاعرانی داریم که می‌گویند : دست‌به « ترکیب » سنت نباید زد و پا از حدودش فراتر نباید گذاشت . و شاعرانی دیگر که عقیده دارند : سنت را باید

درهم شکست و به دور انداخت. این هر دو عکس العمل از شناختن سنت مایه می گیرد. شاید تنها گروه انگشت شماری بدانند که سنت نه بتی مقدس است که باید او را پرستید و نه پیکره ای بی جان که باید او را بخاک سپرد، بلکه روح زنده ای است که در میان ما نفس می کشد و انبوهی از تجارب گذشتگان را در خود جمع کرده و «متبلور» ساخته است. باید او را شناخت و دوست داشت، اما نباید از او تقلید و اطاعت کرد. باید از گذشته او نکته ها آموخت و به آینده اش دامنه ها بخشید. باید از میان سنت گذشت و پیشاپیش او قدم برداشت. باری، این عکس العمل دوگانه، یکی از دلائل «نابسامانی» شعر امروز ماست.

دوم — در همان مبحث، اشاره کردم که: «فرهنگ کنونی ما در مقابل فرهنگ غربی، احساس درماندگی می کند و به سبب داشتن همین احساس، از شناخت راستین آن فرهنگ نیز عاجز است.» شعر معاصر ما هم در مقابل شعر فرنگی همین حال را دارد: خود را درمانده می بیند و بی آنکه او را شناخته باشد، در تقلیدش می کوشد. ① مثلاً اغلب شاعران نوآوری که امروز، به شعر آزاد (بی وزن) روی آورده اند، هنوز نمی دانند که اگر فرانسویان و یا انگلیسیان، شعر خود را از قید وزن رها نیده اند، به علت فقر «عروض» آنهاست که شامل اوزانی محدود است. اما برای شاعر فارسی زبان — که غنی ترین «عروض» جهان را با دو بیست و چند وزن در اختیار دارد — چنین کاری جائز نیست. باید عروض فارسی را شناخت و دامنه اش را گسترش داد. می توان، بر طبق

قوانین عروضی، مصرعها را کوتاه و بلند کرد و یا اوزان را درهم آمیخت، اما نمی توان که عامل «وزن» را یکباره به یکسو نهاد.

② از این گذشته، بیشتر این شاعران، شعر فرنگی را در جامه ترجمه می شناسند و از «متن» آن خبر ندارند. چه بسا از اشعاری که بفارسی ترجمه شده، در زبان اصلی، دارای وزن — و احیاناً: قافیه — بوده است. اما از آنجا که «مترجم»، رعایت وزن را در فارسی لازم ندیده و جمله ها را، به قصد مقابل نهادن با مصرعهای اصلی، زیرهم نوشته است، شکلی بی نظم و بی وزن پدید آورده که الهام بخش اینگونه شاعران شده و سرمشق «شعر نویسی» ایشان، قرار گرفته است. ممکن است که این سخن، شوخی بنظر آید اما حقیقت است و من، برای اثبات آن، شواهد بسیار دارم.

به هر حال، می بینید که این احساس حقارت در مقابل غربیان، بر فرهنگ، و از آنجا، بر شعر امروز ما نیز سایه افکنده و دومین علت «نابسامانی» او را ایجاد کرده است. اما بر این دو علت — که در ذات شعر کنونی نهفته است — دو عامل اجتماعی را نیز باید افزود:

۱ — می دانیم که افکار سیاسی، نیرو بخش شعر تواند بود و اگر با هوشیاری و استادی شاعرانه درآمیزد، چه شاهکارها که پدید تواند کرد. اما گاه، التزام شاعر به بیان اندیشه های سیاسی، فساد دوطرفه خواهد زد: فساد در افکار و فساد در اشعار! کار شاعر، دادن شعار نیست، بلکه بدل کردن آن، از برکت شعور به شعر است و این «استحاله» به شرطی میسر است که فکر، مجال

ظهور داشته باشد و در مقاله‌ها و خطابه‌ها بیان شود و اگر نشود، ناچار به صورت شعار درخواهد آمد و با نقاب تمثیل و کنایه راهی دزدانه به شعر خواهد گشود و در تنگنای این عبور، مسخ و مثله خواهد شد و ناقص و معیوب جلوه خواهد کرد و معنای فساد، جز این نیست.

از سوی دیگر، هجوم شعار، ضابطه‌ها و موازین اصلی شعر را — که قبل از هر چیز، هنر است — برخواهد انداخت و معیارهای غیرهنری را بر جای آنها خواهد نشاند و ارزش شعر را بامحک فکری که در او نهفته است خواهد سنجید و چون آن فکر، به علت محدودیت بیان، گیرائی خواهد داشت، لاجرم، شعری هم که ناقل اوست، رواج خواهد گرفت و بدینگونه، فساد در شعر نیز راه خواهد یافت.

در این میان، «غرب زدگی» شاعران معاصر ما را هم از یاد نباید برد که مفهوم «رسالت» را از فرنگیان به عاریت می‌گیرند و از این حقیقت غافلند که شعر اصیل و قدیم فارسی، غالباً «متعهد» بوده است و سخنوران بزرگی چون فردوسی و ناصر خسرو و مولوی، همه، «رسالت» داشته‌اند.

اما اینان، فقط گوش به کلام سارتر و نظائر او سپرده‌اند و، دریغاً، که پیام ایشان را نیز بدرستی دریافته‌اند.

۲ — در این «نابسامانی شعر»، سهم مطبوعات (خاصه: مسئولان صفحه ادبی مجلات) هم اشاره باید کرد.

تقریباً تا بیست سال پیش، اغلب مدیران یا سردبیران مطبوعات، کم و بیش، با ادب قدیم

فارسی آشنائی داشتند و به یمن این آشنائی، معیارهائی برای تشخیص شعر برگزیده بودند که هرچند تابع سلیقه «خصوصی» بود، اما تکیه بر ذوق «عمومی» داشت. بهمین سبب در آن روزگار، کمتر به جریده یا مجله‌ای برمی‌خوردیم که شعری سست یا مبتذل در آن درج شده باشد. ولی امروز، چنین نیست. زیرا جز چندتن، بیشتر کسانی که بر جای روزنامه‌نگاران دیروز نشسته‌اند، صاحب آن سواد و سلیقه نیستند. از این روست که شعر — و مخصوصاً «شعر مطبوعاتی» — بازاری آشفته دارد و نیز، بدینگونه است که در زمانه ما «دوغ» و «دوشاب» یکی شده و آشوبی عظیم برخاسته است.

دوستان عزیز، نویسندگان مجله فرهنگ و زندگی!

بی‌آنکه به تقدم و تأخر سؤالات شما نظر داشته و یا شماره‌گذاری آنها را رعایت کرده باشم، همه را جواب گفته‌ام.

بدیهی است که در این «جوابگوئی» هیچ ادعائی ندارم، زیرا آنچه می‌خوانید، نه «کاوشی» است «عمیق» و نه «پژوهشی» «دقیق»، بلکه فقط کوششی است در راه شناخت پاره‌ای از مسائل فرهنگی، که بیگمان، خالی از نقص و خطا نتواند بود؛ اما امیدوارم که باب بحث و نقد را تواند گشود. آنگاه، صاحب‌نظرانی که به همت قلم خویش، در رفع این نقص‌ها و خطاها بکوشند، بر من منتی عظیم خواهند داشت.

به سامان رسیدن از نابسامانی (بقیه)

های غیرانتفاعی - دستگاههای دولتی ، دانشگاهها و ماندهای آن - از فرهنگ آفرینان جبران کرد. تن در دادن اینگونه دستگاهها به همه‌ی خواستهای آسان بر آوردنی اکثریت مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی توجیه‌پذیر نیست .

بخش بزرگتری از منابع ملی باید صرف پیش بردن آن فعالیتهای فرهنگی شود که هدف سودجویانه ندارد و به سرگرم کردن هرچه بیشتر توده‌ی هرچه بزرگتر ، خرسند نیست .

پیش از همه باید دست زیاد شود و مدعی زیاد شود . به يك معنى ، به سامان رسیدن از نابسامانی برخواهد آمد .

اهمیت شناخت ارزشهای فرهنگی (بقیه)

با آگاهی از ماهیت و علت وجودی آن مفهوم ، خود را از تسلیم کورکورانه به مفاهیم وابسته‌اش در منظومه فکری خاص غرب ایمن داریم . اقتباسی که حاصل چنین سنجش و نقدی باشد نشان از اندیشه ما دارد ولی توانائی این اقتباس هنگامی برای ما دست می‌دهد که علاوه بر شناخت انتقادی غرب به ارزشهای اساسی فرهنگی خود ایمان بیاوریم . این ایمان را با گزافه‌گویی درباره تاریخ گذشته نمی‌توان به دست آورد و تنها با نقد میراث فرهنگی خود می‌توانیم آن ارزشهایی را که هنوز در جهان به کار می‌آید بازشناسیم .

www.KetabAras.com

پس از یک

خواب طولانی

(۱) نابسامانی فرهنگی مسأله‌ای است جهانی و به هیچ وجه محدود به يك کشور نیست. به نظر من مشکل اساسی فرهنگ امروز ایران علاوه بر نابسامانی، کمبود و نیاز است. کشور ایران دارای سنت‌های کهن فرهنگی و تاریخ درخشان فرهنگی به معنای عام و واقعی کلمه است. سهم ایرانیان در پیشرفت تمدن و فرهنگ بشر چیزی نیست که فقط ما آن را عنوان کرده باشیم.

شاید کمتر جامعه‌ای در دنیا به قدر جامعه ایرانی در پیشرفت معارف بشر سهم موثری داشته است. اما به همراه انحطاط تدریجی اجتماع و اقتصاد ایران که از اواخر صفویه آغاز شد و تا آغاز سلطنت پهلوی ادامه داشت، طبیعتاً فرهنگ ایران نیز دچار انحطاط شد. مسلماً در این دوره، ایران بعضی شعرا و نویسندگان قابل ملاحظه داشته است، اما معماری، نقاشی، مجسمه‌سازی و بسیاری دیگر از جنبه‌های هنر و فرهنگ ایران، درخشش و اهمیت سابق خود را از دست داد. در حال حاضر فرهنگ جدید در ایران در حقیقت از يك خواب طولانی بیدار شده است و يك نیاز فرهنگی عمیق در جامعه احساس می‌شود. این نیاز فرهنگی عمیق شاید نابسامانی به معنای واقعی کلمه نباشد، بلکه ناشی از کمبود است که باید جبران کرد و با کوشش‌های همه‌جانبه در زمینه ترقی و تعالی فرهنگ ایرانی کوشید.

(۲) علل و عوامل نابسامانی فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای صنعتی (چه کشورهای غرب و چه کشورهای سوسیالیست) نابسامانی فرهنگی در سالهای اخیر

به آن حد رسیده است که بحرانهای مانند اغتشاشات ۱۹۶۸ فرانسه و یا مسأله چکسلواکی را به وجود آورده است . دلیل عمده نابسامانی فرهنگی در غرب از دست رفتن بعضی از ارزشهای اجتماعی است و به خصوص به وجود آمدن اجتماع مصرفی (Société de consommation) در کشورهای سوسیالیستی مسأله فرهنگی ارتباط مستقیم با آزادی فرهنگی دارد ؛ آزادی فردی که با آن بتوان شکل انسانی تری به نظام سیاسی داد .

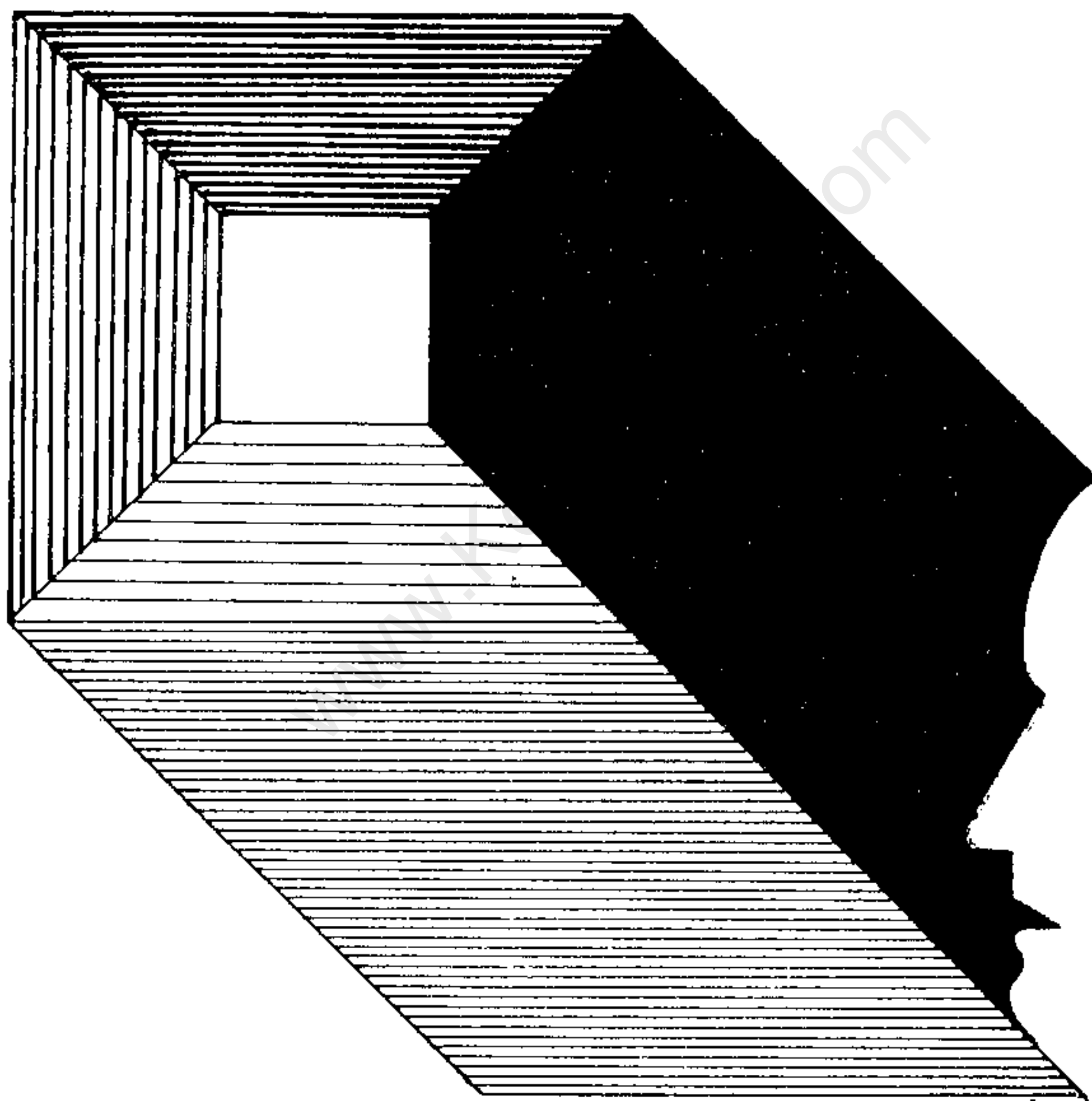
در کشورهای جهان سوم که ایران جزو آن است ، نابسامانی فرهنگی با دوگانگی اجتماعی ارتباط مستقیم دارد . دوگانگی بین پیروان غرب و سنت پرستان ، دوگانگی بین شهرنشینان و روستا-نشینان ، دوگانگی بین پایتخت نشینان و شهرنشینان ، دوگانگی بین سالمندان و جوانان ، دوگانگی بین ثروتمندان و فقیران . برخورد این گروههای متضاد با یکدیگر میتواند دو نتیجه داشته باشد : یا یکی از گروهها در مقابل دیگری شکست می خورد و از میدان بدر می رود و یا اینکه با یکدیگر ائتلاف می کنند . به نظر می رسد که نتیجه دوم منطقی تر، پرثمرتر و مفیدتر برای اجتماع باشد . البته امروز تعداد محدودی از کشورهای جهان سوم که توانسته اند تا حدودی مسأله اولیه اقتصادی و اجتماعی خود را حل کنند ، می توانند به مسأله فرهنگی پردازند . و در تمامی این کشورها هنوز راه حل مناسبی برای پایان دادن به نابسامانی پیدا نشده است . چنین به نظر می رسد که هنوز این اجتماعات درباره این گونه مسأله در حالت سرگردانی هستند . البته نباید فراموش کرد که حل مسأله

فرهنگی بدون تردید از حل مسأله اقتصادی و حتی بعضی از مسأله اجتماعی بسیار دشوارتر است و مشکل می توان از الگوهای خارجی و تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد .

در ایران با جنبش همه جانبه ای که در چند سال اخیر در زمینه فعالیت های فرهنگی و آموزشی به وجود آمده است رفته رفته برای ما فرصتی مطلوب فراهم شده تا افراد مختلف ، گروهها و مؤسسات فرهنگی گوناگون ، مانند دانشگاهها ، به تفکر و تحقیق در این زمینه پردازند .

(۳) مسلماً گسترش فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها و مخصوصاً در دانشگاه تهران که بزرگترین سازمان آموزشی و تحقیقاتی کشور ماست یکی از راه حل های اساسی مسأله جوانان محسوب می شود . گسترش فعالیت های فرهنگی برای جوانان ما ممکن است يك هدف ، يك وسیله اعتلا ، گشایشی در افق های زندگی و در افق های دید آنان باشد ؛ گسترش فعالیت فرهنگی به جوانان ما اجازه خواهد داد خود را از محیط بسته زندگی روزمره و زندگی تحصیلی رها کنند و به دورنگری به معنای واقعی پردازند ، آن چیزی را که ندارند ببینند و يك نوع اعتلای انسانی بیابند . مسلماً یکی از ضعف های اساسی دانشگاههای ما در سالهای اخیر کمبود فعالیت های فرهنگی بوده است . دانشگاه تنها جای تعلیم و تعلم نیست . دانشگاه بهترین محیط برای فعالیت های هنری ، ادبی و فرهنگی به معنای وسیع کلمه است ، و باید هم چنین باشد . من فکر می کنم که دانشگاه باید (و این پاسخ سؤال پنجم شماست که در مقابل من قرار دارد)

مرکزی برای این قبیل فعالیت‌ها باشد . مرکزی باشد برای زنده کردن جلوه‌های فرهنگ و هنر گذشته ما ، و در ضمن مرکزی باشد برای نوآوری و برای سنجش نوآوران . شخصاً طی سه سال خدمت در دانشگاه پهلوی و یک‌سالی که در دانشگاه تهران خدمت می‌کنم ، و در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی کوشش کرده‌ام ، همیشه معتقد بوده‌ام و به تجربه برای من ثابت شده که یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه‌ها توجه به همه جنبه‌های مختلف فعالیت‌های فرهنگی است ، و این توجه یکی از راه حل‌های اساسی مسائل دانشگاهی محسوب می‌شود و نیز یکی از راه حل‌های اساسی مسائل جوانان .

شعر و معاصر از عشق انساني نفي است

اولين مشكل ، تعريف نابساماني است ، چون ممكن است چيزي كه در نظر شما نابساماني است در نظر ديگري بساماني باشد و نيز برعكس . مشكل دوم مسأله نسبي بودن قضاياست ، در سنجش با كجا و كي بايد اين نابساماني را بررسي كرد ؟ مشكل ديگر حوزه مفهومي فرهنگ است كه عناصر سازنده آن شايد در يك حدود مرز قرار نگیرند . با اينهمه ، در حدود برداشتي كه من از مفهوم نابساماني دارم ، و در قياس با گذشته خودمان و با توجه به بخشي از مفهوم بومي فرهنگ ، چند نکته را ياد آوري مي كنم . عمده ترين نشانه نابساماني انقطاع از گذشته و نپيوستن به اكنون است . بگذاريد از حوزه كار خودم ، شعر و شاعري ، مثال بزنم . پنجاه سال سابقه تجدد شعري داريم ، بيست سال اخير همه اش تجربه به دنبال تجربه بوده است ، با وضعي كه اگر از چند نفر محدود صرف نظر كنيم ، انقطاع از گذشته در تمام آثار شعري ما محسوس است . حال اگر بعضي از همين حضرات تجربه گر ، گاهي ، نيم مصراعي از ابو حفص سغدي يا پاره اي از گاتاهارا در شعرشان بياورند ، اين دليل پيوند با گذشته نيست ، خودش يكي از تظاهرات همان نابساماني است كه وقتي ژرفاي آن را بنگري نداشتن عمق عاطفي انساني است . شعر معاصر ما عمق انساني ندارد (كم دارد ، بعضي استثناها را كنار بگذاريم) شعر كه ديگر از مقوله رادار و علوم فضائي نيست كه در اين سرزمين نورسته باشد ؛ قرن ها سابقه دارد ، با قله هاي كه مي دانيد و مي شناسيد . مي گویند در قرون اخير شعر فرسوده شده بود و نيازي به تجديد نظر داشت .

بسیار خوب ، نیما کرد و خوب هم از عهده برآمد . حالا نوبت آن است که زمینه انسانی و بشری این شعر را ژرفای بیشتری بدهیم . چه کار کرده ایم ؟ نمی گویم عمق انسانی مولوی ، نمی گویم ژرفی عواطف حافظ و خیام و . . . نه ، در حد همین روزگار خودمان ؛ از محمد اقبال لاهوری مثال می زنم . در مجموعه کارهای « تجربه گران » ما ، يك صدم آن عمق انسانی که در آثار اقبال دیده می شود آیا هست ؟ در این لحظه به طرز تفکر اجتماعی او کاری ندارم ، شاید اگر معاصر مولوی هم بودیم طرز تفکر اجتماعی او را در بسیاری مسائل نمی پسندیدیم . اما آنچه امروز از کار او می پسندیم زمینه انسانی کار اوست ؛ پیوندی است که با زندگی داشته . شعر معاصر ما می خواست پیوندی با زندگی برقرار کند ، از مشروطه آغاز شد و در سطح مسائل روز جریان پیدا کرد بعد هم در بستر آرام تجربه های جماعتی بی کار و جنبجالی ، فروکش کرد . شاعر روزگار ما قبل از آنکه به زندگی و انسانیت بیندیشد به این می اندیشد که در تاریخ ادبیات آیا کدام تجربه را به نام او ثبت خواهند کرد ، مثلاً در آینده خواهند نوشت که او برای نخستین بار کلمه دوچرخه را در شعرش به کار برده است یا ایماژ علمی و عمیق و حیران کننده « اسید سولفوریک بوسه های تو » را که نوعی تجدد شیمیائی در حوزه شعر است ، به کار برده . تقریباً در همین حدود همه جنبجالات قابل تصویر است و هر روز هم ماشاءالله در تزیید .

قدمای ما از يك سلسله عواطف سرشار بوده اند ،

یعنی از نوعی اعتقاد و عشق و ایمان (متعلق این ایمان در اینجا هیچ مهم نیست) که آنها را از نوع این شوخیهای معاصر برکنار می داشته . آن نیرو امروز در ما نیست . چون از گذشته انقطاع حاصل کرده ایم و « اکنون » هم چیزی در آن عوالم به ما نبخشیده . این تهی بودن از آن نیرو است که کار را به تفنن های روزمره می کشد و همین چیزهایی که ما گرفتارش هستیم . آن نیرو ناصر خسرو می ساخت یا ابوریحان بیرونی و جلال الدین مولوی ، چون مسائل فرهنگ عصرشان برای آنها متعلق ایمانشان بود . طرز درس خواندن و درس دادن شان هم در قلمرو همان ایمان بود . خودمانیم از میان ما ، کیست که اگر حقوق تمام وقت استادی را نگیرد حاضر شود دو ساعت مجانی در مدرسه ای تدریس کند ؟ اول مسائل مادی ، بعدش خدمت به میهن عزیز و گرامی . ببینید بنده ازدو حوزه تردید بخودم خبردارم ، گویا در دیگر جوانب فرهنگ ما نیز این قضایا صادق است و بیهوده نیست اگر تمام نابسامانی ها را نتیجه عدم ایمان بدانیم . گذشتگان ما ایمان مذهبی داشتند و در بعضی لحظه ها ایمان اجتماعی که سرشارشان می کرد . ما از خودمان و « من » هاما سرشاریم و این « من » های مصرف کننده مجالی برای ایمان باقی نمی گذارد .

دانشجو مثل استاد ، استاد مثل دانشجو . اگر استاد به خاطر پول و حقوق تمام وقت درس می دهد دانشجو هم به خاطر « نمره الف » درس می خواند و حق لیسانس در اداره فلان . اما در قدیم اینطور نبود . من یا همین عمر کوتاهم ، زمانی

که در مدارس قدیم خراسان درس می‌خواندم صبح وقت طلوع آفتاب در زمستان و راه دور می‌رفتم از خانه‌مان به مدرسه ، به محضر درس استاد ادیب نیشابوری ، روی آن فرش حصیری هر روز چهار ساعت دوزانو می‌نشستم که دو یا سه درس او را استفاده می‌کردم و او هم پنجاه سال کارش این بود که صبح با طلوع آفتاب از خانه‌اش بیاید و روی همان حصیر بنشیند و تاظهر درس بگوید . آنچه او را طی پنجاه سال به این کار می‌کشید چه بود ؟ ایمان بود . من نیز در آن وقت که به آن رشته تحصیلات پرداختم از نوعی ایمان بی‌بهره نبودم . بعد که به دانشگاه رفتم اول نمره برایم مطرح شد و بعد لیسانس و بعد دکتری و بعد شغل و بعد متفرعات روزافزون شغل و در مرحله چندم ، چند ساعت هم درس دادن . . . شاگرد من هم که می‌آمد سر کلاس به همان اندازه من ایمان دارد .

همه‌جا صحبت از تلاش و جنبش در مسائل زندگی اجتماعی است ، اما تمام این تلاشها نوعی رفع تکلیف است نه حاصل نیروی ایمان . نمی‌دانم با چه نیرویی می‌توان مردم را به آن ایمان از دست رفته ، به قول فروغ ، آن کبوتری که از سینه‌ها گریخته ، بازگردانید .

کمبود خلاقیت هنری و فرهنگی نیز حاصل فقدان ایمان است . شاعر یا هنرمند به جای آنکه از نیروی ایمان سرشار شود ، از خودش و «من» خودش سرشار است و طبیعی است که قبل از آنکه به تأثیر شعرش در اجتماع بیندیشد و به حرکتی که شعرش ایجاد می‌کند ، به این می‌اندیشد که وقتی در فلان تریا یا تلویزیون ، «من» این شعر

را می‌خوانم چه کسانی مرا خواهند دید یا عکسی که از «من» همراه نشر این دیوان در مجلات چاپ خواهد شد در کدام صفحه آن مجله قرار خواهد گرفت ؟ عنوانی که خواهند نوشت چه خواهد بود ؟ آیا «شاعر خوب» یا «شاعر بزرگ» یا «شاعر نسل» خواهد بود ؟

بر روی هم فقدان آن نیرو ، عامل اصلی تمام ضعف‌ها در جوانب مختلف فرهنگ و ادب روزگار ماست و راه خروج از این فاسامانی ، ایجاد همان نیرو است .

عمق انسانی ، همیشه با اوج فرهنگ و هنر ما همراه بوده است . در طول تاریخ ، همواره شاهد این نکته بوده‌ایم که قله‌های ادب ما کسانی بوده‌اند که عمق انسانی کارشان جلب نظر می‌کند و من در شعر معاصر ، در جستجوی همان عمق انسانی هستم ، و اگر شعر معاصر با مردم هنوز پیوندی استوار برقرار نکرده ، در مرحله همین کمبود عمق انسانی است و اصولاً ارتباطی مستقیم هست میان عمق انسانی يك اثر و گسترش آن در میان مردم .

تأملی در باب هویت فرهنگی

هویت فرهنگی چیست ؟ اینکه فرد در جامعه‌ای که می‌زید خود را در فرهنگ قومی خویش بازیابد ؟ یا دست کم موضع فرهنگی روشنی داشته باشد که بتواند با جهان‌بینی خاصی که از آن موضع به دست آورده است درباره خود و جهان دآوری کند ؟ اینکه افراد از لحاظ فرهنگی دارای ویژگیهایی همانند باشند که بتوان بارده‌بندی آنها ، مشخصات فرهنگی این یا آن قوم خاص را در فلان موضع تاریخی بیان کرد ؟ هرچه هست ، همان گونه که فرهنگ هر جامعه مفهومی کلی است و تمامی ارزشها و یافته‌های مادی و معنوی يك یا چند قوم را دربر می‌گیرد ، هویت فرهنگی نیز مفهومی کلی و حاکی از موجودیت معنوی جامعه است .

هنگامی که از هویت فردی سخن گفته می‌شود دو معنی به ذهن می‌آید : نخست معنای جامعه‌شناسی و معمول آن است . افراد به لحاظ ویژگیهای فردی خود دارای هویت‌اند . شمای خواننده در سال فلان ، در شهر فلان ، در خانواده‌ای با مشخصات اقتصادی-اجتماعی فلان و از پدر و مادری با خصوصیات بهمان بدنیا آمده‌اید. چگونگی پرورش شما در محیط خانواده ، نحوه آموزش شما در دوران کودکی ، نوجوانی و جوانی ، موضع اجتماعیتان در حال حاضر و روابط خصوصی و اجتماعی شما با سایر افراد ، همه اینها و بسیاری دیگر به شما به عنوان عضوی از جامعه ، ویژگی‌هایی بخشیده است . مشخصاتی که اگرچه در بسیاری از آنها با سایرین مشترکید ، اما برخی از آنان نیز خاصه وجودی شماست .

این ویژگی‌های منحصر به شما ، «هویت» شمارا تعیین می‌کند . و به همین سبب ، شما نه تنها در چشم خویش ، که در نظر دیگران نیز ، دارای «هویت» هستید . معنای دیگر هویت فردی ، جنبه فلسفی دارد ، از لحاظ اهل فلسفه هنگامی هویت شما به عنوان يك فرد تحقق می‌یابد که با آگاهی کامل ، ویژگی های فردی خود را بشناسید . وجوه مشترك میان خود و دیگران را دریابید ، و از وجوه جدایی خود از دیگران باخبر شوید . به بیان دیگر ، شما به این آگاهی برسید که «من همینم و جز این نیستم» . در این معنی «هویت» با مفاهیم فلسفی — روانی مانند «بی‌هنجاری» و «از خود بیگانگی» ارتباط فراوان دارد . نکته مهم این است که از هر دیدگاه فلسفی یا ایدئولوژیک که به خویشتن و دیگران بنگرید ، معنای «هویت فردی» نزدتان تفاوت می‌کند .

به اعتبار فرهنگ فلسفی ، لازمه هویت ، همسانی و شباهت شیئی یا پدیده با نفس خویش است . و در اینجا مراد از هویت فرهنگی ، همبستگی و یکپارچگی بافت معنوی جامعه است به نحوی که موجودیتی فرهنگی با ویژگی‌ها و خصوصیات جدای از سایر موجودیت‌های فرهنگی ، تشکیل دهد . اما آشکار است که فرهنگ پدیده‌ای بسیط نیست . گذشته از این امر ، بیشتر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ، چه مادی باشند (مانند کارافزارها و غیره) و چه معنوی (ارزشهای فلسفی ، هنری ، ادبی و غیره) ، میان اقوام مختلف مشترکند . به همین دلیل نمی‌توان عناصر فرهنگی مشترك را ، به عنوان بنیادهای هویت فرهنگی بکار برد . مثلاً

دین اسلام عنصر فرهنگی خاص عرب نیست ، چرا که ملل مسلمان غیرعرب نیز وجود دارند . و یا نظام فکری یونانی ، عنصر فرهنگی خاص ایتالیا یا آلمان شمرده نمی‌شود . زیرا نظام فکری یونانی ، استخوانبندی تفکر اروپایی و بنیاد آن چیزی را تشکیل می‌دهد که امروز نظام فکری غرب خوانده می‌شود .

در موارد هویت‌های کلی فرهنگی شاید بتوان از عناصر فرهنگی مشترك بین چند ملت استفاده کرد . مثلاً ، به هنگام سخن گفتن از فرهنگ شرق در برابر فرهنگ غرب یا فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ هندو .

حتی عناصر فرهنگ مادی نیز هویت بخش نیستند . ساختن ماشین بخار وجه مشخص فرهنگ انگلیس یا حتی اروپا نشد . و کشف میکروب ، وجه مشخص فرهنگ فرانسه یا غرب بشمار نیامد . (هرچند اثرات بعدی این اختراعات در ساخت فرهنگی این کشورها و سایر کشورهای جهان بسیار عمیق بود ، اما به لحاظ آنکه متعلق بحث ما در اینجا هویت فرهنگی است ، در رابطه با هویت فرهنگی ، ماشین بخار ساختن وجه مشخصه فرهنگ انگلیس نیست.) پس چه چیز یا چه چیزهایی می‌تواند سازنده و نگهدارنده «هویت فرهنگی» باشد ؟

از مهمترین بنیادهای هویت فرهنگی زبان است . زبان به سبب ساختمان خاص خود و اینکه دستگاهی همگن و با قوانین مخصوص بخود است و نیز به دلیل آنکه وسیله برقراری رابطه و تفهیم و تفاهم میان گروه‌های مشخص انسانی است و هم به علت آنکه هر کلمه در این دستگاه تاریخی —

عاطفی معین و معنایی مشخص دارد ، به فرهنگ شکلی ویژه می‌بخشد . مثلاً در زمینه فرهنگ اروپائی که میان تمام ملل اروپا مشترك است ، می‌توانیم از هویت فرهنگ فرانسوی به دلیل آنکه زبان فرانسه دستگاهی متمایز از سایر زبانهای اروپایی دارد و وسیله ارتباطی میان گروهی از مردم اروپا بوده و هست بحث کنیم . نیز در زمینه فرهنگ شرقی ، از هویت فرهنگی چین ، هند ، یا ایران به دلیل زبانهای هر کدام نام ببریم .

آنچه مکمل زبان در هویت بخشیدن به فرهنگ است گذشته تاریخی است . و البته قصد از گذشته تاریخی در اینجا ، صرف رویدادهای پیشین اجتماعی و سیاسی نیست . اثر این رویدادها در معنویت جامعه و پدیدار شدن آنها در ساختهای فرهنگی جامعه (مثلاً ساختهای مذهبی ، و شکل گرفتن آنان در آثار فلسفی ، ادبی و هنری) «سنت فرهنگی» را ایجاد می‌کند . و سنت فرهنگی به هویت فرهنگی شکل می‌دهد . گذشته تاریخی فرانسه ، سنت فرهنگی خاصی برای آن بوجود آورده است و گذشته تاریخی هند سنت فرهنگی خاص دیگر .

نکته این است که چون استخوانبندی زبان همراه با گذشت زمان دگرگونی نمی‌پذیرد و سنت فرهنگی ، همیشه به صورت زمینه‌ای ناپیدا ، بافت پنهان ارزش‌های معنوی جامعه را تشکیل می‌دهد ، هویت فرهنگی به خلاف جلوه‌های کلی فرهنگ ، به سهولت تحول‌پذیر نیست .

در طول تاریخ ، تجارت و جنگ دو طریق مهم ارتباط‌های متقابل ، و در نتیجه تحول فرهنگ‌ها

بوده‌اند . اما هیچیک تا هنگامی که در ارکان زبانی و بنیان فرهنگی ملتی رخنه نکرده‌اند ، موفق به از میان بردن هویت فرهنگی آن ملت نشده‌اند . نمونه آن در گذشته رابطه تجاری شرق دور با آسیای میانه از طریق ایران است که به تحول و غنای فرهنگی ملل این نواحی منجر شد ، اما در هویت فرهنگی آنان تغییری نداد . و نیز هجوم‌های اقوام آسیایی به کشورهای همجوار ، و مهمتر از همه هجوم اعراب به ایران ، که هرچند ساخت‌های سنتی جامعه را درهم فرو ریخت اما نتوانست هویت فرهنگی ایرانیان را نابود کند چرا که ایرانیان نه تنها به اغلب سنت‌های فرهنگی خود وابسته ماندند ، بلکه زبان عربی را نیز در دستگاه زبانی خود تحلیل بردند^۱ . اما روابط متقابل میان ملل ، در قرنهای نوزده و بیست ، صورتی دیگر به خود گرفت . انقلاب صنعتی و اختراع چاپ ، حدود قدرت نفوذ در ساخت‌های سنتی فرهنگ ، و ساخت‌های زبانی را تغییر داد . لاجرم ، آنچه در این دوره وایام بعد

(۱) می‌گویند پس از آنکه اعراب ایران را فتح کردند، عمر خلیفه دوم مسلمین دستور داد تا کتابخانه ساسانی را بسوزانند با این نظر که یا آنچه در این کتابها آمده در قرآن نیز هست و پس به آنها نیازی نیست و یا آنکه در قرآن نیامده ، پس کفر است و وجودشان مایه گمراهی است . اما آیا سنت فرهنگی ایران به آن کتابها محدود می‌شد ؟ بی‌گمان نه . گذشته از هنرهای غیر مکتوب مانند معماری و موسیقی و غیره ، وجود فرهنگ توده و به‌ویژه اسطوره‌های سازنده سنت فرهنگی ، هویت فرهنگی ایرانی را ایفا کرد . چند قرن بعد ، فردوسی طوسی با سرودن شاهنامه ، بخشی از این هویت نانوشته را برای همیشه در کلمه‌ها جاودان کرد .

از آن مسأله اساسی را تشکیل می‌دهد، نه تحول و پویایی فرهنگ‌ها، که «دگرگونی هویت فرهنگی» است.

انقلاب صنعتی نشان داد که غنای معنوی يك فرهنگ، سبب نفوذ آن در فرهنگ دیگر (به نحوی که هویت فرهنگی آن را تحت تأثیر قرار دهد) نمی‌تواند باشد. نگرش علمی که با مکتب تحقیقی اگوست کنت آغاز شد و منجر به بینش علمی نسبت به تمامی وجوه مادی و معنوی هستی گردید، به لحاظ آنکه مفهوم کارایی و سودمندی را در فرهنگ بشری محور فعالیت‌های انسانی دانست، و همه جنبه‌های انسانی و معنوی را به صورتی عینی مورد بررسی و مذاقه قرار دارد تا به شیئی قابل استفاده و سودمند تبدیلشان کند، اندك اندك ارزشهای عینی و کارآرا جایگزین ارزشهای ذهنی و ظاهراً غیرمفید کرد، و تأثیر و تأثر فرهنگ‌ها را در یکدیگر، به شکلی يك جانبه درآورد و همه روابط را در مجرای مشخص که رابطه کشورهای صنعتی با کشورهای غیرصنعتی بود بجریان انداخت و فرهنگ‌ها ناگزیر در مسیر این رابطه يك جانبه، تحت نفوذ قرار گرفتند. به همین سبب است که ما نیز مسأله دگرگونی هویت فرهنگی را در رابطه مشخص کشورهای صنعتی با غیرصنعتی مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

درباره نفوذ فرهنگی کشورهای صنعتی (غربیان) سخن بسیار گفته‌اند. شیفتگی اولیه ملل کشورهای استعمارزده که ناشی از احساس فروتری و شگفتی‌زدگی در مقابل اروپاییان بود و سپس طرد و انکار اروپاییان، و بسیاری مطالب دیگر کم‌وبیش

بررسی شده‌است. به اختصار می‌توان تأثیر فرهنگی گذشته، حال و آتی روابط متقابل (و اغلب يك طرفه) کشورهای صنعتی را با کشورهای غیرصنعتی در دو وجه اساسی بیان کرد: نخست تأثیرهای ناشی از رابطه ناگزیر کشورهای غیرصنعتی با صنعتی (بواسطه برتری قدرت صنعتی و اقتصادی گروه‌های) و اجبار در بکار بردن در روش‌های علمی نو سازی و صنعتی شدن و نیز قرار گرفتن ناگزیر در جریان مبادله جهانی و روابط اقتصادی آن. و دوم تأثیرهای ناشی از گسترش وسایل ارتباط جمعی.

مورد نخست (که بیشتر مورد بحث قرار گرفته و می‌گیرد) اکثراً موجب نابسامانی‌های فرهنگی می‌شود. همان گونه که مفاهیم و ارزشهایی که در فرهنگ سنتی ریشه ندارند، باعث درهم ریختگی ساخت‌های فرهنگی جامعه می‌شوند، مصرف کالاهایی نیز که زمینه روانی و فکری آن از پیش به وجود نیامده است، موجب ناهمگونی‌ها و عدم توازن فرهنگی می‌گردد. اثر این مورد در دگرگونی هویت فرهنگی در صورتی است که جامعه نتواند سنن فرهنگی خود را حفظ کند. بدین معنی که هر چند ورود برخی ارزشهای فرهنگی بیگانه، یا مصرف کالاهای صنعتی، امری ناگزیر است (یا ناگزیر می‌شود)، و هر چند آحاد جامعه برای پذیرفتن آن ارزشها و مصرف آن کالاهای مجبورند از برخی ارزشهای سنتی و عادات قومی خود دست بردارند، ولی این همه مستلزم چشم‌پوشی از «سنن فرهنگی» نیست.

گذشته تاریخی هند، سنت فرهنگی خاصی برای آن فراهم آورده است. سنتی که نه تنها تسلط

مستقیم انگلستان بر این کشور نتوانست آن را از میان بردارد، بلکه روش مواجهه با قدرت نظامی و سیاسی انگلیس نیز از این سنت ناشی شد (به صورت مقاومت منفی). پس، صنعتی شدن هند، مصرف کالاهای ساخت انگلیس و حتی استفاده از روشهای انگلیسی به منظور تعلیم و تربیت و بکاربردن برخی ارزشها و مفاهیم انگلیسی در ساختهای فرهنگی، هیچ کدام همراه با بریدن یکسره از گذشته فرهنگی نبوده است. هند در حین استعمار و بعد از استعمار و استقلال، همیشه ویژگیهای خود را حفظ کرده است. و یا ژاپن؛ که در قرن نوزدهم نوعی غربی کردن (Westernization) را در مورد نهادهای اقتصادی و فرهنگی خود بکار برد، اما سنت فرهنگی خویش را نه تنها از دست نداد بلکه توش و توان بیشتری به آن بخشید.

«نابسامانی فرهنگی» که اغلب جامعه‌های در حال رشد یا در حال تحول با آن مواجهند، به معنی آن است که قشرهای گوناگون جامعه نتوانند بر مبنای یک زمینه کلی و مأنوس فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

اما میان «نابسامانی فرهنگی» و «بی‌هویتی فرهنگی» تفاوت بسیار است. چه بسا که «نابسامانی فرهنگی» به قوام و دوام هویت فرهنگی بیانجامد چرا که رأی بسیاری از جامعه‌شناسان بر این است که از ویژگیهای جامعه‌های در حال انتقال، نا استواری نهادهای اجتماعی و فرهنگی است. کارافزارهای تازه و روابط اقتصادی نوین، مصرف کالاهای جدید و پیدایش نهادهای تازه اقتصادی و سیاسی، تغییر شکل ساختهای اجتماعی - فرهنگی را ناگزیر می‌سازد.

●
 اکنون - با آنکه نتوانسته‌ایم از حد طرح کلی مسأله فراتر رویم - این موضوع اساسی نیز مطرح می‌شود که هویت فرهنگی را چگونه می‌توان حفظ کرد؟ آیا حفظ آن همراه با سنت‌پرستی و محافظه‌کاری نخواهد بود؟ و آیا اصولاً در حفظ هویت فرهنگی ضرورتی هست؟ بدیهی است که حفظ هویت فرهنگی با نگهداری بنیادهای آن ملازمه دارد و همان گونه که در آغاز بحث گفته شد، مهمترین بنیاد هویت فرهنگی نیز زبان است. اما بیان این امر، جانب‌داری از سنت و محافظه‌کاری نیست. اینجا قصد از «سنت»، آن زمینه پنهان متداوم در تاریخ است که هر نوگرایی ارزنده و هر تحول عمیق ریشه در آن دارد و از آن تغذیه می‌کند. و همراه با زبان، پایگاهی را می‌سازد که افراد جامعه با تکیه بر آن می‌توانند خود را و هویت فردی و جمعی خویش را بازیابند، و می‌توانند بدانند در کجای تاریخ ایستاده‌اند و چرا. و نیز می‌توانند به امکانات خویش پی ببرند و در راه پیشرفت، تمامی نیروهای خفته جامعه را به کار گیرند. هویت فرهنگی، حاکی از موجودیت معنوی جامعه و پویایی آن است. مردگان بی‌هویتی، و بی‌هویتی، ایستایی جامعه است. کوشش برای حفظ هویت فرهنگی، سعی در نگهداری و انتقال میراثی است که هر نسل از آن به عنوان سکوی پرش استفاده می‌کند.

ژرژ فریدمن

Georges Friedmann

راهی که انسان در پیش دارد

من اکنون به اصطلاح «رومن رولان» - که آن را عنوان یکی از آثار خوب خود نیز قرار داده - به آخرین مرحله «سفر درونی» خود رسیده‌ام. وقت آن آمده است که اینک بال گیریم و از بالاتر و دورتر به روی همه مسائلی که در این بحث، بی‌باکانه آنها را مطرح کرده‌ام (واز زیر بار کوششهایی که برای یافتن راه حل‌های آنها لازم بوده است شانه خالی نکرده‌ام)، نظری بیفکنیم. «و حالا که به اینجا رسیده‌ام شاید ضرورت ایجاب کند که پیش از پایان کار، از دل فریاد برآورم: «من خود با همه ضعف‌هایی که دارم و بیش از هر کس به آنها آگاهم، چنین ضرورتی را حس می‌کنم.»

دشوار است که به اراده خویش از جهان کناره گیریم و این همه نعمتی که از برکت تمدن تکنیکی پدید آمده ترك گوئیم، عزلت پیشه سازیم، از این همه وسائل ارتباط جمعی چشم پوشیم و دوباره به طبیعت بازگردیم. امروز در سراسر گیتی بعضی کسان، از آنها که به خدا ایمان ندارند تا پیروان ادیان، این راه را به عنوان راه نمونه و راه رستگاری برگزیده‌اند. من همه اصول اخلاقی را، صرف نظر از مبادی ایمانی به وجود آورنده آنها، ارج می‌گذارم، به شرطی که به این اصول، به تمام و کمال عمل شود. و بی‌شک که در دل قرن زیستن، به فشارهای هر روز آن سر نهادن، با هیجانهای آن زندگی کردن، همه پیچ و خم‌ها و مراحل این ماجرا را با رنگ و پی و خون خویش احساس کردن، ضربه‌ها، نوش و نیش‌های آن را به جان خریدن، و با این همه به دنبال راه‌های خوشبختی آدمی گشتن، کاری دشوار و به یقین پرتلاطم است. و باید بگوئیم که من در این کار،

فقط تاحدی توفیق یافته‌ام. چنانکه یاسپرس می‌گوید، با ترك نكردن میدان و روی برتافتن از كشاكش حوادث، با قبول «شرافتمندانه» فروض «ماجرا»، هريك از ما می‌تواند به بقای نوع انسان و به تكامل اصول وقواعد اجتماعی كمك كند*.

انسان، دیوانه تکنیک است

بی‌توازی میان قدرت انسان و نیروهای اخلاقی او، نیروهایی که او برای استفاده از این قدرت در اختیار دارد، به جایی رسیده است که با نگاهی به شیوه زندگی او در اجتماعات، کردار و رفتارش در بیشتر اوقات شیطانی جلوه می‌کند.

«قرص ماهی» که اکنون، آرام از پس درختان سرسبز، سر برون می‌آورد، با ماهی که انسانهای بدوی ستایش می‌کردند یکی نیست. این، همان نیست که نورش اطاق کودکی مرا، هنگامی که بر می‌خاستم و پنجره را باز می‌کردم، روشن می‌ساخت. فردا، آدمهای آهنی بر آن فرمانروایی خواهند کرد. اما با این همه، دهقانی که امروز بعد از ظهر، روباهی را که پدرش کشته بود از این خانه به آن خانه می‌برد، در جای پای همه دهقانانی گام می‌گذارد که پدرانسان حیوان بدبویی را کشته بودند، و آن حیوان را از این خانه به آن خانه می‌بردند. من با ولع فراوان کمترین نشانه‌های جاودانگی زمانهای گذشته را، آنچه را پایداری کرده و آنچه را که در برابر انسان دیوانه تکنیک پایداری خواهد کرد،

جستجو می‌کنیم**.

من خود به جاودانگی مزارع عقیده‌یی ندارم، اما با کسانی که با ازمیان رفتن آنها دچار حسرت و افسوس شده‌اند نیز هم‌آوازم؛ همچنین انکار می‌کنم که ما بتوانیم با توسل به «نشانه‌های جاودانگی زمانهای گذشته» دلیل و علت درستی برای امیدوار بودن بیابیم. حقیقت این است که انسان عصر ما، در بیشتر اوقات «دیوانه تکنیک» است و هیچ‌کس نمی‌تواند امروز پیش‌بینی کند که او در کدام نقطه این راه دیوانگی، خواهد ایستاد.

انسان، دیوانه تکنیک است. مردان وزنایی که دیده‌ام، جوانان و سالمندان، سیاحتگران امریکایی و شوروی و فرانسوی و آلمانی . . . در استکهلم و سائوپالو، در کناره‌های هودسون و در گردشگاههای جنگل سیاه، همه، بی‌آنکه به خود زحمت نگاه کردن بدهند و زیبایی را دریابند، از اتومبیل بیرون می‌آیند، دوربین‌های خود را میزان می‌کنند، عکس می‌گیرند و بلافاصله به راه می‌افتند. اینان، هزاران، صدها هزار مردمی هستند که در کنار جاده‌های اصلی، در میان دود و بوی ناخوش گازوئیل و صدای ناهنجار موتور اتومبیل‌ها، بساط خود را می‌گسترند و غذا می‌خورند، در حالیکه چند قدم دورتر می‌توانند از سکوت و هوای پاکیزه لذت ببرند. باید بکوشیم و رفتار آنان را دریابیم. در امریکا، مؤسسات لوکسی مانند (Patuxent Institution در تردیکی واشینگتن) به وجود آمده

(۱۹۶۳) می‌آورد.

** فرانسوا موریاک. یادداشت‌ها. فیگاروی ادبی

۲۲ سپتامبر ۱۹۶۲.

* این همان نظر خوشبینانه‌یی است که کنراد لورنس Konrad Lorenz به عنوان نتیجه‌گیری در کتاب تحسین‌انگیز خود به نام «خشونت، تاریخ طبیعی بشر»

است که در آنها گروههای پزشکان و روان‌شناسان و پسیکانالیست‌ها می‌کوشند تا بزهرکاران را که کم‌وبیش به بیماریهای روانی دچارند دوباره به زندگی عادی و معمولی بازگردانند. تمدن تکنیکی، در نواحی متمرکز شهرها، از دوران کودکی روی افراد فشارهای گوناگون وارد می‌کند و آنان را که با زندگی دیر خو می‌گیرند، آنان را که با زندگی ناسازگارند، آنان را که در برابر مصائب، توان اندک دارند به بیماران روانی تبدیل می‌کند، آنان را به اعتیاد و گاه به جنایت می‌کشاند و آنگاه با سرمایه‌گذاریهای کلان، می‌کوشد آنها را بازیابد. مسابقه ماندنی میان تولید افراد غیرعادی و بازیافتن آنها در گرفته است، مسابقه‌یی که در شرایط کنونی، باخت اجتماع، مسلم و تردیدناپذیر است.

آنچه گفتیم تنها چند نشانه‌یی بود که از میان بسیار برگزیده شده است. آیا این نوعی بیماری کودکی است که بشر، تا چند دهه دیگر، با یافتن محیطی نو، می‌تواند آن را با استفاده آگاهانه از فشار و اثر بعضی از عوامل فرهنگی درمان کند و به سوی بلوغ تحوّل یابد؟ اما از چنین کودکی، چه نوع بلوغی انتظار می‌رود؟

الگوی همه گیر

در این محیط نو، از هر سو که می‌نگری، همه نابهنجار می‌بینی. کلام معروف پروتاگوراس را به خاطر می‌آورم: «معیار همه چیز انسان است. هم معیار هر آنچه هست، و هم معیار هر آنچه نیست.» اما آنچه انسان به وجود آورده، چه از لحاظ ساخت و مقیاس و چه از لحاظ آثار، دیگر به معیار خود

او نیست. و در میان یافته‌ها و آفریده‌های انسان، تنها «اتوماسیون» نیست که او را «بیکار» و «مرخص» کرده است؛ اما آیا هر آنچه جنبه «دسته‌جمعی و عمومی» دارد با مقیاس آدمی سازگار و با ساختمان بیوپسیکولوژیک او، با خصائص انفرادی و اجتماعی او همساز است؟ آیا ما به پایه «انسانی‌نو» به پایه «ابرمرد» خواهیم رسید؟ آیا اکنون علائم و نشانه‌هایی از پدید آمدن این «انسان‌نو» به چشم می‌خورد؟

در جوامع صنعتی پیش‌رفته — که تباین و اختلاف آنها با جوامع دنیای سوم روز به روز بیشتر می‌شود — نابرابری میان «قدرت» و «وفور» هر روز شدت می‌یابد. در میان نشانه‌های این نابرابری، بی‌هدفی، نداشتن انگیزه (انگیزه‌هایی بجز بالارفتن سطح مصرف عامه) و نبودن آمال عالی‌ه را می‌توان نام برد. بحران کمونیسم موجب شده است که این نابرابری هم در غرب و هم در شرق پدید آید. در درون بسیاری از مردم قشرهای گوناگون «خلأئی» مشاهده می‌شود که فقط تعداد اندکی به آن آگاهی دارند. علیرغم آنچه بعضی از اخلاق گرایان می‌پندارند کسانی که به عنوان عکس‌العمل در برابر «بسیار و فراوان داشتن» آگاهانه به «درست‌تر زیستن» می‌اندیشند، ندارند. تنها طبایع استثنایی هستند که برای کمال یافتن آدمی و «انسانی‌کردن او» شور و شوقی دارند و به آن می‌اندیشند. به عکس آنان که در زندگی روزمره خود کمبود ناشی از این نابرابری را احساس می‌کنند فراوانند و چه بسا که این احساس سبب شود که پدیدارهای عصبی در آنان بروز نماید. من درباره جوامع صنعتی پیش‌رفته

غرب و شرق سخن گفتم ؛ اما آیا امیدی هست که اجتماعاتی که سنن خود را نگه داشته‌اند ، در برابر این محیط جدید ، پایداری پیروزمندانه‌یی از خویش نشان دهند ؟

در گذشته می‌دیدم و هنوز هم می‌بینم که فراوانی و گسترش تکنیک‌ها ، ملت امریکای شمالی را ، به‌طور خاص ، دچار مخاطره کرده است . در امریکا ، این تکنیک‌ها چون بلای آسمانی بر سر اجتماعات فرود می‌آید و همین که فرود آمد ، سنن و خصائص و عوامل سازنده آنها از میان می‌رود و ترکیب ناهنجار این مسائل سبب می‌گردد که نیروی پایداری طبیعی ، که بر اثر ریشه گرفتن فرهنگ در سرزمین معینی در این اجتماعات وجود دارد سست شود و کاستی گیرد . تصور می‌کردم که در ملت روس ، حتی در دوران اجرای نقشه‌های پنج ساله پیش از جنگ ، که همزمان با طولانی‌ترین مدت اقامت در این کشور بود ، مبانی و پیوند دیگری می‌توان یافت . طبقه دهقان ، مدت‌ها در دوران روسیه مقدس ، بزرگترین قسمت ملت روس را تشکیل می‌داده و همیشه نقش مهمی را ایفاء کرده است . به نظر من این طبقه به علت تماس دائمی با طبیعت ، گنجینه‌یی از استعداد های هنری و فولکلورست که می‌توان آن را با سیاست خردمندانه‌یی نگهداشت و وسائلی برانگیخت که این عادات و سنن باقی بمانند و بر تمدن تکنیکی و سوسیالیستی نشان گذارند و اثر کنند تا در نتیجه ، گذشته این ملت از میان نرود ؛ اما بررسی وضع اتحاد جماهیر شوروی ، پنجاه سال پس از انقلاب ، بیهودگی و خامی این اندیشه را روشن می‌کند .

در سفرهای دیگر ، با ملل و فرهنگ‌های دیگری آشنا شدم و تخم امیدهای دیگری در دل کاشتم . پس از ناامید شدن از روس‌ها به مردم اسپانیا به این *Homo hispanicus* امید بستم و شور عالمانه دوست عزیزم ژان کاسو *Jean Cassou* به من کمک کرد تا خصال فوق‌العاده این مردم را دریابم . زمانی هم امید و اعتقاد متوجه مردم یونان ، مردم کوهها و جزیره‌ها ، مردم میسن *Mycène* و هراکلیون *Heraklion* ، مردم اپیر *Epire* و پلوپونز *Peloponues* شد و آرزو کردم مگر اینان راهی برای بکاربردن ، و درست بکاربردن تکنیک‌های جدید بیابند . رؤیای آندره زیگفرید نیز همین بود . او همواره می‌پنداشت که ملل مدیترانه‌یی در ایجاد تعادل ، و به‌هنجار کردن و تطبیق دادن تمدن صنعتی (که بوسیله انگلوساکسون‌ها توسعه یافته) با هدفهای انسانی ، نقش مهمی دارند . آیا این ، در دورنمایی دیگر ، همان امید ژاک برک *Jacque Berque* نیست ؟ به نظر او انسان عرب ، به جبران عقب ماندگی فنی اش ، «امروز نسبت به کسانی که در گذشته بر او پیروزی یافته‌اند این مزیت را دارد که ماشین برایش وسیله‌یی است تا به طبیعت بازگردد» . در حالیکه در بسیاری از کشورهای «پیشرفته‌تر» و «ساخته‌تر» ، ماشین ، انسان از طبیعت جدا می‌کند و او را دور از درخت و گیاهان ، دور از زندگی ، در مناظر ملال آور زندانی می‌سازد . انسان ، که درخت زندگی است ، می‌تواند به کمک ماشین دوباره طبیعت را باز یابد و از نو «طبیعی» گردد .

پیش از آنکه در کبک *Quebec* سکنی گزینم از خود می‌پرسیدم که آیا کاناداییان فرانسوی الاصل ،

به برکت سنن دلپسند و تمایلی که به «بازیافتن» خویش دارند می‌توانند به مقیاسی محدود، به‌شیوه و طریق اصیلی، خود را با شیوه زندگی امریکایی تطبیق دهند و در این‌باره نمونه و سرمشقی برای اروپا شوند؟ محبتی که در دل خود برای بسیاری از ساکنان کبک حس می‌کنم و همچنین امید به پیروزی «کبک آزاد» دارم، بسیارست. با این‌همه یقین دارم که کاناداییان فرانسوی‌الصل در این مهم توفیقی نخواهند یافت (حتی اگر کوششهای جدی هم بنمایند) و از این گذشته، آنچه باید بشود تا حدود فراوانی صورت گرفته است.

امید داشتم که مردم روسیه و اسپانیا و یونان و کبک از سرمایه‌های درونی و نیروی معنوی و سنن و فرهنگ خود کمک گیرند و به زندگی رنگ و شکل اصیلی بدهند، اما امیدهایم تبدیل به نومیدی شد. الگوی تمدن تکنیکی، همه‌جا را فرا خواهد گرفت و تو گویی که جبری جهانگیر بر این امر حاکم است. در مراکز صنعتی جدید «آندالوزی» *Andalousie* و یا «متسوجورنو» *Mezzogiorno* که در این اواخر قارچ‌مانند پدید آمده‌اند، با محیط‌های صنعتی کهنه، مانند «پیتسبرگ» و یا «اسن» و یا «بی‌یانکور» بناها و ماشین‌ها همه به یک‌گونه‌اند. دشوار است که با خود آسوده بیندیشیم که در این عالم، برای «بشریت‌نو» محیط‌های مناسبی به وجود آمده است. اشتراکی‌کردن وسائل تولید، برای مردم کشورهای شرق اروپا، در این زمینه (و در زمینه‌های دیگر) وضع بهتری پدید نیاورد. و بادر نظر گرفتن واقعیت‌هایی که اکنون می‌شناسیم، تصور نمی‌کنم که کشورهای که سابقاً

در بند استعمارگران بودند (چه کشورهای افریقایی سیاه و چه ممالک عربی) راهی یافته باشند که بتوانند آنها را از بدبختی‌های محیط غربی به دور کند و مصون نگهدارد.

بنابراین می‌توان گفت که هیچ محلی به چشم نمی‌خورد که در آن نیروهای ملی و قومی برای نگهداشتن اصالت خود در برابر هجوم تمدن صنعتی به پایداری برخاسته و پیروزی یافته باشند. نبردی که انسان در رو یا روی خود دارد، نبردی که او شاید بتواند امیدی به پیروزی خود داشته باشد، این است که در برابر این هجوم بایستد و با آن پنجه در پنجه افکند، نه اینکه از برابرش بگریزد و برای خویش پناهگاه‌هایی بجوید.

در میان همه ملل، در سراسر گیتی، بر تعداد «تکنیسین‌های برده» روز به روز افزوده می‌شود، اینان دانش‌ها و فنون خویش را در راه رسیدن به هدف‌هایی به کار می‌برند که خود، آنها را به اختیار برنگزیده‌اند، بلکه از طرف دستگاه یا مؤسسه، یا از جانب کارمندان و مزد بگیرانی به آنان تحمیل شده است، خدمتگزارانی که خود درباره با ارزش و درست بودن هدف‌ها هیچگونه تشویش‌خاطری ندارند؛ به قول هیدگر «پادوهای» که می‌کوشند «طبیعت را در بند کنند» و از نیروی خود «مست» شده‌اند. این «تکنیسین‌های برده» نیز نوعی از رانندگانند. نابرابری میان قدرت و وسائل که به کار می‌برند چندان مهم نیست، آنچه اهمیت دارد نابرابری‌یی است که میان قدرت آنان (که اغلب، بسیارست) و ناآگاهی از هدف‌هایی که آنان دانش و قدرت خویش را در راه آنها به کار می‌برند وجود

دارد؛ مانند فیزیک دانان اتمی، فضانوردان، کارشناسان انفورماتیک، کارشناسان سیبرنتیک، کارشناسان موشکها و هواپیماهای مافوق صوت و غیره. اینان، به بهترین معنی کلمه، ماجراجویان دنیای فنون اند و گاه خود را همانند کاشفان قدیم می دانند، درحالی که آنان هدفهای خویش را روشن تر می دیدند، هدفهایی که چه بسیار با آتش و خون به دست آمده است. تلویزیون، مطبوعات و مجلات از این «تکنیسین های برده» ستارگانی می سازند و بعضی از آنان را به عنوان قهرمانان عصر در نظر مردم جلوه می دهند. چند وقت پیش، روی صفحه تلویزیون، خلبانی را دیدم که همه برنامه به او اختصاص داشت. کار او آزمایش هواپیماهای جدید بود. مردی بود تردید به چهل سال، ساده و دوست داشتنی و دارای شش فرزند. پس از سالها طرح ریزی و محاسبه، هواپیماهایی را که با سرعت های بسیار ساخته می شود برای آزمایش به او می سپارند و او با آنها در آسمان پرواز می کند. هر پرواز آزمایشی که با هواپیماهای جدید صورت می گیرد، تجربه یی بی نهایت خطرناک است. دوربین فیلم برداری نشان می داد که چگونه او سوار هواپیما می شود و پیش از پرواز با سرعت ۲۰۰۰ کیلومتر در ساعت، همه چیز را به آرامی و دقت بررسی می کند. این موردی است که در آن باید برخورد تسلط کامل داشت و از خطر نهراسید. این خلبان در برابر خود میدانی می یابد که آن را پایان و کناره یی نیست. او از اینکه فضانوردی نمی کند افسوس داشت و می گفت که «فضانوردان می توانند دورتر و تندتر از من سفر کنند».

بعضی از اشکال بی توازی را گروهی از جامعه شناسان زیر عنوان «کمبود فرهنگی» مطالعه کرده اند. اوگبورن (W. Ogburn) این اصطلاح را فقط در مواردی به کار می برد که میان یافته های تکنولوژیک و امکانات اجتماع، تفاوت باشد و اجتماع نتواند بنیادهای مناسبی برای به کار بستن آنها به «بهترین وجه» در راه خدمت به فرد و جامعه، به وجود آورد.

لئوبوگارت (Leo. Bogart) معتقد است که امروز شکاف و فاصله میان پیشرفت هایی که در زمینه تکنیک های ارتباطات دسته جمعی پیدا شده و امکانات جوامع کنونی در استفاده از آنها کاملاً محسوس است. وضع حتی از آنچه در گام نخست می بیند داریم وخیم تر است زیرا این وسایل ارتباط جمعی، که در صدر آنها تلویزیون را باید قرار داد، (و می دانیم که امکانات تلویزیون با پدید آمدن «دوران دوم» ماهواره ها بیشتر خواهد شد) روی رفتار و طرز فکر مردم اثر فراوان دارد. شکی نیست که رفتار و طرز فکر مردم باید تغییر کند، منتهی لازم است این تغییر درجهتی پدید آید که انسان بتواند از این وسائل بهتر استفاده کند و به عبارت دیگر آنها را «انسانی تر» سازد. اختراعات فنی که بوسیله انسان مهار نشود بر تعداد افراد «غیرمتعادل» - آنان که از نظر مادی نیرومند و از لحاظ معنوی ضعیف و ناتوانند - می افزاید. و بی تردید انسانهایی که به این ترتیب ساخته شوند، حد توقعشان از این وسائل ارتباط جمعی کاستی می گیرد، به اندک، راضی می شوند و در برابر آنچه با این وسائل از راه گوش می شنوند و از راه چشم می بینند، که بیشتر آنها

نیز از بسیاری جهات زیان آور است، تسلیم می گردند. در اینجا نیز آدمی در بند دور باطلی گرفتارست، دور باطلی که او را از دو جهت در بند می کند. چگونه باید این «دور باطل» را شکست؟ پاسخ به این پرسش، یکی از هدفهای اساسی من است. لئوبوگارت طرز کاری را که در بالا به اشاره گفتیم به تفصیل شرح می دهد ولی مثل این است که خطرات این «دور باطل» را نمی بیند، و الا چگونه می توانست بگوید: «امید است که آنچه مردم در آینده خواهند گفت با وسائلی که برای گفتن در اختیار خواهند داشت، متناسب باشد.»

این عدم تناسب وجود دارد. هر آنکه زمان حال را مورد دقت قرار دهد ناگزیر تجلیات گوناگون و خطرناک آن را نیز می بیند؛ اما با این همه، نشانهای بسیار امیدوارکننده‌یی را هم خواهد دید. انقلاب علمی و فنی قرن بیستم بزرگترین فرصت و نیکبختی‌یی است که تا کنون بشریت برای به کمال رساندن خود، داشته است. کشف انرژی هسته‌یی، اتوماسیون، امکان کنترل جمعیت دنیا و وفور نعمت، همه برای نخستین بار در تاریخ بشر صورت گرفته و به او امکان داده است که بر سرنوشت خویش حاکم شود؛ اما این نکته را باید بگوییم که خطرهایی که او را تهدید می کند نیز به مقاس نیرومندی اوست.

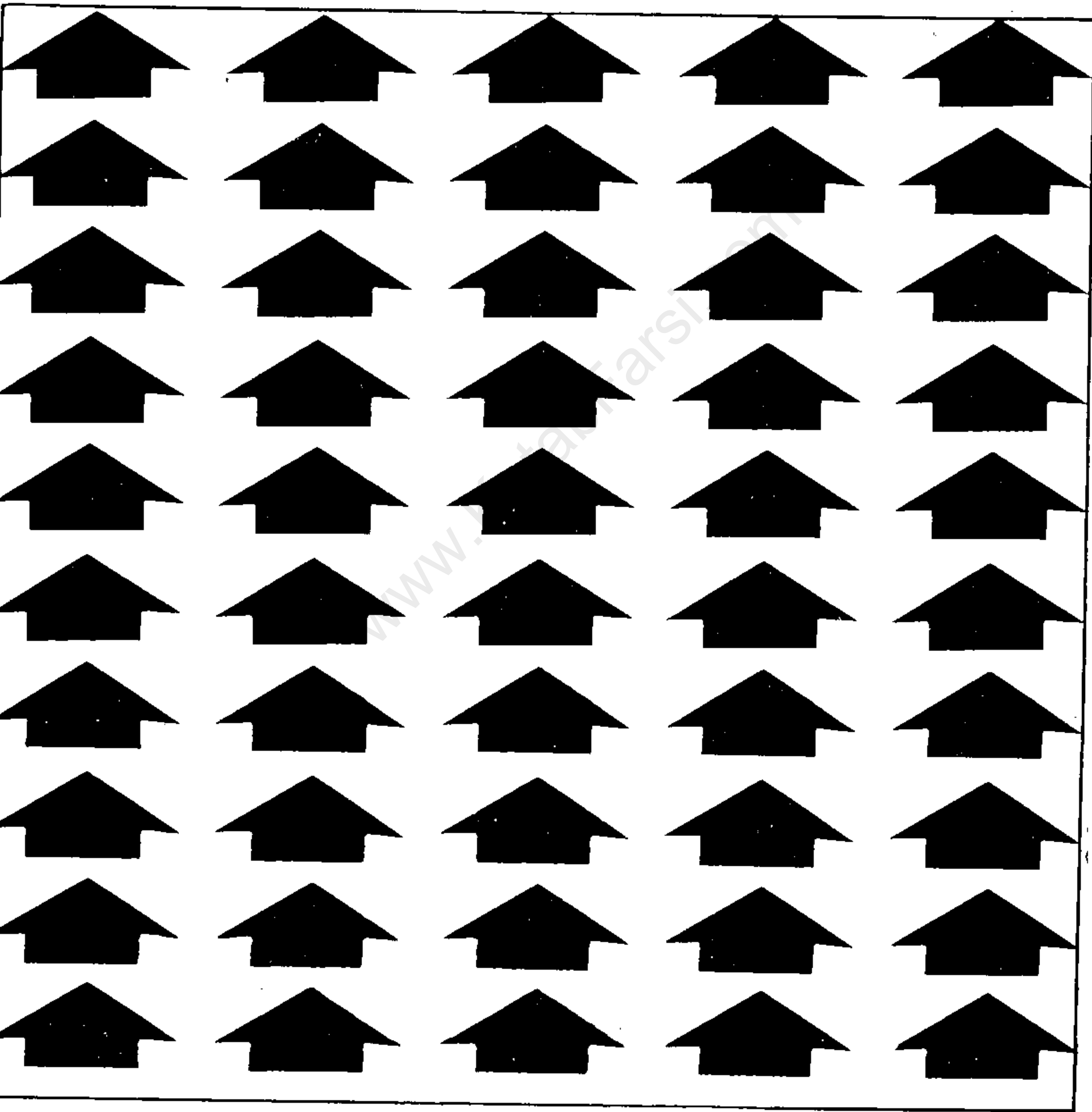
اروس و مرگ

آیا برای رفع این خطرات باید به ریشه معنویت بشر، به نیروهای مابعد طبیعی که مردم با ایمان و فلاسفه به آن معتقدند، تکیه کرد؟ در زمینه بررسی‌های روانشناسی شاید بتوان با استفاده از نظریات

فروید - که در مورد تجزیه و تحلیل ناپسامانی تمدن، توانایی قابل ملاحظه‌یی در او نمی بینم - دلیل راه و مایه امید ییابیم. این پرسش را از خود می کنم که آیا «محیط جدید زندگی بشر» شرایطی را که او در گذشته در مورد «جلب لذت» داشت تغییر نداده است؟ آیا تمدن فنی برای این اصل «جلب لذت»، که پایه جستجو و کوشش برای به دست آوردن خوشبختی است نظیر آثار محدودکننده‌یی که جوامع پیش از ماشین، جوامع کهنه و سنتی، بر آن وارد می آورد، اکنون وارد نمی آورد؟ آیا انگیزه‌های زندگی اجتماعی، در این جوامع، مانند گذشته، رفع محرومیت‌ها نیست؟ آیا شرایط تباین درونی میان «من» و «اشیاء» مانند گذشته است؟ آیا جولانگاه اروس Eros وسیع‌تر نشده است؟ به هر تقدیر شك نیست که به جنبش اروس Eros افزوده شده و جنگ قدیمی‌یی که او با مرگ داشت گام در مرحله جدیدی گذارده است. فروید درباره وضع کنونی این نبرد، مطالب تحسین‌انگیزی دارد او می گوید: «انسانهای کنونی چنان بر نیروهای طبیعت تسلط یافته‌اند که به کمک همین نیروها می توانند یکدیگر را تا آخرین نفر به آسانی از میان ببرند. انسانها به این امر کاملاً آگاهی دارند و همین امر سبب و علت قسمتی از اضطرابها و دست‌وپازدنیهای آنهاست و اینك باید منتظر بود تا یکی از دو نیروی آسمانی، یعنی اروس Eros جاودانی، جنبشی کند و در نبردی که علیه رقیب جاویدان خود می کند خود را نشان دهد.»

در تمدن فنی هنوز خشونت از میان نرفته است.

بقیه در صفحه ۶۱

روحیه ونیز

از سال ۱۹۷۰ سازمان یونسکو به سیاست فرهنگی: توسعه فرهنگی (به مثابه توسعه اقتصادی)، پژوهش در زمینه فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، آموزش کارگزاران فرهنگی و بطور کلی برنامه ریزی فرهنگی توجه خاص مبذول می دارد و فرهنگ را، چنان که آموزش، از ابعاد توسعه عمومی و جزء تفکیک ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی می داند. از آن تاریخ تغییر لحنی در مباحثات و اسناد و مدارک رسمی یونسکو پدید آمده، خطوط مشی و سیاستهای جدیدی به موقع اجرا گذارده شده و بر اساس تجدیدنظری در تشکیلات اداری یونسکو، سازمانهای نوینی خاص مسائل فرهنگی (منجمله مرکز اسناد و مدارک و تحقیقات آماری فرهنگ) بنیان یافته اند.

مقدمه برنامه میان مدت یونسکو (از سال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۷۸) که همزمان با برنامه دوساله یونسکو (۱۹۷۳ - ۱۹۷۴) در اجلاسیه عمومی یونسکو در اواخر سال ۱۹۷۲ مطرح خواهد گشت روشنگر این آگاهی یا طرز تفکر نوین است. در مقدمه فصل سوم (علوم اجتماعی، علوم انسانی و فرهنگ) پیش نویس برنامه میان مدت یونسکو می خوانیم: «پیش از پیش از سازمان یونسکو خواسته می شود که به مسائل مربوط به کیفیت زندگی در سراسر جهان بپردازد... سازمان در این قسمت از فعالیت خود غالباً با مسأله ارزشها سروکار دارد» و در مقدمه برنامه دوساله یونسکو نیز به این امر چنین اشاره رفته است:

دهه

توسعه فرهنگ

«تغییر لحن و روشی که در سند شماره 17 C/14 آشکار شده است باید به تجدید و اصلاح برنامه مورد درخواست اجلاسیه عمومی و شورای اجرایی بیانجامد»^۲.

این تحول با برگزاری کنفرانس وزرای فرهنگ جهان در ونیز به سال ۱۹۷۰ که هیأت نمایندگی ایران در آن نقشی فعال و ثمربخش داشت پدید آمد. تا آن زمان یونسکو کنفرانسهای متعددی پیرامون آموزش و علوم برگزار کرده بود، اما کنفرانس ونیز که مجموعاً ۸۵ کشور در آن شرکت داشتند نخستین کنفرانسی بود که به اهتمام یونسکو در باب فرهنگ برگزار می‌گشت. در کنفرانس ونیز که در واقع بنیان‌گذار منشور فرهنگ بوده است به پیشنهاد هیأت نمایندگی ایران تصمیم بر این قرار گرفت که پس از برگزاری کنفرانسهای مختلف منطقه‌ای فرهنگ در جهان، کنفرانس بین‌المللی دیگری به منظور بررسی نتایج کنفرانسهای منطقه‌ای و ارزیابی تغییراتی که در این فاصله در زمینه فرهنگ پدید آمده است تشکیل گردد. به موجب این تصمیم نخستین کنفرانس منطقه‌ای که مربوط به دول اروپایی بود در سال ۱۹۷۲ در هلسنکی تشکیل یافت و قرار است که کنفرانس وزرای فرهنگ آسیا در ۱۹۷۳ (برای تعیین دستور کار مقدماتی این کنفرانس، کمیسیونی مشورتی که نمایندگان ایران نیز در آن شرکت داشتند در سال ۱۹۷۲ در بانکوک تشکیل یافت) و کنفرانس آفریقایی در ۱۹۷۵ و کنفرانس کشورهای امریکای جنوبی در ۱۹۷۷ تشکیل گردد. تاریخ برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی نیز سال ۱۹۷۸ پیش‌بینی شده است. بدینگونه دهه ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰

را دهه توسعه فرهنگ می‌توان نامید.

کنفرانس ونیز نتایج مهمی داشت که البته برای آگاهی کامل از آن به متن گزارش نهایی کنفرانس رجوع باید کرد، اما ما در این مختصر به اساسی‌ترین نتیجه کنفرانس که حائز اهمیت خاصی است اشاره می‌کنیم:

کنفرانس روشن ساخت که مشارکت دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری فرهنگی ضرور است و برنامه‌ریزی فرهنگی لااقل به دو علت اساسی جزء لاینفک برنامه عمومی توسعه و عمران است:

نخست بدین علت که فرهنگ مانند دیگر حاجتهای مادی و فکری از نیازمندیهای اساسی انسان است. هر فرد حق دارد که در میراث و فعالیت‌های فرهنگی جامعه سهیم باشد. حق فرهنگ، حق برخورداری از مظاهر فرهنگ، از حقوق اجتماعی انسانست؛ هر انسان همانگونه که حق آموزش و کار دارد حق فرهنگ نیز دارد. از این اصل اخلاقی و حقوقی دو نتیجه ناشی می‌شود:

الف - فرهنگ چیزی تجملی، خاص گروه برگزیدگان یا مناطق ممتاز نیست، که جزء تفکیک - ناپذیر زندگانی اجتماعی، میراث مشترک همه افراد و سرزمینهاست.

ب - دولت موظف است که وسایل مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی را در حدود امکانات و منابعی که در اختیار دارد فراهم آورد. دولت می‌تواند و باید در زمینه فرهنگ چنانکه در بسیاری از دیگر

زمینه‌های مرتبط با حیثیت انسان و پیشرفت اجتماع، نقش تقویت، سرمایه‌گذاری، مساعدت و سازمان‌دهی را عهده‌دار باشد. البته وظیفه دولت این نیست که محتوی نوعی فرهنگ رسمی را تعیین کند، اما شاید دولت بتواند نقشی را که به نقش «شخص سوم» شهرت یافته است یعنی نقش واسطه میان مراحل آفرینش و «جذب و مصرف» فرهنگ را بعهده گیرد. با اینهمه دولت به خاطر نقش محافظ نظم اجتماعی و آزادیهای فردی و نیز به خاطر مسئولیتی که در حفظ میراث فرهنگی در برابر توسعه روزافزون فرهنگ متحدالشکل امروزین دارد نمی‌تواند بکلی از محتوای فرهنگ غافل ماند. بعلاوه مبارزه با نتایج زیانبخش تحول فنی و تجاری شدن امور یعنی خطر ناشی از بهره‌برداری تجاری وسیع از وسایل فنی اشاعه که ممکنست موجب از میان رفتن نهادها و نظامهای فرهنگی موجود و توسعه فرهنگی همگانی، تجاری و جهان وطنی گردد، از وظایف دولت است.

علاوه بر جایگزینی برنامه‌ریزی فرهنگی در چارچوب برنامه عمومی اینست که فرهنگ در کنار آموزش، نقشی فعال در جریان توسعه عمومی به عهده دارد، چون هدف فرهنگ بهبود کیفیت زندگی در جامعه است، باید عوامل فرهنگی، در مجموعه برنامه‌های توسعه ملی جای مناسبی داشته باشند و عمران منحصرأ ناظر به هدفهای اقتصادی نباشد.

امروزه مفهوم توسعه یا گسترش و عمقی که یافته علاوه بر عوامل منحصرأ اقتصادی بهبود مقتضیات حیات انسان، موجبات اجتماعی آنرا نیز دربر گرفته است، زیرا این حقیقت آشکار شده است که توجه به مسائل اجتماعی چون بهداشت، آموزش، اشتغال

و رفاه (منجمله بهبود زندگی و تأمین رفاه هنرمندان، نویسندگان و پژوهندگان) از شرایط رشد اقتصادی است. انسان که عامل و غایت توسعه است موجود انتزاعی یک بعدی (یعنی موجودی منحصرأ اقتصادی) نیست، بلکه شخصیتی است واقعی با همه نیازمندیها و خواسته‌های گوناگونش. توسعه واقعی همه جانبه است و توسعه فرهنگ جزء جدایی‌ناپذیر و یکی از ابعاد توسعه عمومی است. بعلاوه این اعتقاد بیش از پیش نیرو می‌گیرد که توسعه فرهنگی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است، حتی می‌توان پذیرفت که تأیید و تقویت هویت ملی از طریق فعالیتهای فرهنگی از شرایط قبلی هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی است یا فرهنگ شرط اصلی ترقی و توسعه و عامل محرك توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در واقع همانگونه که جنبه‌های اقتصادی آموزش - چه به معنای نیازمندیهای برنامه‌های توسعه آموزش به منابع مالی و چه به مفهوم تأثیر آموزش در توسعه اقتصادی - رفته رفته مورد توجه و قبول قرار گرفت، اکنون این اعتقاد قوت می‌گیرد که فرهنگ نه تنها با اقتصاد وابسته و پیوسته است و توسعه فرهنگ مستلزم کمکهای مالی است، بلکه فرهنگ بر اقتصاد تأثیر دارد چون جزء لا ینفك توسعه عمومی است.

از این دیدگاه برنامه‌ریزی سیاست فرهنگی با برنامه‌ریزی سیاست توسعه عمومی تفاوتی ندارد و در واقع همان مسائل برنامه‌ریزی عمران و توسعه یعنی انتخاب اولویتهای و تجهیز وسایل، خاص سیاست فرهنگی نیز هست.

ضمناً کنفرانس و نیز معلوم داشت که مسائل

و مشکلات فرهنگی کشورهای در حال رشد، کم و بیش همانند است و مهمترین آنها نداشتن بودجه و اعتبار کافی برای از پیش بردن برنامه های سیاست فرهنگی (البته در صورتیکه چنین سیاستی وجود داشته باشد) و در دست نداشتن معیارهای ارزیابی اقتصادی برنامه های فرهنگی است (در اینجا ذکر این نکته ضرور است که یکی از مهمترین پیشنهاد های هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس ونیز، توصیه به یونسکو جهت تحقیق و مطالعه به منظور یافتن روش های خاص ارزیابی و سنجش اقتصادی مسائل فرهنگی یا ارزیابی فعالیت های فرهنگی از لحاظ اقتصادی بود که در اجلاسیه عمومی یونسکو در همان سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید).

رنه ماهو مدیر کل یونسکو در گفتگویی که پیرامون نتایج کنفرانس و نیز با مجله Express^۳ داشت در تأیید این نتیجه بسیار مهم کنفرانس گفت: « همه وزرای فرهنگ خویشاوندان تهی دست دولتها هستند. آنان در اینجا به نیروی خود وقوف یافتند و در بازگشت با همکاران خویش در دیگر وزارتخانه ها بهتر روبرو خواهند شد ».

نوید هلینکی

نخستین کنفرانس وزرای فرهنگ اروپایی درباره سیاست های فرهنگی در اروپا از ۱۹ تا ۲۸ ژوئن ۱۹۷۲ با شرکت ۲۶۲ نماینده (منجمله ۲۶ وزیر فرهنگ یا مسئول فعالیت های فرهنگی در هیأت دولت) از ۲۹ کشور اروپایی (همه کشورهای اروپایی به استثنای آلبانی) و ۱۷ ناظر از ۷ کشور (اروپایی، امریکایی، آسیایی) در کاخ باشکوه فنلاند برگزار گشت.

کنفرانس دو کمیسیون و یک گروه کار تشکیل داد. کمیسیون ۱ درباره نقش وسایل ارتباط جمعی در اجرای سیاست های فرهنگی و نیز رابطه فرهنگ با محیط زیست بحث کرد. کمیسیون ۲ نقش و مقام هنرمند در جوامع امروز اروپایی و تربیت کارگزاران و مدیران فرهنگی را مورد بحث قرار داد. موضوع بحث گروه کار: ابزار تجزیه و تحلیل توسعه فرهنگ بود که به ترتیب به بررسی پژوهش های انجام شده یا در حال انجام در کشورهای اروپایی درباره توسعه فرهنگ، مسائل مربوط به آمارگیری فرهنگی و اقتصاد فرهنگی، امکان پی ریزی الگوی واحد آماری که ضبط و محاسبه داده های مختلف آماری کشورها را ممکن سازد - چه بدون این الگوی واحد همکاری و مبادله و مقایسه اطلاعات به علت برداشتها و دیدهای مختلف کشورهای اروپایی در زمینه آمارگیری سخت دشوار است - و به فرجام راه های گردآوری و مبادله اسناد و مدارك مربوط به تحقیقات و آمارهای فرهنگی پرداخت.

در جلسات عمومی، هدف های سیاست های فرهنگی در اروپای امروز، فراهم آوردن بیشترین امکانات مشارکت مردم در فعالیت های فرهنگی و مبانی وجهات همکاری های فرهنگی در آینده مورد بحث قرار گرفت.

نتایج

مهمترین نتایجی که از مباحث کنفرانس بدست آمد فهرست وار بدین قرارند:

۱ - کنفرانس سیاست فرهنگی را به عنوان جزء لاینفک توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملت ضرور

ولازم شناخت. امروزه فرهنگ به معنای گسترده‌اش، ساحت یا جزء جدایی‌ناپذیر زندگانی آدمی است و نقش و وظیفه دولت نیز در تهیه و اجرای سیاست فرهنگی به منظور تحقق بخشیدن به حق فرهنگ مردم قطعی و مسلم است.

کنفرانس یادآور شد که در قانون اساسی کشورهای اروپایی که پس از جنگ دوم جهانی به تصویب رسیده «حق فرهنگ» که نخستین بار در ۱۹۴۸ در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان گردیده بود، قید شده است.

۲ - میان نیازمندیهای کشورهای اروپایی در زمینه توسعه فرهنگ و امکانات مالی مورد نیاز جهت تأمین آن ناهماهنگی و عدم توازن و تناسب بیش از پیش بچشم می‌خورد. در بعضی جوامع موانع اقتصادی راه توسعه فرهنگی را سد می‌کنند و در همه کشورها سرمایه‌گذاری دولت در بخش فرهنگ برای تأمین توسعه فرهنگ کفایت نمی‌کند. عوامل اجتماعی و اقتصادی باید با نیازمندیهای فرهنگی جوامع هماهنگ و متناسب باشند و دولتها ناگزیر از تأمین اعتبارات مورد لزوم‌اند.

۳ - از سال ۱۹۵۰ دولتهای اروپایی در راه تمرکز خدمات اداری در زمینه فرهنگ گام برداشته‌اند، در حال حاضر گرایش عدم تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و برقراری ارتباط بیشتر با مردم در سطح اجتماعات محلی محسوس است و عدم تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و انعطاف‌پذیری سیاست فرهنگی بنحوی که قابل انطباق با شرایط و مقتضیات هر محیط باشد و نیز تشویق ابتکارات محلی بیش از پیش ضرورت دارد.

۴ - ضرورت تعریف مفهومی امروزی از

فرهنگ سخت احساس می‌شود چون مفهوم کنونی نارسا و میراث قرن ۱۹ است و از اینرو به مفهوم فرهنگ خاص برگزیدگان نزدیک است.

۵ - با در نظر داشتن پیوندهای متعدد فرهنگ با دیگر عوامل مادی و معنوی هر ملت، خاصه توجه به روابط بسیار نزدیک فرهنگ با آموزش و پرورش، منظور داشتن فرهنگ در آموزش و پرورش، تربیت ذوق و قریحه زیباشناسی کودکان و جوانان به ویژه از راه آموزش هنری و بطور کلی مجموع پدیده‌های فرهنگی و تربیتی را از منظر «آموزش دائم» نگریستن ضرورت دارد.

۶ - کنفرانس اهمیت وسایل جدید ارتباط جمعی در گسترش فرهنگ و آموزش هنری و تأثیر اجتناب‌ناپذیر اما هنوز ناشناخته اختراعات و ابداعات روزافزون وسایل ارتباط جمعی در سیاست توسعه فرهنگی را روشن ساخت.

۷ - نقش کارگزاران فرهنگی به عنوان واسطه میان آفرینندگان و مردم در «دوران توسعه فرهنگ» ضروری و سخت سودمند شناخته شد.

۸ - در باب نقش و مقام هنرمند در اجتماع معاصر برخی از نمایندگان بر ضرورت آزادی بیان هنرمند بطور کامل و تمام اصرار داشتند و برخی دیگر با قبول حق هنرمند در آزادی بیان، به مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی و نقش هنرمند در زندگانی مدنی تکیه می‌کردند.

۹ - بسیاری از نمایندگان خطرات «آلودگی فرهنگی» را که به مصرف محض تولیدات فرهنگی، از خود بیگانگی هنرمند، و غیره در کشورهای «آلوده از لحاظ فرهنگی» می‌انجامد بر شمردند،

و از اهمیت خصلت انسانی و بشردوستانه فرهنگ، پیوستگی فرهنگ با پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و علمی و تأثیر فرهنگ در تکوین شخصیت انسانی و شکفتگی آن به تأکید یاد کردند.

۱۰ - کنفرانس همکاری با همه صاحب نظران و در وهله اول هنرمندان را در تهیه و تدوین و اجرای سیاستهای فرهنگی از وظایف اصلی دولت شناخت و مشارکت جوانان را اساسی دانست.^۴

۱۱ - در زمینه مبانی و آینده همکاریهای فرهنگی در اروپا و نیز در سراسر جهان، کنفرانس پذیرفت که میان همکاریهای فرهنگی اروپایی، فعالیت یونسکو و ضرورت تشکیل کنفرانس امنیت اروپایی در آیندهای نه چندان دور، پیوندهای نزدیکی وجود دارد و ضمناً این همکاری نه تنها به حال اروپا سودمند است بلکه متضمن فواید بسیار در مناسبات اروپا با دیگر کشورهای جهان خاصه کشورهای در حال رشد است و اروپا از راه همکاری با جهان سوم می تواند حس همکاری خود را به اثبات رساند.

راه پیموده شده از ونیز تا هلسینکی

به اعتقاد رنه ماهو کنفرانس هلسینکی نسبت به کنفرانس ونیز نمایشگر پیشرفت در چند زمینه بوده است:

نخست اینکه معلوم شد فرهنگ مشترک عمیقی میان همه کشورهای اروپایی علی رغم اختلافها وجود دارد و بسیاری از مسائل و برداشتها و مشکلات (مثلاً در مورد جوانان) نیز مشترک میان کشورهای اروپایی است. اما اروپا با وجود تأکید بر اصالت و ویژگی فرهنگی خود قاره ای بسته، در خود فرو رفته

و گوشه گیر نیست بلکه خواستار و آماده همکاری با همه کشورها و گشوده بروی تمام دنیاست و این به اعتقاد رنه ماهو «منطبق با نبوغ تاریخی اروپاست». هلسینکی «ویژگی» اروپا را آفتابی کرد بی آنکه این ویژگی به نوعی خویشتن بینی اروپایی (Eurocentrisme) بیانجامد. دنیا و خاصه جهان سوم از نظر نمایندگان Eurocult دور نماند. در واقع رئیس جمهوری فنلاند و برخی از هیأت های نمایندگی خاصه فرانسه، شوروی و جز آن، کنفرانس را از «اروپایی گری» محض بر حذر داشتند و کوشیدند تا دستی بسوی ممالک جهان سوم و کشورهای در حال رشد دراز کنند، تا آنجا که بعضی از توصیه های کنفرانس تنها به این مسأله اختصاص دارد. اما این «حسن توجه» تعهد مالی و اخلاقی جدی ای برای کشورهای اروپایی فراهم نمی آورد و شگفت این که رنه ماهو در نطق افتتاحیه خویش در توجیه برگزاری نخستین کنفرانس منطقه ای فرهنگ در اروپا بیشتر به عنوان آدمی اروپایی سخن گفت تا در مقام مدیر کل سازمان بین المللی یونسکو و بعضی اظهارات ایشان

۴ - فرهنگ در اروپای امروز سخت مورد اعتراض و ایراد جوانان خرده گیر و پر خاشاکر است. از این نکته در کنفرانس هلسینکی کوچکترین ذکری بمیان نیامد. البته نمی توان گفت که سهم جوانان در پایه گذاری فرهنگ به مسامحه برگزار شد چون ضرورت مشارکت هر چه گسترده تر مردم در نقش فعالیتهای فرهنگی و قبول مفهوم «فرهنگ توسعه» همه در تأیید مفهوم نوین «فرهنگ زنده» و بطلان مفهوم فرسوده «فرهنگ انتقالی» بود. با این همه در این مورد بحثی ممتنع در نگرفت و جای آن دارد که یونسکو به دعوت کنفرانس دیگری که خاصه جوانان در آن مشارکت داشته باشند و با «بزرگتران» به گفتگو بنشینند، بیندیشد.

پیرامون جهانگیری فرهنگهای اروپایی ظاهراً بیشتر در مورد فرهنگهای شرقی مصداق می‌یابد .

دوم اینکه مفاهیم قوام یافته در کنفرانس ونیز: توسعه فرهنگی به مثابه جزء لاینفک توسعه عمومی، فرهنگ به مثابه ساخت اساسی زندگانی، نه به معنای چیزی تجملی، عنصری تزئینی، نوعی گریز یا کسب و اشاعه «هنرهای زیبا» (بگفته یک تن از نمایندگان، امروزه فرهنگ تنها ادبیات، موسیقی و سینما نیست بلکه علاوه بر آن به معنای محیط زیست و خاصه جستجوی شیوه نوین زندگی است. و از این پس فرهنگ دربرگیرنده همه زندگی و تعیین کننده آینده اجتماعات است.)، حق فرهنگ و وظایف دولت در اجرای سیاستهای فرهنگی به منظور تأمین آن، خصلت غیراختصاصی (Non élitiste) فرهنگ، مشارکت هرچه گسترده تر مردم در فعالیتهای فرهنگی یعنی دموکراتی کردن فرهنگ، پیشرفت سریعی کرد. مفهوم سیاست فرهنگی که مفهومی نسبتاً نوپاست در کنفرانس هلسینکی اصلی غیرقابل بحث بود. کنفرانس این مفاهیم را اصول موضوعه و تردیدناپذیر و راهنمای فعالیتهای دول در زمینه توسعه فرهنگ دانست.

سه دیگر اینکه کنفرانس به تفکر در باب مسائل نوینی پرداخت. کوششهایی برای تعریف فرهنگ بعمل آمد که در کنفرانس ونیز به علت پخته نبودن و اختلاف فاحش نظرات از آن پرهیز شد و سرانجام فرهنگ «هنر زیستن» و «عامل بهبود کیفیت زندگانی» وصف گردید.

روابط میان فرهنگ و عدالت اجتماعی (فرهنگ در عین حال جلوه و وسیله عدالت اجتماعی است)، فرهنگ و آموزش (فرهنگ به مثابه بُعد و ساخت اساسی آموزش دائم)، فرهنگ و وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ و محیط زیست و فرهنگ و جوانان نیز مطرح گشت و مورد تأمل قرار گرفت.

از فرهنگ «زنده» سخن به میان آمد که به اعتقاد همگان باید جانشین فرهنگ «اعطایی» امروزین گردد. کنفرانس مفهوم «فرهنگ زنده» را که به مفهوم آموزش دائم معنای کامل و تمامی می‌بخشد بر مفهوم «فرهنگ - معلومات» که غالباً همه به آن دست نمی‌توانند یافت و به اعتباری قبول از صافی گذشتگان است ترجیح داد. بر این اساس فرهنگ منحصر به «مصرف محصولات فرهنگی» یا «استفاده از تولیدات فرهنگی» نمی‌شود، بلکه بصورت دخالت و مشارکت در نفس فعالیتهای فرهنگی مطرح می‌گردد. به گفته ژاک دو هامل J. Duhamel وزیر فرهنگ فرانسه در کنفرانس: «انجام کار و فعالیت فرهنگی محدود به انتقال و اخذ فرهنگ نیست، بلکه مستلزم مشارکت در آن است. فرهنگ از مقوله مصرف نیست، از مقوله مشارکت است و باید از مقوله مشارکت باشد...» بنابراین پس از شناخت حق فرهنگ، باید از راه تنظیم و اجرای سیاستهای فرهنگی حق فرهنگ را متحقق ساخت و هدف سیاست فرهنگی بنا به گفته پیر موانو P. Moinot داستان نویس و شاعر معاصر فرانسوی، باید و رای

«توسعه فرهنگ» متوجه «فرهنگ توسعه»^۵ باشد، یعنی فرهنگی که به همه امکان دهد ساختمان آینده و محیط زیست خود و جامعه را بنیان نهند نه آنکه به قبول آن تن در دهند و این ممکن نیست مگر با فراهم آوردن وسایل و امکانات مشارکت مردم در حیات فرهنگی جامعه و در نتیجه توجه به وسایل ارتباط جمعی به عنوان وسایل اشاعه فرهنگ.

۵ - نویسنده مقاله «فرهنگ توسعه» نه توسعه فرهنگ (کیهان ۲ مرداد ۱۳۵۱) به این مبحث کنفرانس هلسنکی بحق توجه خاص کرده اند: «در اجتماع مسئولین فرهنگی اروپا . . . تأکید کردند که توسعه فرهنگ با فرهنگ توسعه تفاوت دارد. باید بجای توسعه فرهنگ، در اندیشه فرهنگی بود که با نیازهای رشد و توسعه هماهنگی داشته باشد . . . به این جهت فرهنگ باید به عنوان نوعی آموزش دائمی تلقی شود و از صورت انتقال و دریافت به صورت شرکت و دخالت تبدیل شود. به این ترتیب است که . . . افراد در حوزه فرهنگ توسعه به جای اینکه آینده جامعه به آنها تحمیل شود، خود آنها را می سازند. در فرهنگ توسعه هر فرد باید بتواند با آزادی عقیده خود را بیان کند و به ایجاد رابطه و پیوند پردازد و به مرز خلاقیت و سازندگی برسد . . . بطور کلی هر کشوری که می خواهد در راه توسعه گام بردارد، باید بجای توسعه فرهنگ خود، یعنی بجای گسترش کمی سازمان و تأسیسات فرهنگی و هنری، به ایجاد فرهنگ خاص توسعه پردازد، یعنی برای فرهنگ مفهومی قائل شود که بتوان آنها را از حصار آموزشهای تفنی و تجملی هنری و ادبی و در محدوده مقدرات مالی مردم ثروتمند خارج کرد و دیگر آنکه فرهنگ را از شیوه کهنه که انتقال میراث موجود فرهنگی به نسلهای جوانتر است خارج کرد و برای نسلهای جوان زمینه شرکت و دخالت در ساختن و پرداختن فرهنگ را فراهم کرد . . .»

در پس پرده

پنتی هولاپا Pentti Holappa وزیر آموزش و فرهنگ فنلاند، شاعر و داستان نویس و رئیس کنفرانس هلسنکی و رنه ماهو مدیر کل یونسکو (چنانکه خانم فورتسوا Fourtseva وزیر فرهنگ شوروی، ژاک دو هامل وزیر فرهنگ فرانسه و لرد اکلز Eccles وزیر فرهنگ انگلیس) در جلسه اختتامیه کنفرانس گفتند که کنفرانس در کار خود موفق بوده است، اما این نظر که در عین حال واقع بینانه و خوش بینانه است برای ناظران جریان کار کنفرانس شاید اندکی شگفت باشد. هولاپا اظهار داشت: «تا کنون از روحیه و نیت سخن می رفت، ازین پس از نوید هلسنکی یاد می توان کرد»، اما این نوید و بشارت چندان از نوع و کیفیت مباحثات جلسات عمومی یا دو کمیسیون و گروه کار برنخاسته بلکه بیشتر بدین علت پدید آمده بود که کنفرانس برگزار گشت، بی وقوع حادثه ای مهم پایان گرفت، و همگان به اتفاق آراء قطعنامه هایی را تصویب کردند که به دقت تمام تهیه شده و خاصه مربوط به مسائلی بود که تفرقه ای جبران ناپذیر در کنفرانس بر نمی انگیخت. همانگونه که رنه ماهو یادآور شد، نمایندگان به دلخواه، مسائل تفرقه انداز و نفاق انگیز را به یکسو نهادند و به موضوعاتی پرداختند که آنها را به یکدیگر نزدیک می کرد.

کنفرانس هلسنکی گرچه کنفرانسی فرهنگی بود اما مسأله فرهنگ اروپایی را فی نفسه مطرح ساخت چون نمایندگان، هنرمند و آفریننده نبودند، کارگزاران و مدیران فرهنگی بودند و از آنجا که کنفرانسی در سطح دولت بود البته ماهیت سیاسی

داشت، و به هر حال، نمی‌خواست یا نمی‌توانست مسائل اساسی ایراکه امروزه برای اروپاییان مطرح است عنوان کند. با اینهمه سایه کنفرانس احتمالی امنیت اروپایی هیچگاه از سر کنفرانس دور نشد و بر مباحثات اثر گذاشت.

رئیس جمهوری فنلاند در نطق افتتاحیه‌اش به صراحت یادآور شد که کنفرانس فرهنگی هلسینکی کنفرانس امنیت اروپایی نیست و بنابراین Eurocult نباید و نمی‌تواند طرح اولیه کنفرانس امنیت اروپایی باشد، ارتباط میان این دو کنفرانس تلویحی است نه مستقیم. اما شکی نیست که کنفرانس هلسینکی در حکم «تست» و آزمونی برای تشکیل کنفرانس امنیت اروپایی بوده و از این لحاظ توفیقی درخشان و چشمگیر داشته است. در واقع علاقه‌مندی به پرهیز از درگیری و مناقشه در همه نمایندگان آشکار بود و اختلاف فاحش میان کنفرانس هلسینکی و کنفرانس محیط زیست استکهلم در همین‌جاست. کشورهای سوسیالیستی که چند هفته پیشتر کنفرانس استکهلم را به بهانه عدم حضور آلمان شرقی تحریم کرده بودند، در هلسینکی به ابراز تأسف از غیبت آلمان شرقی و ذکر مراتب تأسف خویش در متن گزارش نهایی بسته کردند، و همه نمایندگان حاضر به خواست نمایندگان بلوک شرقی به قطعنامه‌ای که تشکیل هرچه زودتر کنفرانس امنیت اروپایی را توصیه می‌کرد رأی موافق دادند.

در واقع نظرات سیاسی پیرامون همکاریهای فرهنگی دول اروپایی متضاد بود اما این دوگانگی شکافی پدید نیاورد: شوروی و دول بلوک شرق خواستار آن بودند که کنفرانس یکدل و هم‌زمان

برگزاری هرچه زودتر کنفرانس امنیت اروپایی را بخواهد. دول عربی از زبان لرد Eccles سخنگوی غرب، مدافع این نظر بودند که دول شرکت‌کننده در کنفرانس امنیت اروپایی باید مباحثات و مذاکرات کنفرانس هلسینکی را با همه اختلاف نظرهای آن مورد توجه و مذاقه قرار دهند. البته فرهنگ عامل اساسی ایجاد صلح و امنیت است اما دولت‌ها باید مفهوم جدید فرهنگ را در ارتباط با دیگر عوامل حیات سیاسی مورد مطالعه و اقدام قرار دهند و شکی نیست که توافق بر سر مفهومی از فرهنگ که قابل قبول همگان باشد آسان نخواهد بود. مدیر کل یونسکو در خاتمه این بحث یادآور شد که کنفرانس فرهنگی هلسینکی درباره سیاستهای فرهنگی، مرحله‌ای از فرآیند تاریخی تأمین سازش و آشتی به منظور یافتن راههای همکاری بشمار می‌رود و خود بخود به تشکیل هر کنفرانس دیگری در زمینه همکاری یاری می‌دهد، اما فرهنگ سرپوشی برای پوشانیدن شکست‌ها یا ناسازگاریهایی که در مذاکرات سیاسی بروز می‌کنند نیست، برعکس بعد وساحت نوینی است در سیاست خارجی دول. در قطعنامه مصوب کنفرانس مربوط به همکاریهای فرهنگی صراحتاً آمده است که همکاری فرهنگی تنها در محیطی که از آرامش سیاسی برخوردار باشد قابل توسعه است، اما در عین حال همکاری فرهنگی عاملی قاطع در ایجاد آرامش سیاسی است و کنفرانس امنیت اروپایی بخشی از مباحثات خود را به مسائل فرهنگی اختصاص خواهد داد.

تنها درگیری‌ای که آنهم زود بدست فراموشی سپرده شد مربوط به نقش و مقام هنرمند بود. در واقع برغم اراده و کوشش همگان مبنی بر توفیق کنفرانس

Eurocult يك قطعنامه اختلاف نظر میان شرق و غرب را خاصه درباره نقش و مقام هنرمند در اجتماع معاصر، بر ملا می کند: نویسنده باید نوعی کارمند خدمتگزار اجتماع بشمار آید یا متعرض اجتماع و نوعی «زننگ خطر» باشد؟ آیا باید اورا گوشه گیر، فرد گرای و معترض دانست و خواست، یا مسئول اجتماعی و عنصر اساسی دستگاه که در این صورت نباید و نمی تواند خلاف آنچه به مصلحت رشد جامعه تشخیص داده شده قیام کند و گام بردارد؟ این دو مفهوم متضاد از نقش هنرمند زمینه تنها مجادله شدید در کنفرانس را خاصه میان لرد Eccles و همکار روسی اش خانم فورتسوا که هم و غمش بیشتر مصروف تهیه و قبولاندن قطعنامه ای درباره پیوستن Eurocult به کنفرانس امنیت اروپایی در سال آینده بود، برانگیخت.

لرد Eccles مدافع مفاهیم سنتی غرب درباره نقش و مقام هنرمند بود اما تنها به یادآوری مؤکدانه نظرات غرب در این باب اکتفا کرد و بدینگونه اصل همزیستی مسالمت آمیز در آستانه برگزاری کنفرانس صلح و امنیت اروپایی که استقرار صلحی پایدار در قاره اروپا را نوید می دهد، بر هر نظر و عقیدتی برتر آمد و برآستی مورد رعایت همگان قرار گرفت.

در چنین محیط مساعد و سازگاری ۷۵ طرح پیشنهادی که دولتها به تنهایی یا مشترکاً یا دیگر کشورها (و گاه مجموعاً ۱۵ کشور) تهیه کرده بودند مطرح شد و از آن میان ۲۲ قطعنامه طی دو روز در جلسات عمومی به تصویب رسید و این کار عظیم تنظیم و تلفیق پیشنهادها بصورت قطعنامه های مشترک با اندیشه تألیف و جمع میان نظرات کم و بیش مشابه، شاید اندکی سطحی و مصنوعی بنظر رسد. در واقع

تنها پیشنهاد ژاک دو هامل وزیر فرهنگ فرانسه که عبارت است از اشتراك مساعی در تهیه يك سلسله برنامه های فرهنگی تلویزیونی توسط کشورهای اروپایی که همزمان برای ۶۰۰ میلیون اروپایی پخش خواهد شد، واقع بینانه و دقیق و عملی بود و از همین رو با علاقه مندی بسیار به تصویب رسید. کنفرانس این اصل را پذیرفت و اکنون دولتها سه ماه برای تصویب آن مهلت دارند.

در اینجا ذکر این نکته بجاست که هیأت نمایندگی فرانسه در کنفرانس هلسینکی درخشش چشم گیری داشت و در توفیق کنفرانس (بر اساس سیاست و خط مشی بسیار دشوار و پیچیده استفاده از سیاست بی آنکه کنفرانس در سیاست غرقه شود) نقش عمده ای ایفا کرد. فرانسویان خود را به شایستگی تمام برای کنفرانس هلسینکی آماده کرده بودند و اسناد و مدارکی که در کنفرانس توزیع کردند جزء بهترین اسناد و مدارکی است که در زمینه مسائل فرهنگی دیده ام، ضمناً در مواردی هم میانجی میان شرق و غرب شدند و چنانکه دیدیم یکی از پیشنهاد های نادری که دارای نتایج عملی فوری است توسط فرانسه پیشنهاد شد.

چشم براه «گودو»؟

اما کنفرانس هلسینکی پیش از هر چیز کنفرانس کارشناسان و تکنوکرات ها بود و آنکه آرزو داشت از فرهنگ فی نفسه سخن بمیان آید بی گمان در انتظار گودو می بود و شاید هم برخی در کنفرانس هلسینکی بیهوده در انتظار گودو بودند، بهر حال سرانجام اوژن یونسکو E. Ionesco به عنوان گزارشگر O.R.T.F. (France - Culture) به روی صحنه

آمد و در یونسکو نمایشی یونسکو وارداد . یونسکو طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت در هلسنکی احساس آن دارد که «چشم برای گودو» است چون در کنفرانس از حضور هنرمند و نویسنده نشانی نیست و تنها مدیران و کارگزاران فرهنگی در آن گرد آمده‌اند . و چند روز بعد نوشت :

در کنفرانس هلسنکی هیچکس نمی‌خواست بفهمد که فرهنگ زنده واقعی ، آفرینش است ، گسستگی است ، تغییر و تحول و حتی انقلاب است نه چیزی در انحصار کارکنان دولت یا سیاستمداران . در کنفرانس هلسنکی هیچگاه نظر هنرمندان درباره نقش و مقامی که خود می‌پندارند در جوامع امروزی اروپایی دارند خواسته نشد . کارکنان دولتی بجای رهبری و راهنمایی هنرمندان باید در اندیشه حمایت و تأمین استقلال و آزادی آنان باشند . آنان باید به هنرمندان گوش فرادهند نه بالعکس .

سخنان یونسکو ، تفکرات و ملاحظات را برانگیخت و سرانجام مدیرکل یونسکو در نطق اختتامیه خویش ضمن پاسخ گوئی به ایرادهای وی که تنها به قاضی رفته بود ، پذیرفت که برگزاری کنفرانس اروپایی دیگری مرکب از آفرینندگان برای بررسی فرهنگ از همه جوانب و جهات بسیار بجاست ، اما اینگونه کنفرانسهای دوگانه ، مکمل یکدیگرند نه بالضروره در تضاد با یکدیگر* .
به عکس ، وحشیگریهای علمی ، جنگها ، دنیای

۶ - روزنامه لوموند ، ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۲

* در تهیه این گزارش از روزنامه‌های فیکارو ۲۹ ژوئن ۱۹۷۲ ، لوموند اول ژوئیه ۱۹۷۲ و مجله نوول لیتزر شماره ۲۳۳۶ مورخ سوم اوت ۷۲ استفاده شده است .

راهی که انسان در پیش دارد (بقیه)

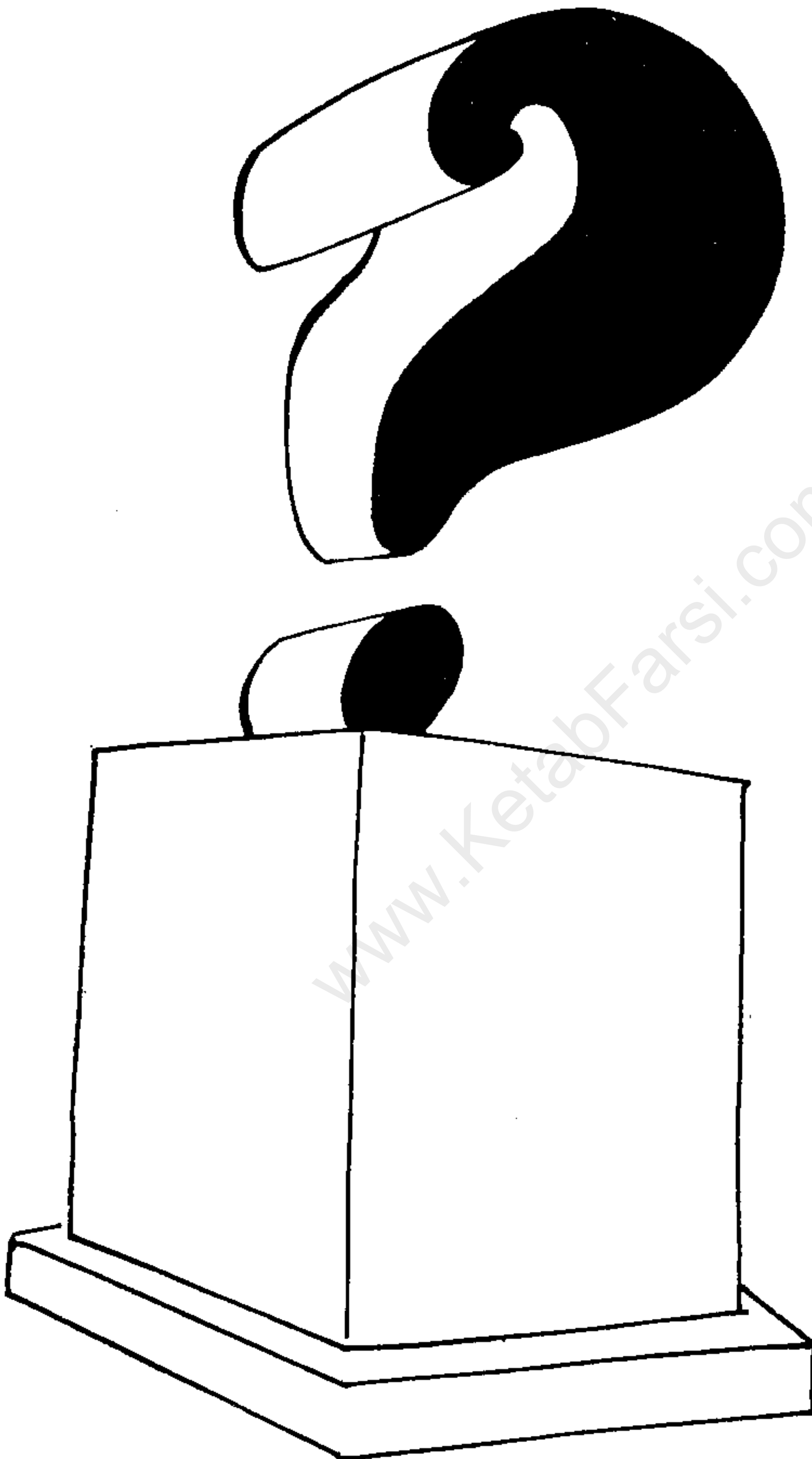
بازداشتگاهها ، آدمکشی‌های سیاسی ، اشکال گوناگون تعصب ، قتل‌های دسته‌جمعی ، همه شواهدی است بر اینکه کار خشونت و تجاوز به کجا کشیده ؛ اما در عوض ، امکاناتی که برای یافتن خوشبختی به وجود آمده ، ارضاء تمایلات جنسی ، فراهم آمدن وسائل رفاه برای قشرهای وسیع‌تر اجتماع ، نیز به نظر روانشناسان و معلمان اخلاق به عنوان عوامل مثبت به شمار می‌آید . بیولوژیستها نیز امیدوارند که «در میان ملل متمدن ، انتخاب طبیعی به شکل نویی تحقق خواهد یافت و غریزه تجاوز و خشونت را به حد مطلوبی تعدیل خواهد کرد بی آنکه از وظائف ضروری آن چیزی بکاهد .»

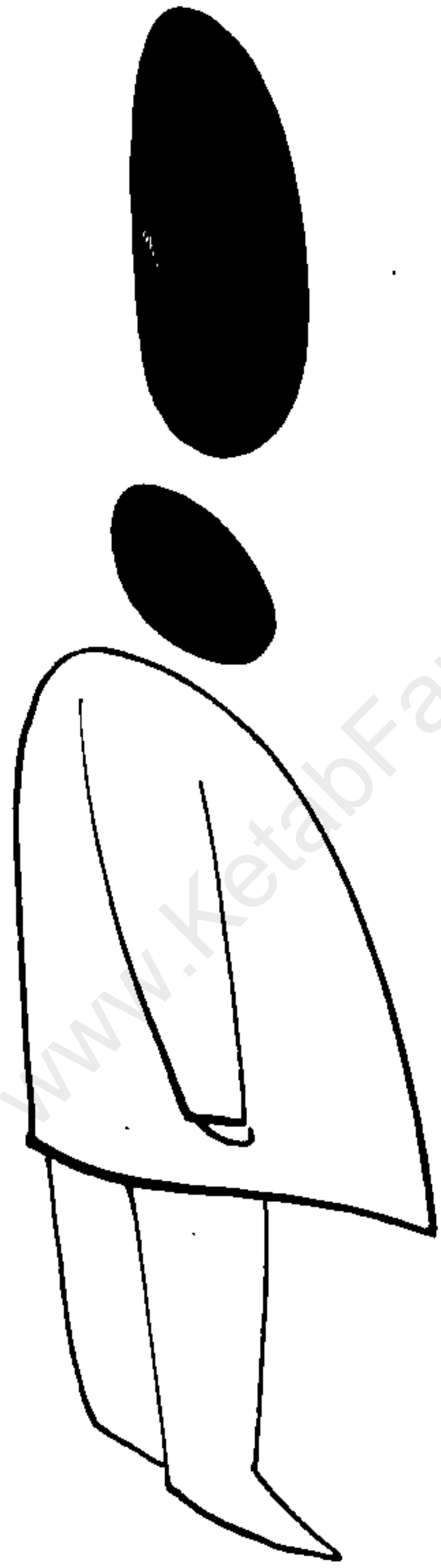
اروس Eros ، در مبارزه‌یی که علیه مرگ می‌کند ، امکانات نویی به دست آورده است . اصل «جلب لذت» در شرایط مناسب‌تر عملی است . می‌توان گفت که ، از نظر فروید ، دورنمای تمدن دیگری را می‌بینیم که هم علمی‌تر است و هم اینکه در آن ، انسان دوستی و خیرطلبی به فرد کمک می‌کند که بتواند در زندگی اجتماعی خود بر سرکشی‌های نفس خویش بهتر عنان بزند و از تجاوز به دیگران و از میان بردن خود بیشتر بر حذر باشد . البته ضروری است که چنین اجتماعی بتواند به افراد بیشتری برای سعادت‌مند شدن امکان و فرصت دهد و به عبارت دیگر انسان بتواند بر آفریده‌های خویش تسلط بیشتری یابد .

ترجمه امیر محمد ولی زاده

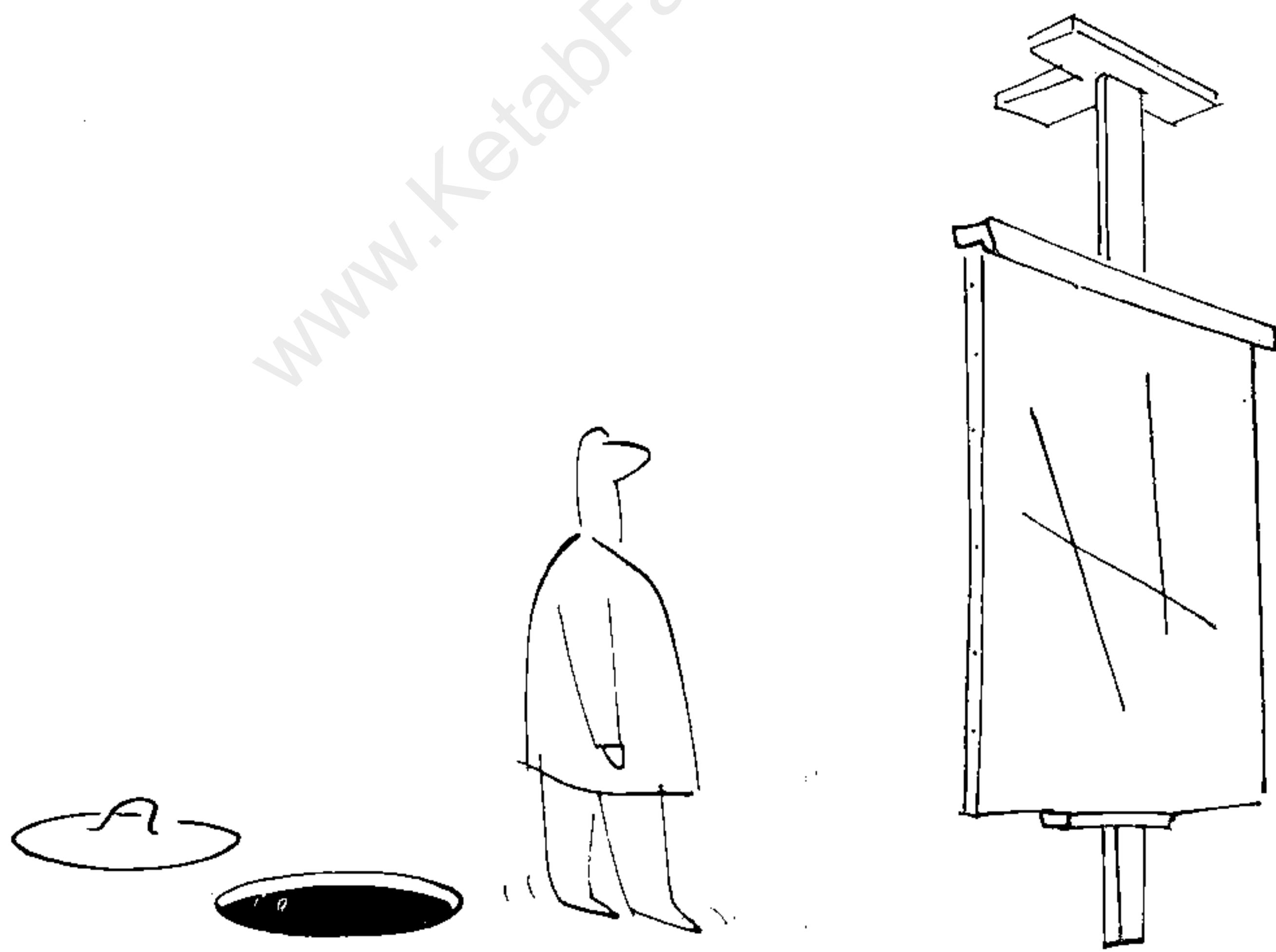
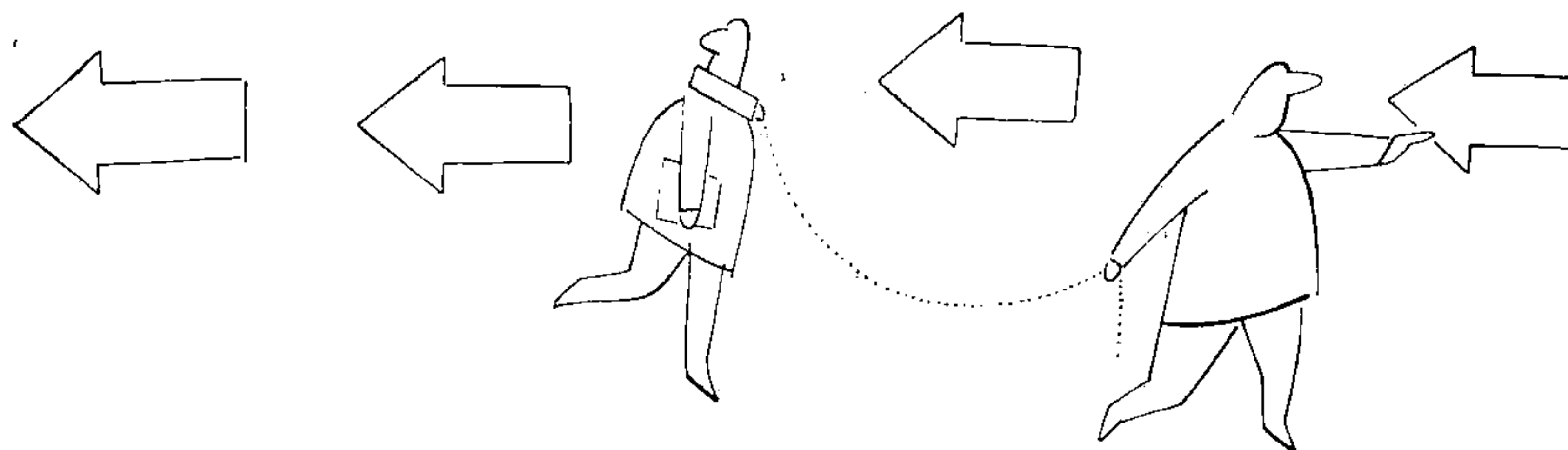
به نقل از کتاب *La puissance et La Sagesse*

چند کاریکاتور
از
گامبیز درم بخش

درتالار رودکی

پری صفا

رهبری «دون ژوان» را برعهده داشت. تخصص ارده بیشتر در زمینه رهبری ارکسترهای اپرا و فیلارمونیک است و در سابقه هنری اش می توان رهبری ارکسترهای های بسیاری از جمله ارکسترهای زیر را دید :

ارکستر فیلارمونیک برلن ،
ارکستر سانتاچیلیای رم ،
ارکستر اپرای کاونت گاردن ،
اپرای متروپلیتن نیویورک ،
اپرای اسکالای میلان و در حال حاضر اپرای جدید دوسلدورف .

رهبری برای ارده ، با بیش از ۵۰ سال سابقه ، هنوز کاری قراردادی نشده است . او هر بار کار خود را به دنبال مکاشفه ای عرضه می کند .
می گوید :

«اگر برای يك رهبر روزی فرا رسد که تنها فت ها و نوشته ها کافی به نظر آیند، آن روز زمانی است که همه چیز در او تمام شده است . رهبری چیزی نیست که بتوان شیوه آنرا از روی کاغذ خواند و مطابق دستور عمل کرد . رهبر باید در جستجوی چیزی باشد که هرگز در لابلای نوشته ها نمی توان آنرا جست . و این ، چیزی نیست جز حسی که آهنگساز به هنگام تصنیف يك اثر داشته

درمیان برنامه های فروردین ماه تالار رودکی ، «دون ژوان» ، اثر موتسارت آشناترین نامی است که به چشم می خورد . دون ژوان مردی است که برای معیارهای اخلاقی و مذهبی جامعه ای که در آن زندگی می کند ارزشی قائل نیست و به راحتی می تواند همه چیز ، از عشق گرفته تا سنتها و قراردادهای اجتماعی را زیر پا گذارد. گفته اند که هیچ آهنگسازی جز موتسارت نمی توانسته است با چنین قدرتی زندگی این مرد را در قالب يك اپرا جان بخشد ؛ و به راستی «دون ژوان» از بهترین آثار موتسارت است .

در نخستین اجرای این اپرا درتالار رودکی ، آلبرتو ارده که از رهبران مشهور جهان است ،

است ؛ احساس و برداشتی که مصنف قادر نبوده آنها را به صورت نوشته درآورد، و این آن چیزی است که در روح موسیقی جاری است ؛ و من در جستجوی این روحم .»

آلبر توارد به راستی در این کار موفق است و شهرت خود را تا حدود زیادی مدیون این شیوه اجرایی حسی است . بارها در باره او گفته شده است که آثار باخ ، موتسارت را به گونه ای رهبری می کند که اگر خود باخ یا موتسارت می خواستند رهبری آثار خود را برعهده گیرند ، چنین می کردند . ارده در دوست داشتن موسیقی متعصب است و معتقد است که خلاقیت يك آهنگساز وقتی بروز می کند که زبان خاص خود را یافته باشد و بداند از کدام مجراست که باید پیام خود را به گوش مردم برساند . از این روی ارده به آثار آهنگسازانی که کار تجربی می کنند اعتقاد چندانی

ندارد :

«من موسیقی معاصر را - که نمی دانم چرا بعضی ها آنرا موسیقی مدرن می نامند - زیاد دوست ندارم . این موسیقی زبان خود را نیافته و مرتب در حال تجربه است ، تجربه ای که هنوز به يك نتیجه قطعی منجر نشده و نتوانسته است زبان خاصی به موسیقی معاصر ببخشد . در این موسیقی چگونه می توان در انتظار خلاقیت بود ؟»

ارده در پاسخ این سؤال که آثار کدام دوره را ترجیح می دهد می گوید : نمی توان موسیقی را محدود کرد و در يك محدوده زمانی خاص ، حصاری به دورش کشید . موسیقی به هر حال موسیقی است ؛ اما ، به اعتقاد من ، موسیقی خوب از مرز اوائل قرن بیستم ، یعنی از استراوینسکی و ماهلر و تا حدودی پندرسکی این طرفتر نمی آید . من موسیقی معاصر - موسیقی این سوی مرز را - بیشتر کلیشه ای می دانم تا خلاقه ، و به جرأت می گویم که موسیقی زمان ما بسیار فقیر است .

در فروردین ماه گذشته غیر از اپرای «دون ژوان» اپراهای «ازدواج پنهانی» اثر چیماروزا و «هنزل و گرتل» اثر هومپر دینک نیز به روی صحنه آمد . از برنامه های دیگری که در

این ماه اجرا شد و لازم است به آن توجه بیشتری شود ، برنامه آموزشی ارکستر سنفونیک تهران بود . این برنامه مخصوص هنرجویان و دانش آموزان ترتیب یافته بود و جنبه های آموزشی - چه از لحاظ شناخت آلات موسیقی و چه از جهت آشنائی با آهنگسازان و آثارشان و نیز فرم های مشخص موسیقی - در آن رعایت شده بود . ترتیب دادن این گونه برنامه ها از مفیدترین اقداماتی است که تالار رودکی می تواند انجام دهد . در همین ماه چندین برنامه موسیقی و رقص های بومی ایران و همچنین باله «کوپلیا» اثر لئودلیب اجرا شد .

کارل مونشینگر رهبر ارکستر مجلسی اشتوتگارت ، در اردیبهشت ماه به ایران آمد و به همراه این ارکستر برنامه ای در تالار رودکی اجرا کرد .

ارکستر مجلسی اشتوتگارت ۲۷ سال پیش در آلمان به وسیله مونشینگر تأسیس شد و از آن زمان تا کنون به هر کجا که رفته است آثاری از باخ ، موتسارت ، هایدن و سایر آهنگسازان باروک را به ارمغان برده است . مونشینگر تا کنون از سولیستهای برجسته ای چون یهودی منوهین ، ریختر ، هرمان پری و کریستین فراس در ارکستر خود استفاده کرده است ، اما همواره به موسیقی باروک

صحنه‌ای از باله کوپلیا اثر لتودلیپ

وفادار بوده و از هنر این نوازندگان نیز در راه اجرای آثار این دوره بهره‌برداری کرده است. هنگامی که از او دربارهٔ شیفتگی‌اش به موسیقی باروک و وفادار بودن به این نوع موسیقی، آنهم در زمانی که بسیاری از رهبران و موسیقی‌دانان معاصر به موسیقی مدرن روی آورده‌اند، سؤال می‌شود می‌گوید: «مردم زمان ما هیچگاه نخواهند توانست خود را از موسیقی سنتی بی‌نیاز حس کنند. ما تا روح این نوع موسیقی را شناسیم هرگز نخواهیم توانست از يك قطعهٔ مدرن چیزی بفهمیم یا از آن لذت ببریم. ما اکنون می‌بینیم که با وجود گذشت سالیان دراز، موسیقی سنتی هنوز چون گنجینه‌ای در تاریخ موسیقی می‌درخشد. من خود شاهد بوده‌ام که در تمام سفرهایم اغلب مردم از من می‌خواستند قطعاتی از آهنگسازان باروک را اجرا کنم. شاید باور نکنید ولی به هر کجا که رفتم، از آمریکای جنوبی تا آفریقا، از شمال اروپا تا ژاپن، مردم را شیفتهٔ باخ یافتم.»

مونشینگر جاودانگی باخ را به این شکل توجیه می‌کند:

«در این نوع موسیقی معنویت و خلوصی نهفته است که در هر زمان گرامی است. این موسیقی به مفاهیمی می‌پردازد که امروزه در حال از دست رفتن است و به

همین جهت مردم پیش از هر زمانی به آن نیازمندند. درست در لحظه‌ای که اغتشاش همهٔ زندگی ما را فرا گرفته است و از هر سو به انسان فشار وارد می‌شود، موسیقی باخ شنونده را به آرامشی کاملاً رؤیائی و خواستنی رهنمون می‌شود، و همین معنویت و آرامش است که این موسیقی را جاودانه می‌سازد.» مونشینگر در برابر این سؤال که اجراهای مدرن آثار دورهٔ باروک را چگونه می‌بیند پاسخ می‌دهد: «این اجراها همیشه مرا در برابر این سؤال قرار می‌دهد که آیا مثل ژاک لوسیه (یکی از مشهورترین اجراکنندگان آثار باخ به شیوهٔ جاز) می‌تواند مفاهیم تازه‌ای از موسیقی باخ به دست دهد؟ آیا با این اجرا چیز تازه‌ای به این موسیقی اضافه می‌گردد، و آیا مردم آنرا بیشتر می‌فهمند و از آن لذت بیشتری خواهند برد؟ من به راستی برای یافتن پاسخی قطعی به این سؤال تردید دارم.»

من موسیقی را چون زبانی می‌دانم که کاملاً جا افتاده است و خصوصیت ویژه‌ای دارد. همانطور که با تغییر دادن کلمات آثار شکسپیر نمی‌توانیم به آن شخصیت یا مفاهیم تازه‌ای ببخشیم، با عوض کردن و تغییر دادن موسیقی باخ نیز فقط می‌توانیم به آن لطمه بزنیم.

باخ همواره يك معلم است و کار او از این نظر هیچگاه ارزش خود را از دست نمی‌دهد. بسیاری از آهنگسازان معاصر چون هیندمیت و شونبرگ آثار دودکافونیک خود را بر اساس اصولی نوشته‌اند که باخ برای نخستین بار آنها را پایه‌گذاری است. موسیقی باخ نمونهٔ بزرگی از هنر انتزاعی است، همچنانکه موسیقی بتهوون، در هر زمان، از مدرن‌ترین و انقلابی‌ترین آثار موسیقی است.

در اردیبهشت ماه اپرای «پالیاچی» اثر لئون کاولو و «کاولریا روستیکانا» اثر ماسکانی به کارگردانی عنایت رضائی به روی صحنه رفت. ارکستر اپرای تهران در این دو اجرا به وسیله مانریکو دتورا رهبری شده بود. در همین ماه پری‌ثمر، خوانندهٔ ایرانی اپرای دوسلدورف، برای ایفای نقش کارمن به ایران سفر کرد و در این نقش به روی صحنه رفت. کارگردان این اثر، لطفی منصوری، هنرمند ایرانی است که از اپرای ژنو به ایران دعوت شده بود.

ارکستر سنفونیک تهران در اردیبهشت ماه به رهبری فرشاد سنجری وهاینس سوسنیتسا ارائه داد و چند برنامهٔ ایرانی شامل رقصهای بومی و موسیقی اصیل

ایرانی نیز اجرا شد .

مهمترین رویداد خرداد ماه در تالار رودکی، برگزاری دوهفته باله بود . در مدت چهارده روز ۵ باله — از میان آثاری که قبلاً در تالار رودکی به روی صحنه آمده بود — به روی صحنه رفت .

« فندق شکن » اثر پیتر چایکوفسکی، اولین باله اجرا شده در این مدت ، با طراحی نورمن مک داول، هنرمند انگلیسی که بنیانگرارویال باله لندن است، به روی صحنه رفت. این طراح، توانسته بود با کمک خانم تامارا کارساوینا، رقصنده مشهور و قدیمی روسی که شاهد اولین اجرای این اثر در سن پترزبورگ بوده است، اجرائی نزدیک به اجرای اصلی ارائه دهد . مک داول کوشیده بود با استفاده از گفته‌های این رقصنده، «فندق شکن» را ، هرچه اصیل‌تر و نزدیک‌تر به اولین اجرای آن در جهان ، به روی صحنه آورد. در دومین برنامه ، چند باله مدرن روی ریتم های ایرانی ، باله‌ای روی یک قطعه موسیقی از گوستاو ماهلر و دو پرده از باله «افسانه آفرینش» اثر ملک اصلانیان آهنگساز ایرانی ، اجرا شد .

طراحی این قطعات را روبرتوما، طراح مدرن سازمان باله ملی ایران، برعهده داشت . توما از سولیستهای گروه موریس بژار بوده است .

سومین باله ، «ژیزل» ، اثر آدولف آدام، با طراحی آناهیتون، طراح انگلیسی که از بنیانگزاران تأثیر سادلزرولز لندن است ، به روی صحنه آمد .

آناهیتون نیز، چون مک داول، کوشیده بود هرچه بیشتر به اجرای اصلی وفادار بماند . از همین طرح ، باله «کوپلیا» ، اثر لئودیب ، نیز طی این دوهفته به روی صحنه رفت . آخرین برنامه‌ای که در این مدت اجرا شد، « دریاچه قو » اثر معروف چایکوفسکی بود . و اختانگ چابوکیانی ، طراح و کارگردان «دریاچه قو» ، از رقصندگان مشهور شوروی و فارغ التحصیل «مدرسه رقص لنینگراد» است .

در همین ماه پری زنگنه نخستین رستال آواز خود را اجرا کرد که مورد استقبال بسیار قرار گرفت. زنگنه با آن که از کودکی خواندن را دوست می‌داشت ، خیلی دیر به آن روی آورد . او می‌گوید :

«در تمام سالهای کودکیم هرگز کسی متوجه استعداد من در آواز خواندن نشد و شوق درونی من به این کار تنها به صورت آوازهائی که گاه در مجالس خصوصی می‌خواندم بروز می‌کرد. » پس از پایان دوران دبیرستان، زنگنه ، سفری به ژاپن کرد و دو سال در این کشور اقامت گزید .

حاصل این سفر تألیف کتابی بود به نام «هنر گل آرائی» . وی پس از بازگشت از ژاپن آواز را به‌طور جدی‌تر ادامه داد . در این باره می‌گوید :

«همزمان با یادگیری وادامه موسیقی ایرانی تصمیم گرفتم در زمینه موسیقی جهانی نیز مطالعاتی کنم . به همین جهت آواز را نزد خانم اولین باغچه‌بان آغاز کردم و دو سال به این کار ادامه دادم تا زمانی که حادثه اتوموبیل رخ داد .» در این حادثه تأسف آور پری زنگنه بینائی خود را از دست داد .

آلفرد ماردویان و فرشاد سنجرى ارکستر سنفونیک تهران را دوبار در خرداد ماه رهبری کردند و رستال پیاپانوی نوین افروز نیز در همین ماه اجرا شد . اپرای «اتللو» اثر جوزپه وردی در خردادماه برای نخستین بار به روی صحنه رفت (نگاه کنید به مقاله آقای پرویز ممنون در همین شماره) .

با پایان گرفتن ماه خرداد پنجمین فصل هنری تالار رودکی نیز به پایان رسید . در آخرین روزهای این فصل، فرهاد مشکوة، رهبر جوان و موفق ایرانی ، به رهبری ارکستر سنفونیک تهران، و لوریس چکناوریان به رهبری

ارکستر اپرای تهران برگزیده شدند با توجه به کیفیت کار این دو هنرمند ، امید می رود در فصل هنری آینده شاهد برنامه های خوب و با ارزشی از این دوارکستر باشیم .

اپرای اتللو

پایان موفق

یک فصل

هنری

پرویز ممنون

پایان موفق يك فصل هنری
تالار رودکی در خردادماه گذشته و در آخرین شبهای پنجمین فصل هنری خود اپرای اتللو اثر جوزپه وردی را به صحنه آورد. این چهارمین اپرائی بود که تالار رودکی از وردی در ایران نشان می داد. پیش از این در فصل های گذشته اپرائی ، به ترتیب «ریگولتو» ، «خواننده دوره گرد» و « قدرت سرنوشت » از این آهنگساز ایتالیائی به اجرا درآمده بود . اما اجرای «اتللو» ، به ویژه برای تماشاگر ایرانی ، از اهمیت دیگری برخوردار بود و نیاز دیگری را برآورد ؛ زیرا با اجرای این اثر - که در مقایسه با سه اثر قبلی وردی بسی غنی تر است - تالار رودکی توفیق یافت وردی را بعنوان يك اپرا-نویس بزرگ که از قریحه درخشان نمایشی برخوردار است در ایران بشناساند .

جوزپه وردی (۱۸۱۳-۱۹۰۱)

را هرچند که باید توانا ترین اپرانویس ایتالیای قرن نوزدهم دانست که آثار فراوانش هنوز جای خاصی در رپرتوار همه اپراهای جهان دارد . لیکن در عین حال آثاری آفریده است که از حیث کیفیت هنری گاه اختلافی عظیم با یکدیگر دارند ؛ اختلافی که نه به طور محسوس در موسیقی این آثار ، بلکه در چهارچوب

« لیبرتو » های اپراهایش باید جست .

به عبارت دیگر ، بسیاری از آثار وردی که تا سال ۱۸۷۱ ساخته شده اند (و این تاریخ ، آغاز دوره شانزده ساله ایست که وردی در طی آن ، آهنگی برای اپرا ساخت) دارای مایه ها ، داستانها و آدمهائی هستند که متأسفانه ارزش انسانی و نمایشی در خور توجهی ندارند و از طرف لیبرتیست هائی (متن-نویسان) نوشته شده اند که حتی در تاریخ ادبیات دراماتیک زمان خود هم جائی نمی یابند . سه اثری که در بالا نام بردیم و در فصل های گذشته تالار رودکی از وردی دیدیم ، مال همان ایامند ، هرچند که از آن میان ، متن «ریگولتو» بر مبنای اثری از هوهوگو نوشته شده و از آن مایه گرفته است .

لکن در عوض ، خاصه در آخرین دوره فعالیت وردی (از ۱۸۸۷ به بعد) ، آثاری دیده می شود که از محتوایی انسانی و عمیق بهره می گیرند و اعتبار خود را نه تنها در زمان ما بلکه در زمانهای آینده نیز همچنان نگاه می دارند . و «اتللو» ، اپرائی که وردی داستان آن را از اثر بزرگ و معروف ویلیام شکسپیر وام گرفته ، در این شمار است .

اپرا و «موزیک دراما»

البته اپرا شناسان سنت گرا که به این هنر صرفاً از دیدگاه قرن هیجدهم و نوزدهم، یعنی از جنبه هنر موسیقی می‌نگرند و ارزشهای اپرا را با معیار موسیقی می‌سنجند، آن آثاری را نیز که در بالا کم‌ارزش یافتیم، ارج فراوان می‌نهند؛ و از این حیث نمی‌توان به قضاوتشان ایرادی گرفت، خاصه آن که این آثار دارای ترانه‌ها و آوازهای زیبایی هستند که خوانندگان اپرا، به ویژه تربیت‌شدگان مکتب ایتالیائی، شیفته‌اند، چرا که این نوع آوازه‌ها برای آنها بهترین وسیله نمایش قدرت، گیرندگی، زیبایی و طنین صدایشان است. همچنین برای آن گروه از تماشاگرانی هم که عادت کرده‌اند، یا بهتر بگوئیم، عادت داده شده‌اند، به اپرا برای شنیدن موسیقی و آواز آن بروند، اپرائی‌مانند «خواننده دوره‌گرد» یا «قدرت سرنوشت» ضعفی ندارد، زیرا چنان که گفتیم ضعف اساسی آنها در محتوای داستان‌شان است، حال آن که این تماشاگران اصولاً به داستان اپرا، آدمهای اپرا و روابط آنان با یکدیگر توجهی ندارند. اینان در جستجوی «بل کانتو» هائی به اپرا می‌آیند که در هر يك از آثار نامبرده وردی یافته می‌شود.

اما این فقط يك جنبه از هنر اپرا و آثار وردی است. از

سوی دیگر، این نظریه منطقی‌تر و نیز جواتر وجود دارد که اپرا را باید از دیدگاه هنرهای نمایشی بررسی کرد و با ملاکهای آن سنجید. به عبارت دیگر، اپرا، نمایشی است که موسیقی به خدمت آن درمی‌آید تا حالات، عواطف، احساسات، لحظه‌ها و صحنه‌ها را مؤثرتر، گویاتر و عمیق‌تر بیان کند. پس در اپرا نیز باید به اعتبار مایه داستان، منطق داستان، زندگی آدمهای آن و واقعیت رابطه آنان با یکدیگر توجه فراوان داشت، و گرنه (یعنی اگر همه این عوامل صرفاً وسیله‌ای برای اجرای موسیقی و آواز باشند)، چه نیازی است به کارگردانی، تمرین، دکور، لباس و سرانجام همه عواملی که به کار بسته می‌شوند تا «نمایش» به وجود آید، تا «زندگی» در صحنه آفریده شود، کافی است که خوانندگان در کنار یکدیگر بایستند و آواز خود را بخوانند.

البته نباید فراموش کرد که وردی در دوره خود با خلق «خواننده دوره‌گرد» یا «قدرت سرنوشت» گام تازه‌ای در راه تکامل اپرا، با هدف تقویت زمینه نمایشی آن، برداشت. کافی است در نظر آوریم که قبل از وردی غالباً اپرا وسیله‌ای برای خوانندگانی بود که می‌خواستند تنها صدایشان را به مردم عرضه

کنند و به نمایش و صحنه‌سازی و پرورش داستان چندان بی‌علاقه بودند که رو در روی تماشاگر بر صحنه می‌ایستادند و صدا سر می‌دادند. این درست؛ لیکن وقتی ما با ملاکی که از آن سخن رفت پدیدۀ اپرا را می‌سنجیم، و نیز از دیدگاه زمان خود به این آثار می‌نگریم (و باید هم‌چنین کنیم زیرا که تأثر هنرموزه‌ای نیست و قدرت اعتبارش بسته به درجه تأثیری است که در هر زمان بر تماشاگر می‌گذارد) اپرائی‌مانند «قدرت سرنوشت» نمی‌تواند مقبول افتد زیرا از لحظات زندگی واقعی تهی است و پراست از اتفاقات و تصادفات تصنعی که به اصطلاح تأثیری کشمکش و انتریکس می‌گویند و اینها با کشمکش‌های نهانی بشری اختلافی بزرگ دارد. برعکس، اپرائی چون «اتللو» که از زمینه غنی انسانی و عاطفی برخوردار است، که از ویرانی تدریجی يك روح بزرگ حکایت می‌کند و سرانجام از عمیق‌ترین احساسات و عواطف بشری سخن می‌گوید، می‌تواند تماشاگر امروزی را از سرگذشت قهرمان سیه چرده و ساده‌دل خود متأثر سازد و احساس همدردی با این انسان تیره‌بخت را برانگیزد. بیهوده نیست که در تاریخ اپرا، در آثار وردی، به «اتللو» عنوان «موزیک‌دراما» (Music Drama)

را می‌بخشند؛ چرا که در این اثر وردی به واقعیت، واقعیتی که نمایش دریافتن آن همواره گامی بزرگ از اپرا پیش بوده است، نزدیک می‌شود و از موسیقی و نمایش ترکیبی آرمانی می‌سازد — يك تركيب تجزیه‌ناپذیر، يك کلیت، يك تمامیت، يك اثر کامل.

شکسپیر و «بوتیو»

در توفیقی که با خلق «اتللو» نصیب «جوزپه وردی» می‌شود، باید سهم مهم اریگو بوتیو را در نظر داشت، چرا که در هر حال او بود که با تدوین و تنظیم منطقی «اتللو» برای يك داستان اپرا توانست وردی را که از اپرانویسی دوری گزیده بود بار دیگر به طرف این هنر بکشد و او را سر ذوق آورد. بدون ورود این متن نویس زیرک و روشنفکر در زندگی وردی، هیچ معلوم نیست که وردی بعد از شانزده سال خاموشی و عزلت، در آخرین سال‌های عمر می‌توانست به خلق دوشاهکار بزرگ خود، یعنی «اتللو» و سپس «فالتاف» (اپرایی که باز بر اثری از آثار شکسپیر بنا شده است) نایل آید. خدمت بزرگ بوتیو به وردی و به سیر تکاملی اپرا به سوی «موزیک دراما» و سرانجام تفاوت بزرگ او با لیبرتیست‌های

پیشین وردی این بود که بوتیو، همچنان که در «اتللو» به خوبی دیده می‌شود، يك باره از ماجرا آفریدن، حادثه‌های فراوان ایجاد کردن و مدام به انتریک و کشمکش پرداختن، دوری گزید و به دنبال ساختن صحنه و فضائی رفت که به آهنگساز امکان تحلیل و توصیف روح و درون قهرمانانش را می‌دهد. برای مقایسه، کافی است فی‌المثل به داستان «قدرت سرنوشت» بنگریم و ببینیم که در این اثر، حوادث آنچنان از پی هم می‌آیند که برای بازگفتن خلاصه داستان باید چند صفحه نوشت. اما در «اتللو»، این متن‌نویس زیرک، یعنی اریگو بوتیو، حتی از حوادث مقدمه نمایشنامه شکسپیر (قضیه دزدیدن دزدمونا، دفاع اتللو در ستای و نیز و غیره) چشم پوشیده تا به اثر، هرچه بیشتر امکان دهد که در روح قهرمان حرکت کند. الحق که مشکل می‌توان از نظرفن درام‌نویسی بر بوتیو در پرداختن که از اثر شکسپیر کرده است، ایرادی گرفت. برای آشنائی با کیفیت کار بوتیو کافی است ساختمان پرده اول «اتللو»ی او را تماشا کنیم. این پرده در آغاز، آنجا که به بازگشت قهرمانانه و پیروزمندانه اتللو از جنگ با ترکها اختصاص دارد، همراه با تحرکی شدید در صحنه وارکستر

است. بعد، در لابلای فریادهای پیروزی مردم، یاگو را می‌بینیم که به شعله‌ور ساختن آتش کینه آغاز می‌کند تا به زودی طعم این پیروزی را بر سردار خود تلخ کند. و سرانجام دریایان همین پرده است که وردی زیباترین دوئت عاشقانه‌اش را به اتللو و دزدمونا هدیه می‌کند، تا دقایقی چند، از عشقی که زمانی بعد به ناکامی می‌انجامد، کام گیرند.

باری، توفیقی که همکاری منطقی و نتیجه‌بخش بوتیو در پیروزی اپرای «اتللو» داشت، بهترین نشانه برای تاریخ‌اپرای ایتالیا بود تا به نمایش و روال و منطق و واقعیت انسانی و زیبایی بیان آن بیش از پیش توجه کند و راهی راهموار سازد که فقط يك دهه بعد به «وریسم»، به طرفداران «واقع گرائی در اپرا» رسید — مکتبی که لئونکاوالو، ماسکانی و سرانجام پوچینی پرچمداران آنند و ما، این هرسه را از راه اجرای آثارشان در تالار رودکی می‌شناسیم (از لئونکاوالو اپرای «پالیاچی» از ماسکانی اپرای «کاوالبیلا روستیکانا» و از پوچینی چند اپرا منجمله «مادام باترفلائی» و «بوهم»).

اجرای سنتی

قضاوت درباره اجرای اپرای «اتللو» در تالار رودکی کاری

است که بدون اشکال نیست . بدین معنی که این تالار ، برای اجرای دونقش اول ، دوتن از بزرگترین خوانندگان ایتالیا ، الدوپروتی و پیرمیراندو فرارو ، را که از برجسته‌ترین خوانندگان نقش‌های یاگو و اتللو در اپرا هستند ، به ایران دعوت کرد و به این ترتیب به اجرائی دست یافت که می‌توان هم‌طراز با اجرای «اتللو» در اپراهای بزرگ جهان، مانند کاونت گاردن ، یا اسکالای میلان و یا اپرای دولتی وین دانست . با این همه ، کسانی که به چگونگی کار این اپراهای بزرگ واقفند ، می‌دانند که منظور از هم‌طراز خواندن اتللو و تالار رودکی با این اپراها ، همه‌اش نمی‌تواند تحسین باشد و آنچه صرفاً تأییدکردنی است ، کیفیت صدا و آواز خوانندگان است و نه تلاش آنان در اجرای منطقی و واقعی نقش که متأسفانه در این راه (در هرجای جهان باشند) نمی‌توان از کارشان راضی بود . به عبارت دیگر ، این اصولاً بزرگترین ضعف خوانندگان نامی اپرا در جهان و به‌خصوص در ایتالیاست که فقط بر صدای خود تکیه می‌کنند و اهمیتی را که باید در نمایش اپرا برای نقش خود قائل باشند ، نمی‌شناسند . این خوانندگان برای بهتر ساختن طنین يك نت و آواز خود ساعتها

زحمت می‌کشند ، اما اغلب حاضر نیستند لحظه‌ای برای ساختن شخصیت صحنه‌ای خود ، برای شناختن زندگی ، احساسات و موقعیت آن آدمی که باید روی صحنه بسازند ، به خود زحمت بدهند فکر کنند و بیافرینند . این خوانندگان غالباً به این سهل‌انگاری دچار شده‌اند که تمامی عواطف و حالات بشری را ، با همه پیچیدگی‌ها و قرازونشیبها ، در قالبهای سنتی می‌ریزند و تحویل تماشاگر می‌دهند . این عامل مهمی است که اپرا را برای بسیاری از تماشاگران علاقه‌مند به نمایش ، تحمل‌ناپذیر می‌سازد زیرا بازیها را مبالغه‌آمیز و تصنعی می‌یابند . متأسفانه ، الدوپروتی که تالار رودکی نقش «یاگو» را داشت و نیز پیرمیراندو فرارو بازیگر نقش «اتللو» ، از بهترین نمونه این خوانندگان بودند . خوانندگانی که از لحاظ صدا یکی از غراترین و رساترین «باریتون‌ها» (پروتی) و همچنین یکی از زیباترین و دلنشین‌ترین «تنورها» (فرارو) را در جهان امروز ارائه می‌دهند ، اما در زمینه اجرا ، سالهاست که يك نقش را یکسان اجرا می‌کنند . پروتی بیست سال است که همیشه همین یاگو را بازی می‌کند که خبث طینت از سر و رویش می‌بارد . پروتی طی همه این

سالها و با همه تغییراتی که از نظر تکامل فکری در خودش ایجاد شده ، يك لحظه هم به این امر نیندیشیده است که می‌توان يك بار به این یاگو اندکی نیکی و ام داد . همین مسأله عیناً در مورد فرارو صدق می‌کند . فرارو در اولین لحظاتی که آتش حسادت در وجودش شعله‌ور می‌شود ، چنان به حرکات تند و عصبی (اما تصنعی) روی می‌آورد که باورکردنی نیست ، حال آن‌که زیبا بود اگر این آتش ، ذره ذره ، فرونی می‌گرفت و سرانجام از پایش درمی‌آورد . با این همه ، از میان ستارگانی که برای اجرای اتللو و وردی به ایران آمدند و با همکاری ارکستر اپرای تهران — که به رهبری دتورا اجرائی با تمام قدرت عرضه کرد — این اپرا را به صحنه آوردند ، پروتی و فرارو بهترین بودند و ستاره دیگر این اپرا ، اناوولی خواننده و ایفا کننده نقش «دزد مونا» ضعیف‌ترین . از اناوولی و صدای او دربرو شور تعریف فراوان شده بود ؛ حال آن‌که این خانم ، هر چند از صدائی درخور توجه برخوردار بود ، نتوانست ظرافت، زینت و آن معصومیت توأم با جذابیت خاص «دزد مونا» را باز آفریند . بیشك تالار رودکی می‌توانست از میان خوانندگان طراز اول اروپا خواننده‌ای را

یادداشتی بر جشن هنر شیراز

جمشید ارجمند

برای اجرای این نقش دعوت کند که در حد فرارو یا پروتی باشد و به این اجرای طراز اول (از حیث آواز) هماهنگی و یکدستی دهد.

به هر حال، باید پذیرفت که در مجموع، با طرح جالب دکور به دست لاو و لباسهای هلن انشا و نیز زحمتی که خوانندگان ایرانی در نقشهای فرعی اتللو کشیدند، اجرای این اپرا پایان موفقی برای يك فصل هنری تالار رودکی بود. و بیش از این فرصتی گرانبها برای همه ما که وردی را بعد از اجرای آثار ضعیف قبلی اش، به عنوان خالق اپرایی معتبر بشناسیم - اپرایی که در آن نمایش و موسیقی ترکیبی آرمانی و استثنائی یافته اند.

برای آنکه تصویری از ششیمین جشن هنر شیراز داشته باشیم، ناگزیریم مشی متحول آن را در نظر بگیریم، با توجه به هنرمندانی که در هر سال، تعیین کننده مشی و تحول آن بوده اند: در اولین جشن، یهودی منوهن و روبنشتاین بودند که نوازنده های چیره دست موسیقی کلاسیک اند. و در دومین، ازارکسترهای مجلسی که بگذریم، آهنگساز یونانی، یانیس گزناکیس حضور داشت که زمینه کارش در هر حال منظم و کلاسیک است. تا اینجا تا آخر هنوز غایب است. در سال سوم تسلط همچنان با ارکسترهای کلاسیک است، اما گروهایی کوچک و نوگرا سر برمی دارند. سال چهارم سال تحولی ناگهانی است: گروتوفسکی و گروه نان و عروسك، تا آخر نو را مطرح می کنند اما موسیقی همچنان در فرم سابق خویش است. سال پنجم باز نوگرایی در تا آخر، یکه تاز است. و در جشن ششم ناگهان اشتکهاوزن رهبر مکتب موسیقی الکترونیک و جان کیج استاد دیگر این موسیقی، معروفترین آثار خود و حتی چند

اثر اجرا نشده را به شیراز می آورند. به راحتی می شد واکنش شدید جماعت شنونده را پیش بینی کرد. اشتکهاوزن هر چند که نام آور است، اما به یاد داشته باشیم که حتی استراوینسکی که با وسایل موسیقی کلاسیک کار می کرد، در اولین نوآوریهای خویش با مقاومت شدید مردم روبرو شد چه رسد به وقتی که شنونده به جای سازهای متداول، با دستگاههای رادیویی و الکترونیک روبرو شود، و به جای ملودی ها و هماهنگی های منظم، اصواتی شبیه گردش موج رادیو بشنود. عرضه موسیقی اشتکهاوزن احتیاج به زیرسازیهایی مطمئن داشت. کنفرانس آقای موريس فلوره منتقد فرانسوی در اولین روز جشن چنین هدفی داشت و نیز پخش قطعاتی از موسیقی الکترونیکی اشتکهاوزن در فواصل برنامه های تلویزیون. اما با این دو وسیله نمی شد منتظر قبول جمعی این موسیقی از جانب شنندگان شد. بدین لحاظ باید واکنشهای نامساعدی را که از جانب اغلب شنندگان برنامه ها و منتقدان مطبوعات به عمل آمد،

موجه دانست . مورد تأثر سیار آزاد رابرت ویلسون ، موسیقی جان کیج و تا حدودی باله مرس کانینگهام نیز مشمول همین نظر است . براین باید افزود که کمبود سهم هنرهای شرقی خاصه کمبود سهم سینما ، در ششمین جشن هنر شیراز بسیار چشمگیر بود . جشن هنر با آهنگی که شتاب آن به تناوب کم و زیاد می شود ، در هر حال به سوی «آوانگارد» بودن پیش می رود ، مگر آنکه در برنامه های سالهای آینده خلاف این ثابت شود . اما در هر حال اتخاذ يك سیاست عمومی برای چنین جشنی لازم است . همه جشنواره ها مشی معینی دارند و یا لااقل هر چند مدت ، موضوع معینی را بر می گیرند . جشن هنر شیراز هم باید مشخص کند که مخاطبش کیست و هدفش چیست . با تعیین این دو ، توجیه و دفاع یا انتقاد از جشن آسانتر و روشنتر خواهد شد . اگر فرض کنیم که حرکت جشن هنر شیراز از هنر کلاسیک به هنر مدرن ، جنبه آموزشی و آشنایی دهنده داشته ، باید بگوییم که آهنگ این حرکت خیلی سریع شده است و این شتاب ، ناگزیر از میزان بهره گیری این کوشش ، کاسته است .

تأثر موسیقی ، رقص و اندکی سینما ، مواد برنامه های ششمین

جشن هنر شیراز را تشکیل می داد ، اما با تنوع و پراکندگی کم یا بیش غیر عادلانه ای در تقسیم این زمینه ها به شرقی و غربی و نو و کهنه . از نظر کمیت و اهمیت ، تأثر و موسیقی همسان بودند : محور موسیقی ، مرد پرهیاهوی قرن ، کارل هاینس اشتکهاوزن Karlheinz Stockhausen بود . پرهیاهو از این جهت که پاره ای منتقدان و موسیقی شناسان او را بتهوون معاصر نامیده اند ، و بعضی دیگر هنوز در اینکه کار او موسیقی است تردید می کنند . زیرا آثارش به وضوح با قواعد و اصول موسیقی کلاسیک (به معنای اعم) سازگار نیست . اساس کار اشتکهاوزن بر موسیقی سنتتیک قرار دارد ، موسیقی ای که با وسایل الکترونیک تولید می شود . اشتکهاوزن این موسیقی را بیست سال پیش باب کرد . گفته اند که تأثیر ماشین ، زندگی ماشینی و اصوات صنعتی و الکترونیک پایه این موسیقی است . در هر حال این را می دانیم که موسیقی الکترونیک دیرگاهی است در موسیقی جاز و پاپ ، راه گشوده است . بی آنکه به ارزیابی کیفیت موسیقی اشتکهاوزن بپردازیم ، باید این نکته را تأیید کنیم که تولید و ترکیب اصوات با وسایل الکترونیک به نحوی که تابع قواعد نت نویسی باشد و حضور

مؤلف یا مصنف در آنها احساس گردد ، امری است کاملاً تازه و به هر حال فراخور زمانی که از همه حیث دستخوش تحول است . موسیقی اشتکهاوزن را ناچار موسیقی آزمایشگاهی می شناسیم . کاری تجربی که شاید تا سالها مقبول گوشهای معتاد به اصوات محدود سازها و هماهنگی ها و ملودی های حساب شده و منظم نباشد . برای پذیرش کار اشتکهاوزن ناچاریم قبول کنیم که او وسیله بیان تازه ای را برای انتقال موسیقی ذهنی خویش برگزیده است و به این منظور حتی از نوازندگانسی دست پرورده خویش استفاده می کند . گروهی موسیقی او را غریزی می دانند ، تا آنجا که به اعتقاد آنها نوازنده باید در سیر وسلوک و ریاضت آهنگساز شریک باشد تا ارتباطی معنوی بین موسیقی درون خود و درون اشتکهاوزن برقرار کند و اثر را در حقیقت از نو بیافریند . اما از آنجا که حضور و نظارت اشتکهاوزن در هر لحظه از موسیقیش و بر هر وسیله ای ، اعم از ساز یا دستگاههای رادیویی احساس می گردد ، نمی توان آن کار را غریزی دانست . و گروهی دیگر ، موسیقی او را ملهم از شرق و دارای تأثیرات شدید مذهبی می دانند . حاصل آنکه اصوات اشتکهاوزن جنبه اشراق دارد و این دعوی با توجه به مطالعات فلسفی

اشتکهاوزن و جمع شنوندگان درسرای مشیر

و سفرهای او به هند و خاور دور شاید چندان غریب نباشد. از اشتکهاوزن در جشن هنر شیراز پنج کلاویرشتوک، ماتترا برای دو پیانو (ملهم از یک نیایش هندی) روفرن Refrain، میکروفونی شماره یک، همنن Hymnen، اشپکترن Spektren، اشتیمونگ Stimmung (برای شش خواننده - دارای مفهوم و منحوی فلسفی و مذهبی) و چندین اثر دیگر اجرا شد که رویهمرفته تصویر کاملی از اشتکهاوزن را برای شنونده علاقه‌مند ترسیم می‌کرد. سازها و وسایل جملگی ویژه ارکستر او بود و همگی الکترونیك و الکتروآکوستیک. برنامه‌های اشتکهاوزن تضادی آشکار در آرا و عقاید ایجاد کرد. بسیاری بودند که کارهایش را با حیرت شنیدند و دم برنیاوردند. جمعی، که بیشتر موسیقی‌شناسها بودند، تحسینش کردند، و گروهی‌کثیر نیز اعتراض داشتند که زمان و مکان ما هنوز برای تحمل و پذیرش اشتکهاوزن نارس است، در جایی که موسیقی کلاسیک غربی هنوز بر ما کاملاً شناخته نیست و موسیقی خود را نیز آنچنان که باید نشناسانده‌ایم، لزومی ندارد که اشتکهاوزن را بشناسیم.

سهم کوچکی از برنامه‌های

موسیقی را، موسیقی سنتی ایران داشت، یک شب در حافظیه، هنرمندان جوان «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی» برنامه اجرا کردند و شب دیگر، عبادی، تهرانی، شهناز، بهاری و قوامی، در همان محل. این برای ما طبعاً تازگی نداشت. اما از یکی دو فرنگی، از جمله فرناندو آرابال پرسیدم که این موسیقی (از نظر ربع پرده‌ها) برای گوش‌تان ساز نیست؟ یا به تعارف و یا به واقع آن‌را ناساز ندانستند.

در تأثر نیز همچون موسیقی، یک قطب بزرگ نوگرایی افراطی وجود داشت: رابرت ویلسون. تأثر او یقیناً به مراتب شخصی‌تر و خصوصی‌تر از بکت و یونسکو است، ضمن آن که در محتوا و شکل تفاوت اساسی با آنها دارد. حرکت در تأثر ویلسون تا نزدیکی مرز صفر می‌رسد. برای هر فعلی دقایق متمادی وقت می‌گیرد. به قول خود او: «برای آنکه به تماشاگر شتابزده جهان ماشینی فرصت اندیشیدن بدهم.» از این گذشته هر اجرائی از تأثر ویلسون، تقریباً تکرار ناشدنی است. زیرا زمان و مکان و موقعیت است که شرایط میزانسن او را تعیین می‌کند، میزانسنی که - تازه - هیچ منطقی ندارد. فیل و شتر و پرندۀ واقعی در کنار ماهی لاستیکی و

مجسمه‌های چوبی «پیرمردان» نمایش، اجزای یک کل هستند. ویلسن نمایش «کوه کا و عرضه کار دنیا» را در هفت شب، از نیمه شب تا صبح اجرا کرد. زمان برای او مفهومی نداشت، در لحظه کار می‌کرد و به فکر ساعت نبود. حرکات هنرپیشه‌هایش کند بود، آنقدر کند که گاه به سکون نزدیک می‌شد (دو هنرپیشه ده دقیقه در برابر تاخت‌وایی ایستادند - تلفنی پنج دقیقه زنگ می‌زد - برای یک پاسخ «نه» پنج دقیقه تأمل می‌شد. . .) و ویلسون این کندی جسم را برای کندی ذهن لازم می‌داند.

خط دراماتیک در کار او وجود نداشت. بدعتی بود در هنر تأثر و تجربه‌ای چنان غریب، که همچون مورد اشتکهاوزن، بسیاری را در ارزش اثر به تردید وامی‌داشت. اما به هر حال آزادی مطلق در تأثر را مطرح می‌کرد، آزادی بی‌حد و حصر آفرینش را. و اصلاً تم این جشن نیز همین عرضه دادن به آزادترین آفرینش‌ها در موسیقی و تأثر و باله بود.

عکس بالا: ارکستر موسیقی ایرانی
عکس پایین: همسرایان گروه موسیقی
اشتکهاوزن نامهای خدا را در زبانهای
مختلف تلفظ می‌کنند.

تأثرهای ایرانی به عکس ، به رغم نوآوریهای خود ، محدود به مکالمه‌ها و میزانشهای منظم و سنجیده بودند. دینمایش «گلدونه خانم» و «حالت چطور مشرحیم» نوشته و کارگردانی شده توسط اسماعیل خلیج ، در فضای اصلی خود که يك قهوه‌خانه بود ، اجرا شد . مضمون سمبلیك اجتماعی داشت ، با طنزی تلخ و بیانی روان و دلنشین .

اما نعلبندیان و آوانسیان ، نویسندگان و کارگردان ، نمایشی شگفتی‌آور را ارائه دادند به اسم «ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله ، هذا قنیل‌الله ، مات بسیف‌الله» . این نمایش ، همچون نوشته‌های دیگر نعلبندیان ، گفتاری شعرگونه داشت و همچنان تکیه‌اش بر استعاره‌ها و افسانه‌های مذهبی و عرفانی بود ، با تم «شهادت» . شهادت معلمی جوان به دست نمونه‌هایی از فرومایه‌های اجتماع ، بدان‌سان که بر منصور حلاج و حسین و عیسی گذشت . میزانش آوانسیان بسیار آگاهانه و زبردستانه بود .

● «قهرمان گرسنگی» نمایشی بود فرانسوی از کامیل دماثر با مایه‌ای فلسفی و سیاسی . نو بود اما دور از زیاده‌روی و بلندپروازی . حکایت مردی بود که درگیر و دار گریز از اجتماع و درگیر با

مسایل سیاسی . وسیله مبارزه‌اش ، گرسنگی بود ، برای کسب رکوردی بالاتر از چهل روز در اعتصاب غذا .

● در زمینه رقص ، « رستم و سهراب به روایت کاتاکالی» را داشتیم . کاتاکالی جشن ۱۳۴۷ سروصدایی برنیانگیخت چرا که هم از بابت شیوه رقص و هم از جهت تمثیلی که با این رقص همراه بود ، تازگی داشت . اما این‌بار چون سخن از رستم و سهراب بود ، توجه بیشتری را موجب شد . بسیاری از این برنامه را هدیه گروه کاتاکالی یاسفارش جشن هنری می‌پنداشتند . اما حقیقت آنکه رستم و سهراب کاتاکالی در پر توار گروه وجود داشت و براساس افسانه رستم و سهراب هندی که با هم‌نوع ایرانی خود مشابهات زیاد دارد ریشه‌اش را باید در تمدن ماقبل آریایی ایران و هند جست ، تنظیم شده بود . شیوه روایت داستان و نیز آرایش و حرکات میمیک رقص کاتاکالی که این بار در خدمت بیان يك افسانه آشنا و پیش‌ساخته در ذهن ایرانی به کار رفته بود ، برای بسیاری از تماشاگران ناخوشایند بود .

رقاصه هندی ، شانتارائو هم اجرای جالبی از رقص «بهاراتا ناتام» و «موهینی آتام» ارائه

داد . شانتارائو ، که از داستان مسلم رقص سنتی هند است ، در رقص اول جزو برجسته‌ترین نمایندگان و در رقص دوم ، یگانه حافظ سنت به شمار می‌رود . این زن هنرمند رقص به نام «بهامانی تیام» نیز بر مجموعه رقصهای سنتی هند افزوده است . رقص شانتارائو را آوازهایی همراهی می‌کرد که اشعارش از گنجینه‌های ادب هند است . این برنامه بسیار پرارزش و دیدنی بود .

● در مقابل این دو جلوه رقص شرقی - که رقص تاجیکی گروه لاله را هم باید به آن افزود - البته با فاصله‌ای زیاد به دلیل جنبه زینتی و مجلسی آن - ناگهان با باله گروه مرس کانینگهام رو به رو شدیم ؛ باله‌ای مدرن (بازهم) با ادراکی تازه از رقص موزون که موسیقی الکترونیک همراهیش می‌کند. در دو برنامه‌ای که کانینگهام روی صحنه آورد - اولی به نام «رویداد تأثر هوای آزاد» و دومی به نام «رویداد تخت‌جمشید» - اصل آزادی رقصنده و آزادی موسیقی دیده و شنیده می‌شد . موسیقی را ، که در هر اجرا متغیر است ، در اینجانبان کیج ، استاد بزرگ موسیقی الکترونیک و دو موسیقیدان دیگر دیوید تودور ، و گوردون موما به وسیله دستگاههای رادیویی

موسیقی اشتهاوزن درخت جمشید

و الکترونیک ایجاد می کردند . استعمال لغت «رویداد» Event برای این دو رقص (و رقصهای مشابه آنها) به مناسبت اجرای آنها در محیطهای نامعمول است که دکوراتور و طراح رقص از آن محیطها هم به عنوان دکور استفاده می کنند . و معمولاً مبین روایت خاصی نیستند و هیچ توضیحی درباره آنها داده نمی شود . فقط رقص است و موسیقی . رقصندگان با لباسهای رنگین ظاهر می شوند . گاه آزادانه لباسشان را عوض می کنند ، حرکات اختیاری انجام می دهند ، می دوند ، می نشینند ، دراز می کشند و حتی استراحت می کنند . جان کیج J. Cage ، دیوید تودور D. Tudor و گوردون موما G. Mumma که این باله را همراهی می کردند ، خود کنسرتی مستقل از موسیقی خویش اجرا کردند .

کنسرتی که با توجه به آلات صوتی الکترونیک و رادیویی ، بسیار پیشتاز بود .

● می ماند سینما که در ابتدا گفتیم سهم اندکی در جشن هنر داشت . پنج فیلم بلند بود ؛ دوتا ایرانی : «صادق کرده» از ناصر تقوایی و «چشمه» از آربی آوانسیان و سه تا خارجی : «زنان عاشق» از کن راسل ، «مشکل آندرومیدا»

از رابرت وایزو «زیستن از مرگ» از جرج ایلی . تکلیف فیلم «چه هراسی دارد ظلمت روح» از نصیب نصیبی در این میان نامعلوم است به علت نیمه طولانی بودنش . . .

«صادق کرده» درامی بود باز ساخته شده از یک واقعه جنایی ، و بازسازی در حدی بود که مردم را بر صندلی بنشانند یا به سوی آن بکشاند . مجامله نکنیم ، کاری است برای بازار . بازهم قضیه انتقام ناموسی را مطرح می کند ، منتها انتقامی کورکورانه و شدیداً عاطفی .

«زنان عاشق» برداشتی بود لارنس وار از روابط زناشویی اما به بیان و روایت زیبا و مستقل کن راسل .

«چه هراسی دارد ظلمت روح» فیلم شانزده میلی متری سیاه و سفیدی بود که در قالب استعارات و تصاویر شاعرانه به محتوایی عرفانی در باب عشق و وارستگی می پرداخت . علیرغم اشتیاق و تجربه ای که نصیبی دارد و با وجود آنکه از همه عناصر و عوامل در این فیلم به خوبی سود جسته بود ، سؤالی برای ما مطرح شد : آیا توسل به صنعت سینما برای بیان هراندیشه ای لازم و کافی است ؟ آیا نمی توان بعضی چیزها را به زبان شعر گفت ، بعضی را به زبان تأثر و بعضی

را به بیان سینمایی ؟

دو فیلم بلند دیگر رامتأسفانه ندیدم . فیلمهای کوتاه که چهارتاشان مستندهایی درباره جشن های هنر ، گذشته بود و یکیشان سوژه جهانگردی داشت فستیوالی نبودند . اما کار جالب جشن هنر نمایش بیست و یک فیلم کوتاه هشت میلی متری از فیلمسازان جوان و تازه کار گروه سینمای آزاد بود . همه این فیلمها نشانه شوقی شدید و عشقی وافر به سینماست که با امکانات بسیار محدود فرصت تجلی ناقص پیدا می کند .

تحلیلی از شاه لیر

نوشته سرگئی یوتکویچ

از نخستین روزهای انقلاب ،
تأثر شوروی در جستجوی
«رپرتوار» ی خاص خود بود .
بازی نویسان هنوز موفق به نوشتن
نمایشنامه‌هایی نشده بودند که عظمت
و شعرو قایع پس از اکتبر را منعکس
کند . به چشم برجستگان تأثر آن
روزگار این رویدادها به مقیاس
جهانی نیاز داشت که همه مردم را
فراگیرد . بنابراین نخستین
نمایشنامه‌ها برای همگان نوشته شد .
این نمایشنامه‌ها در جشن‌های بزرگ
و در میدان‌های عمومی اجرا
می گردید . در تأثرها و درسیركها
نمایش‌ها حماسی بود . در آن روزها ،
شکسپیر ، شیلر ، هوگو و گورکی
به چشم بسیاری بیش از اندازه دنیوی
بودند . اینها بایست بعدها می آمدند .

می توان گفت *Mystère Bouffe*
کارمایا کوفسکی ، نخستین نمایشنامه
يك تأثر واقعاً انقلابی بود ؛ اما
شاعر ، تنها بود . بازی نویسان
« کیش پرولتری » ، قطعه‌های
« کورال » اقتزاعی تصنیف می کردند
که نمی توانست تماشاگرانی را جذب
نمی توانست تماشاگرانی را جذب
کند که هر شب به باشگاه‌ها و تأثرها
هجوم می بردند . کشور ، گرسنه
تأثر بود .

کارگردان جوان ، فورگر
(Forreger) ، در آپارتمان يك
اتاقه اش «تأثر چهارماسك» را
افتتاح کرد . در همان نزدیکی ، در
دو اتاق در خیابان «اسپیریدو-

سرگئی یوتکویچ S. Yutkevitch و گریگوری
کوزینتسف G. Kozintsev حیات هنری خود را به اتفاق
آغاز کردند .

در ۱۹۲۲ ، هنگامی که هنوز بزرگترینشان ، یوتکویچ ،
هفده سال داشت ، هردو در نمایشگاه نقاشی شرکت جستند .
پانین Punin یکی از منتقدان بزرگ ، ناراضماندانه به آنها
گفت «اگر همینطور ادامه بدهید از سینما سر در خواهید آورد .»
کوزینتسف کمی زودتر از یوتکویچ از سینما سر در آورد .
پس از تجربه‌های نخستین ، یوتکویچ در سال ۱۹۵۵ اثر
درخشان خود « اتللو » ، را ساخت ؛ و پس از چند سال زحمت ،
کوزینتسف « هاملت » را خلق کرد که از هوشمندانه ترین فیلم‌های
شکسپیری است .

مقاله زیرین که تلخیصی از نوشته بلند نقدآمیز یوتکویچ
در باره فیلم « شاه لیر » کوزینتسف به دست می دهد ، نخستین بار
در مجله شوروی *Isskustvo Kino* درآمد و آنگاه فصل نامه
سینمایی *Sight and Sound* خلاصه جامعی از آن به انگلیسی
پرداخت . برگردان فارسی ، مختصر شده مقاله دوم است که
به ضرورت اهمیت فیلم (برنده نخستین جایزه از نخستین جشنواره
فیلم تهران) و جامعیت نقد که نمایشگر جوهر تجارت ، خرد
و مساعی دونسل در کار شناختن مایه‌های یکی از مبهم ترین آثار
شکسپیری است در اینجا آورده شده است .

نو و کا» ، تأثر «سامپرانت» دایر بود . استودیوی واخنانگوف ، منصوروفسکی (Mansurovski) خوانده شد و این نام کوچهای بود که تأثر آینده در یکی از آپارتمانهای کوچک آن زاده شد . در خانه های بزرگ پیشین گروههایی انشعابی از جوانان «تأثر هنر مسکو» مستقر شدند. آنها در این استودیوها همه چیز بازی می کردند : مترلینک ، چخوف ، لونا چارسکی . پیشرفته - تران آنها در پی پیوندهایی با سنت های تأثر توده ای بودند - شور و شیفستگی شدید به «کمدیا دل آرته» (Commedia dell' arte) و تاریخ تأثر عامیانه روسیه از همین جا مایه می گرفت .

در سال ۱۹۲۰ سازمان نشر دولتی نمایشنامه عامیانه «ترار - ماکسی میلیان» را منتشر کرد که نویسنده اش الکسی رمیزوف (Alexei Remizov) آن را از مجموعه ای از دست نوشته های اصیل اقتباس کرده بود . این اثری عالی بود؛ به سبک و رده شناخته ای متعلق نبود و با ماجراهای ترار ماکسی میلیان مخوف ، پسر آزارگرش ، آدولفوس ، الهه ونوس ، شوالیه غول پیکر ، پادشاه مامای ، دژخیم برامبوس و گورکنان و دلقلک سروکار داشت. اینها همه با لودگی غریب و افسانه آسایی به هم می آمیختند و تلفیقی یگانه از تراژدی و کمدی به وجود می آوردند .

رمیزوف نوشت: «برای اجرای «ترار ماکسی میلیان» تنها چیزی که مورد نیاز است يك صندلی است و این صندلی تختی خواهد شد که ترار بر آن می نشیند . بازیگران ، دور تخت دایره وار می ایستند و «کر» تشکیل می دهند ... دایره ، تمامی زمین ... و «کر» ، تمامی مردم ...»

بدین ترتیب ، در کیف سالهای ۱۹۲۰ ، گریگوری کوزینتسف (Grigori Kozintsev) در اتاق نشیمن آپارتمان کوچک پدر پزشک اش ترار ماکسی میلیان را به صحنه آورد . این نخستین اثر او بود . او کارگردانی با جرأت بود و تأثری فکری کرد . انتخاب این نمایشنامه اتفاقی نبود .

در این جا ، راه کوزینتسف به سوی Eccentricism ، به سوی نخستین فیلم های Agit ، به سوی گوگول و آنگاه به سوی ماکسیم گورکی رمانتیک انقلابی و «سروانتس» و دریایان به سوی شکسپیر آغاز شد .

بین «ترار ماکسی میلیان» او و «شاه لیر» ش نیم قرن فاصله است . و گویی که این دو - دست کم وقتی درباره سبک آنها داوری می کنیم - وجه مشترکی ندارند، اما کارگردان ، وقتی به تهیه «هاملت» پرداخت تصادفی نبود که دلقلک های اسپانیایی ، فرناندز (Fernandez) و فریکو (Ferico) ، را به یاد آورد . و به

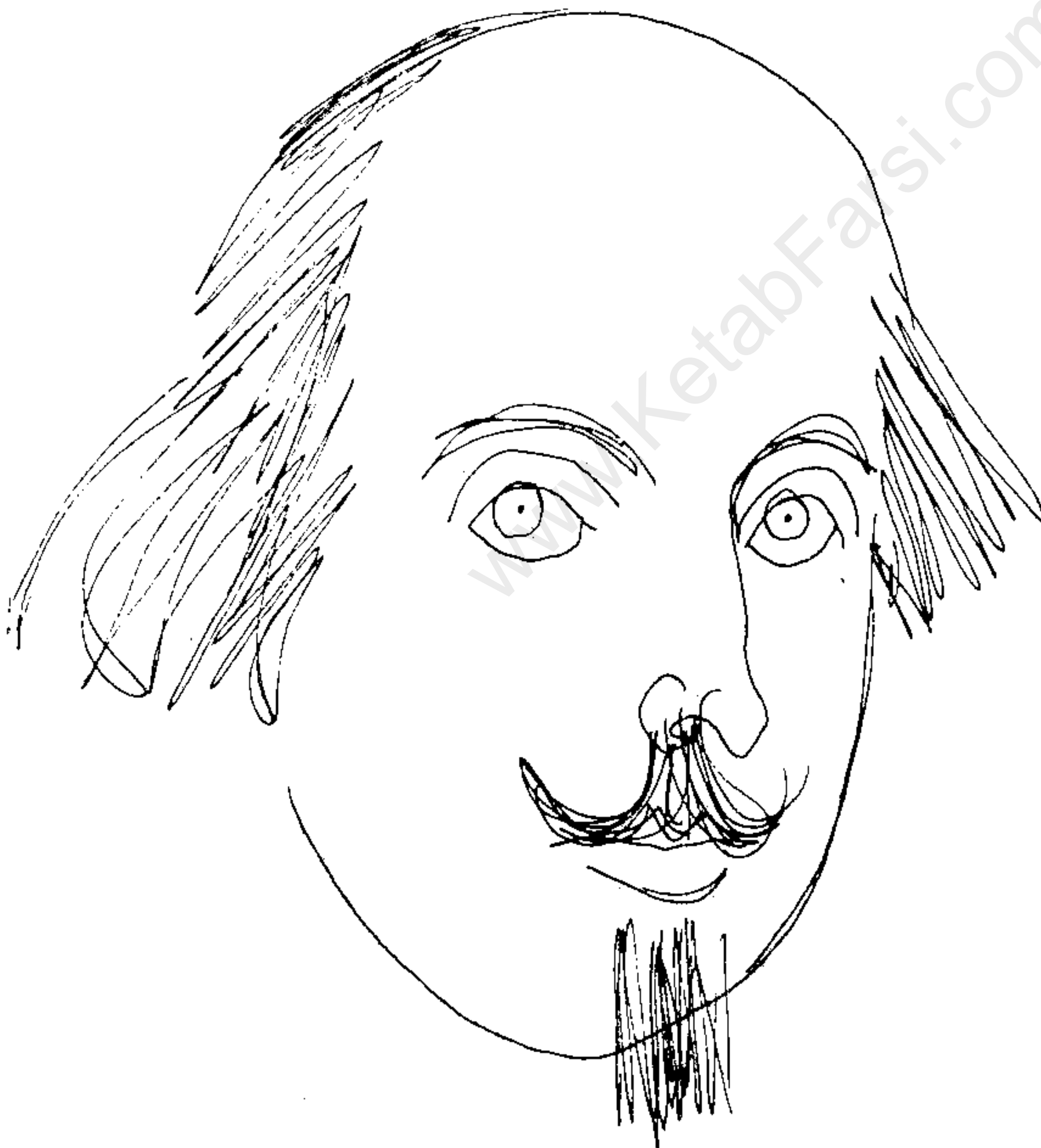
نظرم می رسد که نگرش او به تراژدی «شاه لیر» نیز با ظریف ترین رشته های فراگرد پیچیده هنر ، به دریافتهای دوره کودکیش پیوند یافته است . کوزینتسف در یکی از نامه هایی که پس از ساختن «شاه لیر» به من نوشت ، گفت : «اطمینان دارم که هر کدام از ما در طول زندگی به طریقی فیلمی از خودش را می سازد البته هر کدام از ما ، گاه از این یا آن اثر متأثر می شویم ، با این همه این «فیلم خودی» در ذهن مان ، روی کاغذ ، یا ساده تر بگویم ، در مکالمه ، ساخته می شود . اما نکته در این است که این فیلم از چیزی زنده است و چیزی را تنفس می کند که در کودکی ما ریشه بسته است . این فیلم همچنین به نحوی ، آن چیز را عمر و زندگی بیشتری می دهد» . «ترار ماکسی میلیان» در من تأثیر گذاشت ، چنانکه در کوزینتسف اثر گذاشت . پیوندهای میان این نمایش توده ای و تأثر مایاکوفسکی و برشت آشکار بود . «ترار ماکسی میلیان» مرا به سوی برشت و همچنین شکسپیر کشاند ، اما دلم می خواهد اعتراف کنم که «شاه لیر» از نمایشنامه های محبوب و خواستنی من نبود . حقیقت را بخواهید آن را درک نمی کردم ، گرچه با انتقادهای بسیار ویرانگر ثو توئستوی هم موافق نبودم . حدس می زدم که اگر از توجیه روانشناسانه کردار شخصیت های این تراژدی که درکش

ناممکن می نمود استفاده شود بی گمان کلیدی برای حل معما به دست می آید. میان گفتار و کردار تولستوی هم تناقض به چشم می خورد. تولستوی با آنکه شکسپیر را به خاطر کردار غیر منطقی «شاه لیر» نکوهش می کرد و در آخرین سالهای حیات نمونه لیر را سرمشق قرار داد.

یکی از ظریف ترین اجرا کنندگان این نقش، بازیگر، اس. میخوئلس (S. Mikhoels)، موقعی که این نمایش را برای تئاتر گوست (Goset) «آماده می کرد به این نکته برخورد. «ویکتور اشک洛夫سکی (V. Shklovski) در کتابش، «زه کمان: شباهت اختلاف»، در این خصوص می نویسد: «میخوئلس مقاله تولستوی را درباره شکسپیر خواند. خرده هایی که تولستوی بر «لیر» گرفته بود به نظر او بسیار عادلانه آمد، اما سپس فکر کرد: تولستوی خود املاکش را رها کرد، آنها را به فرزندانش سپرد و آنگاه در پایان زندگی از خانه و کاشانه گریخت. درست است، او در خلنگ زار نمرود، بلکه در یک ایستگاه راه آهن مرد، اما سرگردانی کشید و آواره شد، که تشریح علل آن با الگوهای کهن ناممکن است. گویی که رویدادهای نمایشنامه شکسپیر دوباره تکرار می شد. تولستوی، ناقد بزرگ ساخت شکسپیری، از تراژدی شکسپیر

از دید یک رمان نویس به حق انتقاد می کرد. از دید او این نمایش غیر منطقی بود. این تراژدی متناقض است و شکسپیر تناقض ها را آفرید. «من هم هرگز نتوانستم بر سنگ لغزش های این تناقض ها فائق شوم.

شاید به دو دلیل. دلیل اول، بارسنگین کلیشه تآتری بود. من این تراژدی را در تآتر دیدم، مقالاتی درباره اجرای نقش بازیگران بزرگ آن خواندم، بر تصویرهایی که پادشاه ناشاد را نشان می داد نگاه

کردم و این ریش خاکستری پرموی پیر، همچنان برایم تحمل‌ناپذیر ماند. در تجربه‌اش هیچ نبود که تازی از ساز همدردی را در من به صدا درآورد. نیز من به اصرار در این شخصیت چیزی نه تنها مربوط به خودم، بلکه مربوط به همه‌مان - معاصران من در آن عصر - جستجو می‌کردم. در میان همه نمایش‌های شکسپیر، «لیر» بیش از اندازه مهجور بود.

این نمایش برای نخستین بار در تأثر از طریق اجرای میخوئلس به من نزدیک‌تر شد، و نزدیک‌تر شدن آن تنها به خاطر این نبود که چهره‌ای انسانی دیدم که با ریش سنتی پوشیده نشده بود. گذشته از دل‌لقک بنیامین ژوسکین (B. Zuskin) و دکور جنگلی سحرانگیزی که الکساندر تیچلر (A. Tichler) در محل قصر به وجود آورد، هیچ چیز در بقیه این اثر به من یاری نداد که تغییر ناگهانی تراژدی را ارزیابی کنم. اما استعداد این سه هنرمند سرانجام تا اندازه‌ای مرا واداشت که به افسون نمایش تسلیم شوم.

بار دوم، باز هم در تأثر، «شاه‌لیر»ی که دیدم اثری کاملاً از نوع دیگر بود، گرچه همچنان از خصوصیات سنتی عریان شده بود. «لیر» پل اسکوفیلد (P. Scofield) به اندازه‌ای مرا مفتون کرد که برای مدتی جستجوی کلیدی شخصی برای

درك این شخصیت را فراموش کردم. و گرچه صدای گفتار انگلیسی، نمایش را از من جدا می‌کرد - که بایست هم می‌کرد و این به خودی خود تأثیر آن را بیشتر می‌ساخت - هنوز موفق به گمانه‌زنی آن تا به عمق نشده بودم.

کارگردان پیترو بروک (P. Brook) به یکی از راه‌حل‌های مسأله در اصول نظری یان کوت (Jan Kott) اشاره می‌کند، گو آنکه من نمی‌توانم با کوت، که می‌کوشد میان تراژدی شکسپیری و محل «نظر تأثر پوچی امروز پیوندی برقرار سازد، موافق باشم. یان کوت در دفاع از این بر نهاد نوشت: «درونی‌شاه لیر پوسیدگی و ریزش جهان است. . . . تنها دل‌لقک. . . . گرفتار شبهه و توهم نیست و در نظام طبیعی یا فوق طبیعی تسلا نمی‌جوید، نظم‌ی که مجازات شر و پاداش خیر را فراهم می‌کند. لیر، که بر عظمت افسانه‌ای خود اصرار می‌ورزد، به چشم او آدمی مضحك است. . . . اما دل‌لقک، مخدوم خود را ترك نمی‌کند و او را در راهی که به جنون منتهی می‌شود همراهی می‌کند. دل‌لقک می‌داند که این جهان را عقلانی پنداشتن جنون واقعی است. نظم فئودالی غیر منطقی است و تنها می‌تواند با معیار غیر منطقی توصیف شود.»

اما جاذبه ساخته انگلیسی به من یاری نداد و بسط و پیوستگی بندهایی

از Endagme و «در انتظار گودو»ی سموئل بکت را دریابم که کوت آزادانه به کار گرفته‌است. بیشتر به خاطر آنکه ناقد شباهت‌های فریبنده‌ای، نه در قسمت‌های نیرومند تراژدی خود لیر، بلکه در صحنه خودکشی وانمودی گلاستر (Gloucester) نابینا پیدامی‌کند. البته در این جا کردار تام - ادگار (Tom - Edgar) بینواری می‌تواند خلاف منطق یا پوچ (Absurd) توصیف کرد، اما اساساً کردار او واقع‌گرایانه باقی می‌ماند. جنون ادگار دفاع از خود فرض می‌شود. این جنون بیشتر خویشاوند جنون وانمودی شاهزاده دانمارک است تا جنون مابعد طبیعی شخصیت‌هایی که از انتظار برای گودو ملول شده‌اند.

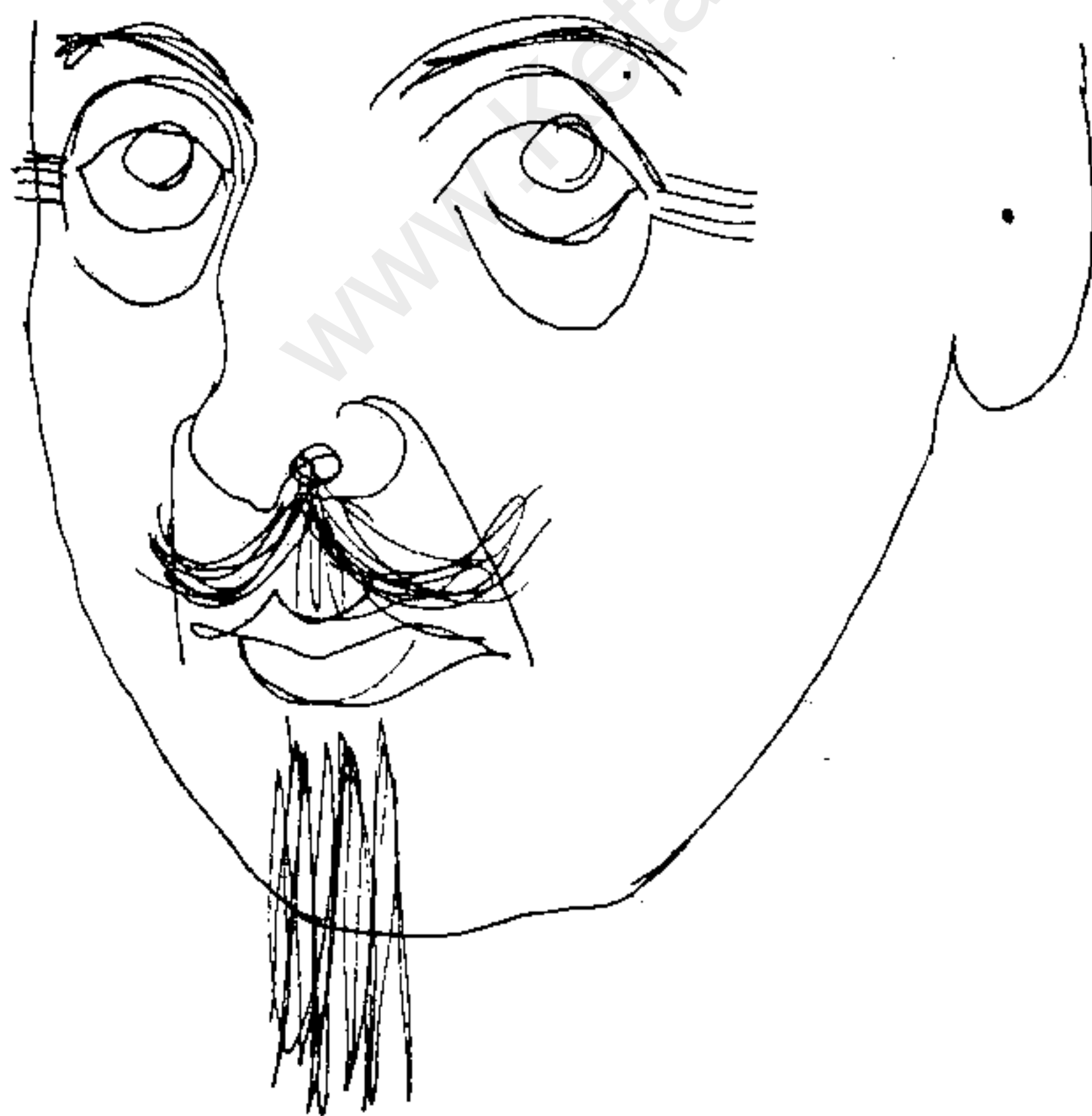
چنانکه پیداست، کار پیترو بروک روی «شاه‌لیر»، ساخت اثر و بازیگری پل اسکوفیلد، پایه‌های ست تأثری مرسوم و سنت‌های پوسیده کلیشه تأثری را زیرورو می‌کند. . . .

«بگذارید بی‌آرامد آن لیر والا و همایونی که نسل‌ها بازیگر ما را مؤدبانه با او آشنا کرده‌اند، آن پادشاه باستانی که از شرارت دختران شرورش ستم دید و دیوانه شد؛ آن غول از پای افتاده که در کنار جثه‌اش شخصیت‌های دیگر چون کوتوله‌ها خم می‌شوند و نیز این تصور باستانی را، که لیر خود

به خود سزاوار همدردی ماست زیرا که پادشاهی است که رنج می برد ، رها کنید . يك كارگردان بزرگ - پيتر بروك - متن را با دید تازه ای نگریسته است و نقش بازی جدیدی کشف کرده است - نه آن «تیتان» غران و به حق خشمگین و بغض آلود، بلکه پیرمردی حساس، زودرنج و دمدمی که زیستن با او بسیار دشوار است . او جرأت ورزیده است که «شاه لیر» را از دیدگاه یکسان نگری اخلاقی کارگردانی کند .

این نوشته طنزآمیز که کنت تاینن (K. Tynan) نقد خود را بر ساخته تاتری پيتر بروك با آن آغاز کرد مرا به درك نمایش نزدیک تر ساخت، اما درك من تنها با برداشت سینمایی گریگوری کوزینتسف کامل شد . من فیلم کوزینتسف را نه تنها به عنوان داستان فراز و فرود لیر بلکه به عنوان يك سمفونی می نگرم که در آن تقدیرهای اشخاص متفاوت و تقدیر يك عصر استادانه درهم تنیده اند . در این جا داستانی که به زور به قالب تعبیری خاص ریخته نشده است به تجربه معاصر نزدیک می گردد . این درست همان است که الکساندر بلوك (A. Blok) وقتی در سالهای توفانی انقلابی ۱۹۲۰ «رئوس کلی برای يك فیلم تاریخی» را منتشر کرد ، در خواب می دید .

« در ترجمه تاریخ از زبان صامت سخن به زبان زنده نمایش ما نمی خواهیم تاریخ را به تأثر بکشانیم و شکل واقعه و حرکت قراردادی به آن بدهیم ، بلکه می خواهیم هر عصر ، هر شخصیت و هر حرکت آن شخصیت، رنگامیزی زنده و واقع بینانه ای به دست دهد که بر خاطر تماشاگر نقش بندد و به او یاری دهد که احساس کند فلان یا بهمان به طرز و روشی چنان درخور ملاحظه مثل خودش یا

برخلاف خودش عمل می کند ، فکر می کند ، حرکت می کند و اشاره می کند که می تواند نیای خود یا نیای دوست یا دشمن اش باشد . « راستی علاقه انسان عصر ما به کردارهای پادشاه این نمایشنامه چیست ؟ انسان امروز خود را در چه چیز با او یکی می تواند دید ؟ نمایش با معمایی آغاز می شود که تماشاگر - چنانچه بخواهد با لیر در همه شوربختی های آینده اش همدردی کند - باید آن را بگشاید .

استانیسلاوسکی به بازیگر آموخت موقعی که درباره يك نقش کار می کند ماقبل تاریخ شخصیت را نزد خود تصور کند . او بازیگر را واداشت تا تخیل خود را به کار اندازد و به گردن او گذاشت که نه تنها مؤلف و سبك و روزگار او را مطالعه کند بلکه نیز ببیند که چگونه می تواند تمامی زندگی درونی مردانی را که باید بر صحنه نشان دهد بازسازی کند . او مدام تمرین را متوقف می کرد و بازیگر را وامی داشت که همان حرکت را بارها و بارها تکرار کند و می کوشید آنچه را به ذهن بازیگر القا شده است از او درآورد ، از او می پرسید پیش از این چه بر او گذشته است ، در آغاز می خواسته چگونه به صحنه آید . او روی صحنه بدیهه سازی می کرد و فکر می کرد چگونه قهرمان می تواند در شرایطی خارج از متن نمایش رفتار کند .

شکسپیر يك بازیگر بود ، اما از مزیت بازی کردن زیر نظر و به کارگردانی استانیسلاوسکی برخوردار نبود . او نمی توانست به همه پرسش هایی که ممکن بود استانیسلاوسکی از او بکند پاسخ دهد . شکسپیر مؤلف به کارگردان و تماشاگران پیشنهاد می کند که خود آنها هم ماقبل تاریخ کردار پادشاهی را که تراژدی را به حرکت درمی آورد بررسی کنند . و گرچه کتاب های بسیار در تحلیل این مضمون نوشته شده است هر بازیگر و کارگردان که به اثر ترديك می شود باید پاسخ خود را بیابد .

میخوئلس هم این را یافت . برای او چنانکه بعداً برای پل - اسکوفیلد هیکل و قیافه پیرمرد که مشاعرش را از دست داده بود و ریش خاکستری اش را تکان می داد و سخنانی درباره تقسیم کشورش به زبان می آورد همان اندازه بیگانه بود که کلیشه « پدر مهربان » که دختران ناسپاس از هستی ساقط اش کرده اند . هردو ، قوت تراژدی را به يك سلسله « افه » های ملودراماتيك پاتأثیرهای بیمارگونه تنزل می دهند . و تعبیر سنتی دیگر هم ناپذیرفتنی بود: پدری عاقل که در موقعی که با افتخار کناره می گیرد به بهروزی سرزمینش می اندیشد ، پدری که تنها با کردارهای دختران بی خردش به ورطه نومیدی کشانده شده است .

هنرمندی محقق مانند میخوئلس نه تنها می بایست ریش « کرپ » را - که خطوط زنده چهره يك انسان را تاريك می کرد - برمی داشت ، بلکه نیز می بایست لایه های افزوده بر تراژدی را - که جوهر اصلی را تیره می ساخت - از آن می روفت . و به نظرم می رسد یوری یاروت (Yuri Jarvet) ، بازیگر استونیایی که کوزینتسف به خلاف انتظار به ایفای نقش لیر در فیلم خود دعوت کرد ، چوب میزانه میخوئلس را تحویل گرفته است . او از همان نخستین نماها شخصیتی را پی افکند دور از سنت و دور از کلیشه .

اما تمامی فیلم به نحوی در خور ملاحظه ، نه به عنوان حادثه ای در میان دیوارهای يك قصر ، بلکه چون واقعه ای با بازتاب هایی که از قصر بسیار دورتر می رود ، آغاز می شود . تنها شخصیت های نمایش نیستند که پای شان به میان کشیده می شود بلکه يك قهرمان تازه با اهمیت هم حضور دارد و آن مردم است .

« در شاه لیر ، در همان سرآغاز تراژدی مردم انگلیس حضور دارند ، ازدحام می کنند ، آماده اند که به میان صحنه بپرند ، آن توده عام که بیشتر از ازدحام و انبوهی ، از استعمار صنعتی ، از قوانین سخت علیه آوارگی و شرایط کار شبه بیگاری رنج می برد . از این جهت ، شاه لیر « توده ای » ترین تراژدی

عصر رنسانس است .»

فیلم چنین آغاز می شود :
درشت‌نمایی از پاها ، پاهایی که
بر زمین خشك و ترك خورده کشیده
می شوند. پاها هیچ ردی که باخون
پر شده باشد به جای نمی گذارند ،
اما وقتی دوربین بلند می شود و به
عقب می رود و صفی از گدایان را
نشان می دهد که ممکن است از کشتی
بروگل (Brueghel) آمده باشند
انسان شعور هنرمند را می ستاید.
اکنون تمام نما پر شده است ، نه از
نیمرخ‌های ساختگی ، بلکه از مردم
واقعی که زندگی آثار رنج و فلاکت
بر چهره شان به جا گذارده است .
و در این نخستین کادرها ، با آنها
چشم اندازی ظاهر می شود که برای
تماشاگران ، لایت مویلف فیلم
خواهد بود : سنگ‌های عظیم خار
مانند صخره‌های جزیره که هنوز
راز ساختمان خود را تسلیم نکرده اند ،
تپه‌های بی درخت ، افقی بی کران -
مناظری نه مانند چشم اندازهای
لطیف معمولی «انگلستان خوب
کهن» . رودخانه متحرك انسان‌ها
(انسان‌هایی که به ملال گام
بر می دارند) پا می کشند در حینی
که به سیلی واحد تبدیل می شوند
و مانند گدازه‌های سیاه بی حرکت
بر تپه‌ها و در برابر دیوارهای قصر
متوقف می شود .

چرا آنها به این جا آمده اند؟
چه عاملی آنها را از زمین‌هاشان

رانده است؟ از پادشاه چه می خواهند؟ پادشاهی که در درون دیوارهای بی پایان قصر پناه گرفته است؟ و چرا سکوت شان و گنگی شان، با خستگی اما به نحوی تهدیدآمیز بر فضا مسلط است؟

گریگوری کوزینتسوف در فیلمنامه اش این صحنه ها را با «کر» بی آهنگ و مویه گرسداهایی که مانند يك پژواك چند صدایی نام پادشاه را تکرار می کردند همراه ساخت، اما در فیلم به حق نوای سخن انسانی را دریغ می دارد و تنها فریاد يك شیپور مانند ندای تقدیری هولناك بر می خیزد و بر جمعیت بی حرکت فرود می آید.

آنها آرام چشم به راه سرنوشت پادشاهند، سرنوشت خودشان. هنوز در درون شان امیدی به عمل خردمندانة بعدی فرمانروای شان کورسو می زند، اما وقتی پادشاه در برابر شان ظاهر می شود تا فقط دختر متمرّدش را به ناسزایی نشاندار کند آنان آرام در زمین می پراکنند، زمینی که به زودی شعله های جنگ آن را می پوشاند. در این شعله ها خانه های آنان نیست و نابود می شود و جوانان شان در جنگ خانمان سوز کشته می شوند. و گرچه خشمی که باید آن نظمی را واژگون سازد که مایه رنج و اسف های آنها بوده است منفجر نمی شود، حضور این گواه صامت تا پایان فیلم همراه با احساس قبلی وقوع پیشامدهایی مرگبار

بر فضای فیلم مستولی است. در این جا، کوزینتسوف به تدریج همان درون مایه ای را بسط می دهد که رفتار او را با تراژدی شاهزاده دانمارك نشانه زد؛ و باید افسوس خورد که کارگردانی چون پیترو حال (P. Hall)، که بر کوزینتسوف خرده گرفته و گفته بود که در «هملت» او قصر زیاد بود، نتوانست ببیند که قدرت بزرگ کارگردان روسی در همین نکته نهفته بود، زیرا او نه تنها قصر «الزینور» را از مردم آکند بلکه دیوارها را کنار گذاشت؛ و همو به فراسوی دیوارهای قصر لیر می رود تا تراژدی شکسپیر را به درجه دیگری ارتقا دهد که در آن، نه تنها حرکت سرنوشت انسان بلکه راه پیمائی تاریخ را نیز حس می کنیم.

کوزینتسوف، با آوردن مردم به تپه ها در برابر قلعه فرمانروای شان در نخستین نماهای فیلم، روح متفاوتی به تراژدی می دهد. تراژدی لیر واقعاً از این جا آغاز می شود، پیش از آنکه پادشاه هم برپرده پدیدار شود. تصمیم لیر به تقسیم قلمرو خویش، تنها تجلای دیگری از آن اراده کر، کور و خودخواه است که تمامی حکومت او را نشانه زده است. این را می توان از نگاه کسانی که در این صبح بی آفتاب، به جلو دروازه های قصر پادشاه آمده اند حدس زد. آنها چشم به راه يك معجزه اند، اما معجزه

به وقوع نمی پیوندد. لیر قدرتش را رها می کند، نه به علت آنکه خسته و ملول است یا به حقانیت فرمانروایی اش تردید دارد. این، آخرین هوس مردی متکبر است که از چاپلوسی و ریاکاری پیرامونیانش تباه شده است و معتقد است که هیچ چیز نظم مستقر را تغییر نخواهد داد. سرگرمی های محبوب او، دست برداشتن از قدرت را برای او آسان می سازد. یکصد سوار همچنان او را به شکار خواهند برد و سپس در زمین های دخترانش تن آسایی خواهد کرد، دخترانی که اکنون ناگزیر زیر بار روزانه حکومتی با نظم، رفته اند. بدینسان، این قدرت پرست، چنان به لغزش - ناپذیری و تفوق خویش مطمئن است که هرگز این فکر به خاطرش خطور نمی کند که از پس مضحکه تقسیم کشور چه روی خواهد داد. «چه چیز به دقت ارزش واقعی يك انسان را تعیین می کند؟ - دارایی هایش یا صفات اخلاقی اش؟ آیا ارزش انسان به موقع او در زندگی بستگی دارد؟ و رابطه میان ثروت و ارزش راستین يك انسان چیست؟» (کوزینتسوف - شکسپیر: زمان و آگاهی).

بدینسان کارگردان وظیفه خود را در افشای فلسفه نمایش تعیین کرد و آن را با جامعیت و یقین اجرا کرد. به این جهت است که درآمد فیلم، به نظر من اینهمه

قانع کننده می آید، با آن تضادهای نمایان میان تصاویر مردمی صامت که بر تپه های برهنه زیر آسمان تهی و سپید رنگ انبوه شده اند و سقف های کوتاه چوبی اقامتگاه های لیر که فضای خفه کننده چاپلوسی بر آنها حکم فرماست.

کوزینتسوف در فیلم نامه اش پیش بینی کرده بود که صحنه تقسیم قلمرو در حیاط قصر به وقوع پیوندد، اما من عقیده دارم تنها به دلایل فنی نبود که کوزینتسوف این صحنه را در فیلم به دکور باشکوه درونی منتقل کرد، دکوری که مدیر هنری، یوگنی انئی (Evgeni Enei) طرح کرده بود. این صحنه، احساس يك اطاق در بسته و محفوظ را در قصر به درستی انتقال می داد. در اطاق های سرد قصر، تنها شعله های يك بخاری بزرگ روح پرمرده شاه لیر را گرم می کند. نمایی که کوزینتسوف از خلال آتش سوزان فیلم برداری کرده است به نظر من تصویری با معناست. این آتش به سرعت فرو می میرد. یا بهتر، لیر خود آن را می کشد و از نو با آن نه تنها در قصر ویران شده اش برخورد می کند، بلکه در موقعی هم که آتش تمام سرزمین زیرورو شده اش را فرا گرفته است. و لیر با کردلیا (Cordelia) از خلال دود و دم این آتش سوزی بزرگ راهش را خواهد گشود و این بار در مصیبت و رنج با ملتش سهیم

خواهد بود.

اینجا باز شور و شوق قدیمی کارگردان پایانی نامنتظر می یابد. کوزینتسوف که در سراسر نیمه اول فیلم از شیوه تحلیل روانی تناقض هایی که تولستوی را چنان می آزارد روی می گرداند و پیش در آمدی خشونت آمیز و تقریباً غم انگیز را با شرکت مردم، به عنوان «کر»، عرضه می کند و بر تناقض های نمایشی تأکید می ورزد، گویی به سرچشمه های آن تأثیری باز می گردد که در زمان خود سایه سرزمین افسانه ای دیگری است که فرمانروایش چنین لاف می زند:

بر صخره می ایستم - صخره، خرد می شود.
به آب می نگریم - آب می جوشد.
بر زمین قدم می گذارم - زمین می لرزد.

از نگاهم يك کشتی در اقیانوس به تلاطم افتاده است. تزار ما کسی میلیان قصه عامیانه، به فرزند سرکش و متمرّدش که می خواهد با او درآویزد، خشم گرفته است و به همان سان پادشاه شکسپیری به پیروی از يك سنت عامیانه نمی تواند فرمانی دخترش را تحمل کند. تنها کردلیا و کنت (Kent) خدمتکار پادشاه، جرأتی به اندازه در خود می یابند که در برابر دروغ ها و ریاکاری های قلمرو حکومت لیر که شباهتی به قلمرو حکومت ما کسی میلیان دارد، بایستند.

در فیلم نامه، شماره ۹۷ دال بر نمایی است که پس از این سخنان لیر ظاهر می شود: «آی، کردلیا، کمی سخن خود را مرمت کن، مبادا بخت خویش را تباه سازی.» (کردلیا می رود، رفتار خود را تغییر نمی دهد. خود سری نامهربانانه ای در نگاه و چهره اش پیدا می شود. کلمات کردلیا، تیغی است آهیخته بر همه انواع تملق.) و چنین است که بازیگر جوان و شندریکوا (V. Shenderikova) نقش کردلیا را بازی می کند: دختری با چشمان روشن، با برویی سرپایین که لجاج و عزم را پنهان می کند. حس می کنید که يك قطره خون آبی* در تن این دختر (دختر پادشاه) نیست - آیا ممکن است که خداوند قصر او را از هم خوابی با یکی از زنان خدمتکارش که از دهکده های مجاور گرفته شده اند، به دست آورده باشد؟ وقتی که این دختر جرأت می کند در برابر آداب بایستد، آیا آنچه در وجود او به سخن در می آید يك ذوق ساده روستایی نیست؟ زیرا کلمات رکوبی پروایش با تك گفتارهای انگبین آلود و ریاکارانه گانریل (Goneril) و ریگان (Regan) به شدت تباین دارد.

«کنت، چون سگ بزرگی است که موهایش دسته دسته آویخته

* در زبان انگلیسی خون آبی، مجازاً به معنی اشرافیت است. (م)

است. بر پوست چنین سگی، آثار زخم و قسمت‌های طاس به چشم می‌خورد که نتیجه سالها جنگ و جدل با گله‌هایی از سگ‌های مردمان دیگر است. او به شرافت خود خشونت‌وار پای‌بند است و مهرش بی‌پیرایه و بی‌نمود است. قلب مهربان‌ش، سخت شده است؛ يك سگ زنجیری با چشمان سرخ شعله‌ور که از اربابش حتی در خواب حراست می‌کند و آماده است که به غریبه ببرد و او را تکه‌تکه کند. او هرگز نمی‌گذارد کسی نوازشش کند یا لگدش بزنند. «کنت، به چشم الکساندر بلوگ چنین موجودی است و. امیلیانوف (V. Emelianov) هم نقش او را به همین گونه، به طرز ستایش‌انگیزی، در فیلم بازی می‌کند. این دو دوست واقعی لیر هستند. اما پادشاه آنها را درک نمی‌کند. آنها کم‌دی تشریفاتی را که لیر ترتیب داده است به هم می‌ریزند و او بیرحمانه آنها را دور می‌کند. او آنها را دوباره خواهد دید و تنها در آن موقع به حقیقت تلخ کنونی که آنها در آغاز با جرأت بر زبان آوردند، پی خواهد برد.

ترازما کسی میلیان اسطوره‌ای، در ساخته دوران جوانی کوزینتسوف به تبعیت از سنت تأثر صحنه‌ای تاجی از زورق بر سر داشت. کارگردان در فیلم واقع‌گرایانه‌اش همه دارایی‌های نمادی را حذف

می‌کند. لیر تاج بر سر ندارد و شمشیری نیاویخته است. و همراه او نیز دل‌تک (در اصل فیلمنامه دل‌تک آدمی است که پوست سگ را پشت - رو پوشیده است و کلاه شیطانی با زنگوله به سر دارد) با هیچیک از این آرایه‌ها در فیلم ظاهر نمی‌شود. هردوی آنها با هم در نخستین بار که دل‌تک بر پرده ظاهر می‌شود تصویر تحسین‌انگیزی عرضه می‌کنند. در این موقع سر دل‌تک که مثل سر يك محکوم از ته تراشیده است از لابلای دامن خرقة پادشاه نمایان می‌شود. و حتی این‌جا هم، لیر خودپرست است؛ دل‌تک دارایی اوست و او پنهانش می‌کند - می‌خواهد او را فقط برای خود نگهدارد.

لیر خشمگین از قصر عزیمت می‌کند؛ و این‌جا کوزینتسوف به طرز ستایش‌انگیزی تشریفاتی را نقاشی می‌کند که با فروریزی قدرت لیر تمام معنی‌اش را از دست داده است. موکبی بی‌هدف به دنبال کالسکه پادشاه پای می‌کشد - شکارچیان قفس‌های عقاب‌های عبوس و رنجور را در دست دارند، خدمتکاران از میان گل و لای، سگ‌های درنده را با چشمان مشتعل به جلو می‌رانند، سگ‌های پاسبانی که دیگر چیزی برای پاسبانی کردن ندارند. و در میان کاروان، يك صندوق چوبی بزرگ که بر چهار تیر حمل می‌شود. ما نمی‌دانیم این

صندوق از چه وسایل بی‌فایده‌ای آکنده شده است و نمی‌دانیم آیا گنج و اندوخته پادشاه در قلب آن است یا نه. و در این‌جا به یاد می‌آوریم که درست چنین صندوق بیهوده‌ای را پادشاه افسانه‌ای دیگری در پی می‌کشید: «اوبو». . . شاید لیر مانند اوبو، وجدانش را در این صندوق چوبی بیهوده نگهداری می‌کند و آنگاه دل‌تک، وجدان واقعی لیر که در صندوق چنك زده است، خارج از صندوق ظاهر می‌شود.

وقتی آخرین توهم‌های پادشاه شوربخت درهم می‌شکند، شوالیه‌ها و شکارچیان مانند موشان از کشتی غرق شونده از او می‌گریزند. و درهم شکستگی نهایی قدرت ما کسی میلیان در پی می‌آید. و دقیقاً از همین نقطه، از لحظه تباه شدن قدرت لیر، برای او يك کوره راه تازه، طولانی و خاراآلود آغاز می‌شود که او را «از حد انسان يك چشم به حد همه مردم» می‌آورد. ممکن است به نظر برسد که اوج صحنه‌ای فیلم، نظیر تأثر، صحنه توفان است. در فیلمنامه، نمای شماره ۵۶۶ چنین توصیف شده است: «باد لیر را به زمین می‌اندازد، اما او بر می‌خیزد و پیش می‌رود - جثه کوچکی در برابر آسمان فراخ، آسمان غران.» اما این نما در فیلم نیست. تردید ندارم که کارگردان، توفان را خط‌الرأس فیلم خود

می‌پنداشت . او در آسمان روشن ،
با ابرهای هراس‌انگیز و خشم‌آلود
که از توفان سخت خبر می‌دادند
درآمد خوبی برای توفان یافت .
با اینهمه ، توفان برمی‌خیزد ،
بی‌آنکه به راستی احساس‌های مارا
برانگیزد و حال آنکه سکوتی که
از پی می‌آید احساس هنرمند را
کاملاً بیان می‌کند. در این سکوت ،
درشت‌نمایی از لیر با قطره‌های
درشت باران که مانند دانه‌های اشک
از چهرهٔ پیرو خشک او فرو می‌ریزد ،
در کمال سادگی جوهر طرح خلاق
فیلم را بیان می‌کند .

«قلب پیرش نیز خشک و تلخ
است ؛ دیگر در او آن عصاره‌های
حیات‌بخش وجود ندارد که خشم
را بشوید و ببرد ، رنج را نرم کند ،
زاویه‌های تند را صاف کند ،
زخم‌های باز را بپوشاند... بکوشیم
این خشکی و فقر مفرط را در سخنان
و در کردار شخصیت منتقل کنیم...
این الهام را منتقل کنیم ، اما نه
به طرزی خشک و ضعیف - این
کاری است درخور هنرمند ؛ زیرا
هیچ تراژدی شکسپیری کمال‌یافته‌تر
از این تراژدی خشک و تلخ نیست -
من مصراً بر کلمات تأکید می‌کنم ،

زیرا به نظر من کلمات حامل
حقیقت‌اند ، بهتر بگویم حقیقت
نمایش .» (آلکساندر بلوک) .
این دریافت شاعر به وسیلهٔ
مؤلفان فیلم تحقق یافته‌است . آنها
الهام تراژدی شکسپیری را ،
بی‌آنکه خشک یا ضعیف باشد ،
برپرده می‌آورند و تزار ماکسی
میلیان بی‌احساس - آن بازیچه ،
چنانکه در افسانه‌های قدیمی روس
آمده است - با عصاره‌های حیات
بخش آفرینش پرورده می‌گردد
و سرانجام از عروسک به صورت انسان
در می‌آید .

ترجمهٔ حسین مهری

فصلی که محصول چشم‌گیری نداشت

فیروزه صابری

نمایشگاه‌های نقاشی

حسین کاظمی - هانیبال
الخاص - مسعود عربشاهی
نمایشگاه پوسترهای تأثر
نمایشگاه گراورها و حکاکی‌های
مینا اسعدی

این نمایشگاه‌ها از اواخر
فروردین تا اواسط خرداد برگزار
گردید .

دربارهٔ نمایشگاه کارهای
حسین کاظمی در شمارهٔ ۴ و ۵
این مجله مطلبی آمده بود . که
می‌توان همان مطلب را برای این
نمایشگاه نیز رونویسی کرد ، زیرا
کارهای این نمایشگاه ادامهٔ
ترکیبات تصویری آن نمایشگاه
بود و می‌شود مثلاً از منتخبات
هر دو نمایشگاه ، نمایشگاه سومی
ترتیب داد تا مسیر کار و پیشرفت‌های

اورا در جستجوهایش دقیق‌تر و خلاصه‌تر تماشا کرد .

و دیگر آن که می‌شود ، به تأویل شخصی ، گفت که همه تابلوها از حیث ارزشهای فنی و زیبایی‌شناسانه ، کامل و یکدست بود . این شاید فقدان زندگی و طراوت جستجوست ، و به هر حال بیشتر نمایشگر تولید است تا خلق . در نتیجه تماشاگر نمی‌تواند لحظات صادق زندگی هنرمند را ببیند . من با دیدن کارهای کامل و تمام عیار کاظمی به یاد کارهای کامل و بی‌کم‌وکاست ژرژ دولاتور افتادم ! نه از نظر تشابه شکل بل از حیث تشابه اجرا و تولید . اجرای یکدست و کامل و یکنواخت نورپردازی در همه تابلوهای دولاتور تماشاگر را به فکر می‌اندازد که چطور ممکن است يك هنرمند مثلاً در هر تابلو به طور یکنواخت دقیقاً ۵۰۰ واحد جستجو و پختگی و شعور هنری به کار گرفته باشد ، نه کمتر نه بیشتر . حال اگر دريك کار نشیب را می‌دیدیم و در دیگری فراز را ، و در سومی مرحله‌ای دیگر را ، کارها را کاملاً باور می‌کردیم . این نشیب و فرازها با نوسانات فکری و روحی جامعه صادقانه‌تر ارتباط برقرار می‌کند تا خط مستقیم ارزش تابلوها .

در این بررسی به هیچ وجه قصد بی‌اعتبار کردن کار کاظمی را

ندارم ، بلکه برعکس اهمیت وجود کاظمی است که مرا وامی‌دارد با نگرشی نامعمول مسیر فعالیت‌های او را به دقت دنبال کنم . اهمیت کاظمی در این است که هنوز نقاش است ، و این در جامعه‌ای که معمولاً عمر فعالیت‌های هنرمندانش با پایان دوران تجرد و جوانی به سر می‌رسد ستودنی است و بیشتر نمایشگر بیانی هنرمندانه است تا رفع عطش شدید جوانی .

در فاصله‌ای چندماهه هانیال الخاص دو نمایشگاه برگزار کرد . اولی در زمستان پارسال بود که مروری در کارهای دوران مختلف نقاشی خود را ارائه داد و گویی تسویه حسابی بود با چهره‌های گذشته خود برای نمایش تازه‌ترین چهره‌اش : تصویر گونه‌هایی از لطیفه‌های رایج در مهمانی‌های خانوادگی .

الخاص توضیحی بر کارهایش نوشته است که می‌توان از آن چنین استنباط کرد که منظورش تف کردن به انحطاط فکری است . قبول ، قصدش را حس می‌کنم . ولی آیا می‌شود تف را بسته‌بندی کرد و رویش گل و روبان زد و آبرومندانه تقدیم کسی یا چیزی کرد ؟

از این موضوع که بگذریم ، جنبه اروتیک هم به نمایشگاه داده‌اند ،

زیرا دریکی از نشریات ، نمایشگاه الخاص (شاید برخلاف میل او) اولین نمایشگاه اروتیک در ایران معرفی شده بود ! هرچند که نمی‌توان این قضاوت را با اهمیت تلقی کرد ، ولی به هر حال نکته‌ایست که تحت تأثیر فضای نمایشگاه ، مطرح گشته است .

اگر تصاویر تابلوها را برگردان لطیفه‌های محافل خانوادگی بدانیم (که به رغم عنوان تابلوها و شهرت لطیفه‌ها بازهم تصاویر ناخوانا بود) از گرندگی اروتیک لطیفه‌ها اثری نمی‌بینیم و انگهی چه حاصل که در این باره بحث کنیم و به گسترش فضائی کمک کنیم که الخاص حتماً به آن علاقه ندارد ؟ آنچه باقی می‌ماند مسائل فنی و حرفه‌ای نقاشی است (پختگی و تجربه لازم برای ایجاد فضای نقاشی) . در نمایشگاه قبلی الخاص تابلوهایی در زمینه اروتیسم دیده بودیم که در آن به جای تأکید بر اروتیسم ، اهمیت هنرمندانه اجراها و رنگ-آمیزی تابلوها مطرح بود ؛ یعنی تابلو ، صرف‌نظر از موضوع آن ، به عنوان قلمرو جستجوی يك هنرمند طرح می‌شد . حال آن‌که در نمایشگاه اخیر ، مطلقاً کوششی برای ایجاد يك ترکیب تازه از فرم یا رنگ به چشم نمی‌خورد . الخاص تمام تجربه و تبحرش را در خدمت مصور کردن موضوع

قرار داده بود .

از هنرمندی مانند الخاص باید انتظار بیشتری داشت ، چرا که به معنای درست کلمه يك نقاش است و نقاشی برای او وسیله تظاهرات خام « روشنفکرانه » نبوده است . هر تابلوی او عکس رسمی اوست که در آن هویت او برملا می شود و نوسانات و اوج و فرودهایی که داشته است ، تجلی می کند . از طریق این کارهاست که می توان شاهد بود که چگونه يك هنرمند زوائد خود را بیرون می ریزد و حتی برای زوائداسمی موجه می گذارد .

گالری لیتو کارهای مسعود عربشاهی را برای مدتی کوتاه به نمایش گذاشت . کارهای اخیر عربشاهی کاملاً ساده تر و کمرنگ تر از کارهای سابق او بود ، ولین می رساند که عربشاهی از تکرار خسته شده است . اما این تنوع و سادگی نیز گرهی را نمی گشاید ، زیرا کارها همچنان دور و بریده از زندگی و جامعه ما باقی مانده اند .

پس از بی نیالهای گذشته نقاشی ، برای نقاشانی در ردیف عربشاهی دوران سکوت و سکون آغاز شد ؛ ارتباط نقاشان از هم گسست و باعث شد که نقاشان تنها و در انزوا به کار پردازند .

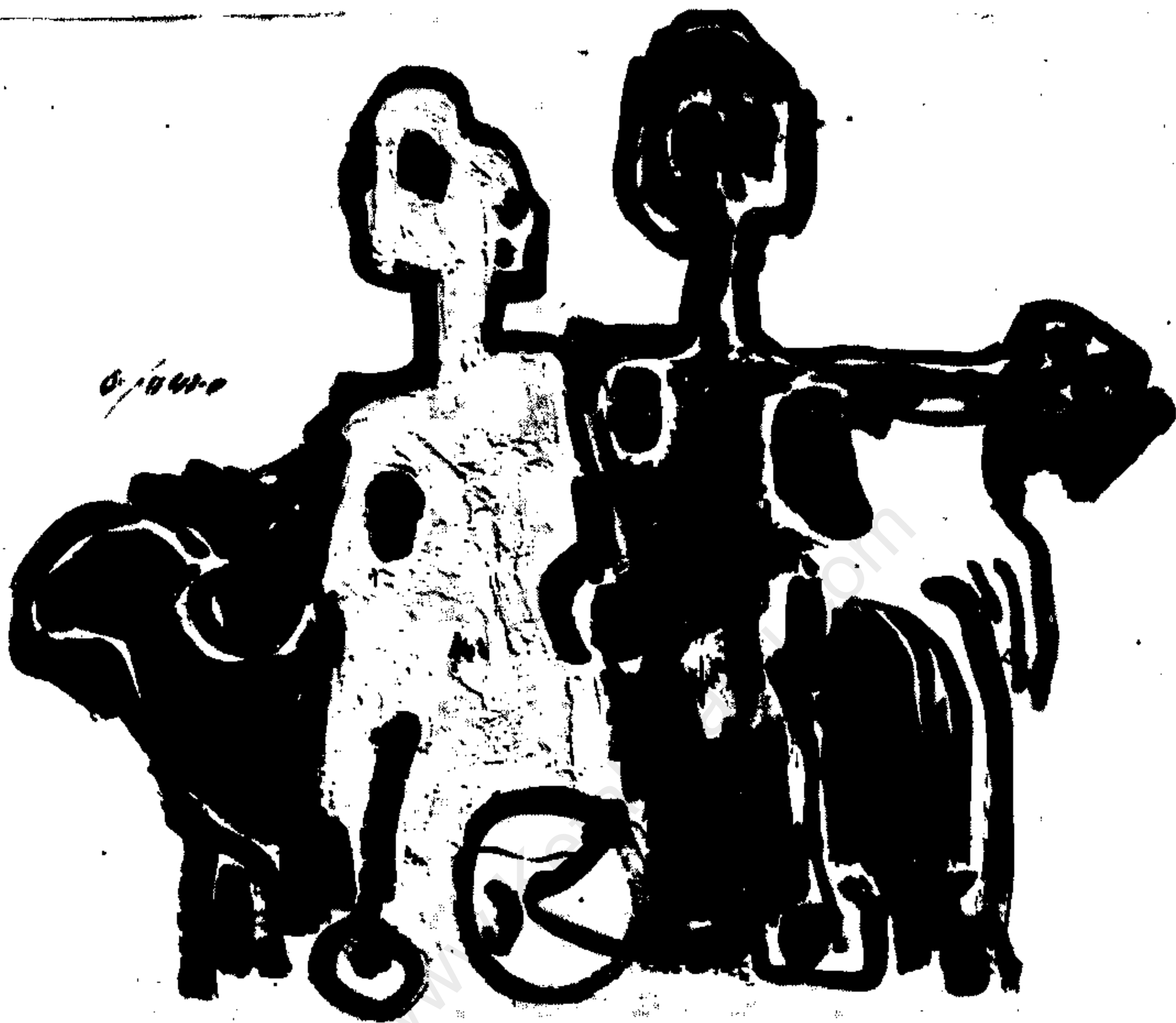
نتیجه این بود که تبادلات فکری و جستجوها از میان رفت ، آهنگ پیشرفتها کند شد و منابع تغذیه بی اعتبار گشت . دیگر آن تماشاچی سمج و جوینده برای تابلوها وجود نداشت . در نتیجه کارها تهی تر و ساده تر گشت ، تا آنجا که امروزه وقتی به کارها می نگریم ، می بینیم که چگونه برای پیدا کردن فضای تنفس خود به جای جامعه خودمان به مجلات خارجی پناه برده اند و محیط فعال آمریکا و اروپا را از دور نظاره می کنند . این حقیقت را در اکثر نمایشگاههایی که بدون انگیزه های هنرمندانه برپا می شوند می توان ، نمایشگاههایی که غالباً خالی از حرف و سخن اند ، تابلوها تکراریست ، زیرا ترس از دست دادن شخصیت های دیروزی که پشتوانه گرمی بازار بوده است ، کاررا به تقلید از خود کشانده است .

بی نیالهای گذشته موج تحرکی در تن نقاشی ما به وجود آورده بود و شور نقاشی کردن را به سرها انداخته بود (درست مانند موجهایی که در شعر معاصر به وجود آمد) ؛ و این آغازی شایسته بود ، ولی از طرف دیگر داوران بی نیالها چشم اندازهای دلخواهشان را به نقاشان ما نشان دادند و جوانان را به راهی کشاندند که مجله هایشان ترسیم می کردند . از این رو شرط

مدرنرسمی بود که مارک اروپایی یا نقاش معاصر بودن يك نوع آمریکایی داشت که البته به نظر هیچکس غریبه نیامد ، زیرا تهران از غرب تأثیر می پذیرد ، و اکثر روشنفکران ما در این شهر زندگی می کنند . در نتیجه ، جوان تشنه ما معیارهای واقعی زندگی را گم می کند و به بین المللی حس کردن مفتخر می شود . حتی به عنوان همدردی با غربی ماشین زده ، از هیولای موهوم ماشین خشمگین می شود و به مسائلی می پردازد که اصلاً در زندگی معنی ندارد . در این لحظه است که خط ناخوانا می شود و همشهریش نمی فهمد او چه نوشته ، چه خطی کشیده و حرفش چه معنی می دهد . نقاش جوان ، همشهریش را احق ، کودن و عقب مانده می خواند و همه جا با دلسوزی اصرار می ورزد : « هم وطنان ، بروید الفبای نقاشی را یاد بگیرید » و حالا پس از چند سال ، تماشاچی از ترس متهم شدن به حماقت ، تابلوهای نقاشی را می پسندد ، هر چند که خط نقاش هنوز ناخواناست اما دیگر خط ناخوانا ، در سطح بالا مد شده است .

گروه نمایشی آرمان نمایشگاه جالب پوسترهای تأثر چند ساله اخیر را در گالری قنبریز برپا کرد .

اثری از عربشاهی

می‌شد - هنری که آرام آرام
به قلمرو دست‌یافتنی و میدان‌های
خاص خود نفوذ می‌کند - متأسفانه
بروشور نمایشگاه که از طرف
گالری قندریز منتشر شده بود به
جای آنکه واقع‌بینانه به نمایشگاه
بنگرد و از دوران کوتاه تحول
ودگرگونی پوسترها نتیجه بگیرد
و قضاوت درستی در باره گرافیک

هرچند که این پوسترها کامل
و کافی نبود ولی به هر حال نفس
کار ارزشمند بود. این نمایشگاه
از زاویه دیدی کاملاً تازه تحولات
تأثیر و همچنین سلیقه و خواسته‌های
معنوی يك ملت را توأم با معیار-
های مادی نشان می‌داد. از طرف
دیگر، در این نمایشگاه ایجاد و
رشد هنر گرافیک امروز ما مشخص

نویای معاصر کند ، برداشتی غریب و دور از جریان داشت و مطالبی کلیشه‌ای در باب وظایف اجتماعی و اخلاقی و تاریخی و عشقی و عبرت‌انگیز گرافست‌های ایرانی موعظه می‌کرد . غافل از اینکه چندتائی از پوسترهای نمایشگاه کار خود گردانندگان گالری است که خود نیز مانند بقیه در جریان اجتماعی این قوم غلتیده‌اند و شریک در همه کارهای درست و نادرست هنری این پهنه‌اند .

دراین نمایشگاه ، پس از سالها ، تماشاگر خط سیر تحول هنر تأثر امروز این سرزمین بوده‌ایم . کاش این نمایشگاه در محیطی تأثیری و همگانی برپاشده بود تا همه دست اندرکاران تأثر می‌توانستند آن را ببینند . چون تاکنون کسی ، اهالی تأثر را در خانه غیر ندیده است و این تعجب‌آور است ، چرا که هنرهای نمایشی ، تصویربست و متخصصین تأثر ما چقدر بیگانه با تصویرند .

نمایشگاه می‌توانست به مشکلات و بی‌سروسامانی تأثر معاصر ما جوابهائی بدهد اگر گوش‌شنوائی وجود می‌داشت ، با چشم‌هائی بینا و آشنا به رمز تصویر .

نکته جالب در کارهای مینا اسعدی که در خانه آفتاب به نمایش درآمد ، اختلاف سطح عجیبی بود از نظر قدرت اجرا ، برداشت و دید ، بین حکاکی‌هائی که در خارج از ایران (حتماً مدرسه هنرهای زیبای انگلستان) خلق کرده و حکاکی‌هایی که در اینجا ساخته است . در برخورد با کارهایی که هوای خارجی داشت رنگها و فرمها و تکنیک اجرا آنچنان بود که بی‌اختیار تماشاگر را با نوید پیدایش يك نقاش خوب ، با آغازی درخشان ، مقابل کارها نگه می‌داشت ، اما بعد کم‌کم این نوید رنگ می‌باخت تا به جایی

که کافی بود با يك نگاه گذرا چهار پنج کار را یکجا تماشا کرد و رد شد .

شك نیست که فضا و محیط غنی در کار هنرمند اثر می‌گذارد ، اما نمی‌توان گفت محیط خالی ، تکنیک کار را نیز تهی و ضعیف می‌کند . محیط ما ممکن است بدون جنب‌وجوش باشد ولی مطلقاً تهی نیست ، بلکه برعکس از غنای فراوان (به زعم من) برخوردار است . خلاء محیط ما خلاء هنرمند است ، هنرمندی که توانائی استفاده از فضا و نوا و رنگ و بوی این مرز و بوم را داشته باشد . این سرزمین به رودخانه گل‌آلودی می‌ماند که آبهایش هرز می‌روند و روشنفکرانش برای مداوای خشکسالی‌شان ، در انتظار آب زلال‌اند و چقدر گران این آب زلال را سطل به سطل از همسایه می‌خرند ، آنهم با سطلهایی که سوراخ است !

نمایشگاه ، صد سال آفیش در جهان ..

آفیش ، سال‌های بسیار است که در شمار زینت‌های زندگی ماست ؛ همه‌جا هست ، همه‌جا حضور دارد - در خیابان‌ها ، در

اما کن‌عمومی . شکل‌ها و رنگ‌هایی که آفیش به ما عرضه می‌کند ، خواه به آنها توجه کنیم یا نه ، نگاهمان را می‌رباید و در خاطرمان

ثبت می‌شود ، و نقش آن هم به درستی همین است . آفیش باید آنچه را می‌خواهد به ما ابلاغ کند ، بسیار سریع بگوید .

تماشاگر ، آن‌گونه که به سوی يك تابلو می‌رود ، به سوی آفیش نمی‌رود . این آفیش است که به دیدار ما می‌شتابد و ما را حین عبور غافلگیر می‌کند . مدت برخورد بسیار کوتاه است ، به اندازه‌ای است که يك نقش‌بصری ضبط می‌شود ، اما این نقش باید در ذهن ما باقی بماند تا در میان همه تصاویری که چشم ما ضبط کرده است ، دوام کند و مقامی ممتاز بیابد .

پس این نقش باید از جزئیات مزاحم و پیچ و خم‌های سردرگم فارغ باشد و راست به هدف بخورد . هنر آفیش ، هنر سادگی ، هنر ایجاز است . البته این گفته به معنای آن نیست که آفیش نباید در ذهن ما امتداد یابد . بر عکس ، آفیش به محض آنکه در ذهن آشیان کرد باید راهش را بگشاید ، آغاز آن کند که سلسله‌ای از خواست‌ها و تمایلات را در ما برانگیزد ، خواست‌ها و تمایلاتی که باید ارضا شوند . آفیش باید ما را به انجام کاری بکشانند که ، به واسطه تداعی معانی ، فکر می‌کنیم لذت یا خوشی فرا خواهد آورد . يك مورد ساده و ابتدایی را ذکر می‌کنیم : آفیشی که در سال

های میان دو جنگ اول و دوم در فرانسه بر سر در سربازخانه‌ها دیده می‌شد ، آفیشی که جوانان فرانسوی را ترغیب می‌کرد در نیروهای مستعمراتی نام‌نویسی کنند ، با تصویری موجز ، سرزمین‌های دوردست آفتابی را نقش می‌کرد .

این آفیش مرده سفرهای دور و کشف بهشت‌های ناآشنایی را به حرفه نظامی‌پیوند می‌زد که جوانان در خواب و خیال می‌دیدند ، اما امیدی به تحقق آن نداشتند .

«صد سال آفیش در جهان» ، نمایشگاه جالبی بود که در بهار امسال در «کتابخانه ملی پاریس» برپا شد . این نمایشگاه ، چشم‌انداز کلی هنر آفیش‌سازی را در سراسر اروپا در صد سال گذشته فراهم آورد ؛ البته نمونه‌هایی از کار آمریکائی‌ها را هم عرضه کرد . نمایشگاه با آفیشی آغاز کرد

که مانده در سال ۱۸۶۸ برای یکی از کتاب‌های شان‌فلوری (گربه‌ها) ساخت . البته این آفیش نه به منظور نصب به دیوارها بلکه برای نصب در کتابفروشی‌ها ترسیم شده بود . این دوره که در این نمایشگاه تا سال ۱۹۰۰ ادامه دارد ، دوره بزرگ آفیش-سازی فرانسه است که در آن ، نقاشان یا طراحانی مانند بونار ، با «فرانس - شامپانی» مشهورش ، دومیه استاینلن ، موریس دنی و

CHAMPELÉURY - LES CHATS

SWISS

En vente ici

کاربر ، به عنوان آفیش پردازانی
چیره دست ظاهر می شوند . از شره
باید جداگانه سخن گفت . او در
تحول آفیش سازی نقشی با اهمیت
ایفا کرد و نخستین کسی بود که
به اهمیت حرکت و بازی نقش های
اسلیمی برای جلب نگاه پی برد.
نیز از **تولوز لوترک** باید جداگانه
سخن گفت که بسیار زود ضرورت-
های آفیش سازی را شناخت و
در این قلمرو نیز استاد بی منازعی
از کار درآمد . همچنین در
انگلستان نقاشانی بودند که
دوران شکوفایی آفیش سازی این
سرزمین را نشانه زدند که در رأس
آنها **دادلی هاردی** قرار داشت .
آفیش سازی انگلیس ، با آنکه
نشانه مشخص خود را دارد ، به
فرانسه بسیار مدیون است .

اوبری بیردزلی که در بیست و
شش سالگی درگذشت ، و
بن نیکولسون ، اصالت آفیش سازی
انگلیس را فراهم آوردند .

اما در این دوره ، آفیش های
آلمانی بیشتر جلب نظر می کردند
و قوی و بسیار چشم گیر بودند.
به تدریج که آفیش جای خود را
باز می کرد ، گروهی از هنرمندان
متخصص در آفیش سازی پیداشدند.
در فرانسه ، میان دو جنگ ، این
هنرمندان متخصص عبارت بودند
از **لوپو** ، **کاساندر** ، **ژان کارلو** ،
پل کولن . البته حضور اینان مانع
نمی شد که نقاشانی چون **اوتریلو** ،

والادون و **وان دونگن** ، در زمینه
خلق آفیش های تبلیغاتی کار
کنند . پس از جنگ دوم نیز
شاگال ، **میرو** ، **براک** ، **پیکاسو** ،
ماتیس ، **دالی** و **ماتیو درکنار**
حرفه ای های چون ویلمو و
ساوینیاک ، آفیش می ساختند .
حضور کشورهای چون آمریکا ،
انگلیس ، **بلژیک** ، **چکسلواکی** ،
آلمان و اتحاد شوروی در این
نمایشگاه ، مجال سنجش و مقایسه
را فراهم ساخته بود و نشان می داد
که ضرورت ها همه جا یکی است اما
پاسخ ها متفاوت است .

- صفحه روبرو آفیش از دومیه
- صفحه ۱۰۴ آفیش از شره
- صفحه ۱۰۵ آفیش از استانیلن
- صفحه ۱۰۶ آفیش از لوترک
- صفحه ۱۰۷ تولوز لوترک در کنار یکی
از آفیشهایش
- صفحه ۱۰۸ علی بابا اثر بیردسلی
- صفحه ۱۰۹ آفیش از موشا

QUINQUINA DUBONNET

PARIS

chez les Coiffeurs

EXPOSITIONS

PARTICULIÈRE

Le DIMANCHE 15 MAI

PUBLIQUE

les 16, 17, 18 et

20 Mai 1898

AVANT LA VENTE

de 1^h 1/2 à 2^h 1/2

VENTE

HÔTEL

DROUOT

Salle N°1

LES LUNDI 16, MARDI 17

MERCREDI 18 & VENDREDI 20 MAI 1898

à 2 heures 1/2

COLLECTION
DU

CHAT NOIR

"Rodolphe SALIS"

DESSINS ORIGINAUX

• Aquarelles • TABLEAUX

Importante Composition

"PARCE DOMINE"

Par A. WILLETTE

Par le Ministère de

UILLET Commissaire-Priseur

Assisté de

34. RUE BAUDIN

M^r

UÉREL Peintre Expert

10. RUE EUGÈNE-SUE

chez lesquels on distribue le Catalogue

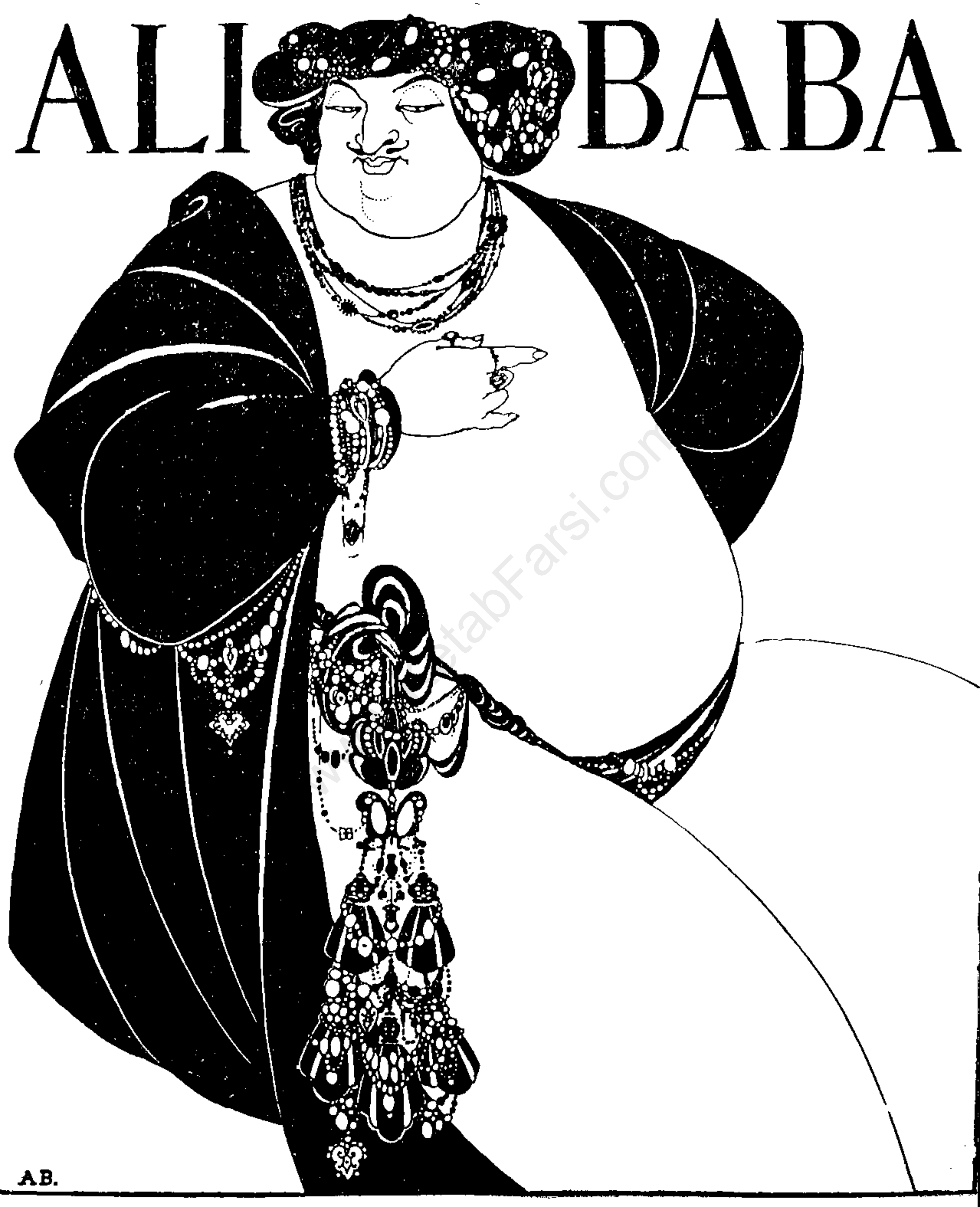
aristide
BRUANT
dans son cabaret

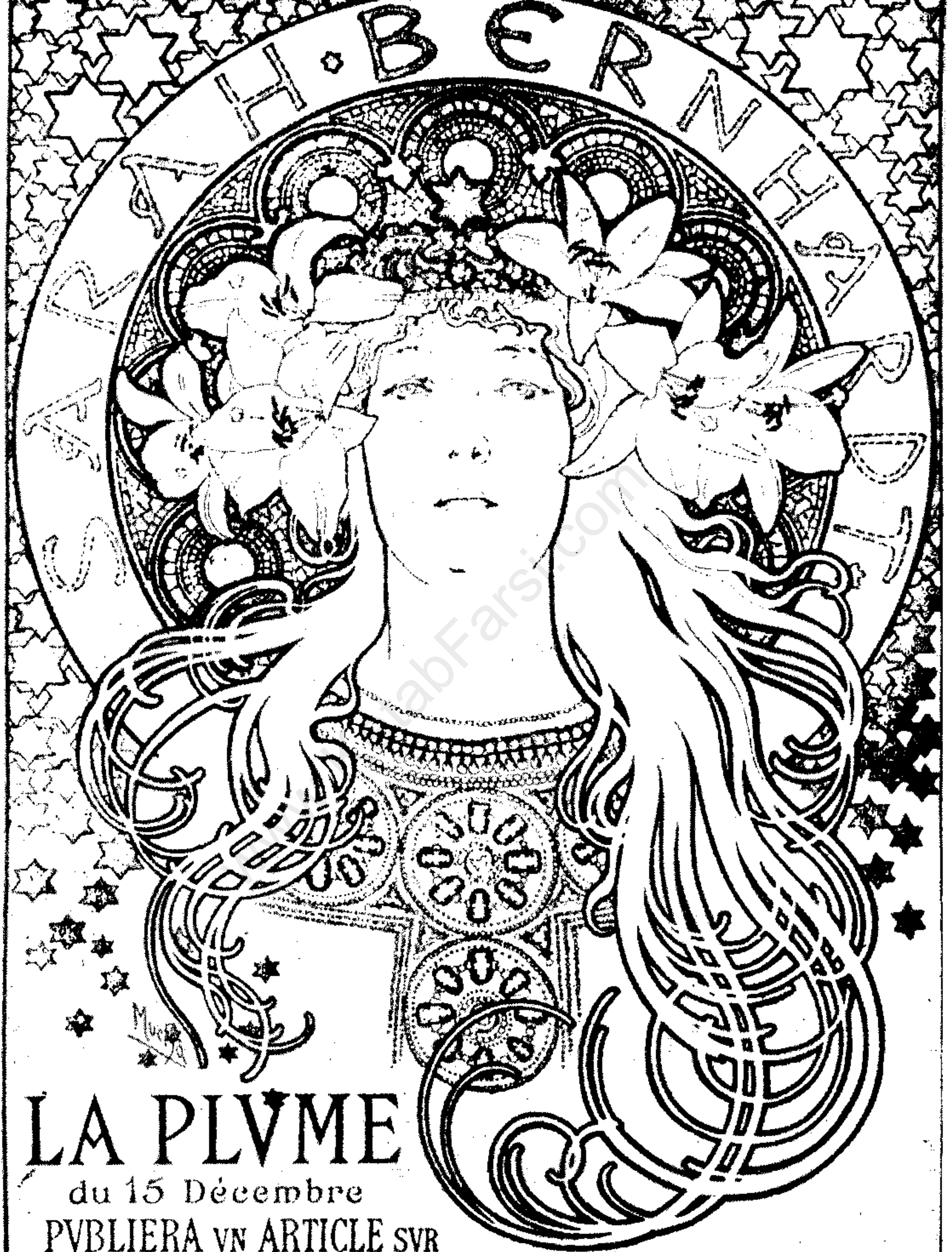

L'homme

ALI BABA

LA PLUME

du 15 Décembre

PUBLIERA UN ARTICLE SUR

SARAH BERNHARDT

نقد کتاب

مهر داد بهار

سوگ سیاوش

نویسنده : شاهرخ مسکوب ؛

ناشر : انتشارات خوارزمی ؛

چاپ اول ، مرداد ماه ۱۳۵۰ ؛ در

۲۴۹ صفحه ؛ بها : ۱۳۰ ریال

ادبیات فارسی گنجینه‌ای از اساطیر است و قدمت این گنجینه به زمانهای کهن‌تر از عمر زبان دری می‌رسد. ادبیات اوستائی و فارسی میانه گنجینه‌هایی مکمل اساطیر موجود به زبان دری را در خود دارند ؛ اما دریغ ! این اساطیر چون گنج قارون خاک خورد افتاده است و امروزه که توجه به اعصار کهن به چشم می‌رسد ، درمورد این اساطیر تنها به نقالی در بعضی هتل‌ها و در تلویزیون بسنده کرده‌اند و گاه دوسه فیلم مبتذل تلویزیونی نیز نشان داده‌اند . نه این گونه داستان‌گوئی‌ها درچای‌خانه هتل‌ها و پای تلویزیون دوام بخش اساطیر است و نه ارزش امروزین اساطیر در کار نقالی است . اساطیر زبان

گویای اوضاع اجتماعی هر ملت در گذشته است و دراین زمان که نیازی ملی به باز شناختن تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ماحسوس است ، گردآوری و طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اساطیر ایرانی وظیفه ملی و فرهنگی به شمار می‌آید .

برنوشتن تاریخ و تمدن و فرهنگ هیچ ملت بزرگی ممکن نیست مگر به همراه دیگر پژوهش‌ها بررسی عمیق و همه جانبه اساطیر آن ملت نیز انجام یافته باشد . در باره اساطیر چندین ملت باستانی چنین کاری انجام گرفته است ؛ ولی در مورد اساطیر ما هیچ کار کاملی ، به خصوص به فارسی ، انجام نیافته است .

جای خوشحالی است که آقای مسکوب ، دراین زمان ، به کاری دراین زمینه دست برده‌اند و به گوشه‌ای از اساطیر ما پرداخته‌اند. البته ایشان دراین کار آهنگ آن نداشته‌اند که به مسأله به صورت يك بررسی دقیق و جامع علمی توجه کنند ، ولی اثرایشان دور از بررسی‌های علمی نیست و خواننده ایرانی را با بسیاری از عقاید تازه درباره اساطیر و به طور کلی و اساطیر ایرانی وساخت‌های ابتدائی جوامع هند و ایرانی آشنا می‌کند . مطالبی را که ایشان به نقل از دومزیل ، دوشن گیمن ، الیادو ویدن گرن در باره اساطیر

و اساطیر ایرانی آورده‌اند دریچه تازم‌ای را به‌روی خواننده ایرانی می‌گشاید تا او با دیدی دیگر، دیدی جز نقالی و برانگیختن احساسات ملی به این افسانه‌ها بنگرد. آقای مسکوب به یاری این همه، چند شخصیت داستانهای حماسی ما را تحلیل می‌کنند و رشد سوگ‌نامه بزرگ سیاوش را از دوستی افراسیاب با سیاوش تا مرگ سیاوش به دست افراسیاب بر می‌رسند.

کتاب از یک پیش‌درآمد و سه بخش غروب، شب و طلوع، ترکیب یافته است. پیش‌درآمد، مختصری از همه داستان سیاوش را بازگو می‌کند، اما فصلهای کتاب، در مجموع، با بخش دوم زندگی سیاوش و پیروزی کیخسرو کار دارد و «گزارش و تأویلی است از غروب پدر و طلوع پسر، از کشتن سیاوش در دوران افراسیاب و کاوس و پادشاهی کیخسرو، از مرگ و «رستاخیز». (صفحه‌های ۱۵ - ۱۴).

این کتابی است موفق! اما بر این اثر خوب و دلچسب ایرادی چند وارد است. نخستین ایراد که کلی است و شامل همه کتاب می‌شود، این است که کتاب باری بیش از اندازه بردوش دارد. گوئی آقای مسکوب هرچه را در دسترس داشته است و هر مطلب جالب توجهی را که در زمینه اساطیر و تجلیل‌های آن یافته،

در این کتاب وارد کرده است و آن هم نه با نظم یکنواخت و مرتب. علاوه بر این اینجا و آنجا رشته مطلب می‌گسلد تا نکته‌ای، بحثی و سخنی عمومی‌تر، هرچند خوب ولی نابجای ذکر شود. این شیوه نگارش که با عرض معذرت، شخص را به یاد روضه‌خوانی‌ها می‌اندازد و آن را می‌توان شیوه «به صحرای کربلا زدن» نامید، نظم کتاب و نظم ذهن خواننده را از میان می‌برد و حتی باعث بی‌اثر ماندن و فراموش گشتن بسیاری از مطالب پراکنده کتاب نزد خواننده می‌گردد. در اینجا فقط یک مثال از کتاب که شاید بهترین مثال هم نباشد می‌آورم. در صفحات میانه فصل اول سخن از سیاوش است و مرگ او، ولی ناگهان، در میان مطلب، نظم سخن می‌گسلد و آقای مسکوب به اوضاع امروز جهان می‌پردازد (ص ۷۴)، از ایوب نبی یادی می‌کند (ص ۷۵) و به ذکر و بزرگداشت شهیدان ملل می‌پردازد (ص ۷۶) و داستان به اجتماع ساسانی می‌رسد (ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱) تا دوباره دنباله سخن به سیاوش بازمی‌گردد. مطالب این چندین صفحه سخت شیرین و آموزنده است، اما بدون آنها نیز کار پیش می‌رفت. عیب کلی کتاب آقای مسکوب همین است. بهانه سیاوش است ولی کتاب از هرچمن کلی است. گلهائی همه

خوشبو ولی گاه سخت بی‌ارتباط با یکدیگر. کتاب آمیخته‌ای است از مسائل جدی و درد دل‌کردنها؛ و این دو با هم ناسازگار است. ما باید سرانجام یک روز کار علم را با سخن دل‌نشین گفتن جدا کنیم. ما باید برای جبران عقب افتادگی‌های خود به شیوه‌های علمی پناه ببریم و نه ترشی همه جورهای از بیان علمی و بیان احساساتی بسازیم تا آن را چاشنی بی‌مزگی و تلخی غذای روزانه خود کرده باشیم. لاقلاً، از آقای مسکوب چنین انتظاری هست.

اما از نقص کلی کتاب که بگذریم، باید به چند نکته در فصل نخست کتاب پردازیم.

در آغاز این بخش آقای مسکوب به اساطیر ایرانی آفرینش و پایان جهان می‌پردازد و وظیفه‌ای را که انسان در نبرد با اهریمن و دیوان دارد بر می‌شمرد.

اما متأسفانه تکیه آقای مسکوب در شرح این مطالب بر ترجمه‌هایی است که هرچند اخیراً از متن‌های پهلوی به زبانهای اروپائی به عمل آمده است ولی این ترجمه‌هاچندان قابل اعتماد نیست.

به علت این تکیه، که آقای مسکوب ناچار از آن بوده‌اند، غلط‌هایی در اثر ایشان راه یافته است و گاه باعث استنباط‌هایی از جانب ایشان شده است که بکلی خطا است.

در صفحه ۱۹ آمده است که در آغاز ، اهریمن روشنی جهان هرمز را دید و بر آن هجوم آورد. «جنگ جهانگیر نیک و بد درگیر شد . نخست پیروزی با اهریمن بود و اهورمزدا برای نجات روشنی و نیکی این جهان - گیتی - را آفرید تا در جنگ یار او باشد.»

در اساطیر ایرانی داستان دقیقاً این نیست و چون اهریمن تازش آورد پیروز نگشت و هرمزد با سرود اهو نور او را سست و ناکار کرد و اهریمن به جهان تاریکی فرو افتاد .

پیروزی نخستین اهریمن ، پس از آفرینش جهان مادی است و آن هنگامی است که او سرانجام به درون آسمان می تازد و به قول کتاب گزیده های زاداسپرم «بزرگ دستی» خویش را می نماید. اینکه در اساطیر زردشتی آمده است اهریمن در سه هزاره نخستین آفرینش پیروزمند است مربوط به همین واپسین زمان این سه هزاره و آغاز سه هزاره دوم است که ذکر شد . دقیقاً ، تنها در این زمان است که اهریمن جهان را تا سپهر سوم ، یا سپهر اختران نیامیزنده به تیرگی و پلیدی می آلود ، ورنه ، در طی سه هزاره ای که جهان مادی پدید آمده بود و بی جنبش ایستاده بود ، نشانی از پیروزی اهریمن در میان نبود و

حتی اهریمن آن چنان بی چاره و مأیوس فرو افتاده بود که تنها به التماس و سوگند های دیوان و دخترش ، جهی ، به نبرد مجدد حاضر شد .

استنباط بعدی ایشان نیز درباره بی جان بودن جهان کاملاً نادرست است . در اساطیر زردشتی نخست ، پیش از آفرینش جهان مادی ، مینو و فروهر همه موجودات پدید آمد. آنچه را ایشان به اشتباه بی جان بودن می شمارند ، در اساطیر پهلوی بی حرکت بودن جهان است و اتفاقاً این آرامش و بی جنبشی مطلق جهان امر مطلوب زردشتی است . این اهریمن است که تصادم و در نتیجه حرکت را به جهان روشن ، بیکران و آرام هرمزدی می آورد . وظیفه انسان به هیچ وجه دمیدن روح و جان به جهان نیست ، بلکه کوشش در از میان بردن نیروهای اهریمنی است تا باز آرامش باز گردد . ستارگان از آغاز فروغ داشتند ، نخستین گیاه روئیده بود و «این خفته درمانده» را بر عکس نظر آقای مسکوب یارای پیکار بود . آفریده هرمزد هر چند ممکن است بمیرد ولی درمانده نیست ، می جنگد . آنچه را ایشان خفته درمانده می نامند جهانی است که سپر یا جامه هرمزد است تا اهریمن را از رسیدن به جهان روشنی مطلق . هرمزد باز دارد و این

«خفته» که هرگز خفته نیست وظیفه سپر بودن یا جامه بودن خویش را به درستی انجام می دهد. در صفحه ۲۰ ایشان متنی از موئه را ترجمه کرده است که من متأسفانه در دست ندارم . از ترجمه برمی آید که اهریمن پس از زندانی شدن در درون آسمان ، سه هزار سال مدهوش شد .

چنین امری در اساطیر زردشتی وجود ندارد و موئه یا آقای مسکوب در اثر ترجمه نادرست از پهلوی یا فرانسه به این نتیجه رسیده اند و ظاهراً یکی از ایشان جهان تاریک را که منشاء اهریمن است و در خارج از جهان آفریده هرمزدی است با دوزخ ، که جای اهریمن و دیوان در دل زمین است و پس از واپسین هجوم به آسمان و زمین بدان پناه می برند ، به اشتباه گرفته است .

اهریمن پس از شکست آغازین از هرمزد (به اعتباری دوشکست) به جهان تاریکی فرو می افتد و سخنی از زندانی شدن او در درون آسمان نیست ، پس از حمله به آسمان و زمین نیز اهریمن شکست می خورد ولی دیگر سخنی از مدهوشی او نیست . او از این زمان تا پایان جهان همچنان می جنگد و دست از نبرد نمی کشد . به هر حال ، زندانی شدن اهریمن در درون آسمان پس از سه هزار سال بیهوشی است و نه قبل از آن .

در صفحه ۲۱ ایشان می‌نویسند: «جهان را تاریخی است مینوی با آغاز و انجامی دانسته، با سه دوران مینوگی، آمیختگی و یگانه‌سازی. عمر هر دوران سه هزار سال است.» ایشان ظاهراً دو اصطلاح، مینوی، و مینوگی، را به غلط به کار برده‌اند.

مینو در فارسی به معنای بهشت است و در متنهای پهلوی به معنای صورت غیر مادی هر چیز و گوهر و ذات است و در اوستا نیز معنای روح دارد. بدین‌گونه «تاریخ مینوی» معنایی درست ندارد. همچنین است دوران مینوگی. ظاهراً ایشان واژه مینو را به معنای پاک و منزّه از پلیدی گرفته‌اند که معنایی است تازه برای این واژه. در واقع، جهان تاریخی مینوی - مادی دارد که دوازده هزار سال است و جهان مادی تاریخی نه هزار ساله دارد که به سه دوره ناآمیختگی، آمیختگی و، به اصطلاح ایشان، یگانه‌سازی تقسیم می‌شود.

در صفحه ۲۱ ایشان زندگی زردشت را مربوط به دوران آمیختگی دانسته‌اند که اشتباهی دیگر است، در حالی که او در پایان این دوره و آغاز دوره یگانه‌سازی زیست می‌کرده است و زادن او آغاز نابودی اهریمن و دیوان است که همان دوران یگانه‌سازی است.

در صفحه ۲۹ نوشته‌اند: «در جهان مینوی، هنگام نخستین هجوم اهریمن به اهورمزدا فروهرها چون سپاهی گرد وی را گرفتند و از آسیب درامانش داشتند.»

این مطلب به کلی غلط است و بنا به اساطیر ایرانی، اهریمن و دیوان از آسمان ستارگان آمیزنده نتوانستند بالاتر روند تا به هرمزد نزدیک شوند و هرمزد در آسمان خورشید بود که سه آسمان بالاتر از جایی بود که اهریمن می‌توانست بر آن دست یابد. هرمزد در دفاع از خود چنان نیازی به فروهرها نداشت. فروهرهای پرهیزگاران، سواره و نیزه در دست، به گرد دیوار آسمان ایستاده‌اند تا نگذارند اهریمن شکست خورده به جهان تاریکی و (نه دوزخ) فرار کند و از نو نیرو بیافریند.

در همان صفحه، ایشان با تکیه بر ترجمه‌های زئر چنین گفته‌اند: «در زبان پهلوی این وظیفه و انجام آن را خویشکاری می‌نامند که ترجمه دقیق و رسای خوره (فر) است.» از اصطلاح «زبان پهلوی» که اصطلاحی غیر علمی است بگذریم، ترجمه زئر نیز کاملاً غلط است. در متن‌های پهلوی هزوارشی هست به صورت

این هزوارش معمولاً

معرف دو واژه فارسی میانه دانسته

شده است: ۱ - دست. ۲ - فره. ولی مطالعات جدی‌تر نشان می‌دهد که این هزوارش برای دو واژه پهلوی دیگر هم به کار رفته است:

۱ Khurg/Khvarg به معنای خلواره و آتش افروخته. ۲ - هزوارش خراب‌شده‌ای برای روان، که در اصل

به معنای نسیم و روح بوده است. نخستین کسی که به این مورد اخیر برخورد و آن را به درستی دریافت دکتر وست پهلوی‌شناس معروف انگلیسی بود؛ ولی اشاره او به زودی فراموش شد و تا این زمان کسی آن را دنبال نکرده است.

از بررسی متون پهلوی نیز برمی‌آید که خویشکاری، یا به انجام رسانیدن وظیفه، کار روان است و نه فره؛ و بدین‌گونه، در پی مطالعات زبانی و اساطیری روشن می‌شود که فره همان خویشکاری نیست و این روان است که با خویشکاری مربوط است و استاد زئر تنها در اثر قرائت غلط به چنین عقاید شگفتی‌آوری رسیده است.

متنی را که زئر از دینکرد یاد می‌کند، با قرائت درست و نه غلط، دارای چنین عنوانی است: «در باره روان و ماده» و نه «فره و ماده».

در صفحه ۲۴ ایشان نوشته‌اند:

« هزاره هوشیدر ماه ، فرزند دیگر زرتشت با فرمانروائی سوشیانس ، رستاخیز جهان و رستگاری جهانیان بسر می‌رسد . »

این بیان دقیقی از مطلب نیست . هزاره هوشیدر ماه با فرمانروائی سوشیانس به سر می‌رسد ، ولی رستاخیز و رستگاری جهانیان نه در هزاره هوشیدر ماه که بعد از به سر رسیدن آن و گذشت پنجاه و هفت سال دیگر از آن انجام می‌یابد .

علاوه بر اشتباهات کوچک و بزرگی که در زمینه اساطیر آفرینش و پایان جهان در کتاب آقای مسکوب راه یافته ، بعضی بی‌توجهی‌ها نیز در کار سیاوش رفته است .

در صفحه ۶۱ می‌نویسند : سیاوش « پند فرنگیس را برای گریز از توران نمی‌شنود » ، در حالی که در شاهنامه آمده است :

چو این کرده شد ، ساز رفتن گرفت
ز بخت بد خویش مانده شگفت
خود و سرکشان سوی ایران کشید
رخ از خون دیده شده ناپدید

ظاهراً آنقدرها هم سیاوش بی‌توجه به سخنان زن خویش برای گریز از توران نبوده است ! در صفحه ۶۲ ایشان می‌نویسند « سیاوش - گرچه بسی دیر و بیهوده - ولی به هر حال با

افراسیاب جنگی می‌کند و خود و همراهانش همه تباہ می‌شوند . » این عدم توجه به داستان است . در داستان سیاوش نکته مهم این است که او به خاطر پیمانی که با افراسیاب بسته بود حاضر به نبرد با وی نشد :

چو زانگونه دیدند ایرانیان
بگفتند کای شهریار جهان
چرا خیره باید که مارا کشند
چو کشتند بر روی هامون کشند
بمان تا از ایرانیان دست برد
ببینند و مشمر تو این کار خرد
سیاوش چنین گفت کاین رای نیست
همان جنگ را مایه و جای نیست
به گوهر بر آن روز ننگ آورم
که من پیش شه هدیه جنگ آورم
مرا چرخ گردان اگر بیگناه
به دست بدان کرد خواهد تباہ
به مردی مرا روز آهنگ نیست
که با کردگار جهان جنگ نیست

و افراسیاب فرمان نبرد می‌دهد :

به لشکر بفرمود تا تیغ تیز
کشند و خروشد چون رستخیز
جهان پر خروش و هوا پر ز گرد
یکی با نبرد و یکی بی نبرد
سیاوخش از بهر پیمان که بست
سوی تیغ و نیزه نیازید دست
نفرمود کس را زیاران خویش
که آرد یکی پای در جنگ پیش

(شاهنامه دبیر سیاقی) ، جلد دوم ، (ص ۵۷۹ - ۵۷۸)
و همه ایرانیان بی‌نبرد کشته می‌شوند .
در همان صفحه آقای مسکوب

از رفتار ناپهلوانانه سیاوش در برابر مرگ سخن می‌گوید و معتقد است که وحشت مرگ در تن سیاوش خانه کرده بوده است . این نیز درست نیست . لرزان بودن و زرد رخساری سیاوش نه از بیم او است . او در برابر افراسیاب کوچکترین ضعفی نشان نمی‌دهد و کوچکترین اصراری به زنده ماندن ندارد . لرزان بودن و زردی رخسار او از ضعف تن است نه روح . او را به تیغ و تیر آنچنان زده‌اند که از اسب فرو افتاده است و خون از او جاری است . آیا انتظار دارید برپای خیزد و شعار - های قهرمانانه دهد ؟ کدام ناپهلوانی ؟

در صفحه ۶۲ ایشان می‌نویسند : « این شاهزاده بالقوه توانا و بالفعل درمانده و نومید ثمره آن اجتماع بسته نومید کننده » ساسانی است .

در صفحه‌های ۶۴ - ۶۳ نیز مرگ سیاوش را مشیت چرخ گردنده زروانی و کردگار مزدیسنائی می‌دانند .

انتساب صفات و خلیات سیاوش به جامعه ساسانی و وابسته کردن مرگ سیاوش به خواست زروان و هرمزد تحلیل درست افسانه سیاوش نیست . به یاری مطالعات تطبیقی اساطیری می‌توان باور داشت که افسانه سیاوش اصالت ایرانی ندارد و يك داستان

داستانهای برگزیده
مجموعه دوازده داستان کوتاه
از ابوالقاسم پاینده
انتشارات جیبی ۲۵۲ ص

قاسم هاشمی نژاد

داستانهای برگزیده، دستچینی
مشمول بر دوازده « نوشته » که
ابوالقاسم پاینده، به اختیار، از میان
دو مجموعه پیشینش، در سینمای
زندگی (۱۳۳۶) و دفاع از
ملانصرالدین (۱۳۴۷) گردآورده
است، به عنوان کار هنری، مطلقاً
با امر نقد بیگانه می ماند. با این همه
آنچه نوشتن این یادداشت را توجیه
می کند، انتشار مجموعه در این زمان
و در هیأت فعلی است. نخست آنکه
ناشری بزرگ در گام نادری که
برای عرضه داستانهای کوتاه
یک دست به قلم قدیمی برداشته،
آگاهانه یا ناآگاهانه، به این انتخاب
معنا بخشیده است. دوم، انتشار این
مجموعه یک ارزیابی کلی را از

هندی، سیتا، که مظهر نباتی
است، این نقش را به عهده
می گیرد.

در داستانهای هند و اروپائی
پهلوانانی با این خصوصیات
اخلاقی وجود ندارند. حتی
ایندره، هر مزد وزئوس از به
کار بردن نیرنگ یا قلدری
پرهیزی ندارند. هر مزد به اهریمن
و رستم به سهراب و اسفندیار
نیرنگ می زنند ولی سیاوش دور
از کردارهای هندو اروپائی تا
بمرگ پاکیزه می ماند.

آقای مسکوب به درستی
دریافته اند که «در اندیشه اساطیری
و حماسی ایران این ناتوانی بزرگی
است» (ص ۶۸) ولی این اندیشه
را نتوانسته اند توسعه دهند و به
منشاء داستان سیاوش دست یابند.
نقش عظیم تقدیر در داستان سیاوش
و حتی در داستان رستم نیز ممکن
است زیر تأثیر اساطیر سامی باشد
که در آنها نقش تقدیر بسی عظیم تر
از اساطیر هندو اروپائی است و
همین است که بر نوشته های پارسی
میانۀ زردشتی سایه افکنده است و
آنها را چنین تقدیری و جبری
کرده است.

از این نکات که بگذریم کتاب
در حد دادن اطلاعات عمومی
وسیع، چنانکه ذکر شد، اثری
است جالب توجه. موفقیت بیشتر
آقای مسکوب و انتشار آثار بیشتری
از ایشان را آرزو مندیم.

کهن اقوام سومری - سامی است
که به صورت ایشتر و تموز در
سومر و بابل و به صورت سیبل و
آتیس در سوریه و فنیقیه و آسیای
صغیر رایج بوده است و به احتمال
قوی در غرب ایران و حتی با
توسعه تمدن بین النهرین و رسیدن
آن به ماوراءالنهر (= تمدن آنو)
در هزاره سوم پیش از میلاد، در
شمال شرقی ایران نیز اثر گذاشته
است. حتی می توان قدم را از این
پیشتر گذاشت و تشابهی میان
تمدن بین النهرین در هزاره
سوم پیش از میلاد و تمدن دره
سند، دید و وجود این آئین را
در هندوستان در داستان رامه یانه
یافت که از نظر اصول ساختمان
شبهت بسیار به داستان زندگی
سیاوش دارد.

سیاوش نمودار و معرف
پهلوانان و شاهان ایران نیست.
پهلوانی چنین ظریف و به تعبیری
منفی نمی تواند مظهر یک پهلوان
جامعه پدر سالاری هندو اروپائی
باشد. در عوض او معرف پهلوان -
خدائی در یک جامعه کهن
مادر سالاری است که به دست
مادر (در داستان سیاوش و رامه یانه
مادر ناتنی) خود از تخت پادشاهی
رانده می شود و برای سرسبزی و
فراخی زندگی قربانی می گردد.
چنان که، در داستان ایرانی،
سیاوش کشته می شود و از خون
او گیاهی می روید و در داستان

آثار نویسندگان ممکن می‌سازد - به رغم آنکه کتاب در مبحث نقد نمی‌گنجد، اما نویسندگان این یادداشت به وسوسه پاسخ‌ناگفته پانزده ساله‌ای گردن می‌نهد، تا جوابی به مشکل خود داده باشد. به علاوه، مجموعه، حاوی نمونه‌هایی گویا از تجربه‌های نویسندگان طی زمانی طولانی است و مسیر او را در قصه‌نویسی، دید و دریافت او را از صناعت قصه و ارزش‌های کار او را - اگر ارزشی در میان باشد - به نمایش می‌گذارد. به ویژه که کار «انتخاب و ارزیابی^۱ داستانهای برگزیده که «طی سالیان دراز و به تفنن رقم زده^۲» شده‌اند، بر عهده خود نویسندگان بوده و یحتمل نویسندگان بهترین را، به گمان خود، از میان آثارش برگزیده است.

داستانهای برگزیده، در هیأت فعلی خود، نمایشگر دو چیز است: الف) بی‌اعتنائی (یا بی‌خبری؟) نویسندگان نسبت به هدف، اجزاء و ساختمان داستانها؛ ب) شکست در ارائه کار هنری (به عنوان نتیجه محتوم این بی‌اعتنائی یا بی‌خبری؟) تمام دوازده داستان - که اساساً داستان نیستند - نمایشگر این واقعیت‌اند که چگونه نویسندگان، لاعلاج، در چارچوب تنگ طرح اصلی و ابتدائی خود مقید مانده و نتوانسته است هیچیک از داستانها را در علایق خاص آن بسط دهد. وفاداری نازای نویسندگان

به تجربه‌های اصلی و طرحهایی که از متن واقعیت برگرفته شده‌اند (به اعتراف نویسندگان در مقدمه) نمی‌تواند پوششی یا پوششی برای تنگ‌مایی قصه‌ها باشد. نویسندگان، پیداست، واقعگرائی را در داستان نویسی با نوشتن مقدمات تجربی محض اشتباه گرفته است. اگر اولی برای داستان نویسی آغازی فرخ فال باشد، دومی شایسته مقاله‌نویسان است.

هنگامی که به داستانها، یکبار دیگر، نگاه کنیم، داستانها را فاقد مسیر، گسترش و یگانگی در مایه و پرداخت می‌یابیم. حال که نویسندگان با صناعت پرداخت داستان بی‌اعتنا (یا از آن بی‌خبر؟) است، به آنچه رو می‌آورد نقالی است - صفتی که در خور تمامی نوشته‌های این مجموعه است. قصه‌ها پر است از توضیحات مکرر (در دو داستان اول، به خصوص، توضیحات کلافه‌کننده می‌شود)، از این شاخه به آن شاخه پریدن، گریز از مایه اصلی، اندرزگوئی و موعظه^۳.

مثال می‌زنم: داستان نشان علمی فیلیپور میرزا.

در فشرده‌ترین شکل خود، داستان، درباره توزیع نشان علمی است. «محبوب العلوم»، با واسطگی و مداهنه، ناقل را وامی‌دارد تا یک نشان علمی برای فیلیپور میرزا دست‌وپا کند. بیست سال بعد، ناقل، فیلیپور میرزا را تفاخرکنان،

بانشان درجه سوم علمی‌اش و مشتی نشان‌های دیگر بر سینه، می‌بیند. ببینیم نویسندگان چگونه به این مایه طنز آمیز می‌پردازد.

نویسندگان با آنکه نمونه‌ای داستانی در همین مایه - هرچند نه چندان متعالی - از گی‌دوموپاسان پیش چشم داشته است (سخن ما بر تأثیرپذیری یا الهام برگرفتن نیست)، نشان افتخار^۴، با این همه در نقل داستان چنان خامدستی‌های آشکار نشان داده که باور نکردنی است. دقیق‌تر به قالب داستان نگاه می‌کنیم.

ناقل در میهمانی منزل فیلیپور میرزا است. «محبوب العلوم» او

۱ و ۲ - داستانهای برگزیده، صفحه پانزده و دو - پیشگفتار کتاب.

۳ - شاید از همین رو است که نویسندگان ناشناس، طی مقاله‌ای نقد آمیز در سخن، شماره ۳، دوره نهم، خرداد ماه ۱۳۳۷، (صفحه ۳۰۱) در سینمای زندگی را برای جوانانی «که تازه قدم به میدان زندگی می‌گذارند و می‌خواهند دنیای خود را بهتر بشناسند درس گرانبهای» می‌خواند. از داستان هنری چنین توقعی داشتن نهایت بی‌لطفی است؛ هرچند این خود اقراری ضمنی به مقاله نویس بودن پاینده است.

۴ - نگاه کنید به مرده‌ریگ و چند داستان دیگر، گی‌دوموپاسان، ترجمه محمد قاضی. نشان افتخار، درباره هوس وسوسه آمیز مردی است که تن به هر خفتی می‌دهد تا نشان افتخار بگیرد. دوموپاسان، با استفاده از سوء تفاهمی طنز آمیز (طنز موقعیت) داستانش را به اوج می‌برد.

و صاحبخانه را به گوشه‌ای می‌کشد. نویسنده که مطلقاً با شخصیت‌سازی بیگانه است، دست به دامن توضیح می‌زند. — آنهم چه ناشیانه: «عجب! شما محبوب‌العلوم را نمی‌شناسید؟» و سپس ما شاهد دو صفحه توصیف طنزآمیز درباره عقاید، سلیقه‌ها و خصوصیات اخلاقی و اجتماعی محبوب‌العلوم می‌شویم. این، اما، هنوز کافی نیست. نویسنده يك فراز دیگر را به نتیجه‌گیری اختصاص می‌دهد و به موعظه: «آه! چه می‌شد اگر تجارتی داشتیم و مردم زمانه را به قیمتی که واقعاً می‌ارزند می‌خریدیم و...» و جز اینها آن‌گاه نوبت فیلیپور میرزا است تا از تاریکی سر بر کند. و این بار با برگردانی ناشیانه‌تر: «اکنون که با آقای محبوب‌العلوم آشنا شدید اجازه بدهید...» صفحه بعد در تشریح تاریخچه خانوادگی صاحبخانه و صفات اخلاقی اوست. تا اینجا چهار صفحه برای این «مقدمات» مفصل تلف شده است. تا مگر انگیزه تشکیل میهمانی، آدم‌ها و مطامع‌شان روشن شود؛ اما در حد يك مقاله. آنچه هنوز ساخته نشده فضا، شخصیت‌ها و اساس حادثی است — گفتگو که اصلاً جائی ندارد (در همه قصه‌ها تنها يك تن حق گفتن دارد، آنهم نقال است). نویسنده که قدرت بسط حادثه را ندارد، هر کجا که خود را در بیان آنچه

می‌گذرد ناتوان می‌یابد، با جملاتی نظیر: «یادم نیست باقی قضایا چه بود» یا «یادم نیست چه‌ها گفتیم و چه‌ها شنیدیم» یا «کاش خودتان حضور داشتید» سروته ماجرا را بهم می‌آورد. اکنون پنج صفحه — نیمی — از يك داستان ده صفحه‌ای گذشته است، بی‌آنکه خواننده — و نویسنده هم — در متن قصه قرار گرفته باشد.

نویسنده در اینجا شیوه دیگری می‌زند: دو لطیفه برای تصویر کردن دوره تاریخی و شرایط اوضاع و احوالی که داستان در آن می‌گذرد وارد داستان می‌کند — نقل اولین درباره دادن نشان علمی به آجر تراش مدرسه بیرجند و دومی به زنی آوازخوان است که از برکت دست به دست گشتن‌ها، صاحب‌نشان علمی شده است. پس از اینها، نوبت فیلیپور میرزا است تا نشان درجه سوم علمی‌اش را از دست ناقل دریافت کند. ناقل که با همه تدبیر معلوم نیست چگونه فریب مداهنه‌های محبوب‌العلوم و «به دوپا راندن واز دست خواندن» فیلیپور میرزا را خورده است (زیرا موقعیتی حادثی که نمایشگر و توجیه این تمکین باشد طی داستان ساخته نشده است) برای گرفتن نشان علمی فیلیپور میرزا اقدام می‌کند. نام به «لیست» می‌رود. و لیست به کمیسیون، برای تصویب. اکنون — و نویسنده این فرصت گرانبها را

از دست نمی‌دهد — لحظه باریدن تیرهای طعنه به کمیسیون بازی است. نویسنده، هنوز، پس از دادن نشان به فیلیپور میرزا، بارش را ازدوش نهاده است. به عنوان يك نتیجه عبرت‌انگیز اخلاقی — اجتماعی — سیاسی، بر آنست تا فیلیپور میرزای بیست سال بعد را به ما نشان دهد. اما چون خشت اول را کج نهاده است، به ناچار، با يك جمله «... اما مطلب دیگری به یادم آمد»، میان دو جریان ناهمزمان پیوند می‌زند و دلیل برائتش را هم در این جمله خلاصه می‌کند: «خوشبختانه برای قصه چون نمایشنامه وحدت زمان شرط نیست.» همین^۵.

دیدیم که چگونه قصد فاقد یگانگی است، از حشو و زوائد انباشته است، صفت نقالی نویسنده داستان را به هرسوی می‌کشد. ناتوانی نویسنده را در امر خلق فضا، شخصیت‌ها و گسترش حادثه‌ها دیدیم. اما حقیقت اینست که نویسنده در تمامی داستانها — دقیقاً — با همین مشکلات روبرو است: در مأمورین دفع ملخ، اولین داستان، یا در کمیته مخفی و نامرئی، یا در «پول بانک

۵ — کاش نویسنده به داستان The Lancheon، از سامرست موام، نظری می‌افکند تا در می‌یافت يك قصه طنزآمیز ساده را از يك شخصیت در دو زمان مختلف که در آن نتیجه از راه قیاس به دست می‌آید، چگونه باید نوشت.

استقراضی» ، یا حتی در تحقیق دربارهٔ مرهٔ شراب ، یا در . . . بس است . در هیچ داستانی ، به علت فقدان استخوانبندی درست و استوار ، گسترش حادثه‌ها علمی نمی‌شود و لاجرم نویسنده به سرایش توضیحات مکرر و کلافه‌کننده می‌غلطد. در مقام يك طنزنویس نیز چون نویسنده قادر به خلق «موقعیت طنزآمیز» نیست . به این دلیل ساده که اساساً قادر به خلق موقعیت نیست . طنزش چیزی جز تعارض صفت و موصوف ناهمگون نیست (ملخ عالیشان ، مثلاً) . نگاه کنید به قصهٔ کمیتهٔ مخفی و نامرئی که به علت تکرار وحشتناک عبارت «کمیتهٔ مخفی نامرئی» ، تا مگر پیش‌آگهی پایان معمائی قصه باشد ، چگونه پایان داستان چیزی خنک است و از پیش قابل حدس زدن . یا نگاه کنید به داستان چرخ آسیا . کودکی - ناقل - چرخ آسیایی دارد که به آن دلبسته است . در حال بازی است و : «ناگهان گوئی زلزله شد. چیزی که بعد فهمیدم پاست با يك حرکت بستر چرخ را بهم زد و چرخ آنطرف پرتاب شد و من ، در حال رخوت غافلگیری ، قیافهٔ کریه اوسای پینه‌دوز را دیدم که خم شد و چرخ را برداشت و نیشش واشد و بی‌اعتنا به من شوریده حال یکر است به طرف دکانش رفت.»

جملات بالا ، نمونه‌ای صادق در ناتوانی نویسنده به خلق يك

موقعیت حادثی است. انگیزهٔ حرکت مطلقاً واگو نمی‌شود و تا پایان داستان پنهان مانده است و در نتیجه خود حادثه غیر منطقی . یا دفاع از ملا نصرالدین که آغاز داستان نشان می‌دهد موقعیت آدم قصه - دکتر حسان - تا چه حد متزلزل و زورکی است (که بله ، این سطور مشوش میراث دکتر حسان است) و از نقالی خسته‌کننده بعدی مطلقاً داستانی به دست نمی‌آید . یا مستمع بی‌ذوق که با تمهیدی نه چندان متفاوت با دیگر قصه‌ها ، لطیفه‌ای خنک را از زبان «شوخی‌دوله» اساس نقل می‌کند که تعمیم آن به نقش نویسنده ، می‌تواند نمایشگر موقعیت داستان - نویسی او باشد. یا در مفتش مخصوص شاه که چگونه آدم‌ها از توضیحات مکرر ، غالباً بی‌اهمیت و همواره زیادی کسب هویت می‌کنند - هویتی مبهم و شبیه آسا ؛ و نه دارای گوشت و خون و پی ، و لاجرم لمس‌کردنی . و در نتیجه قصه که باید برآمدن آدمی و شکستن آدمی دیگر باشد، اساساً فاقد آدم است . . .

نتیجه این که کلام ، به تنهایی قادر به ساختن داستان نیست . کلام ، یکی از مصالح کار است . و زبان نویسنده ، زبان بالندهٔ زندهٔ امروزی نیست - هر چند به علت جامعیت بارمعانی که قادر است بردوش کشد، می‌تواند زبان مقاله باشد - و نه داستان . با این همه در مقاله نویسی بودن نویسنده نیز باید تردید داشت

— مگر نه آنکه شرط نخستین مقاله پای‌بندی مدام آن به مایه‌ای یگانه است ؟

خلاصه کنم : در داستانهای برگزیده ، اساساً داستانی نیست . یعنی خب ، (اگر الیوت وار «منصب نقد» را رعایت کنیم) به نقد هم نمی‌گنجد . این چیزها را داستان دانستن نمایشگر بی‌خبری (حال با اطمینان می‌گوییم) مضاعفی است : از جانب نویسنده و ناشر .

از دریا تا به دریا . . . از کران تا به کران . . .

در آغاز تابستان امسال ، پی‌یرژان اوسوالد Pierre Jean Oswald (ناشر فرانسوی) که معرفی شعر جدید و جوان را وجههٔ همت خود کرده است ، مجموعهٔ اشعاری از داریوش شایگان به زبان فرانسه انتشار داد .

این مجموعه که شامل يك پیشگفتار و هفتاد و هفت قطعه شعر و صد و ده صفحه است ، «از دریا تا به دریا . . . از کران تا به کران . . .»

De Mer En Mer . . .
De Rivage En Rivage . . .

نام دارد .
ما از این مجموعه ، در شمارهٔ آینده سخن خواهیم گفت ، و در این شماره ترجمهٔ پیشگفتار آنرا که هانری کوربن - ایرانشناس نامدار فرانسوی - نوشته است ، نقل می‌کنیم :

سرزمینی که ما از دیرباز به «پرس»
Perse نامیدنش خو گرفته‌ایم و
ایرانیان، همیشه ایرانیان خوانده‌اند،
زادگاه حکیمان و شاعران است. در انبوه
حکیمانی که فرهنگ ایران را آراسته‌اند،
حتی یکی را نیز به دشواری می‌توان
یافت که شاعر نبوده و دیوانی از خود
بر جای نگذاشته باشد. متقابلاً نیز،
پرواز هر شاعر ایرانی، پیوسته به سوی
مکاشفات حکیمانه بوده است.

با اینهمه، می‌دانیم که ایران امروز،
دوران تحولی عمیق را می‌گذراند
و این تحول، او را از لحاظ اقتصادی،
به کشوری نیرومند بدل خواهد کرد.
آیا زادگاه حکیمان و شاعران در برابر
این دگرگونی، پایدار خواهد ماند؟
پاسخ من بدین پرسش، بر این
مشاهده استوار است که چون بیست و پنج
سال پیش، نخستین بار به ایران رفتم
کسانی که با من درباره حکمت قدیم
بحث می‌کردند، اغلب، عالمان ارجمند
مذهبی بودند. اما آنچه در ایران امروز،
حیرت‌انگیز است برخورد با گروهی
از جوانان است که در باخترزمین، به
تربیت فکری غرب مجهز شده‌اند و با
وجود این، علاقه و الفتی تام به حکمت
قدیم دارند؛ حکمتی که ایران بیش از
همه کشورهای اسلامی، در طول اعصار،
به بسط آن پرداخته است.

داریوش شایگان، معرف شایسته
این نسل تازه است که در حدود سی سال
از عمرش می‌گذرد. او از زمره کسانی
است که به زغم تربیت غربی جدیدشان،
استقلال روح خود را نگهداشته و فرهنگ
معنوی قدیم خود را ارج نهاده‌اند.

داریوش شایگان، به سبب تربیت
فکری و سلیقه‌های خاص خود، پیش از
هر چیز، فیلسوف است. اما مانند
هر فیلسوف دیگر ایرانی، به هیچ روی
از سلوک عرفانی بیگانه نیست. او،

گرچه جوان است، آثاری بر ازنده پدید
آورده است: رساله دکترای او، به اعتقاد
من، چنان درخشان است که هرگاه
شاگردی نظیرش را بنویسد، استاد او
بر خود خواهد بالید. این رساله - که
بر مبنای اثر «داراشکوه»، شاهزاده
نگونبخت مغول (قرن هفدهم) نوشته
شده - تحقیقی در روابط میان کیش
بودائی و آئین تصوف است.

داریوش شایگان با سانسکریت
آشناست و این زبان را در دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران تدریس می‌کند؛ و بر اساس
همین آشنائی است که کتاب ادیان و
مکتب‌های فلسفی هند را در دو جلد
به زبان فارسی نوشته است. با افزودن
این نکته که شایگان به «هایدگر» و
ملاصدرای شیرازی یکسان مهر می‌ورزد،
شاید نشان توانم داد که چه مطالعات
پردامنه‌ای ذهن این فیلسوف جوان و بارز
ایرانی را به خود مشغول می‌دارد.

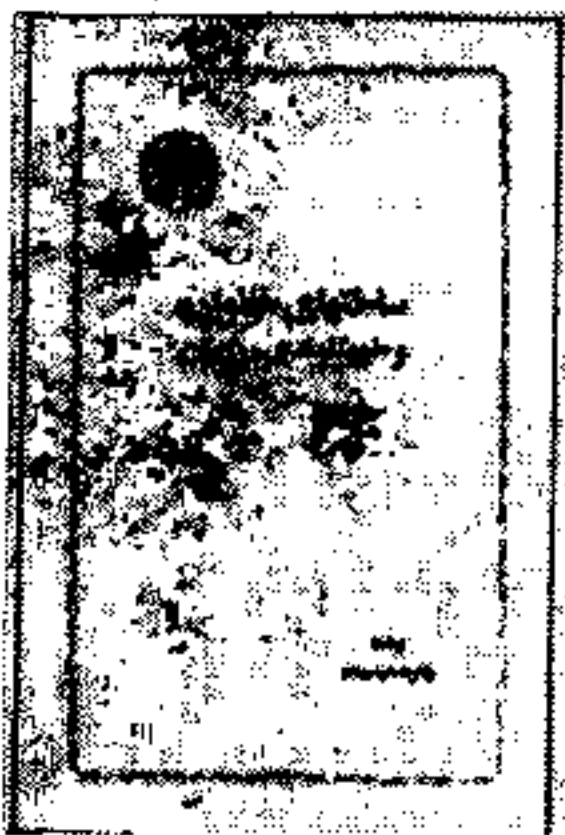
او زبان ما را برگزیده است تا
قریحه دوگانه شاعری و فیلسوفی ایرانیان
را به نوبه خود اثبات کند. روشنی و
خوشاهنگی کلامش، ما را به هیجان
می‌آورد، زیرا شعر، در نظر او، معمائی
نیست که بر خواننده عرضه شود.

تسلطش بر ظرائف زبان ما ستودنی
است و در زیر این ظرائف، همانا رازهای
جاودان شعر فارسی است که داریوش
شایگان آشکار می‌کند. رازهایی که نیاز
به زبان اشارت دارد و هیچ کلامی قادر
به بیانش نیست. پس از روزبهان شیرازی
و شاعر بزرگ، حافظ، همه عارفان
ایرانی در این نکته همدانند که میان
عشق انسانی و عشق الهی، تناقضی زاهدانه
نیست، چرا که یکی، به ضرورت،
سرآغاز دیگری است. و شاید از همین
سرچشمه است که نوسانی مدام میان «شور
حضور» و «رنج غیاب» و مقابله‌ای
فیما بین «توکل» و «استیصال»، در شعر

دوست جوان و همکار ایرانی ما جاری
است.

این مقابله، نشان «رهروی است
که ره به جایی ندارد»^۱، اما بی‌گمان
و بیش از آن، همچون «یتیمی که سر نوشت
خود را سکه می‌زند»^۲ رنج می‌برد.

هانری کوربن
ترجمه ن. ن.

ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران
نوشته جمشید بهنام
انتشارات خوارزمی
۸۴ صفحه - ۵۵ ریال

کتاب در واقع جزوه کوچکی
یا «مقاله بلند»ی است که نویسنده
آن را به عنوان نقطه حرکتی برای
مطالعات بعدی که «باید بر اساس
بررسی‌های دقیقتری ادامه یابد»،
تلقی می‌کند. و در این حد، نویسنده
به مقصود خود دست یافته و،
سنگ اول بنا را گذاشته است.
به راستی این موضوع پدیده‌ای در

۱ و ۲ - از اشعار کتاب شایگان
نقل شده است.

خور مطالعه عمیقی است که تحول ریشه‌دار جامعه ایران چگونه خانواده را به عنوان يك نهاد بسیار مهم اجتماعی که در شکل دورانی بالنسبه طولانی از زندگی جمعیت سهمی درخور اهمیت دارد، دستخوش تغییر کرده است. تغییر بزرگ در واقع از هنگامی آغاز شد که رکود دوران فتودالیسم جای خود را به پویایی دوران توسعه صنعتی و اقتصادی داد و يك سلسله از وظائف خانواده برعهده نهادهای دیگر - مدرسه، کتابخانه، سینما، و غیره - نهاده شد.

اگر کودک در دوران گذشته، پیش از رسیدن به سن بلوغ و مدتها پس از آن، بخش بزرگی از تجارب خود را از خانواده می‌گرفت، امروز آن نهادهای دیگری که برشمرديم، به میزانی وسیع از نقش خانواده کاسته‌اند، البته بی‌آنکه خانواده، آنچنان که پاره‌ای از جامعه‌شناسان و آینده‌نگران انتظارش را داشتند، از هم گسیخته باشد. نویسندگان به روشنی نشان می‌دهد که حتی جامعه‌هائی که از روی يك برنامه حساب شده کوشیدند خانواده را به عنوان يك نهاد اجتماعی از میان بردارند، سرانجام با پذیرفتن این نهاد، به شکست تلاش خود اعتراف کردند. مثلاً نظریه پردازان کلاسیک سوسیالیست

خانواده را نهادی می‌پنداشتند که با «تقسیم جامعه به طبقات» پدیدار شده است و «چون طبقات در جامعه از بین برود»، آن نیز از میان برخواهد خاست. لکن امروز در اتحادشوروی - که زمانی کوتاه پس از انقلاب اکتبر، رسم ازدواج و طلاق را منسوخ کرده بود - خانواده به همان استواری پابرجاست که در کشور - هایی با نظام اجتماعی دیگر. اما تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی، فقط در نقش خانواده نیست که تغییر پدید آورده است؛ ساخت خانواده نیز به همین سان با سرعتی بالنسبه زیاد، در حال تغییر است. از مطالعه مختصر اما اساسی نویسنده کتاب چنین برمی‌آید که ساخت خانواده در ایران از خانواده بزرگ به سوی خانواده کوچک در تغییر است، بی‌آنکه خود این نهاد اجتماعی، دست کم در آینده‌ای در خور پیش‌بینی، منسوخ گردد.

درباره چند سینماگر

جمشید ارجمند

انتشارات جار، ۱۸۵ ص، ۶۵ ربال
جمشید ارجمند هر چند از انتقاد فیلم دست شسته، اما پیوند خود را با سینما یکسره نگسته است؛ درباره چند سینماگر، حاوی چهارده مقاله او درباره سیزده کارگردان نامور جهان سینما و يك سناریونویس، چزاره زاواتینی نمایشگر این پیوند علقه آمیز است. مؤلف در پیشگفتار کوتاه کتاب یادآور می‌شود که در انتخاب این چهره‌های چهارده گانه «هیچ ضابطه و اولویتی به کار نرفته است». این مقاله‌ها که گفتارهای رادیویی مؤلف در بخش مخصوص سینما بوده و اکنون در هیأت کتاب به بازار عرضه شده است، دارای امتیازهای خاص اینگونه کارها (نظیر سادگی و آسان‌خوانی) و کمداشته‌های آن است. مؤلف منابع مورد استفاده برای نوشتن این مقاله‌ها را سه اثر مشهور ژرژ سادول، یعنی دیکسیونر سینماگران، دیکسیونر فیلم، تاریخ سینما - ومجلات کایه دو سینما و... نام می‌برد. مؤلف آنگاه اظهار امیدواری می‌کند که کار او که کلاً مبتنی بر تحلیل زندگی هنری و فیلم‌های این سینماگران است «بتواند هم به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد و هم برای عموم دوستداران سینما مفید واقع شود». ضرورت تألیف (برای رادیو)

جامعیت يك مرجع دقیق را از کتاب باز ستانده است . فقدان پانویس برای عرضه نام اصلی فیلم‌ها، یکی از آن کمداشته‌هاست. از این روی اگر ، مثلاً خواننده‌یا مراجعه‌کننده‌ای فیلم I vitelloni اثر فلینی ، را ندیده باشد که در ایران با نام ولگردها به نمایش گذاشته شده ، نمی‌تواند تطبیقی را که مددکار او باشد به عمل آورد. به عنوان مرجع زندگینامه‌ای نیز کتاب کمبودهایی دارد که حاجت يك جستجوگر کمال طلب از آن بر نمی‌آید . به عنوان مثال: درباره آنتونیونی به شهری که در آن تولد یافته ، موقعیت خانوادگی او ، مشغله‌های دوران کودکی او (که اتفاقاً در مورد آنتونیونی مسأله‌ای با معناست) ، دلبستگی او به تأثر به هنگام تحصیل در دانشگاه ، کم‌دیهائی که در این زمان نوشته ، گروه تأثیری که بنیاد کرده ، داستان کوتاه نویسی او برای يك نشریه محلی (تقریباً همه آن چیزهائی که به آسانی شاید در هر فرهنگ سینمائی به دست آمدنی است) بر نمی‌خوریم .

مشکل دیگر کتاب ، روشن نبودن موضع انتقادی مؤلف در تحلیل و تفسیر فیلم‌هاست . اظهار عقاید درباره فیلم‌ها با تلفیق برداشتها و تفسیرهائی به دست آمده که مؤلف خود ، در پیشگفتار کتاب ، به آن معترف است و بر

همه اینها سلیقه‌ها و برداشتهای خود را نیز افزوده است . از همین روی کتاب فاقد ضوابط مشخص و پایدار يك دید تحلیلی انتقادی است . به عنوان نمونه ، سخن مؤلف مثلاً در باره شبخ سفید ، فیلمی از فلینی که « . . . زیبا ، شاعرانه و گویا ساخته شده است » و جز این قرینه دیگری از محتوای فیلم به ما عرضه نمی‌کند یا دلایلی با آن همراه نمی‌سازد ، نمی‌تواند مفهوم روشن ، صریح ، منجز و قابل درکی داشته باشد .

با این همه کتاب ، برای علاقه‌مندان به سینما ، مجذوب‌کننده است ؛ چرا که پرتوهای آشنائی بر مسیر تجربه‌های فیلمسازان مورد علاقه اومی‌افکند. هر چند این افسوس همچنان باقی می‌ماند که کاش مؤلف یکی از منابع سه‌گانه خود را از میان آثار ژرژ سادول، به فارسی برمی‌گردانید. چرا که کتاب مرجع درباره تاریخ سینما و سینماگران ، تا آنجا که می‌دانیم ، جز از کتاب تاریخ سینما ، تألیف آرتورنایت ، بر نمی‌گذرد .

به زمانی که سینما در ایران اشاعه‌ای چشمگیر می‌یابد ، نیاز به کتاب‌های مرجع ، بیش از هر زمانی احساس می‌شود .

چهارده مقاله کتاب درباره این چهارده چهره است : ژان رنوار، چارلی چاپلین ، اورسون ولز ،

فریتز لانگ ، ساتیاجیت ری ، رنه کالر ، میکالانجلو آنتونیونی ، جری لوئیس ، چزاره زاواتینی ، اینگمار برگمن ، هانری - ژرژ کلوزو ، کن جی - میزوگوچی ، ستانلی کوبریک ، فدریکو فلینی .

دوره‌های تاریخ

نوشته «ویل» و «اریل دورانت»

ترجمه احمد بطحائی

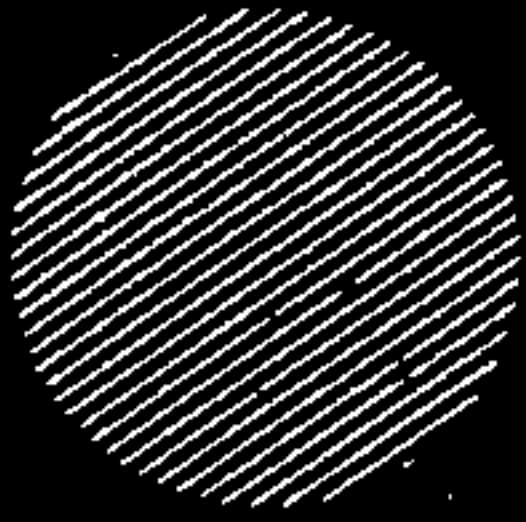
ناشر : شرکت سهامی کتابهای جیبی

تاریخ ، در پرداخت و توصیفی که ویل دورانت می‌کند ، انسان را به یاد جاذبه‌ای می‌اندازد که قصه‌ها در دوران کودکی دارند. **موريس مترلینگ** در باره

ویل دورانت گفته است : « به هر چه دست بزنند ، آن را روشن و ساده می‌کند. »

در این اثر ویل دورانت ، بیهوده به دنبال اندیشه‌های عمیق درباره فلسفه تاریخ نگردید . يك فیلسوف تاریخ ، اگر به نابرابری

هربرت مارکوز

انسان تك ساحتی

تاکنون بخت آشنایی با سه ترجمه از این کتاب به نگارنده این سطور دست داده است: فرانسه، آلمانی، فارسی. اصل کتاب به انگلیسی است؛ اما آقای مؤیدی آن را از روی متن فرانسه به فارسی برگردانده است. این می‌توانست يك عیب به شمار آید، اگر ترجمه فرانسه کتاب خوب نبود، اما خود مارکوز زبان فرانسه را خیلی خوب می‌داند و در ترجمه نظارت و همکاری داشته است. در باره ترجمه آلمانی کتاب هم بد نیست بدانیم که با همکاری چهارتن جامعه‌شناس و فیلسوف انجام گرفته است. با وجود اینکه زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی همه مال يك حوزه فرهنگیند و ترجمه يك متن از یکی از این زبانها به زبان دیگر

صادر می‌کند که در بالا نام بردیم. ویل دورانت در این کتاب نسبت عواملی مانند کره زمین، زیست‌شناسی، نژاد، اخلاق، اقتصاد و غیره را با تاریخ می‌سنجد و می‌کوشد وزن مخصوصی را که هر يك از اینها در تعیین حرکت تاریخ دارند، تعیین کند. گفتیم «حرکت تاریخ». این حرکت به کدام سوست؟ پرسشی است که ویل دورانت نیز زیر عنوان «آیا پیشرفت واقعیت دارد؟» مطرح می‌سازد. در همین فصل از کتاب است که اوبت‌انگاری پیشرفت فنی را که به منزله پیشرفت عام تلقی شده است، مطرح می‌داند. از این حیث می‌توان وی را در شمار پیشاهنگان آن دانشمندانی شمرد که امروز علیه افسار گسیختگی پیشرفت فنی و زیانهای که این «پیشرفت» برای زندگی بشر به بار آورده است، هشدار می‌دهند.

انتشارات امیرکبیر
ترجمه دکتر محسن مؤیدی
نوشته هربرت مارکوز
انسان تك ساحتی

و نا آزادی انسان اعتقاد داشت، در اثبات اعتقاد خود شاید هرگز به این سادگی روزنامه‌نگارانه سخن نمی‌گفت: «طبیعت نه اعلامیه استقلال آمریکا را به دقت خوانده است و نه اعلامیه انقلابی حقوق بشر فرانسه را. ما هیچ‌یک نه آزاد به دنیا آمده‌ایم و نه با یکدیگر برابریم.» لکن به همان نسبت که مایه طنز و نکته‌پردازی در ویل دورانت قوی است، برداشت پراگماتیستی او از کردار سیاسی انسان، سطحی است. و گرنه چگونه می‌توان با قاطعیت چنین ادعائی کرد: «کسانی خواهان برابری هستند که از لحاظ قدرت اقتصادی در سطحی پائینتر از متوسط قرار دارند؛ کسانی آزادی را طالبند که بر استعداد برتر خود وقوف دارند؟ این درست است که در شرائط آزادی آلمانی، استعدادهای برتر را همواره امکان صعود بیشتر است، اما در شرائطی هم که سوای استعداد برتر، عواملی وجود دارد که حتی بی‌استعدادها را بر صاحبان استعداد برتری می‌بخشد، چگونه می‌توان چنین ادعائی کرد؟

ویل دورانت، هنگامی که می‌نویسد طی انقلاب صنعتی، انسانها «در کارخانه‌هایی که خانه ماشین بود و برای انسان ساخته نشده بود، کار می‌کردند»، خود دادخواستی علیه شرائطی

مشکلاتی را که ما داریم - دست کم از حیث زبانی - ندارد ، خواه ناخواه این مسأله مطرح می گردد که اینهمه وسواس ودقت برای چیست . علت این است که کتاب مارکوز کتاب ساده ای نیست؛ تنیده ای از افکار مارکس (بیگانگی) ، فروید (لیبیدو) و هایدگر (بعد) است . اینها زمینه فکری کتاب «انسان يك بعدی» (یا به قول مترجم فارسی «انسان تك ساحتی») را می سازند. اما مترجم فارسی کتاب چنین پیداست که همه وسواسها و دقتها را برای ترجمه اثر مارکوز بیهوده انگاشته است .

اگر بخواهیم نمونه هایی به دست دهیم که مترجم کجا و چگونه از متن اصلی منحرف گردیده است ، زحمتی کشیده ایم که به همان اندازه عبث است که زحمت ترجمه کنونی این کتاب . مسأله بر سر نقصها و نارسائی های زبانی در ترجمه نیست ؛ مسأله بر سر مهجوری کامل مترجم نسبت به زمینه فکری کتاب است . وانگهی در نشریه های دیگر ، دوگانگی فکری و بیانی و زبانی متن فرانسه و ترجمه فارسی نشان داده شده است . آنچه می توان گفت این است که با انتشار این ترجمه ضرورت ترجمه ای دیگر - که معتبر باشد - نه فقط از میان نرفته ، بلکه حادثتر هم شده است.

مطالعات ایرانشناسی

IRANIAN STUDIES,
Journal of the Society for
Iranian Studies

انجمن مطالعات ایرانشناسی در سال ۱۹۶۷ به همت گروه کوچکی از جامعه شناسان ایرانی که در ایالات متحده آمریکا اقامت داشته اند، بنیاد گذارده شد . این انجمن ، با آنکه سالهای بسیار بر آن نگذشته گسترش فراوان یافته است : اعضای آن از ۹ نفر در ۱۹۶۷ به ۱۴۶ پژوهشگر دانشمند ایرانی و غیرایرانی در سال ۱۹۷۱ افزایش یافته است . با آن که هنوز بیشتر اعضای انجمن کسانی هستند که در آمریکا و کانادا تدریس می کنند ، افراد تازه ای از سایر مراکز علمی دنیا به مرور به آن می پیوندند .

بدین ترتیب ، انجمن اکنون به مرکزی جهانی برای دانش-پژوهانی که در رشته های مختلف

علوم انسانی و اجتماعی درباره ایران به پژوهش اشتغال دارند ، تبدیل شده است .

از جمله فعالیتهای انجمن چاپ و انتشار مجله Iranian Studies ، تشکیل کنفرانسهای دانشگاهی در باره موضوعات مختلف مربوط به ایران ، وتدارك جلسات مجمع عمومی سالانه بوده است .

این نشریه که تاکنون ۱۳ شماره از آن با همکاری پژوهندگان ایرانی ، آمریکائی و اروپائی منتشر شده ، حاوی مطالبی در زمینه های زیر است :

باستانشناسی ، کتابشناسی و گزارش کنفرانسها ، اقتصاد ، تعلیم و تربیت ، تاریخ ، فلسفه ایرانی و اسلامی ، ادبیات ، هنر ، موسیقی ، سیاست و روابط بین المللی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی و روانشناسی . از این میان به ترتیب سهم جامعه شناسی و مردم شناسی ، سیاست و روابط بین المللی ، هنر و ادبیات و فلسفه از همه بیشتر بوده است .

توفیق بیشتر پژوهندگان دانشمند ایرانی را در ادامه انتشار این مجله ارزنده ، آرزو مندیم .

اندیشه مرگ

سیمون دوبووار

از آن زمان که دانستم میراهستم، مرگ مرا ترسانده است. حتی هنگامی که دنیا در صلح بود و چیزی خوشبختی مرا تهدید نمی کرد، سرگیجه ای که در پانزده سالگی از احساس مرگ داشتم، باز می گشت - سرگیجه در برابر غیاب مطلق همه چیز که خود غیاب مطلق من بود از همه چیز که روزی برای ابد فرامی رسد.

این نابودی دلم را از چنان وحشتی می آکند که نمی توانستم قبول کنم بتوان با خونسردی رویاروی مرگ قرار گرفت. آنچه دیگران شهادت می نامیدند، در نظرم بیفکری سبکسرانه ای بود. اما بگویم که نه در آن دوره نشانه ای از این که آدم خیلی ترسوئی باشم در من بود و نه در سالهای بعد. درست است که به هنگام اسکی یا شنا شهامتم را از دست می دادم. روی برف از سرعت می ترسیدم، و در آب هراس داشتم از اینکه پایم به کف نرسد. چون جسماً آدم بی دست و پائی بودم، می ترسیدم که پایم بشکند یا غرق شوم یا در وضعی قرار گیرم که محتاج به کمک دیگران باشم. مرگ مطرح نبود. در مقابل، بدون واهمه و تنها به بالای کوههای نوک تیز می رفتم و با کفشهای کتانی از روی برفهای یخزده و قلوه سنگهای لغزان می گذشتم، بی آن که بیندیشم کمترین لغزش به بهای جانم تمام خواهد شد.

آن روز که از ارتفاع نسبتاً بلندی درون نهری پر آب پرتاب شدم، یادم هست با کنجکاوی به خود گفتم: تمام

شد. این چیزها پیش می آمد و آن بار هم که از روی دو چرخه افتادم همین واکنش را داشتم، با بی تفاوتی شاهد این واقعه غافلگیرکننده اما درعین حال بسیار طبیعی، یعنی مرگم، بودم.

هر دو بار شتاب حادثه بر من چیره گشته بود و مجال تخیل نیافته بودم. نمی دانم اگر هنگام مواجهه با خطری واقعی این مجال را می داشتم، به راستی چه می کردم. هرگز در وضعیتی قرار نگرفته ام که بتوانم میزان ترس یا شجاعتم را بسنجم. بمباران پاریس یا «لوهاور» خواب شبانه ام را نمی آشت، شاید به این دلیل که می دانستم خطر چندانی برایم ندارد. به یقین در شرایط گوناگون زندگی، ترس هرگز مرا از کار خاصی باز نداشته است. خوش بینیم مانع احتیاط بیش از حد می شد. به علاوه از مردن به عنوان چیزی که سرانجام روزی نامعلوم پیش خواهد آمد هراسی نداشتم. مرگ گرچه پایان زندگی بود اما خود درعین حال جزئی از آن بود. گهگاه که گمان می بردم مرگ رویاروی من است به آرامی خود را به آن تجربه زنده می سپردم و به عدم که در آن سوی برایم دهان گشوده بود نمی اندیشیدم. آنچه با تمام نیرو طردش می کردم وحشت این شب ظلمانی بود. این شبی که چون وجود نداشت هرگز نمی توانست هولناک باشد ولی برای من هولناک بود چرا که من وجود داشتم. نمی توانستم این فکر را تحمل کنم که موجودی محدود و فانی و قطره ای در دریای بیکران. گهگاه همه کوششهایم عبث می نمود. خوشبختی دام فریبی می گشت و جهان نقاب خندان و موهوم نیستی را بر چهره می زد.

اما مرگ دست کم برایم راه گریزی از رنج گران بود. به خود می گفتم: «به جای تحمل رنج، خود را خواهیم کشت». با شروع جنگ در این تصمیم

را سختتر شدم. امکان بدبختی و مرگ هر روز فراهم بود. برای اولین بار در زندگی از عصیان در برابر مرگ دست کشیدم. سپتامبر ۱۹۳۹ بود. یادم هست که با خود می گفتم: «زندگیم تاکنون همانی بوده که همیشه آرزویش را داشته ام. بگذار تمام شود. دست کم وجود داشته است». یادم هست که از پنجره قطار به بیرون خم شده بودم. باد به صورتم می خورد، با خود می گفتم «بله، روزی عاقبت بر ورق زندگی قلم می کشند. باشد. قبول دارم.»

چون مرگ را بی های و هوی پذیرفتم دانستم که می توان با آن دست و پنجه نرم کرد. چند سالی کمتر یا بیشتر زنده ماندن در مقابل آرامش ناشی از قبول مرگ ارزش چندانی نداشت. جملاتی بود که همیشه به نظرم پوچ و تو خالی می آمد، از قبیل «وقتی که دیگر چاره ای نیست باید مرگ را پذیرفت» یا «مرگ همیشه حادثه ای پوچ و فردی نیست بلکه گاهی مایه پیوندی حیاتی با دیگران می شود و به این دلیل موجه و با معنی است»؛ حالا ناگهان از ته دل درستی این جملات را کشف کرده بودم. چندی بعد فکر کردم که چگونگی مرگ را تجربه کرده ام و بی برده ام که واقعاً چیزی نیست. دیگر از آن نترسیدم. حتی فکرش را هم نکردم.

اما این بی تفاوتی پایدار نماند. غروب یکی از روزهای تابستان، چند روز پیش از اولین شب نمایش «مگسها»، من و سارتر برای شام به کامیل رفته بودیم. قدم زنان بر می گشتیم. به مونتارت رسیده بودیم که آژیر خطر به صدا درآمد. به هتلی در کوچه اونیورسیته پناه بردیم و اتاقی گرفتیم. به گمانم کمی مست بودم، و در آن اتاق قرمز ناگهان مرگ در برابرم ظاهر شد. دستهایم را تکان دادم و گریستم و سرم

را به دیوار کوبیدم ، با همان شدتی که درپائزده سالگی کوبیده بودم .

شبى در ژوئن ۱۹۴۴ کوشیدم تا مرگ را با جادوى کلمات دورکنم . تکه‌هائی از یادداشت‌هایم را همان‌گونه که از سرقلم جارى شده در اینجانب نقل مى‌کنم : « روی تختم افتاده بودم . شکم روی تشك قرار داشت وزانوها و پنجه‌هایم به زمین چسبیده بود . سکوت شب کم‌کم مبدل به زمزمه آب و خش‌خش برگ‌ها شد : صداهای آشنای کودکی . مرگ مرا دربرگرفت . مى‌دانستم که پس از يك لحظه انتظار به سوى دیگر جهان روانه خواهم شد و قدم به سرزمینی خواهم گذاشت که هرگز روی روشنی نمى‌بیند . تنها خواهم بود ، دور از دیگران ، در «بودن» محضی که شاید درست قطب مخالف مرگ باشد - حالتی که تنها در رؤیاهایم مى‌شناختم و گهگاه به عبث در دامن کوههای وحشی و فلاتهای بلند جستجویش مى‌کردم . اما هشیارانه نمى‌توان به خلوت و انزوا دست یافت . مى‌خواستیم به ساحت اسرارآمیزی بگریزم که زندگیم را از هم مى‌گست و مى‌گذاشت به هستی ناب خود دست یابم . شاید بدین‌گونه دریایان راه با مرگ رو در رو مى‌شدم ، و این رؤیای مرگ را حقیقت بی‌چون و چرا مى‌پنداشتم و خود را با شادمانی در دل عدم رها مى‌کردم . و در آن حال صدائی بانگ بر مى‌آورد : « این بار برای همیشه است . دیگر بیدار نخواهی شد . » با این حال هنوز کسی بود که مى‌گفت «من مرده‌ام» ، و در این لحظه شگفت ، زندگی دوباره بر نهایت هستی محض بی‌پرده‌ام دست مى‌یافت . هفته‌ای نمى‌گذشت که این بازی دلهره و یقین را از سر بگیرم . اما آن شب بدنم هجوم خواب را پس مى‌زد و نمى‌خواست حتی در رؤیا هم با مرگ هم‌آغوش شود ، و جز با دور شدن مرگ

به خواب نمى‌رفت . اما وحشتى نداشتم . چون این پس‌زدن چنان شدتی داشت که مرگ اهمیت خود را ازدست داد . زمان محو شده بود وزندگی ، بدون پناه جستن در دیگران و یا آینده ، خود را تأیید مى‌کرد . بازی مرگ شعله‌ای بود که سوخت مى‌خواست . برای لحظه‌ای با نیرو گرفتن از خاطرات زبانه‌کشید و عباراتی که بر لبانم نقش بست برای شاد کردن دلم بس بود . زندگی باز شکفته شد و مرا در گرفت . ولی چگونه مى‌توان در شب تاریک این اتاق و در دل این شهر در بسته زندگی کرد ؟ چراغ را روشن کردم ، روی تخت نشستم و این کلمات را نوشتم : این سرآغاز کتاب تازه من است ، کتابی که دیرزمانی آرزوی نوشتنش را داشته‌ام و آخرین و بزرگترین پناه من در برابر مرگ است و گوئی زحمات همه این سالیان جز برای آن نبوده است که به من شهامت یا عذر نوشتن آن را بدهد . « و شاید این مرگ که عمری مرا ترسانده لحظه‌ای بیش نیاید بی‌آنکه حتی بفهمم . مرگی ناشی از سانحه یا بیماری - در هر حال مى‌دانم که به طور حیرت‌انگیزی آسان خواهد بود . هر تسلیم و رضائی تسلیم و رضائی دیگر در پی دارد . در چشم دیگران مرده خواهم بود بی‌آنکه خود ببینم که مرده‌ام . »

« مى‌دانم که در تخت خوابم خواهم مرد . از آن مى‌ترسم . تخت خوابم کشتی کوچکی است که مرا همراه خود به دورها مى‌برد . سرم گیج مى‌رود . دور مى‌شوم ، دور از ساحل . حالا بی‌حرکتیم ، نزدیک کسی که حرف مى‌زند و مى‌خندد . و با فرا رفتن من خطوط چهره‌اش از سطح آب محو مى‌شود . فرا مى‌روم . مى‌لغزم و به سوئی بی‌سو روانه‌ام ، در بستر آب ، زمان و شب . »

خواب‌هایی که پیش از این شرح داده‌ام در کشاکش من و مرگ نقش بزرگی

داشته‌اند . خدا مى‌داند که چند صد بار خواب دیده‌ام که تیری به قلبم اصابت کرده یا زیر ریگ‌های روان مدفون شده‌ام . یا اینکه بیهوش و بی‌جان هستم و از بین رفته‌ام . این نابودى به من آرامش مى‌بخشید و از آن خشنود بودم . مرگ را در ذهن خود تحقق مى‌بخشیدم ، همان‌گونه که بارها به عبث خواسته بودم جنگ یا جدائی را تحقق بخشم و با شناختنشان تصاحبشان کنم و به برکت این تصاحب نابودشان کنم . از مرگ مى‌گذشتم ، همان‌گونه که آلیس از دل آئینه گذشته بود . و چون قدم به آن سوی مى‌نهادم مرگ در چنگالم بود . به جای اینکه او مرا به کام خود کشد ، من او را در خود کشانده بودم . خلاصه ، از مرگ در گذشته بودم . و چون آخرین نفس را مى‌کشیدم به خود مى‌گفتم : « این بار برای همیشه است . دیگر بیدار نخواهی شد . » با این حال کسی که مى‌گفت « من مرده‌ام » آنجا بود و حضور او نیروی مرگ را زایل مى‌کرد . من مرده بودم و با این حال آن صدا وجود داشت که زمزمه مى‌کرد « من هستم » . آنگاه بیدار مى‌شدم و مى‌دانستم که وقتی بمیرم دیگر این صدا زمزمه نخواهد کرد .

گاهی فکر مى‌کردم اگر بتوانم درست در لحظه مردنم حضور داشته باشم و من و مرگ در يك آن با هم باشیم مرگ را وادار به بودن خواهیم کرد و شاید این راهی باشد برای حفظ مرگ . ولی نه ، هرگز قادر نخواهم بود که همه ترسهای پراکنده‌ام را از مرگ در يك دلهره نهائی خلاصه کنم . چاره‌ای نیست . این واهمه حقیر و فکرهای سمج و تصویر آن خط سیاه که آخرین سال را علامت مى‌زند و صفحه سفید بعد از آن - همه اینها با من خواهند ماند . مرگ را هرگز درك نخواهم کرد . تنها حس من از مرگ بقیه در صفحه ۱۴۲

ادبیات امروز

نگاهی به ادبیات آلبان

هاینریش بل

HEINRICH BOLL

برنده جایزه ادبیات نوبل

کند اگر به او تهمت بزنند که قصد قتل ، تجاوز ، دزدی ، آتش‌سوزی ، غارت و حتی اقدام علیه امنیت کشور را داشته است . و حتی اگر کارش به دادگاه بکشد و ادعا کند که اولاً مغلوب نجوای الهه هنرش شده است و ثانیاً قصد مشترک او والیه هنرش این بوده است که هوا به درون آن اتاق خوابهائی که شیشه‌هایش شکسته وارد کنند، آنگاه هیچکس حرفهایش را باور نخواهد کرد : الهه هنر هرچه را به فرمان دادن . و هیاهوئی هولناک به راه می‌افتد ، زیرا يك شاعر نمی‌تواند به آن چیزهائی استناد کند که دیگران ، به عنوان علل مخففه ، هر لحظه استناد توانند

* نویسنده برای شاعر کلمه Poet را برگزیده است تا بتواند از مصدر Poein که به معنای انجام دادن ، کردن ، اجرا کردن ، آفریدن ، آمده است برای ایجاد طیفهای بیانی استفاده کند . در ترجمه فارسی ، چنین کاری دست کم از عهده مترجم بیرون بود .

وقتی يك شاعر - شاعری در اینجا به معنای دست به کاری زدن* - شبانگاه گردش‌کنان از خیابانی آرام می‌گذرد ، ناگهان این انگیزش را احساس می‌کند که کاری شاعرانه - شاعری در اینجا به معنای اجرا کردن - انجام دهد ، والیه هنر در گوشش می‌خواند ، به وی فرمان می‌دهد که سه‌پاره سنگ بردارد و به شیشه‌های نزدیکترین پنجره‌ها بزند ، و او این کار را می‌کند چرا که همیشه مغلوب الهه هنر خویش است ، آن وقت تعجب نخواهد کرد اگر آنان که آرامش شبانه‌شان آشفته شده است، پنجره‌ها را بکشایند . در آن احوال خرده شیشه‌ها به خیابان می‌ریزد و غوغای بیشتری به پا می‌خیزد . بدین‌سان چه بسا که در ناحیه‌ای از شهر غائله‌ای به راه افتد تا حداقل به او يك «هی ، هی» یا کلمات زمخت‌تری چون پست ، بی‌سروپا ولات ، بگویند . اما باید تعجب

کرد : مأمور بودن و جز فرمان بردن چاره‌ای نداشتن . منظورم این است که افکار عمومی باید در هیجان‌زدگی و به هیجان‌آمدنش صرفه‌جو باشد و به تناسبها آگاهی یابد : چنین شاعری - در اینجا به معنای مرتکب - چه می‌تواند کرد : حتی سنگ به ویرین مغازه‌ها و پنجره کلیساها نمی‌اندازد ، بلکه اکثراً سنگ را به آب می‌افکند ، زیرا دایره‌هائی که سنگها پدید می‌آورند ، مورد علاقه اوست ، و با شگفتی شاهد آن است که چنین سنگی نه فقط دایره‌ها پدید می‌آورد ، بلکه به رغم همه قوانین فیزیکی ، موجها نیز بر می‌خیزاند و ناگهان در تمامی برکه آرام و لوله می‌افکند : اردکها بیدار می‌شوند ، ماهیها حتی می‌کوشند فریاد بکشند . البته او ، این شاعر و مرتکب ، نمی‌دانست که برکه - هرچند که بر تابلویی نوشته شده بود ، اما او ملتفت تابلو نشده بود - يك مترو نیم عمق دارد که هفتادوپنج سانتیمتر ، یعنی نیمیش را هم گل ولای انباشته است . و اکنون بی‌گناه آنجا ایستاده ، به الهه هنر استناد می‌کند که در گوشش خواند که يك لحظه شعری فرا آورد . او نمی‌خواست آب را گل‌آلود کند ، این آب بود که آلودگیش را نشان داد . نمی‌دانم چیزی مانند آزادی

دستوری وجود تواند داشت - باید درباره این عبارت اندیشه کرد ، و نیز درباره کلمه دستوراندیشید : این کلمه‌ای است که باید به دادگاه کشاند - حتی يك ارتش تمام از نویسندگان «نیست انگار» نخواهند توانست ذره‌ای از آن‌همه خرابی را که این کلمه به بار آورده است ، به بار آورد . منظورم این است : همه هیاهوهایی که ادبیات فرا می‌آورد ، به شیوه‌ای آزار دهنده مبالغه‌آمیز است . آنچه هیاهوانگیز است ، در برابر محکمه‌ها می‌گذرد ، محکمه‌هائی که باید تکلیف کلمه دستور را تعیین کنند . يك مؤلف ، يك مبدع ، یعنی يك شاعر - نه فقط دوست دارد درجائی سکنی‌گزیند (سکنی‌گزیدن يك فعل است ، کلمه‌ای است که بر عملی دلالت دارد) ، بلکه دوست دارد زبانی‌را نیز که بدان می‌نویسد ، در خور سکونت کند - باری می‌گویند خوب نیست که انسان تنها باشد ، و او که نمی‌تواند از این استخوان-پاره‌هایی که برایش مانده است زادگاهی و بنائی از همسایگی و دوستی و اعتماد بسازد . همچنین نمی‌تواند ، چون ابراهیم ، خود قوم خویش را بیافریند : او باید به سوی قوم برود ، و قوم به‌سوی او رشد کند . نه فقط به دوستان و خوانندگان و جماعت علاقه‌مندان ، بلکه به هم‌پیمانان ، هم‌پیمانان در

میان عامه ، نیاز دارد که نه تنها خشم گیرند یا نه تنها از پیروزی شادی کنند ، بلکه از معرفت برخوردار باشند ، کبریا ، حسادت ، رنجش ، پیروزی ، خشم - اینها باید در شمار امور خصوصی باشد ، باید آنچه را شناخت که مهمتر است : جستجوی زبانی در خور سکونت در سرزمینی در خور سکونت .

در ادبیات پس از جنگ آلمان مشکل بتوان توصیفی از سکونت یافت ، مشکل بتوان کتابی یافت که در آن ، همسایگی ، زادگاه ، به منزله فرائض باشد . گاهگاه بدین امر اشاره می‌شود ، دیپلمات‌ها چه بسا شکایت دارند ، که ادبیات پس از جنگ آلمان ، از آلمان فدرال تصویری می‌سازد که کاملاً برخلاف آن چیزی است که به سبك دیپلماتيك و در مذاکرات اقتصادی باید به نمایش گذاشته شود . مقایسه این تصویرها در سطوح گوناگون به عنوان معترف آلمان فدرال ، موضوع جالبی خواهد شد ، و در این مقایسه روا نیست که مطالعه دقیق آگهی‌های روزنامه‌های بزرگ ما فراموش گردد که در آنها ، از همه‌جای عالم و در همه جای عالم که ممکن است ، زمین برای خرید و فروش عرضه می‌گردد . استنباط آدمی این است که قومی در حال فرار است - فرار از شرق ، فرار به

غرب ؛ اما عکس این قضیه ، یعنی این که در جای دیگری از عالم کسی اینجور با تب و تاب در جستجوی زمین در آلمان فدرال باشد - منظورم زمین برای سکونت است نه برای کارخانه ساختن - احتمالاً به ندرت پیش می آید . سیاستمداران ، اگر از ادبیات معاصر آلمان احساس مزاحمت می کنند و می بینند که این ادبیات در مقاصد در خور تحسین آنان خلل ایجاد کرده است ، همواره در اشتباهند و بیهوده به خود می بالند . مایه سیاسی یا انتقاد اجتماعی در ادبیات معاصر را می توان هر بار از آنچه پیش می آید ، استخراج کرد . يك مؤلف در جستجوی بیان است ، سبك می جوید ، و چون با این امر دشوار سروکار دارد که روح بیان و سبك را با روح خبری که داده شده منطبق گرداند . سیاست و جامعه ، گنجینه لغات آن ، آداب آن و اساطیر و رسوم آن به صورت منابع و مواد در دسترس در می آیند . وقتی که سیاستمداران و جامعه خود را رنجیده خاطر یا تهدید شده احساس می کنند ، ملتفت نیستند که مسأله همواره به صورت چیزی بیش از خود آنها مطرح است . آنها حتی بهانه ای هم نیستند ، به ندرت يك موجبند ، به زحمت سزاوار آند که نمونه قرار گیرند : جریان از

بررویشان می گذرد . يك مؤلف ، حقیقت را نمی گیرد ، آن را دارد ، آن را می آفریند ، و مهابت بغرنج حتی در يك رمان بالنسبه واقع گرا در این است که میزان حقیقتی که با آن عجین گردیده ، ترکیب شده و در آن مستحیل گشته ، بکلی بی اهمیت است . آنچه مهم است ، حقیقت آفریده شده است که از آن منعکس می شود و تأثیر می نهد . این که حتی در انواع کم ارزش تر ادبیات ، در هر نوشته ای ، در هر گزارشی ، دگرگونی و ترکیب روی می دهد تا گزینشی انجام گیرد ، چیزهائی دستچین گردد و چیزهایی دیگر به کنار گذاشته شود ، و این که انسان در جستجوی « بیان » است - اینها حقایق پیش پا افتاده ای است که باید به تدریج شناخته شده باشد . حتی يك عکس نیز کاملاً منطبق با حقیقت نیست : گزیده شده است ، فراگردهائی شیمیائی را پشت سر گذارده است و باز آفرینی شده است . و اگر کسی در رمانی وفاداری به حقیقت یا نزدیکی به زندگی را کشف کند ، همانا حقیقتی را کشف کرده که آفریده شده است . حقیقت ، همین « عدم توانایی در سکونت گزیدن » آلمانی هاست ، آنچنان که نه فقط در ادبیات پس از جنگ با آن روبرو می شویم (هر چند از حیث آماری هر کسی در جایی به گونه ای ، و مدام در راه

به سوی مقصدی ، سکونت دارد ، حتی ولگردان نیز سرشماری شده اند) بلکه در هیچ جا همسایگی به منزله چیزی پایدار و اعتماد انگیز توصیف نمی شود . (همسایگی ، به یاری یکدیگر آمدن ، هوای یکدیگر را داشتن ، همبستگی ، تعلق - گویا فقط قاتلانند که اینها را می شناسند . اما ما ، به یکدیگر کمک نمی کنیم ، هوای یکدیگر را نداریم ، هم پیمان نیستیم) . خانه ها در ادبیات آلمان فقط همچون خانه های از دست رفته توصیف می شود ، و خانه های موجود تنها به مثابه چیزهائی است که بی تأمل ساخته شده است .

تصادفی نیست که شهری که توصیفی شاد از آن شده باشد ، نمی تواند وجود داشته باشد ، که هیچ محلی به منزله کانون گرم زیستن توصیف نمی گردد . بسیار همسایگی در معرض تجاوز قرار گرفته است ، بسیار اعتماد که آب آن را برده است - و همه اینها به موجب دستور ، نه از سر کینه یا تعصب ، بلکه به موجب دستور ، همسایگی خدشه برداشته ، اعتماد خدشه برداشته ، اعتقاد خدشه برداشته . خوانندگان ، و گهگاه حتی منتقدان ، چنین می پندارند که حقیقت ، عیناً منبعی که آب باران در آن جمع می شود ، جلوی خانه مؤلف قرار دارد ، و فقط کافی است پای از

خانه بیرون نهد تا آب آفرینش از آن منبع برگردد. گیریم که حقیقت حکم باران می‌داشت و مؤلف را منبعی از آن در برابر خانه می‌بود، مگر اجزای تشکیل دهنده باران چقدر است و نحوه ترکیب این اجزا هر بار چگونه است؟

ادبیات مارا مأوایی نیست. تلاش مهیب و اغلب توانفرسای ادبیات پس از جنگ در کلیت خود عبارات از این بوده است که مأوا و همسایگی را باز یابد. هنوز کسی نفهمیده است که در سال ۱۹۴۵ فقط نیم صفحه نشر آلمانی نوشتن، یعنی چه.

در انگلستان مجادله‌ای دائمی بر سر دیکنس وجود دارد و این مجادله از زمانی که او زنده بود، تا به امروز، ادامه یافته است: دیکنس برای انگلستان آن چیزی است که در سرزمین ما اصلاً وجود ندارد: نویسنده‌ای کلاسیک که مدام بر سرش دعواست، مثل *بائزاک* در میان نویسندگان فرانسه. در چنین مناقشه‌هایی پارهای چیزها روشن می‌شود و قلمروی زبان و زمینه اجتماعی مدام از نو بررسی می‌گردد؛ یک آگاهی بدیهی شکل می‌گیرد که در هردوران به ادبیات معاصر — چه تجربی، چه سنتی — بهره می‌رساند؛ زمینه‌ای به وجود می‌آید که می‌توان بر آن ایستاد و دلیل شنید و دلیل

را طرد کرد. کجایند در ادبیات آلمان شهرهایی چون لندن یا پاریس که صورت واقعیشان هنوز هم پس از نسلا با آن صورتی که در نشر داستانی توصیف شده است، مقابله شود؟ اینجا جای آن نیست که از مکان و مجال، موقعیت جغرافیائی آلمان و تاریخ آن شکایت رود. فقط می‌توانم مسجل کنم که برلن بیش از پانزده سال پایتخت یک آلمان دموکراتیک نبوده است و می‌دانیم که رؤیاها و مدهوشیها چه خشونت‌آمیز پایان گرفت. *راابه* Raabe و *فونتانه* Fontane، *دبلین* Döblin و *بنیامین* Benjamin نتوانستند برلن را به صورت واقعیتی ادبی درآورند. بدان سان که با لندن و پاریس، پیتربورگ یا مسکو مقایسه کردنی باشد. علت آن که این شهر در ادبیات معاصر آلمان هنوز مکانی را که شایسته اوست نیافته، در سیاسی شدن شهر و کلمه برلن است. برای یک شهر، مطلوب نیست اگر امکان آن نیابد که «خودش» باشد، یا اگر از خود بیرون شود، به صورت یک مفهوم درآید و در زندگی همه روزه‌اش مدام با این قابلیت مفهوم شدن از در مقابله درآید. نیازی ندارم توضیح دهم که کار چگونه به اینجا کشید. پس پایتخت آلمانی‌ها کجاست، آیا هنوز مأوایی آشنا دارند، و

اصلاً خود را کجا در خانه خویش احساس می‌کنند؟ این «سکنی گزیدن نتوانستن» البته به هیچ وجه موضوع تازمائی نیست — اما به مطالعه می‌ارزد؛ گویا که می‌توانست سکنی گزینند، به گشت و گذار بروند و نیز عشق بورزد؛ *کلايست* Kleist که نمی‌توانست سکنی گزیند، به گشت و گذار برود و عشق بورزد؛ همه رؤیا بوده‌اند. موضوعی مهم، نمودی در ادبیات، نه فقط از حیث سیاسی، نه فقط از حیث تاریخی، که از لحاظ مذهبی هم، اشتیاق به گشت و گذار دوران رمانتیک است: دورنمای آبی، گل آبی، پس از مدتها باز یکی دیگر که توانست سکنی گزیند و به گشت و گذار برود و — امری که تصادفی نیست — جسارت آن را بیابد که درباره عشق بنویسد: *فونتانه*. بسیار شگفتی‌انگیز است که برلن موزه یا آرشیوی از *فونتانه* ندارد. حتی دشوار است که آدم بفهمد او در کجا مدفون است.

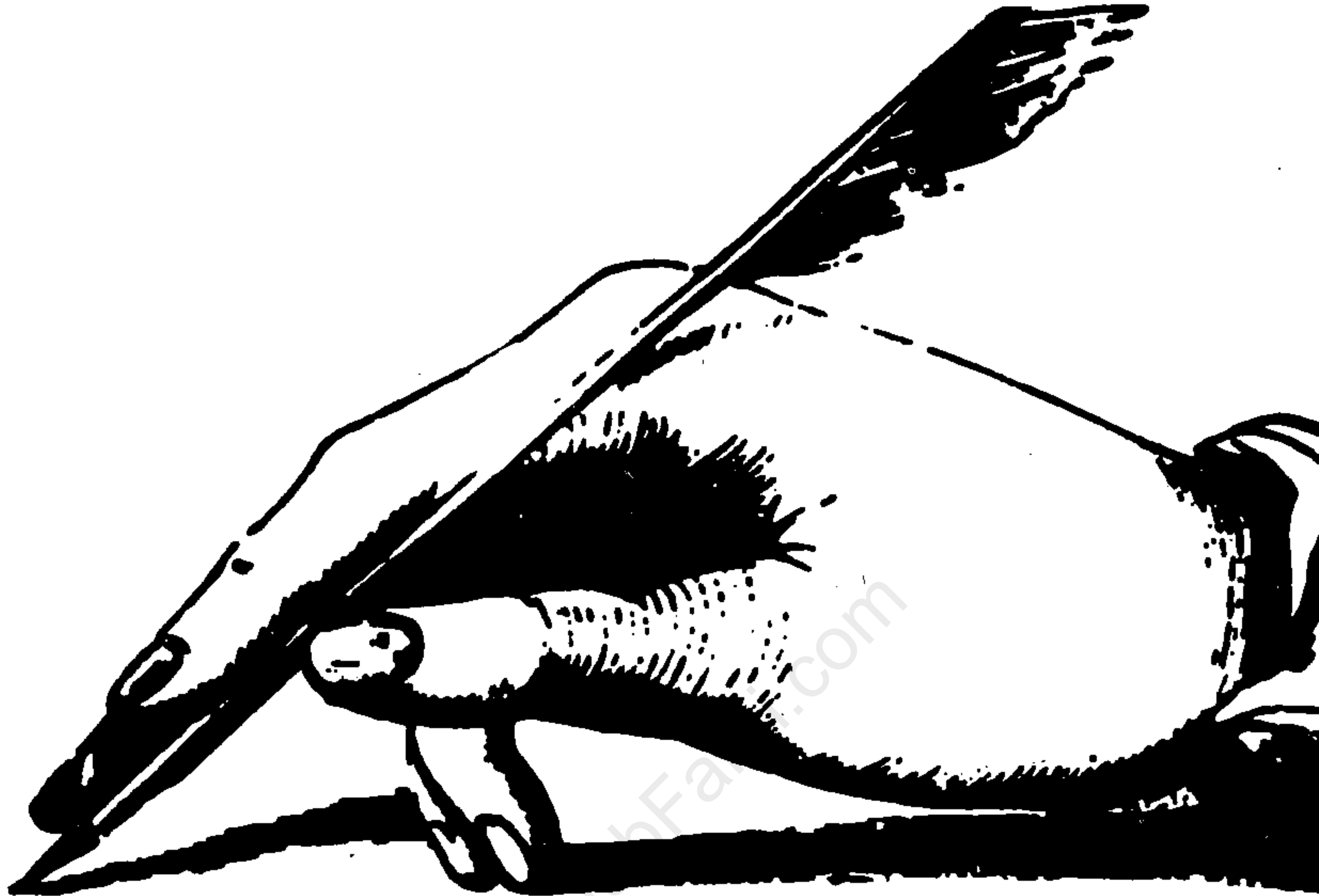
پس این «سکنی گزیدن — نتوانستن» موضوع تازمائی نیست. *کافکا* در گفت‌وگو با *یانوش* Yanouch می‌گوید: «توده مردم می‌شتابند، می‌دوند، و با گامهای تند از زمان می‌گذرند. به کجا؟ از کجای می‌آیند؟ هیچکس نمی‌داند. هر چه بیشتر می‌دوند کمتر به مقصدی می‌رسند. بیهوده نیروهایشان را

می فرسایند. می پندارند که می روند. حال آن که — در جازنان — فقط به خلأ سقوط می کنند. همین، آدمیزاد در اینجا زاد و بومش را از دست داده است. کافکا يك پايان است. پس از او تنها بازماندگانی هستند که ماوا می جویند. اما آلمانی ها در کجا باید ماوا گزینند؟

من به جوانانی می اندیشم که در این سرزمین بساط زندگی می گسترند، و آینده برایشان نه کلامی تهی بلکه زمان حالی است که هر روز به دست می آید. هم سن و سالان من این نقطه اتکای زیرپا را هرگز نخواهند یافت. سنت نیست، برای مطالعه حوصله نیست، برای اندوختن اعتمادی به پایداری نیست، برای کام گرفتن دست کم ردپائی از آن کلبی مسلکی نیست که رسم دمساز شدن با فرزانی را بداند. هم سن و سالان من فرزانه نیستند، هرگز نخواهند شد، حتی هوشیار نگردیده اند. واز همه آنچه تا به امروز گذشته، زیرکی نیاموخته اند. نسل جوانتر باید به سوی هدفی والا کار کند، راه بیابد، این سرزمین را در ادبیات نیز در خور سکونت گرداند. آن سرزمینی مسکون و در خور سکونت است که کسی بتواند برای آن احساس دلتنگی کند. کسان بسیاری در جهان هستند که

احساس دلتنگی می کنند، اما همواره فقط برای آلمانی که دیگر وجود ندارد. می توان نسبت به شهری احساس دلتنگی کرد — برلن یا نورنبرگ، هامبورگ، کلن، مونیخ. لکن آیا این همواره يك دلتنگی برای يك برلن یا کلن از دست رفته یا ناپدید شده نیست؟ دلتنگی برای آلمان فدرال؟ شاید چنین چیزی وجود داشته باشد. بود آیا که برای این سرزمین احساس دلتنگی کنند؟ این پرسشی است از جوانترها، پرسشی مربوط به این که جایی برای پای نهادن یا همسایگی، چگونه در ادبیات بیان تواند شد. این نه تصادف است و نه بدسگالی روشنفکران تفرقه انداز — خواه خدانشناس باشند، خواه «نیست انگار» یا مالیات دهندگان کلیسای کاتولیک — که آلمان فدرال در ادبیات داستانی، در غزل و در مقاله نویسی، به گونه ای سوای آنچه خوشایند وابسته های مطبوعاتی یا وابسته های اقتصادی است، توصیف می شود. سیاستمداران بهتر است که شرمسار نگردند و زبان به شکوه نگشایند. باید از خود پرسند چرا حتی يك رمان پس از جنگ هم وجود ندارد که آن آلمان فدرال به منزله سرزمینی شاد و شکوفان توصیف شده باشد. این پرسش معروف که — جنبه مثبت قضیه در کجاست؟ — پرسشی

که چندان هم احمقانه نیست — نه تنها نادرست مطرح گردیده است، بلکه ناراستان را نیز مخاطب قرار داده است: پس چرا هیچکس رمانی شاد درباره این سرزمین شکوفان نمی نویسد؟ هیچکس را از این کار منع نمی کنند. آشکارا مواعی وجود دارد، عمیقتر از آن که در رنجش سطحی سیاسی بگنجد. سرزمینی اندوهگین اما بی سوگ؛ سوگ خود را به دیگری واگذار کرده، از فراز مرزها به شرق روانه ساخته، لکن باز هم، هنوز هم، نمی داند که آنچه سیاسی است فقط لایه سطحی قضیه است، یعنی بالترین، نازکترین و همچنین آسیب پذیرترین لایه های بسیاری که وجود دارد. سیاستمداران می بایست زیبایی شناسی می خواندند. این حتی از حیث سیاسی نیز اتلاف وقت نبود. عصری که در آنیم، چون در قالب زبان آید، ثابت می کند که جنبه انسانی این امر چه اندک است: کشوری را در حالت بی اتکائی مدام نگاهداشتن و کلمه خانه بدوش را برای اتحادیه های خانه بدوشان به اشغال درآوردن و آن را در حالت آماده باش مدام و عوامفریبانه نگاهداشتن، عیناً ذخیره ای که در وقت ضرورت می توان به اصطلاح «علم» کرد.

آغازی دیگر منیاب آزمایش

نوشته جوزف پ. بوکه

JOSEPH P. BAUKE

استاد ادبیات آلمان در دانشگاه
کلمبیا

هوگوفون هوفمانشتال^۱
افسوس خوران بر این که سنت‌های
گسته نصیب ادبیات آلمان بوده
است، یکبار گفت که «گفته هست،
و آغازهای تازه هست»، اما به‌هنگام
مرگ هوفمانشتال در سال ۱۹۲۹
کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که
قاطع‌ترین و کامل‌ترین گسستگی
هنوز در راه است. چند سال بعد،
در بهار سال ۱۹۳۳، میدانهای
شهرهای بزرگ آلمان از شعله
کتابهایی که به آتش کشیده شده

1) Hugo Von Hofmanns-
thal.

بود، روشن شد. در آیینی که
هیبتی بربری داشت - در بعضی
جاها حتی با نظارت استادان ادبیات -
کتابهای نزدیک به بیست نویسنده
به شعله‌های آتش سپرده شد. طی
سالهایی که از آن‌پس آمد،
سر سپردگان نازی کتابخانه‌های
مملکت و اذهان مردم را از هرچه
یهودی، بلشویک، فاقد اصالت‌ثرادی
یا به طریقی مانع وحدت کامل‌ثراد
ژرمن بود، پاک کردند. هنوز چند
ماهی از روی کار آمدن نازیها
نگذشته بود که ادبیات مخالف،
دیگر وجود نداشت و سخنگویان
آن یا به زندان افتادند یا از نوشتن

منع شدند . نهضت رنسانس شمال اروپایی زیر فرمان يك سازمان مرکزی، یعنی اداره نگارش رایش^۲، غلبه یافت ، و تجلیل نیاپرستانه خون و خاک و سلحشوری آن به زودی به هر نوشته چاپ شده سرایت کرد . هر آنچه در اثر تشویق نازیها نوشته شد ، خواه داستان و شعر و خواه نقد ادبی ، امروزه به چشم ما ، بی اعتبار می آید . البته، بعضی نویسندگان صاحب شأن، چون ارنست یونگر Ernst Jünger گرچه نظام حاکم را دشمن می داشتند، با گریز به نوعی «مهاجرت درونی»، چنان که خود اصطلاح کردند ، به نوشتن ادامه دادند . اما آثارشان چنان از واقعیات روزمره دور و چنان از پای بندی اخلاقی عاری بود، که بسا ، «گریز از واقعیات» عبارت رساتری برای این تبعید ذهنی باشد . آنان می توانستند به هنگام سقوط رایش سوم خود را از نازیسم مبرا بدانند و می توانستند اغلب دلایلی برای کمال فردی خود ارائه کنند . با این همه ، بدان علت که نقش خود را به عنوان وجدان ملت در تاریکترین دوران از دست نهاده بودند ، نمی توانستند ادعای ارشاد اخلاقی و رهبری فکری داشته باشند . نسل جدید نویسندگان پس از جنگ ناگزیر بود برای هدایت والهام به جایی دیگر بنگرد . سقوط رژیم نازی با پایان يك رسم و راه زندگی همراه بود ،

و تاریخ آلمان به نقطه صفر رسید . الگوهای اجتماعی و سنتهای سیاسی، همراه میلیونها آلمانی که از قسمت های شرقی رایش از دست رفته گریخته یا رانده شده بودند ، درهم ریخت . ناباوری به میزان شقاوتهای نازی ، دشواری معاش در کشوری ویران با اقتصادی راكد ، و احساس «واگنری» فزاینده شوم دست به دست هم دادند تا نسیانی ایجاد کنند که آلمانیها بلافاصله پس از جنگ به درون آن سقوط کردند . بسیج جنگی به سر رسیده و آلمان جنگ را باخته بود . یاس تاریک این سالها به طرز تحسین انگیزی در اثر بحث انگیزه هرمان کازاک Hermann Kasack شهر آن سوی رود^۳ (۱۹۴۷) ، توصیف شده است - رمانی سوررئالیستی درباره مرگستانی جدید که مردگان در راهشان به سوی فنائی ماورالطبیعه، در آن درنگ می کنند . کازاک ، هم مانند اسوالد اشپنگلر^۴ در پایان جنگ جهانی اول ، بر این رأی بود که جهان غرب ، خود و آرمانهای خود را تباه کرده است زیرا «تباهی مادی ، ورشکستگی ذهنی را مؤکد می سازد.» بیماری آلمان درونمایه کتابی دیگر هم هست به نام دکتر فاوستوس^۵ (۱۹۴۸) از توماس مان؛ رمانی والاثر که در آن بازگشت ملت به بربریت به طرز درخشانی تجزیه و تحلیل شده است . فاوستوس جدید نیز چون نخستین نمونه قرون

وسطایی اش باز به مجازات دوزخ محکوم می شود . تسینگ^۶ و گوته ، در روایت های خود از این افسانه ، قهرمان را از لعنت ابدی برکنار داشته بودند . پیام انسانیت آنان ، که آرمان بزرگترین عصر ادبی آلمان بود ، معنای خود را در دنیای نابسامان پس از جنگ از دست داده بود ، دنیائی که در آن سخت جانی برای ادامه حیات مهمتر از احساسات والا بود .

داستانهای الیزابت لانگ گسر^۷، که به خاطر تبار نیمه یهودی اش زندگی پر عذاب را در آلمان هیتلری به سر آورد ، نغمه خفیفی از امیدی می نواخت . رمانهای تمثیلی او ، خاصه رمان جسورانه مهر پائ نشدنی^۸ (۱۹۴۷) ، ریشه در شرعیات کاتولیک دارد و یادآور عقیده ژانسیستی شرارت طبیعت بشری است ، که رستگاری انسان را در آخر کار تنها منوط به لطف الهی می داند . اما در ایمان مذهبی متعلق به عصری دیگر است ، و لانگ گسر بیشتر با استفاده خیره کننده اش از استعاره بر ما اثر می گذارد تا با

2) Reichsschrifttumskammer.

3) The Town Beyond The River.

4) Oswald Spengler.

5) Doktor Faustus.

6) Lessing.

7) Elisabeth Langgässer.

8) The Lendelible Seal.

اعتقاد عرفانی اش به عذاب به منزله کفار. پس از او، باید از گرتروید فون له فورتن^۹، راینولت اشنایدر^{۱۰} و ورنر برگنگرون^{۱۱} به عنوان نمایندگان عمده احیای ادبیات کاتولیک نام برد. این نویسندگان که از لحاظ شکل و محتوا محافظه کارتر از لانگ گسر بودند، در میان نسل مسن تر هنوز محبوب مانده اند، نسلی که پژواکهای دور جهانی بسامان را در آثار آنان می یابد.

در نخستین سالهای نقطه صفر، هم در رمان و هم در شعر، شیوه های سنتی پا برجا ماند. انقلابهایی که در دهه های اول قرن در سبک پدید آمده بود - و مانند هر انقلاب دیگری در ادبیات جدید اساسی بود - بر نویسندگان پس از جنگ چندان اثر نگذاشت، و میراث شایان گئورگ تراکل^{۱۲}، الزه لاسکر - شوئر^{۱۳} و گئورگ هیم^{۱۴} در شعر، و فرانکس کافکا، روبرت موزیل^{۱۵} و آلفرد دوبلین^{۱۶} در نثر، تنها از سال ۱۹۵۰ به بعد با زندگی ادبی در آمیخت. نازیها مانع تأثیر این نویسندگان پیشرو بر همعصران خود شدند و آنان چون نسلی بدون وارث از جهان رفتند. نویسندگان جوانی که زیر حاکمیت مطلق هیتلر بزرگ شده بودند، تنها چیزهایی را می دانستند که دستگاه تبلیغاتی گوبلز به آنان اجازه داده بود. هر چند موضوع بحث و نگرش آنان درباره زندگی متفاوت بود،

اما سبکشان همان سبک دوران نازی بود. واقع گرایی سرد و شکنجه دیده دورانی که بلافاصله پس از جنگ در رسید، با دهه پر شکوه پیش از روی کار آمدن نازیها سخت تضاد دارد، و یک چند چنان به نظر می رسد که آزادی جدید، سخنگویانی که بتوانند از آن استفاده کنند نخواهد یافت.

نخستین نویسنده جوانی که توانست خواننده پیدا کند ولفانگ بورشرت^{۱۷} بود. نمایشنامه او، مرد بیرون^{۱۸} (۱۹۴۷)، اعتراض سربازی را بیان می کرد که تا پایان جنگ در ارتش هیتلر جنگیده و آنگاه به خانه آمده بود تا دریابد مطرود سرزمین مادری خویش است، سرزمینی که گذشته خود را انکار کرده است. این نمایشنامه به رغم صنایع لفظی، سند قانع کننده ای از روحیه غالب آن دوران است. در این داستان مسأله مسئولیت فردی مطرح نشده است و سرباز به عنوان قربانی رهبران شریر، زنی نالایق و خدایی که زمام امور عالم از کفش بدر شده، نشان داده می شود.

مرد بیرون، هر چند نمایشنامه ای تکان دهنده است، نمایشگر خصلت پیچیده تقریباً تمام نوشته های آلمانی درباره جنگ است. اگر توصیف سپاهیان هیتلر، به منزله دسته ای از قهرمانان، آشکارا ناممکن است، ندیده گرفتن مسائل اخلاقی و تصویر کردن سرباز عادی به عنوان فردی

که بیهوده در زمستان روسیه رنج می کشد نیز، از شرافت به دور است. آلمانیها برای نخستین بار در نوشته کارل تسوک مایر^{۱۹} به نام ژنرال شیطان^{۲۰}، که نمایشنامه ای است درباره سربازی که برای مقصودی تباه و از دست رفته می جنگد، با مسأله مسئولیت مواجه شدند. تسوک مایر که از سال ۱۹۲۰ به بعد مشهور شد، یکی از نمایشنامه نویسان معدودی است که بازگشتی موفقانه داشت، و تأثیر مداوم او بر نمایشنامه نویسان گواه جوشش حیاتی کار اوست. رمان استالینگراد (۱۹۴۶) اثر تئودور پلوییر^{۲۱} در واقع گرائی مشابه آثار تسوک مایر است اما در امر قضاوت اخلاقی، کم تر از آن صریح: شوم ترین شکست نظامی در تاریخ آلمان با وفاداری تمام بر اساس مصاحبه هایی که با بازماندگان اردوی اسیران جنگی روسیه صورت گرفته بازسازی

9) Gertrud Von Le Fort.

10) Reinhold Schneider.

11) Verner Bergengruen.

12) Georg Trakl.

13) Else Lasker-Schüler.

14) Georg Heym.

15) Robert Musil.

16) Alfred Döblin.

17) Wolfgang Borchert.

18) The Man Outside.

19) Carl Zuckmayer.

20) The Devil's General.

21) Theodor Plivier.

شده و به کیفرخواست پر قدرتی علیه هیتلریسم تبدیل شده است .

تسوگمایر و پلیویر بعد از سال ۱۹۳۳ بیرون از آلمان می‌زیستند و عقیده آشتی‌ناپذیر آنان نسبت به نازیها چندان مایه شگفتی نیست . اما درباره آن جوانانی که در کنار نازیها می‌جنگیدند چه باید گفت ؟ غلیان عاطفی بورشرت در آن روزهای رنج‌آور فرا می‌رسد و در یاسی مرگبار پایان می‌پذیرد . او همان روزی مرد که نمایشنامه‌اش برای نخستین بار اجرا شد ، و این مرگ ، در بیست و هفت سالگی ، هاله‌ای بر کار او افکند که کیفیت خود اثر از همه لحاظ شایسته آن نیست . آنان که زنده ماندند ناگزیر به تجربیات سربازی خود و واقعیت پس از جنگ چسبیدند و تنی چند از آنان به طرز تحسین‌انگیزی در کار خود موفق شدند . اینان الزاماً ادیبانی فرهیخته و هنرور نبودند ، کارشان از اعتقاد سیاسی و حس لجام‌گسیخته عدالت سرچشمه می‌گرفت . هانس ورنر ریشتر^{۲۲} که سخت پایبند ادبیات متعهد بود ، نقطه صفر را موقعیت بزرگی برای باز زایش اخلاقی مردم آلمان دید . به عقیده او تاریخ ثابت کرده بود که آلمانیها در اشتباهند ، و آرایه‌های گذشته باید به کناری نهاده شود تا جا برای آغازهای تازه باز شود . به نظر او اسان باید به حقیقت ، شایستگی و وقار بشری دست یابد .

تنها مضمون و مقصود به حساب می‌آید نه شکل ، و ریشتر کسانی را که وقتی حقیقت مطرح است هنوز نثر «زیبا» می‌نویسند ، به عنوان خوشنویسانی بی‌خاصیت خوار می‌دارد . اثر او به نام «متهور»^{۲۳} (۱۹۴۹) و اثر هاینریش بل به نام «آدم ، کجا هستی»^{۲۴} (۱۹۵۱) نمونه‌هایی از این جستجوی صداقت‌اند و دلتنگی سرباز منفرد را در جبهه جنگ نشان می‌دهند . چنین بر می‌آید که سنت بزرگ سپاهیگری پروسی بدست نازیها آلوده و فاسد شده است ، و خود جنگ به منزله پوچی نهائی دیده می‌شود .

نثر اینگونه رمانهای خوب جنگی برهنه و عاری از پیرایه است و لحنی گزارش‌مانند دارد که تلویحاً هر نوع رمانتیکسم بازی و حرمان زدگی را محکوم می‌کند . این سربازان سابق در اندیشه سبکی ضربه زننده و واقع‌گرا بودند و می‌گفتند ایمانی تازه به واقعیت ، سبکی تازه می‌طلبد ؛ آنان از نثر خود استعارات و تشبیهات هنرمندانه‌ای را که نویسندگان دوران «مهاجرت درونی» آزادانه به کار می‌گرفتند ، به دور ریختند . مغروران خود را «درخت اندازان»^{۲۵} جنگل معانی می‌خواندند و جنگل لفاظی «شاعرانه» را تراشیدند و در رمانهاشان کوشیدند سرمشق‌هایی برای ساده‌نویسی بدست بدهند ، کاری که به عهده گرفته بودند

آسان نبود .

گوبلز و مقلدانش هر روز زبان آلمانی را فصد کرده و آن را بی‌خون و متظاهر ساخته بودند ، و کسانی بودند - هم در آلمان و هم در خارج آن - که از خود می‌پرسیدند آیا زبان هولدرلین ، هاینه و نیچه به طرز جبران‌ناپذیری آلوده نشده است ؛ آیا کلماتی که در داخائو و آشویتز به کار برده شده‌اند دیگر می‌توانند ناقل حقیقت و سلامت عقل باشند ؟ . . . تنی چند از جوانان که در آمریکا همزندان بودند فکر کردند که این کار ممکن است ، و به محض بازگشت به آلمان روزنامه‌ای به نام «خطاب»^{۲۶} تأسیس کردند تا تصویری را که از آلمان جدید داشتند تبلیغ کنند . مقاصد آنان از اصلاح زبان و ادبیات فراتر می‌رفت . اینان از این واقعیت که آلمان فاقد سنت دموکراتیک نیرومندی است آگاه بودند ، و از واژگون کردن ساختمان اجتماعی کشور در جهت عقاید دست‌چپی حمایت کردند ، با گرایشهای ارتجاعی که با تشدید جنگ سرد بیش از پیش نیرومند می‌شد سخت به مخالفت برخاستند و با نفوذ

22) Hans Werner Richter.

23) The Vanquished.

24) Adam Where Art Thou.

25) Kahlschläger.

26) Der Ruf.

نازیهای سابق که اکنون به لباس دمکراتهای متقی درآمده بودند مبارزه کردند. برنامه آنان به مذاق بسیاری از مردم زیاده از حد انقلابی آمد و روزنامه‌شان سرانجام توسط حکومت نظامی آمریکا توقیف شد. آنان در قالب سازمانی بی‌نظام به نام «گروه ۴۷» که نه اساسنامه‌ای داشت و نه تاریخ معینی برای تشکیل جلسات، به بیان عقاید خود درباره مسائل ادبی ادامه دادند، اما تأثیرشان بر سیاست نقصان یافت و امروزه چیزی بیش از اعتراضی خشمالود نیست. همان طور که والتر جنس^{۲۷}، یکی از اعضای مؤثر گروه و یکی از بهترین منتقدان جوان، در سال ۱۹۵۳ متذکر شد، «گروه ۴۷» از علت وجودی‌اش که نهضتی اصلاحی بود بیشتر عمر کرده است. از طرف دیگر، جایزه ادبی سالانه آن، یکی از پروجته‌ترین جوایز ادبی است و عموماً آن را راهگشا و راهنمایی‌داند. دست‌آورد تاریخی گروه مزبور، آموزش این نکته به نویسندگان جدید است که مسئولیت در قبال زبان از موازین زیبایی‌شناسی فراتر می‌رود — و در اصل وظیفه‌ای انسانی است.

و قابل توجه است که یکی از اعضای «گروه ۴۷»، هاینریش بل، نخستین صدای تازه آلمانی بود که در سراسر جهان دوستدارانی یافت. بلافاصله همه او را به عنوان نویسنده‌ای غیرمنطبق با خصلت

آلمانی شناختند: نویسنده‌ای به دور از رمانتیک‌بازی و خویش‌نگری بیمارگونه. در کمتر از ده سال رمانها و داستانهای کوتاه او به تمام زبانهای عمده، از جمله روسی، ترجمه شد و بل مقام خود را به عنوان سخنگوی نسل خویش تثبیت کرد. او در یافتن زبانی که وضع آلمان نیازمند آن بود از هر نویسنده دیگری موفق‌تر بود — زبانی عاری از آب‌وتاب و صناعت تفنن‌آمیز. بل که بیشتر دنباله‌روی همینگوی بود تا توماس مان، کار نویسندگی را با داستانهایی درباره وقایع روزمره در زندگی سربازان سابق آغاز کرد، سربازانی که به عبث می‌کوشند تا حداقلی از شایستگی بشری را حفظ کنند. آنان قهرمانانی به مفهوم سنتی قهرمان نیستند، و گویی بل حتی چندان در بند سرنوشت آنان نیست. جنگ و سست‌دلی، که جنگ را ممکن می‌سازد، قهرمانان واقعی آثار اولیه او هستند. بل مانند کامو، که از بعضی لحاظ به او شبیه است، اساساً یک آدم اخلاقی است و انتقاد از جامعه و نهادهای آن در همه آثار داستانی او راه می‌کشد. جنبه‌های تو خالی معجزه اقتصادی آلمان در هیچ داستانی گزنده‌تر از اثر او به نام نه تنها وقت کریسمس^{۲۸} به سخره گرفته نشده است. به محض آنکه اوضاع اقتصادی سامان گرفت بل تمایل کمتری به نوشتن درباره

گرفتاریهای خانوادگی قشر پائین طبقه متوسط نشان داد و مسائل فروستان را رها کرد تا نظری انتقادی به افرادی بهتر از آنها بیندازد. در راه بالارفتن از نردبان اجتماعی، سبک او، به مناسبتی پیچیده‌تر شد، هرچند استواری آن کاسته گردید. همراه رایحه خفیف پرولتاریایی آثار قبلی او، بافت محافظی که بل نیروی داستانسرایی خود را از آن می‌گرفت، نیز از دست رفت. در رمان جاه طلبانه ییلارد در ساعت نه و نیم^{۲۹} (۱۹۵۹) بل می‌کوشد پنجاه سال تاریخ آلمان و زندگی سه نسل از شهرنشینان دولتمند را در چند ساعت معدود بگنجاند. بل با مهارت آدمهای خود را به دو دسته تقسیم می‌کند، آنان که در تقدیس بره شرکت می‌کنند، و آنان که تقدیس گاو میش را برمی‌گزینند. در این رمان حتی یک بار هم به هیتلر به نام اشاره نمی‌شود. روحیه اعتراض بل هنوز زیرپوشش استعاره زنده است. یک نفر آلمانی که از تبعید باز می‌گردد می‌پرسد: «اگر من آلمانیهای حاضر را بدتر از آنانی بیابم که پشت سر گذاشته‌ایم، آیا اشتباه کرده‌ام؟» و جواب می‌شود:

27) Walter Jens.

28) Not Just at Christmas.

29) Billiards at Haft-Past Nine.

«احتمالاً اشتباه نکرده‌اید.» رمان دیگر *بئل*، *عقاید يك دلتيك*^{۳۰} (۱۹۶۳)، باز در همان محیط کارهای اولیه‌اش قرار گرفته است البته بدون قدرت اقناع انتقادی آن آثار. این رمان فقط حمله‌ای است به جنبه‌های اجتماعی آئین کاتولیک. طی سالهایی که *بئل* به شهرت رسید تعداد زیادی رمان منتشر شد که به تجربیاتی از گذشته نزدیک می‌پرداختند، اما بیشتر این آثار چیزی جز بیان احساساتی رنجهای فردی و شرح سطحی مسائل مهم و قابل بحث و جدل نبودند.

رمان پرسشنامه^{۳۱} (۱۹۵۱) اثر *ارنست فون زالومون*^{۳۲}، زندگینامه‌ای عیبجویانه‌ی يك فرصت طلب سیاسی در فاصله میان جمهوری وایمار و پایان دوران هیتلری است. این کتاب يك سند اساسی از طرز تفکری است که به پیدایش هیتلر امکان بخشید و به علت هزلی بازاری که *فون زالومون* به کمک آن برنامه «نازی زدایی» متفکین را هجو می‌کند، شهرتی جنجالی یافت. *فون زالومون* هیچ کوششی برای تبرئه آلمانیها نمی‌کند، اما برنت *فون هیزلر*^{۳۳}، در رمان مفصلش به نام *آشتی*^{۳۴} (۱۹۵۳)، آنان را قربانیان بی‌گناه «نیرویی غالب» می‌شمارد. *اشتفان آندرس*^{۳۵} رمان سه جلدی پر حجمی درباره ریشه‌ها و طرز عمل يك نظام استبدادی، تحت عنوان *سیلاب*^{۳۶} (۱۹۴۹)،

تألیف کرد. آندرس با قرار دادن پدیده رایش سوم در زمینه‌ای داستانی کوشید تا از نقطه نظر عینی تفسیری از نازیسم به دست دهد. نتیجه کلی، شکستی بلندپروازانه بود، زیرا دید به اصطلاح بی‌طرفانه‌ای که می‌بایستی در چنین شیوه برداشت به کار رود به ناحق به نیروی تخیل نویسنده صدمه زده است. او نه توانست نقطه نظر ناظر بی‌طرف را نگاه دارد و نه آنکه اشتیاق خواننده را حفظ کند. طول بی‌تناسب رمان — که خود واقعاً سیلابی از کلمات است — نمایشگر این وسواس غالب نویسندگان آلمانی است که داستانی را که می‌توان در پانصد صفحه گفت تا هزار صفحه کش بدهد.

بیشتر نویسندگان جوانی که بعد از پایان جنگ دست به انتشار زده‌اند رمانها و داستانهای کوتاه می‌نویسند. این رجحان کمتر به سنت بومی «نووله»^{۳۷} فشرده مربوط است و بیشتر تأثر از سرمشق‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی است که به محض آنکه — تقریباً از ۱۹۵۰ به بعد — پیشرفت اقتصادی اوج گرفت، ترجمه آلمانی آنها در بازار کتاب پدیدار گردید. آلمان، شاید به خاطر وضع جغرافیایی‌اش همواره سرزمین باستانی ترجمه بوده است. انزوای اجباری دهه ۱۹۳۰ ایجاد يك خلأ هنری کرده بود که ناشران متهور به زودی آن را پر کردند، و طولی

نکشید که ادبیات معاصر دنیای غرب به زبان آلمانی، در دسترس همگان قرار گرفت. هر سال نزدیک به ۶۰۰ اثر از نویسندگان آمریکایی و ۴۰۰ اثر از نویسندگان انگلیسی تنها در آلمان غربی منتشر می‌شود و در علاقه شدید مردم به داستانهای خارجی کاهشی مشاهده نمی‌شود. تحت تأثیر این واردات فرهنگی از خارج، آخرین نشانه‌های فرهنگ ولایتی، که نازیها آن را می‌پروردند، ناپدید گشته و حال و هوای ادب امروز آلمان چندان تفاوتی با دیگر کشورهای غربی ندارد.

علاوه بر نویسندگان خارجی، استادان جدید نثر آلمانی، که از طرف نازیها به عنوان منحط زیر فشار قرار گرفته بودند، از نو کشف شدند. از این استادان گذشته، *آلفرد دوبلین* و *هانس هنی یان*^{۳۸} هنوز زنده بودند و دوتا از بهترین آثار بعد از جنگ خود را پدید آوردند. *هاملت*، یا شب دراز به پایان می‌رسد^{۳۹} (۱۹۵۷)، اثر

30) Views of a Clown.

31) The Questionnaire.

32) Ernst Von Salomon.

33) Bernt Von Heiseler.

34) The Reconciliation.

35) Stefan Andres.

36) The Deluge.

37) Novelle.

38) Hans Henny Jahn.

39) Hamlet, Or the long night comes to an end.

دوبلین، رمان ممتازی است دربارهٔ مرد انگلیسی جوانی که از جنگ دوم به خانه برمی‌گردد و در طلب مفهوم غائی زندگی، خود را هاملت می‌پندارد. هاملت، به‌رغم اشارات مذهبی، نمادپردازی استادانه و گریزهای روانکاوانه، رمانی بسیار خواندنی است، و شایسته است که همسنگ اثر مشهور این نویسنده، میدان الکساندر برلین^{۴۰} (۱۹۳۰)، فصلی برجسته در داستان‌نویسی آلمان، به حساب آید. هانس هنی یان همانند دوبلین اکسپرسیونیست بود - یکی از آن یاغیانی که اعتراض ادبیات آلمان را در قرن ما تقریر کرد. نمایشنامه‌های اولیهٔ او که پراز غلامبارگی و امردبازی و معاشقه با مردگان بود، تخیلات تیره‌وتار حیاتی پر آشوب بود که تماشاگران برلینی را بهت‌زده ساخت و سالهای سال وجود برت برشت را تسخیر کرد. هجوم وحشیانه و گرفتاریهای شهوانی نامتعارف شخصیت‌های او لقب «پیامبر لهو ولعب» را از برایش به دنبال آورد. رمان او نام پروجا^{۴۱} (۱۹۲۹)، به‌رغم حجم غول‌آسایش، مجاهدت درخشانی در زمینهٔ نوشته‌های اکسپرسیونیستی است، اما کار عمدهٔ او در مقام یک رمان‌نویس، رمان سه جلدی (۲۲۰۰ صفحه‌ای) اوست به نام رودخانهٔ بدون ساحل^{۴۲} (۱۹۴۹). این رمان شرحی است که آهنگسازی سالخورده به نام

آنیاس هورن، از زندگیش می‌دهد، به‌ویژه از همجنس‌بازی خود با ملوانی جوان، که نامزد هورن را به قتل رسانده است. این رمان از جهت توجه به منابع خلاقیت هنری یادآور آثار توماس مان و کوششی است برای ارزیابی هنر در جهانی پوچ و خونخوار. دریافت او از زندگی شاید در کلام قهرمان زن نمایشنامهٔ او به نام میدا^{۴۳} به‌خوبی خلاصه شده باشد: «اگر دوستم داشته باشی می‌توانی مرا بکشی». یان، تجربی‌ترین نویسندهٔ آلمان در این قرن است؛ از این روی فاقد جاذبه‌ای عامه‌پسند است. او ستایشگرانی در میان نویسندگان جوانتر دارد، اما شیفتگی خاص، آلمانی او نسبت به مفاهیم و آرای کلی، مانند مرگ و زندگی، او را از جریان اصلی تحولات پس از جنگ بیرون می‌نهد. رمان‌نویسان جوان، اگر نه در اعمالشان، در ادعاهایشان متواضع‌تر شده‌اند و می‌توان دریافت که به‌عمد از گرفتن قیافهٔ نویسندهٔ همه‌چیزبین و همه‌چیزدان، احتراز می‌کنند. شیوهٔ زمان آزموده و معتبر واقع‌گرایی، که در توصیف عینی موقعیت و محیط می‌کوشید و تأکید بر کاوش روان‌شناسانهٔ شخصیت داشت، جایش را به اشکال گونه‌گون روایت‌پردازی سپرد - به قصد دریافتن ابهام و آزمایش‌های تجربهٔ بشری. غرابت، گفتگوی درونی،

تدائیر سینمایی و سوررئالیستی، زاویهٔ دید نامأنوس، یا مجموع این شگردها اغلب خواندن رمانهای نو آلمانی را کاری رنجبار و گاهی خسته‌کننده می‌سازد. گذشته‌ازاین، خود هنر داستان‌گویی - ساختمان طرح داستان و احترامی بایسته به خواننده - به عنوان چیزی ساده‌لوحانه و منسوخ، بی‌اعتبار و مردود می‌شود و نگرشهای دماغی، که برای تلویح کیفیت چند بُعدی واقعیت مناسب‌تر است، جای آنرا می‌گیرد. در نتیجه، ممکن است کیفیت معنوی یک رمان بسیار غنی باشد، حال آنکه قابلیت خواندن آن، در حد رساله‌ای غامض. موردی که در نظر دارم رمان تفکراتی دربارهٔ یاکوب^{۴۴} (۱۹۴۹) اثر اووه یونسون^{۴۵} است؛ رمانی پر احساس دربارهٔ روابط آلمان شرقی و آلمان غربی، و تلویحاً، دربارهٔ روابط شرق و غرب. و این مضمونی است که برای بسیاری از آلمانیها در درجهٔ اول اهمیت قرار دارد؛ اما بسط‌های استدلالی یونسون، زندگی و مرگ یاکوب را خنک و بی‌روح می‌سازد. دومین

40) Berlin-Alexander Platz.

41) Perrudja

42) River Without Banks

43) Medea.

44) Speculations About Jacob.

45) Uwe Johnson.

رمان یونسون، سومین کتاب دربارهٔ آخیم^{۴۶} (۱۹۶۱)، حتی از تفکراتی دربارهٔ یاکوب هم پرتعقیدتر است. عنوان اصلی این رمان، یعنی «توصیفی از یک توصیف»، به درستی قصد نویسنده را خلاصه می‌کند. کتاب، زندگینامهٔ یک قهرمان ورزشی آلمان شرقی است که قرار است روزنامه‌نویسی از آلمان غربی به درخواست ناشری از آلمان شرقی آن را بنویسد. هرچند، شرح ماجرا هیچگاه به پایان نمی‌رسد، زیرا حقایق زندگی آخیم را نمی‌توان از میان آشوب نظرات و شایعات متضاد معین کرد. به جای یک زندگینامه، مواد خام یک زندگینامه را داریم و شرایطی که تحت آن این تحقیق انجام شده است. این شیوهٔ تودرتو به شخصیت‌های کتاب هم سرایت می‌کند و آنان را به مهره‌هایی در یک بازی شطرنج دانشمندان مبدل می‌سازد. آنچه سبب می‌شود که رمان یونسون به توصیف حالات ذهنی محض تبدیل نشود، تأکید خاص او بر اشیاء است. این شگرد، روایت را به واقعیت می‌دوزد و اغتشاش هزارتویی را که در برابر قهرمانان است آئینه‌وار باز می‌نماید. آنان در دام زندگی گرفتار شده‌اند چنان‌که نویسنده به دام سبک خویش افتاده است.

آرنو اشمیت^{۴۷} که داستانها و قصه‌هایش به اندازهٔ آثار یونسون

تجربی است، کار خود را با مخالفت با نثر گوته آغاز کرد و آن را خمیری چسبناک خواند و سپس به شکستن قواعد دستور زبان آلمانی پرداخت. او پایبند این عقیده است که زندگی مدرن توالی بی‌منطق و بریده‌بریده امور و رویدادهاست و فرد چیزی جز توده‌یی از عاداتها و الگوها نیست. عناصر گسستهٔ زبان نیز به طریق قرار دادی باز به هم بسته می‌شوند تا با یک سلسله تصاویر نامربوط این برداشت را - اغلب در زمینه‌ای خیالی - بیان کنند. اگر انسان با عقیده او دربارهٔ زندگی موافق باشد، از طرز سیاه دلپذیری که مشخصهٔ کار اوست لذت می‌برد.

عده‌ای رمان‌نویس هستند که کمتر دربارهٔ آنها سخن گفته شده ولی آثارشان خوانندگان بسیار داشته؛ این نویسندگان، بدون آن که خود نوآوری کرده باشند، حاصل تجربیات دیگران را به کار می‌زنند. اینان بیشتر به انتقاد اجتماعی می‌پردازند تا مسائل فلسفی و برخی از بهترین گزارش‌های مربوط به وضع آلمان امروز را به دست داده‌اند. با این همه، توصیف‌های آنان به هجو و کاریکاتور نزدیکتر است تا به رئالیسم.

در میان رمان‌نویسان آلمان غربی که به زندگی معاصر می‌پردازند، ولفگانگ کوپن^{۴۸}، گردگایزر^{۴۹}، آلفرد آندریش^{۵۰}

و هینتس فون گرامر^{۵۱} شاخص‌تر از دیگران هستند. کوپن در رمان کبوتران در چمن‌زار^{۵۲} (۱۹۵۱) از مونیخ، مرکز نهضت نازی، که توسط آمریکا اشغال شده و باید به سرعت خود را با دموکراسی تطبیق دهد، چشم‌اندازی بیمارگونه عرضه می‌دارد. آخرین رقص^{۵۳} (۱۹۵۸)، رمان عمدهٔ گایزر، تشریحی از یک شهر کوچک مرفه است. گایزر سنت‌گرایی است که از ارزش‌های یک آلمان ایدآلی در عصر پیشرفت صنعت و تمدن توده‌ای، دفاع می‌کند.

آثار آندریش و فون گرامر کشاکشی مدام با گذشتهٔ نزدیک را نشان می‌دهد. آندریش، که سابقاً از عوامل کمونیست بود، رمان درخشانی دربارهٔ آزادی و تعهد در جامعهٔ استبدادی نوشت (زنگبار^{۵۴}، ۱۹۵۷)، و در رمان دیگری به نام سرسرخ^{۵۵} (۱۹۶۰) انگیزه‌های زنی از طبقهٔ بالا را تشریح می‌کند که آلمان غربی را ترک می‌گوید و به

46) The Third Book about Achim.

47) Arno Schmidt.

48) Wolfgang Koeppen.

49) Gerd Gaiser.

50) Alfred Andersch.

51) Heinz Von Gramer.

52) Pigeons in the Grass.

53) The Final Ball.

54) Zanzibar.

55) The Red head.

پرولتاریای ایتالیا پناه می‌برد .
 رمان يك چهره هنری^{۵۶} (۱۹۵۸) ،
 اثر فون گرامر ، که زندگینامه
 نویسنده‌ای فرصت طلب است که
 استعداد خویش را طی چهل سال ،
 به این و آن می‌فروشد ؛ از لحاظ
 تکنیک ناقص ، اما از لحاظ اخلاقی
 گیراست . فون گرامر با این جمله
 سخت بر بعضی جنبه‌های خصلت
 آلمانی ، یادست کم خصلت‌روشنفکر
 آلمانی ، آن التهاب هجوآمیز را
 در نثر آلمانی بازیافته است که
 يك نسل پیش از او هاینریش مان^{۵۷}
 هم‌عصران دوره ویلهلمی خود را
 با آن می‌کوبید .

با استعدادترین داستان‌نویس
 فعال کنونی گونتر گراس^{۵۸} است .
 رمان طبل حلبی^{۵۹} (۱۹۵۹) او
 توفیق فراوان یافت و ترجمه آن
 در زبانهای مختلف از پرفروش‌ترین
 کتابها شد . این کتاب زندگینامه
 پر حادثه کوتوله‌ای عقل‌باخته است
 که با کوبیدن بر طبل جادویی
 داستان آوارگیهای سی سال اول
 زندگیش را زنده می‌کند . این رمان
 خشن و کفرآمیز که از لحاظ شرح
 جزئیات ، قدرت دیکنزی دارد ،
 محیط رایش سوم را بازسازی
 می‌کند . گراس ، با انتخاب ماهرانه
 روایتگری سبک مغز که جرم و شرم
 نمی‌شناسد ، قادر است با چشمی که
 از دیدن سر نمی‌تابد ، سالهای
 کشتار همگانی را بنگرد . طبل
 حلبی از قید احساسات و تمثیل‌سازی

مطنطن که بر بسیاری از داستانهای
 آلمانی آسیب می‌زند ، آزاد است ؛
 گراس حتی به کاری دست می‌زند
 که به دلائل آشکار ، برای بسیاری
 از نویسندگان آلمان به نحو ناممکنی
 دشوار است ؛ ارائه تصاویر قابل
 پذیرشی از یهودیان . احتمالاً این
 گورزاد- که قهرمان کتاب است -
 بر پشت ناقص خود باری از معانی
 استعاری می‌برد ؛ مهمتر از همه
 آن که او مخلوقی خیالی است که
 تمام فرضیه‌های دانشمندان را درباره
 مرگ احتمالی رمان به مبارزه
 می‌طلبد . آنچه این رمان گسترده
 فاقد است ، حس‌جهت‌گیری فکری
 یا اخلاقی است ، و تأثیری که
 به جا می‌نهد ، هرج و مرج مطلق
 است . آیا این هرج و مرجی است
 که به نظامی نو می‌انجامد ؟ اسکار
 کوچک ، که در دیوانه‌خانه‌ای
 زندانی است ، دست کم به زندگی
 چنگ انداخته است . موش و گربه^{۶۰}
 (۱۹۶۱) ، دومین رمان گراس ،
 از لحاظ حال و هوا و صحنه وقوع
 به رمان اول او شبیه است و علاوه بر
 آن مزیت اختصار را هم داراست .
 گراس ، به شیوه معمول خود ،
 با خطوطی تند و گستاخ که از
 زاویه‌ای نامعقول کشیده شده ،
 ما را به دانسیگک سالهای جنگ
 می‌برد ، و باز به تحلیل قهرمانی
 می‌پردازد که به قلعه کودکی خود
 پناه برده است . موش و گربه با
 سمبولهایی آشکارتر به سبکی فخیم

نوشته شده که یادآور اثر توماس
 مان ، فلیکس کرول ، است . رمان
 عمده گراس ، سالهای سگی
 (۱۹۶۳) ، با دنبال کردن سرنوشت
 سگ گمشده هیتلر ، سالهای آخر
 قدرت او را تصویر می‌کند . این
 رمان بیشتر از صحنه‌های گسسته
 تشکیل شده و از لحاظ ساختمان
 از دیگر کتابهای او پیوستگی
 کمتری دارد ، اما به همان اندازه
 مهیج است و در هر صفحه این
 واقعیت را تأیید می‌کند که نویسنده
 آن مهربی خاص خویش دارد .
 پوچی‌های جنگ ، فلسفه‌ای
 ریشخندآمیز و هجوی گرنده
 درباره نبوغ سازمان‌دهی آلمانیها
 در روایتی گیرا با هم تلفیق شده‌اند .
 سالهای سگی در مقام اثری هنری
 فاقد وحدت اما به عنوان گزارشی
 از جنگ ، استادانه است .

ماکس فریش سوییسی نیز چون
 گراس شهرتی بین‌المللی دارد .
 در اروپا او را بیشتر به سبب نمایشنامه-
 هایش می‌شناسند ، اما در انگلستان
 و آمریکا به عنوان رمان‌نویس
 شهرت دارد . فریش ، که پیشه‌اش
 معماری است ، فردگرایی پرشوری
 است که اصرارش بر ثبات اخلاقی
 و تعهد اجتماعی ، طینی

56) A figure of Art.

57) Heinrich Mann.

58) Günter Grass.

59) The Tin Drum

60) Cat and Mouse.

اگرستانسیالیستی دارد. نمایشنامه‌ها و رمانهای فریش به شیوهٔ برشت آشکارا خاصیت آموزندگی دارند، با این تفاوت که فریش وابستگی‌های مرامی ندارد. برعکس، او اعتقادات سهل‌گیرانه و عقاید انعطاف‌پذیر را دشمن پیشرفت بشر می‌داند و با آن به مبارزه برمی‌خیزد و جز شرافت و شهامت هدفی برای خود نمی‌شناسد. برای او شرف بشری متضمن فرو نهادن هر نوع حمایت از مذاهب و مرامهای حزبی و آمادگی برای آغازی نو در برابر بی‌منطقی است. اشتیلر، قهرمان رمان من اشتیلر نیستم (۱۹۵۴)، زندگی در کشور زادگاهش را رها می‌کند، به خارج می‌رود، و سرانجام با هویتی تازه باز می‌گردد. به چشم دوستان و مقامات سویسی او همان کسی است که رفته، هرچند خود را انسان تازه‌ای می‌داند که گذشته‌اش را در وجود تازه‌اش ادغام کرده است. بنابراین، به درستی می‌تواند ادعا کند که او اشتیلر نیست. *هومو فابری*^{۶۱} (۱۹۵۷) همین مسألهٔ هویت‌یابی برای خود را منتها به شکل معکوس مطرح می‌سازد و کوششهای قهرمان داستان را برای ایفای نقش دیگری، تجزیه و تحلیل می‌کند.

جنبهٔ آموزندگی در نمایشنامه‌های فریش حتی از این هم بی‌پرده‌تر است. فریش که شیوهٔ ایجاد فاصله را به برشت مدیون است، شخصیت‌هایی نمادی می‌آفریند که چون رقصان

باله بر صحنه حرکت می‌کنند و همچون شخصیت‌های نمایشنامه‌های مذهبی قرون وسطایی، فاقد فردیت‌اند. نمایشنامهٔ *بیدرمان* و *آتش‌افروزان*^{۶۲} (۱۹۵۸) تمثیلی سیاسی است دربارهٔ اعتلای نازیسم و کیفرخواستی عمومی علیه مردمی که از روی بی‌قیدی فاجعه را برای خویش خریدند و بعد گناه آن را به گردن تقدیر گذاردند: کور (Chorus) در پایان چنین می‌گوید: «بلاغت، نام دیگر سرنوشت است.» فریدریش دورنمات نمایشنامه نویس پر قدرت سویسی دیگری است که نمایشنامه، داستانهای پلیسی، فیلمنامه، و نمایشنامهٔ رادیویی می‌نویسد. کارهای او بیشتر حول و حوش مسائل جرم، عدالت و مجازات دور می‌زند. دورنمات که در به کار گرفتن امکانات تأثیری استاد است در کمیدیهای مرگبار خود که همواره به یأس و مصیبت می‌انجامد، شیوه‌های گوناگون تأثیری را به هم می‌آمیزد. *محرك* اخلاقی در قلب تخیل او به نمایشنامه‌هایش چنان قدرت معنوی می‌بخشد که گاه با آثار برشت همسنگ می‌شوند. رؤیاهای دوزخی، حالتی قیامت‌مانند، طنز مرگبار و میلی لجام‌گسیخته به زندگی، زمینهٔ فضائی محاکمه‌های مابعدالطبیعه‌ای او را به وجود می‌آورند. در دیدار (۱۹۶۵)، که شاید بهترین نمایشنامهٔ او باشد،

بانوی دولتمند سالدیده‌ای به شهر روزگار جوانی‌اش باز می‌گردد و آماده است که عدالتی را که در جوانی از او دریغ شده با پول بخرد. در مدت اقامتش، دغلبازی و آزمندی مردم شهر را آشکار می‌سازد و عاشق سابقش را به‌سوی عظمت معنوی مرگی کفاره‌ای می‌راند. *رومولوس کبیر* (۱۹۵۷) نمایشنامه‌ای در هیأت رومی، حملهٔ مؤثری است به کسانی که غرب را به قیمت خیانت به آرمانها و فضیلت‌های آن، نجات بخشیده‌اند. این نمایشنامه همچنین تجسم خنده‌آور تمدنی محتضر است که آخرین روزهایش را پیش از ورود مهاجمان سر می‌کند. در خود آلمان، هیچ نمایشنامه‌نویسی یافت نشده که مدعی جانشینی مقامی باشد که با فقدان برتولت برشت و *گره‌ه‌ارت هوپتمان*^{۶۳} به وجود آمده است. زندگی تأثیری در تماشخانه‌های پر شکوه جدید که به تازه‌ترین وسائل مجهزند، به‌اوج شکوفایی رسیده و نمایشنامه‌های زیادی هر ساله در این تماشخانه‌ها به روی صحنه می‌آید. اما کمتر نمایشنامه‌ای از یک فصل بیشتر روی صحنه می‌ماند و بسیاری از این نمایشنامه‌ها در همان شب اول به بوتهٔ فراموشی می‌افتند. تقلیدهایی

61) Homo Faber.

62) Biedermann and the Arsonists.

63) Gerhart Hauptmann.

از سارتر می شود، قطعات ماهرانه‌ای به شیوه یونسکو و آدامف و گاه گاه نمایشنامه‌ای در روال برنامه‌های خوب تلویزیونی آمریکائی ارائه می شود. نمایشنامه فیله مون و بوکیس^{۶۴} (۱۹۵۶)، اثر لئوپولد آلسن^{۶۵}، سرنوشت زوج یونانی پیری را تصویر می کند، که در آخرین روزهای جنگ، به خاطر اعمال بشردوستانه، محکوم به مرگ می شوند. نمایشنامه نماینده اثر رولف هوخهوت^{۶۶}، تجربه تأثیری پر قدرت و جسورانه‌ای را تجسم می بخشد، اما توفیق او بیشتر حاصل مضمون اثر اوست (پاپ پیوس هشتم کشتار یهودیان را محکوم نمی کند) و نه استادی او در نمایشنامه نویسی. بطور کلی در آلمان شرقی و غربی، نمایش معاصر آلمان به طرزی آشکار بی تأثیر مانده است و شاید مدت زمانی طول بکشد تا تأثر آلمان به سطح بالای سنتی خود برسد.

اگر وضع تأثر نومید کننده است، در عوض شعر غنایی از اقبالی بهره یافته که از بعد از جنگ آغاز شده و هنوز کاهشی نیافته است. تجربه‌هایی در شعر بیان شد که غالباً نمایشنامه و حتی رمان، قدرت بیان آنها را نداشت. در مقایسه با سایر کشورهای غربی، اشعاری که در اواخر دهه چهل در آلمان نشر شد، از لحاظ فرم سنتی است و از جریان اصلی شعر غنایی آلمان پیروی می کند و شیوه حدیث نفسی

است که تاریخ آن به عصر گوته باز می گردد. گلچین‌های اشعار این سالهای پس از جنگ، با غزلها، قوافی دقیق، و ایماژهای سنتی‌اش، به رغم آن که از وحشت‌های جنگ سخن می گویند، امروزه به طرز عجیبی کهنه به نظر می رسند. شیوه‌های کهن تا سالهای دهه پنجاه - یعنی هنگامی که ظهور ترجمه‌های اشعار شعرای خارجی رو به فرونی گرفت - دوام آورد. شاعرانی متفاوت چون دیلن تامس و تی. اس. الیوت، برای شاعران جوان کشفی بزرگ بودند، و به زودی موجی از اشعار تجربی پدید آمد که از بدعت‌های اکسپرسیونیست‌های وطنی هم متأثر بود گو تفرید بن^{۶۷}، بازمانده یگانه اکسپرسیونیست‌های نسل تراکل^{۶۸} لاسکر شولر^{۶۹} و لیختنشتاین^{۷۰}، کانون توجه جوانان شد. این جاذبه و اطوار جسورانه اکسپرسیونیست‌ها نبود که خوانندگان جوان را جلب کرد، بلکه آزمونهای آنان در زمینه زبان و توجه آنان به فورم بود. بن نخستین کسی بوده است که اصطلاحات پزشکی و زبان روزنامه‌ای را برای ایجاد تأثیر شاعرانه به کار برده است. در شعر او، زیبایی و هنر به عنوان واقعیات نهایی، بر بی تکلیفی چاره ناپذیر بشر میان ماده و ذهن، پیروز می شوند. با این تمجید از هنر، اهانتی نیچه‌ای نسبت به تمدن و تأثیر

رام کننده آن بر غریزه همراه است. بن مدتی با نازیها لاس زد و تنها حاصلش این دریافت بود که توحش ذاتی‌اش با تعالی روحی که رایش - سوم از هنرمندانش انتظار داشت چندان ارتباطی ندارد. با این همه، ضدیت او با بشردوستی، عقاید اسپنگلری او در باب فرهنگ غرب، و نفرتش از دموکراسی، اجزای ثابت آثار او هستند، و احتمال زیاد دارد که انسان از خود پرسد که آیا در شعر مسحور کننده او سنت یأس فرهنگی از نو زندگی نیافته است؟ اما به هر حال در اهمیت آثار هنری او جای بحث نیست.

بعد از بن، شعر طبیعت پر داز اسکار لورکه^{۷۱} و ویلهلم لهمان^{۷۲} باید به عنوان منبع الهام برای گروه کثیری از شاعران جوان ذکر شود. در شعر آنان جزء به جزء طبیعت دیده شده و در چارچوب اسطوره‌های کهن بیان گردیده است. تمدنهای گذشته، قهرمانان هومری، نمادهای مسیحی و تجربیات زمان ما به زبانی مهیج توصیف می شود که گویی، از طریق افسون، بر آنست

64) Philemon and Baucis.

65) Leopold Ahlsen.

66) Rolf Hochhuth.

67) Gottfried Benn.

68) Trakl.

69) Lasker-Schüler.

70) Lichtenstein.

71) Oskar Loerke.

72) Wilhelm Lehmann.

تا حضوری ابدی را پدید آورد گذشته چون سرمشقی برای زمان حال نیست، بلکه مانند جوهری است که هنوز ما از آن بهره می‌گیریم - در مصراعهای شاعرانی چون کارل کرولو^{۷۳} و هینتس پیونک^{۷۴} به پدیده‌های طبیعت اهمیت نمادی داده شده و به تجلیات حقایق پنهانی تبدیل یافته‌اند. کیفیت ذهنی و درون‌نگری این شیوه شاعری، همراه با کنایات غالباً رمزوارش آن‌را کاملاً برای ناآشنایان دست نیافتنی می‌سازد. به‌رغم توصیف‌های دقیق، این شیوه شاعری اصولاً عرفانی است و در حد اعلای خود، از لحاظ رمز و راز و اغواگری به دستنوشته‌ای می‌ماند با الفبایی نامکشوف. از لحاظ تاریخی، این نکته خالی از اهمیت نیست که شعر طبیعت‌پرداز در جامعه‌ای کاملاً صنعتی سروده شود. این شاعران، که از پرستشگران ساده‌دل طبیعت در دوران رمانتیک سخت به‌دورند، با تکنولوژی جدید و نمونه‌های نخستین Archetype یونگ و «نیستی» هایدگر به یک اندازه آشنایی دارند. تصور آنان از طبیعت به‌طور مداوم در معرض تهدید دهره است. در زمینه‌ای شبانی که همه چیز آرامش‌ظاهری دارد، کرولو و ناگهان به وجود «شکافی در هوا، خلأی که هیچ‌کس آن‌را به وجود نیاورده، حادثه‌ای که دیوار را در خود فرو می‌کشد» پی می‌برد. سرمای فضای بیرون به

اندازه تسلی‌های طبیعت واقعی است. اینگبورگ باخمان^{۷۵}، پتر هوخل^{۷۶} و پل سلان^{۷۷} از برجسته‌ترین شاعران معاصرند. باخمان، که سخت به سنت آلمانی پایبند است، اندیشمندی والا را (او پایان‌نامه دکترایش را درباره هایدگر نوشت) با گفتاری به ظاهر طبیعی می‌آمیزد و از این راه به لحنی واقع‌گرای دست می‌یابد که نظیرش در شعر آلمان نیست. انعکاس فجایع عالمگیر و غمهای شخصی به شعر او کیفیت تسخیرکننده‌ای می‌دهد. اما شعر هوخل نه انقدر فردی است و نه چنین اندیشمندانه، و نوعی حس تعهد را نسبت به جامعه نشان می‌دهد که به‌ندرت در شعر غنایی یافت می‌شود. و این قابل توجه است، چرا که هوخل در آلمان شرقی زندگی می‌کند، جایی که اینگونه رک‌گویی در آن همیشه خوشایند نیست.

پل سلان، یهودی است که در رومانی متولد شده، در پاریس زندگی می‌کند، و به آلمانی می‌نویسد. شیوه‌های سوررئالیستی، تناقض‌های لفظی، و تسلط مطلق بر منافع شاعرانه زبان به‌خودی‌خود کافی است تا به شعر او کیفیتی

کاملاً شخصی دهد که نتوان به آسانی آن‌را دریافت. اشعار او در لفافه پیچیده است و خواننده برای راه یافتن به یک شعر او باید با تمام اشعار او آشنایی داشته باشد. با این همه، بهترین شعر او، نیازی به تفسیر موشکافانه و توضیح فلسفی ندارد. این شعر، آهنگ مرگ (۱۹۵۲) نام دارد و برداشتی سوررئالیستی است از کشتار جمعی در اردوگاه‌های هیتلری، مضمونی که با زبان به مقابله بر می‌خیزد و تخیل را می‌فشرد. این شعر به تحقیق بهترین شعر آلمانی سالهای پس از جنگ است.

ترجمه احمد میرعلائی

نگاهی به ادبیات آلمان (بقیه)
ادبیات پس از جنگ آلمان به عنوان یک کل، ادبیات زبانیایی بوده است؛ من نیز می‌دانستم چرا بیشتر رغبت داشتم ترجمه کنم تا خودم بنویسم: چیزی را از سرزمین بیگانه به قلمروی زبان خودی کشاندن، امکانی است برای یافتن نقطه اتکائی زیر پا.

اندیشه مرگ (بقیه)
همین مژه دروغین خواهد بود که آغشته به طعمه زندگی است.

فصلی از کتاب «اجبار سالیان»
La Force de l'âge

ترجمه گلی ترقی

73) Karl Krolow.

74) Heinz Piontek.

75) Ingeborg Bachmann.

76) Peter Huchel.

77) Paul Celan.

آنگای پرسیده

تا قبل از بهار ۱۹۵۰ از جنگ باز نگشته بودم . و در شهرمان کسی انتظارم را نمی کشید . خوشبختانه پدر و مادرم مختصر پولی برایم گذاشته بودند . اتاقی در شهر اجاره کردم ، آنجا روی تخت می لمیدم ، سیگاردودی کردم و انتظار می کشیدم و نمی دانستم انتظار چه چیزی را می کشم .

فکر این که کاری بگیرم هم چنگی به دلم نمی زد . به زن صاحبخانه پول می دادم و او چیزهای لازم را می خرید و غذایم را می پخت . هرگاه غذا یا قهوه را به اتاقم می آورد بیش از حد معمول در آنجا می ماند . پسرش در محلی به نام کالینوفکا Kalinovka کشته شده بود . وارد اتاقم که می شد ، سینی را روی میز می گذاشت و به گوشه تاریکی که تختم قرار داشت می آمد . همان گوشه ای که در آن اوقاتم را به چرت زدن می گذراندم . و ته سیگارهایم را به دیوار خاموش می کردم ، به طوری که کاغذ دیواری اطراف تختم از لکه های سیاه پوشیده شده بود . زن صاحبخانه رنگپریده و لاغر بود ، و هر وقت صورتش در تاریکی بر روی تختم خیم می شد از او وحشت می کردم . ابتدا خیال می کردم عقل درست و حسابی ندارد . چون چشمان بسیاردرشت و روشنی داشت و مرتب از من سراغ پسرش را می گرفت

— « مطمئنم او را نمی شناختی . اسم آن محل کالینوفکا بود — تو آنجا نبودى ؟ »

ولی من هرگز حتی اسم کالینوفکا را هم نشنیده بودم . آن وقت رویم را به دیوار می کردم و می گفتم « نه ، باور کنید ، اصلاً او را به یاد نمی آورم . »

زن صاحبخانه دیوانه نبود ، زن بی آزاری بود ، اما سؤالهایش مرا می آزرده . اغلب مرا بازپرسی می کرد . چندین بار در روز . و هر وقت به آشپزخانه اش می رفتم ، می بایست عکس پسرش را نگاه کنم . عکسی رنگی که بالای نیمکت آویخته بود . پسرک خنده رو و مو بوری بود ، و در عکس لباس افراد پیاده نظام را پوشیده بود .

زن صاحبخانه می گفت : « این را در پادگان گرفته ، قبل از آنکه با جبهه فرستاده شود . »

يك عکس نیمتنه بود : کلاهخود فولادی اش را به سر داشت . پشت سرش پرده ای قرار داشت که قصری ویران را با پیچکهای مصنوعی اش نشان می داد .

« پسرم بلیت فروش بود ، بلیت فروش تراموا ، پسرم کارگر خوبی بود » ، آنگاه بلافاصله قوطی مقوایی محتوی عکسهایش را که روی میز خیاطی بین تکه های پارچه و تارهای نخ پنهان بود بر می داشت . و من مجبور بودم کوهی از عکسهای پسرش را تماشا کنم . عکسهای

دسته جمعی زمان مدرسه اش، هر عکس
پسرکی را نشان می داد که نشسته
و لوحی میان زانو گرفته که روی
آنها به ترتیب شماره های ششم ،
هفتم و سرانجام هشتم نوشته شده
بود . درپاکتی جداگانه که با نوار
قرمز رنگی بسته شده بود ، عکسهای
نخستین عشاء ربانی او را نگاه
می داشت: پسرکی خردسال و خنده رو
با کت و شلوار رسمی مشکی ،
شمع بزرگی به دست داشت و پشت
سرش پنجره شیشه ای کلیسا دیده
می شد که جامی روی آن نقاشی
شده بود . سپس نوبت عکسهای
هنرستان صنعتی می رسید که او را
سوهان به دست با صورتی کثیف
و سیاه کنار میز خراطی نشان
می داد .

آن وقت زن صاحبخانه برایم
توضیح می داد : « آن کار بدردش
نمی خورد ، سخت بود . » و بعد
آخرین عکسش را قبل از احضار
به خدمت نظام نشانم می داد . بالباس
شاگرد شوفری در کنار تراموای
شماره ۹ در ایستگاه آخر خط
ایستاده بود . همان جایی که ریلها
دایره وار پیچ می خوردند . من آن
دکه نوشابه فروشی را خوب به یاد
می آورم . روزهای قبل از جنگ ،
بارها از آنجا سیگار خریده بودم ؛
درختهای تبریزی را که هنوز هم
همان جا بودند به خاطر می آوردم ،
آن ویلا را با شیرهای طلایی کنار
دروازه اش می دیدم که دیگر آنجا

نبودند و دختری را به یاد می آوردم
که در طول جنگ اغلب به فکرش
بودم : زیبا بود ، صورتی پریده رنگ
و چشمانی بادامی داشت ، و همیشه
در ایستگاه آخر خط سوار تراموای
خط ۹ می شد .

لحظه هایی دراز به عکس پسر
زن صاحبخانه ام کنار تراموای شماره
۹ ایستگاه خیره می شدم و درباره
بسیاری چیزها فکر می کردم :
درباره دخترک ، کارخانه صابون سازی
که آن روزها در آنجا کار می کردم ؛
صدای قیژ قیژ تراموا را می شنیدم ،
نوشابه ای را که تابستانها در آن
دکه می نوشیدم می دیدم و اعلان
سبز رنگ سیگار را و باردیگر
دخترک را .

زن صاحبخانه ام می گفت :
« شاید ، عاقبت روزی او را به جا
بیاوری . »

سرم را تکان می دادم و عکس
را به جای خودش در جعبه باز
می گرداندم : با وجود آنکه هشت
سال از عمرش می گذشت ، عکسی
براق بود و خیلی نو به نظر می رسید .
— « نه ، نه . هیچ وقت هم
در کالینوفکا نبودم ، باور کنید
هیچ وقت آنجا نبودم . »

مجبور بودم مرتب به آشپزخانه
بروم ، و او هم اغلب به اتاقم می آمد .
و تمام روز را درباره چیزی که
می خواستم از یاد ببرم ، فکر
می کردم : جنگ . بعد خاکستر
سیگارم را پشت تخت می تکاندم و

ته سیگار روشنم را به دیوار می فشردم.

گاهی ، شبها که دراز کشیده بودم ، صدای پای دختری را در اتاق پهلویی می شنیدم . و یا صدای مردک یوگسلاو را که در اتاق کنار آشپزخانه زندگی می کرد ؛ می شنیدم که چطور قبل از رفتن به اتاقش در حالی که دنبال کلید برق می گشت ، فحش می داد .

سه هفته بعد از زندگی در آنجا و تقریباً پنج ماهمین باری که عکس « کارل » را با کیف چرمی و لبخندش کنار تراموای شماره ۹ نگاه می کردم ، تازه متوجه شدم که کسی در تراموا نشسته است . برای اولین بار از تردید به عکس خیره شدم و دختر خنده رویی را در تراموا که تصادفی در عکس آمده بود . همان دخترک زیبایی بود که در زمان جنگ اغلب به فکرش بودم . زن صاحبخانه به طرفم آمد ، حالت صورتم را که دید گفت : « حالا شناختی ، هان » و آنگاه از پشت و بالای شانهم به عکس نگاه کرد ، و بوی نخود سبزهایی که لای پیش بندش نگاه داشته بود به مشام خورد .

آهسته گفتم : « نه ، اما دخترک را چرا . »

« دخترک ؟ نامزدش بود ، ولی شاید همان بهتر که دیگر هیچ وقت او را ندید . »

پرسیدم : « چرا ؟ »

جواب نداد و دور شد ، کنار پنجره روی صندلیش نشست و به

دانه کردن نخود سبزهها پرداخت . بدون آنکه به من نگاه کند پرسید : « دخترک را می شناختی ؟ » عکس را محکم گرفتم نگاهی به زن صاحبخانه کردم و بعد در باره کارخانه صابونسازی ، ایستگاه آخر شماره ۹ و دختر زیبایی که همیشه آنجا سوار می شد برایش حرف زدم .
— همین ؟

« بله » نخودها را توی آبکش ریخت و شیر آب را باز کرد ، می توانستم پشت نحیفش را ببینم .
— وقتی او را ببینی ، می فهمی چقدر خوب شد که پسرم دیگر او را ندید . . .
— او را ببینم ؟

دستهایش را با پیش بندش خشک کرد ، به طرفم آمد و با احتیاط عکس را از دستم گرفت . صورتش از همیشه تکیده تر به نظر می رسید . به من نگاه می کرد اما گویی مرا نمی دید ولی به آرامی دستش را روی بازوی چپ گذاشت و گفت : « او ، آنرا می گویم ، در اتاق پهلوی اتاق تو زندگی می کند . ما همیشه او را « آنای رنگ پریده » صدا می کنیم ، چون صورتش خیلی پریده رنگ است . تو واقعاً هنوز او را ندیده ای ؟ »

— نه ، اما چندبار صدایش را شنیده ام . راستی چه عیبی دارد ؟
— دلم نمی خواهد برایت بگویم ، ولی بهتر است تو بدانی . صورتش به کلی از بین رفته ، پراز

زخم است . انفجار بمب او را توی شیشه پنجره پرتاب کرده . ممکن نیست او را بشناسی .

آن شب تا شنیدن صدای پا در راهرو ، خیلی انتظار کشیدم . ولی بار اول اشتباه کردم . مرد بلند قامت یوگسلاو بود که با تعجب به من که سراسیمه از اتاق بیرون دویده بودم نگاه کرد . شرمنده سلامی کردم و به اتاقم باز گشتم .

سعی می کردم صورتش را با زخمهای عمیق مجسم کنم ، ولی نمی توانستم . و هر بار صورتش را می دیدم ، حتی با زخمها هم زیبا بود . به کارخانه صابونسازی فکر می کردم . به پدر و مادرم و به دختر دیگری که گاهگاه با او به گردش می رفتم .

اسمش الیزابت بود ولی « پوس » صدایش می کردند . و هر بار که می بوسیدمش می خندید و من احساس حماقت می کردم . از جبهه برایش کارت پستال فرستاده بودم . و او برایم بسته های کوچکی از شیرینیهای خانگی می فرستاد که تا به دستم می رسید خرد و خاکشیر شده بود . سیگار و روزنامه هم می فرستاد . و در یکی از نامه هایش نوشت « مطمئنم که جوانان ما فاتح می شوند و از اینکه تو هم یکی از آنها هستی احساس سربلندی می کنم . »

ولی من از اینکه یکی از آنها بودم احساس سربلندی نمی کردم .

و وقتی مرخصی گرفتم او را خبر نکردم. و با دختر يك سيگار فروش که در ساختمان ما زندگی می کرد رویهم ریختم. صابونهایی را که از کارخانه برایم می فرستادند به دختر سيگار فروش می دادم، و او هم به من سيگار می داد. و با هم به سینما و رقص می رفتیم. و يك بار وقتی که پدر و مادرش خانه نبودند مرا به اتاقش برد. و من در تاریکی او را به روی تخت کشاندم اما وقتی روی او خم شدم چراغ را روشن کرد. لبخند شیطننت آمیزی به لب داشت. و در روشنایی چراغ عکس هیتلر را تمام رنگی روی دیوار دیدم، و دورادور عکس، روی کاغذ دیواری صورتی، عکسهای قهرمانان جنگ با کلاهخود و مردانی که قیافه های فاتحی داشتند از مجلات هفتگی بریده شده و به شکل قلب دور عکس هیتلر به دیوار چسبانده شده بود. دخترك را همان طور که خوابیده بود به حال خود گذاشتم، سيگاری روشن کردم و از اتاق خارج شدم. بعدها، هردو دختر برایم کارت فرستادند و یادآور شدند که رفتار زننده ای داشته ام، ولی جواب ندادم. . . .

مدتی زیاد به انتظار آنها نشستم. و در تاریکی پشت سرهم سيگار کشیدم و به چیزهای بسیاری فکر کردم و وقتی که صدای چرخش کلید را در قفل شنیدم، از وحشت

جرات نکردم بلند شوم که صورتش را ببینم. صدای باز شدن در اتاقش را شنیدم. شنیدم که در اتاق از این طرف به آن طرف می رود و زیر لب زمزمه می کند. و پس از لحظه ای بلند شدم و در راهرو به انتظار ایستادم. دیگر راه نمی رفت. زمزمه هم نمی کرد. می ترسیدم که در اتاقش را بگویم. صدای مردیو گسلاو را می شنیدم که در اتاق این طرف و آن طرف می رفت و زیر لب با خودش حرف می زد. صدای آب را از ظرفشویی آشپزخانه زن صاحبخانه می شنیدم. ولی در اتاق آنها همه چیز ساکت بود. و از لای در نیمه باز اتاق خودم، لکه های سیاه سيگارهای خاموش شده را روی کاغذ دیواری می دیدم.

مردك بلند قامت یوگسلاو اکنون روی تختش دراز کشیده بود. صدای پایی شنیده نمی شد. فقط می شنیدم که با خودش حرف می زند. کتری زن صاحبخانه در آشپزخانه از قل قل افتاده بود. اتاق آنها همچنان بی صدا بود. فکر کردم بعدها همه فکرهایش را در مدتی که من پشت در ایستاده بودم برایم تعریف خواهد کرد. و بعدها همه چیز را برایم تعریف کرد.

به عکسی که کنار در آویخته شده بود خیره شدم. سطح نقره ای و درخشان دریاچه ای را دیدم و يك پری دریایی، که با موهای

طلائی از آب بیرون آمده بود و به سرکی دهاتی که لابه لای بوته های بسیار سبز پنهان شده بود لبخند می زد. نیمی از پستان چپ پری دریایی را می دیدم. گردن بسیار سفیدی داشت که قدری پیش از اندازه دراز بود.

نمی دانم کی بود، ولی مدت زمانی بعد، دستگیره در را گرفتم اما قبل از آنکه آن را بچرخانم و در را آهسته باز کنم می دانستم که آنها را از آن خود کرده ام: صورتش از زخمهای آبی براق کوچکی پوشیده شده بود. بوی قارچ پخته از قابلمه روی اجاق به مشام خورد. در را کاملاً باز کردم و دستم را روی شانه آنها گذاشتم و سعی کردم لبخند بزنم.

ترجمه گلی امامی

کنگره

تحقیقات

ایرانی

«... ایرانشناسی به معنی وسیع

خود، یکی از بزرگترین ابواب شرق‌شناسی در مغرب‌زمین است. علت توجه خاصی که به این بخش مخصوص از خاورشناسی شده آنست که فرهنگ و تمدن ایرانی در مبادی و مبانی بسیاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دنیای قدیم نفوذ کرده و آثار این نفوذ به صورت‌های گوناگون در ممالک متعددی از قاره‌های آسیا و آفریقا باقی مانده است، چنان‌که آشنایی با هنر و زبان و ادب و تمدن کشورهای از قبیل شبه‌قاره هند و سرزمین‌های پهناور آسیای مرکزی تا دیوار چین و نیز ممالکی که تا کناره‌های دریای سیاه و مدیترانه گسترده است، گاه بدون آشنایی با زبان و تمدن و فرهنگ کهن‌سال ما امکان‌پذیر نیست و اگر کسی به استعانت از تمدن ایرانی در راه آشنایی‌ها قدم گذارد کاری ناتمام کرده و نتیجه‌ی چنان‌که درخور است از کوشش خود نگرفته‌است.

علت این همه نفوذ و رواج تمدن و فرهنگ ایرانی تقارن همیشگی آن است با کمال زیبایی. قوت اندیشه و باریکی خیال دوشادوش هم در همه مظاهر این تمدن و فرهنگ جلوه دارد، فرهنگی است ثروتمند و ظریف و دارای تازگیهای خاص که در خلق آنها نه تنها اندیشه و ذوق ایرانی مؤثر بود، بلکه این اندیشه و ذوق در انقضا از سایر تمدنها و فرهنگهای دنیای قدیم نیز توجه خود را به کمال و ظرافت حفظ و هر دو را یکجا جمع کرده و بدین ترتیب قلات ایران نه فقط گهواره پرورش يك تمدن بارور در آسیا گردید بلکه به صورت معبری هم درآمد که در آن قوافل افکار و علوم پس از آرایش جدید از شرق به غرب و یا از باختر به خاور جهان متمدن قدیم در حرکت بود.

تحقیق در چنین تمدن و فرهنگ وسیع و مداوم و نافذی تنها به کوششهای مقصور در زمان و مکان محدود و یا منحصر به جستجو در مطالب و موضوعات معدود باز بسته نمی‌تواند بود زیرا دامنه کار چنان وسعتی دارد که زمان کوتاه و کوششهای پراکنده غیر مداوم هیچگاه به پهنای آن نمی‌رسد و بیهوده و بی‌ثمر در نیمه راه بهدر می‌رود. در چنین موردی است که کار مداوم جمعی همراه با طرحهای مدون و همکاری محققان مجرب ضرورت می‌یابد و تشکیل اجتماعاتی از قبیل همین کنگره تحقیقات ایرانی لازم می‌شود.

تحقیق در کلیه مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی همان موضوعی که در دانشگاههای جهان عنوان ایرانشناسی بدان داده‌اند، متضمن مطالب و موضوعات متعدد و مختلفی است که باید هریک از آنها جدا از دیگری و با صبر و حوصله خاص مطالعه شود. تدوین تاریخ ایران که متضمن چندین دوره

مفصل از چند مبحث مربوط به یکدیگر خواهد بود، و البته جنبه اجتماعی و فرهنگی و مدنی آن بر سایر جنبه‌ها خواهد چربید، از مجموع چنین مطالعات منظم و طولانی حاصل خواهد شد.

فقط مطالعه در زبانها و لهجات ایرانی و آثار مکتوب و یا ادبیات شفاهی هریک از آنها که می‌تواند منجر به تدوین لغت‌نامه‌ها، دستور زبانها و لهجه‌ها، اطلس زبانشناسی ایرانی، تاریخ ادبیات و سایر تألیفات مربوط شود، مستلزم کار چندین دسته بزرگ در چند سال پیایی است. اما تنها زبان و ادبیات نماینده فرهنگ و تمدن و اندیشه‌ها و آداب و عادات ملی ما نیست. بسیاری از موضوعات هست که ما آنها را معمولاً در رشته‌هایی که مستقیماً با آشنایی با گذشته ایران منحصر نیست، تحصیل می‌کنیم، ولی همینکه قصد ما آگاهی از تاریخ گذشته ایران باشد ناگزیریم آنها را در ردیف سایر فصول مورد بحث قرار دهیم مانند تحقیق در مسائلی چون نقاشی، معماری، تذهیب، موسیقی، خط و تمام فنون متفرع از آن، صنایع دستی، تشکیلات و نظامات اداری و اجتماعی، ادیان، مسلکها و طریقتها و آداب و رسوم مربوط به هریک از آنها، دانشهای گوناگون معقول و منقول و بسی‌ازینگونه مطالب که هریک در تاریخ مدنی و فرهنگی ما مقامی خاص دارند، و چون هنوز بسیاری از آنها چنانکه باید بررسی نشده‌اند نیازمند مطالعات طولانی هستند. وقتی اینگونه مطالب و موضوعات که مستقیماً مربوط به ایران یا نژاد ایرانیست، با مطالعات دیگری که خواه و ناخواه به سوی آنها کشیده می‌شویم، از قبیل مطالعه در زبانها و ادبیات ملل مجاور ما و یا تحقیق در تاریخ و هنر و تمدن اقوام خالیه‌ی چون اورارتائیان، میتانیان، کوشانیان، هندوسکائی‌ان،

کاسیان، هیتیان، موریانیان، بابلیان، آشوریان، ارمنیان قدیم، آرامیان و سریانیان همراه کنیم، خود را در برابر دریای پهناور و متلاطمی از مطالب و موضوعات می‌یابیم که گذشتن از آن فقط بیاری همت بلند و اندیشه‌های توانای خستگی‌ناپذیر بیشتر تواند بود.

آثاری که دسته‌بندی از ایرانیان عهد ساسانی به زبان سریانی و در عهد اسلامی به زبان عربی نوشته‌اند، ادبیات اقلیت‌های زردشتی و مسیحی و یهود که در قرون اسلامی نمونه‌هایی از آنها باقی مانده، همه در ردیف دیگر مطالب و موضوعات مربوط به ایران قابل رسیدگی و تحقیق است.

با این توضیحات ملاحظه می‌کنیم که تحقیقات ایرانی چه مفهوم وسیعی دارد و مصداق آن چقدر قابل تجزیه و تقسیم و هر یک از اجزاء آن تا چه حد مهم و تا چه مرتبه قابل توسعه و تعمیم است. از مجموع این عرایض اهمیت کار و وسعت دامنه مطالعات مربوط به ایران دریافت می‌شود و ارزش وجودی این کنگره، که اکنون سومین اجلاس آن دایر شده است، بر عموم دوستداران و علاقه‌مندان تحقیقات ایرانی روشن می‌گردد.

کنگره تحقیقات ایرانی از اولین دوره تشکیل تا کنون از همکاریهای سودمند گروهی از دانشمندان ماکه بیشتر وابسته به دانشگاههای کشورند برخوردار بوده است. فایده همکاری دانشگاهها با این کنگره بیشتر در آنست که میان هدفهای آن و فعالیتهای علمی دانشگاهها در زمینه تحقیقات ایرانی پیوستگی مداومی پدید می‌آورد و همین پیوستگی است که موجب طرح مطالب جدید و پی‌گیری آنها در مراکز تعلیمی و تحقیقی دانشکده‌های مربوط در دانشگاهها می‌گردد و همان نتیجه‌ی را بدست می‌دهد که

پیش از این به لزوم آن اشاره شده است یعنی کار مداوم جمعی همراه با طرحهای مدون و همکاری محققان مجرب در مسائل مربوط به تحقیقات ایرانی.

حصول چنین نتایجی از تشکیل جلسات کنگره تحقیقات ایرانی ما را تشویق می‌کند تا هر دوره اجلاسیه آنرا مقدمه‌یی برای شروع یا پی‌گیری یک دسته از مطالعات مربوط به ایران در دانشگاهها قرار دهیم و نیز موضوعات کار هر دوره اجلاسیه را در دوره مقدم بر آن تعیین کنیم، و حتی باید گفت که عظمت کار در مورد تحقیقات ایرانی توجه به تدوین طرحها و برنامه‌ریزی دقیقی را ایجاب می‌کند، و این امر خود بخود منجر به تعیین یک مرجع مسئول می‌گردد که وظیفه آن سرپرستی اداری در تحقیقات فرهنگی به ایران و از آنجمله تشکیل منظم همین کنگره در سالیهای آینده و نشر مجموعه‌های مربوط به آن و امثال این امور خواهد بود.

شورای عالی فرهنگ و هنر آماده است که چنین خدمت دشواری را بر عهده گیرد و مرکز خاصی در دبیرخانه شوری و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن بدین قصد ایجاد کند، خاصه که شورای مذکور از اجتماع کلیه صاحب منصبان و مسئولان امور فرهنگی کشور بوجود می‌آید و در مواقع لزوم از راهنماییها و همکاریها و یاوریهای مادی و معنوی آنان برخوردار خواهد بود...

آنچه در بالا آمد، قسمتی از گفتار جامع آقای دکتر ذبیح‌الله صفا در نخستین جلسه کنگره بود و آنچه در زیر خواهد آمد، گزارش گونه مختصری است - با دیدی خرده گیر - از کار کنگره.

سومین کنگره تحقیقات ایرانی که در آغاز نام رساتر «ایران‌شناسی» را داشت از یازدهم تا شانزدهم شهریورماه به همت بنیاد فرهنگ ایران، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. این کنگره با همه نقائصی که داشت - و برخواهییم شمرد - این اهمیت را یافت که برای نخستین بار، در جمعی که به عنوان «ایران‌شناسی» تشکیل شده بود، کسی آمد و شجاعانه گفت ایران‌شناسی - این شاخه تناور شرق‌شناسی - چیزی جز زائیده آز و نیاز استعمار و تمهیدات آن برای تسلط بر شرق نیست.

کنگره، سرد و خاموش آغاز شد و سرد و خاموش پایان گرفت.

سخنرانی دکتر هشرودی در پایان کنگره دست کم این حسن را داشت که فردید را به حرف آورد و موضوع بحث از ایران‌شناسی به «هستی‌شناسی» کشانده شد، و این تنها به دلیل آن بود که سخنرانان کنگره چیزی درخور ارائه در کنگره‌یی که بارسنگین «تحقیقات» را بردوش می‌کشید، نداشتند. وقتی کنگره‌ای برگزار می‌کنیم، بدان معنا نیست که گردهم آئیم و گفته‌ها و شنیده‌هایی را تکرار کنیم که در تاریخ ادبیات ما، یا در تاریخ هنوز تجزیه و تحلیل نشده ما نیز هست. واقعیت این است که کنگره تحقیقات ایرانی، چیزی در سطح «تحقیق» نداشت. البته مقاله مینوی درباره تصحیح شاهنامه را، باید استثنا کرد.

اینک که کنگره را برچیده‌اند جای چند پرسش باقی است، یکی آنکه چرا کنگره جز دو یا سه مقاله، چیزی که درخور توجه باشد ارائه نداد؟ دیگر آنکه چرا ساعت و روز سخنرانیها قبلاً اعلام نشده بود تا کوششی برای جلب شنوندگان بیشتری از دانشجویان و علاقه‌مندان به عمل آمده باشد؟ و دیگر آنکه، وقتی ایران‌شناسان آمریکائی و ژاپنی در کنگره بودند، آیا بهتر نبود که ایران‌شناسان شوروی هم که سهم بزرگی در شناخت ایران داشته‌اند، به کنگره خوانده می‌شدند؟ کنگره به جای آنکه هزینه‌ای را

بپذیرد و در برابر مقالات ارائه شده وجهی بپردازد، با دریافت صد تومان به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد که بیایند و مقاله خود را بخوانند. طبیعی است که اگر کنگره در مقابل هر مقاله وجهی بپردازد آنوقت این امکان را خواهد داشت که مقالات را سبک سنگین کند و «ارزنده»‌ها را برگزیند. سخنران نیز فرصت آن را می‌یابد که در پی تحقیق و تجسسی عمیق‌تر برآید.

مهمترین نقص کنگره، فرصت کم سخنرانان برای ارائه نوشته و تحقیق خود بود. هر سخنران فقط بیست دقیقه فرصت داشت که چکیده‌ای از مقاله خود را ارائه دهد، در صورتی که موضوع سخنرانی‌ها بسیار گسترده‌تر از آن بود که در این فرصت ناچیز بگنجد، یا چیزی به وجهی روشنگر گفته آید. متن سخنرانی‌ها نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار نمی‌گرفت تا خود در آن تأملی بکنند.

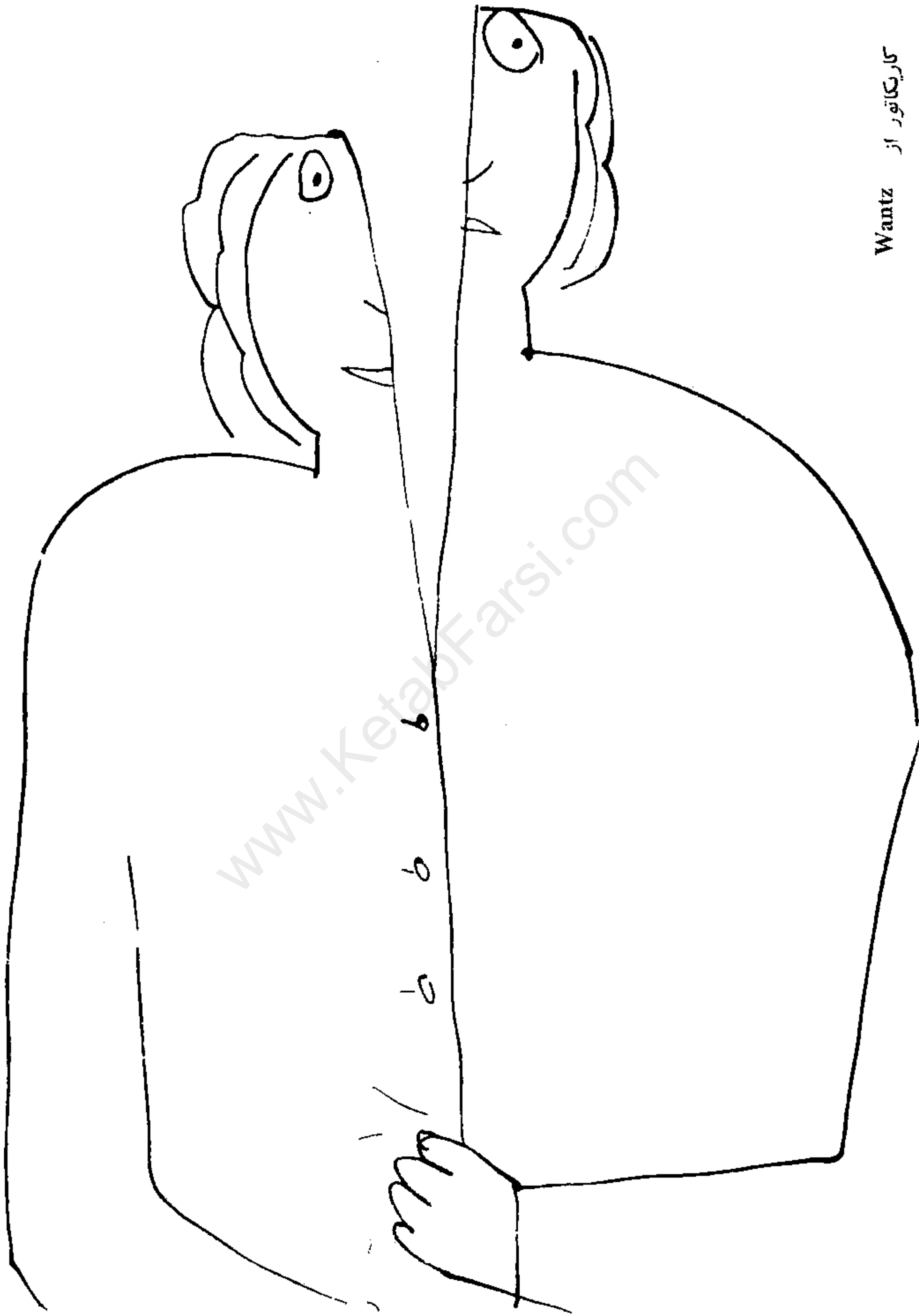
شاخه ادبیات معاصر کنگره که یکی از امیدهای کنگره بود، تنها در یک روز و با چهار سخنرانی برگزار شد.

«مایکل هیلمن» ایران‌شناس آمریکائی و یکی از پنج سخنرانی که در برنامه پیش‌بینی شده بود و قرار بود درباره ادبیات معاصر سخن گوید اصلاً به کنگره نیامد. حسن بابک که درباره ادبیات نمایشی سخن گفت به تاریخچه‌ای از تعزیه و

نمایش‌های روحوضی اکتفا کرد که ربط چندانی به ادبیات معاصر نداشت. حبیب یغمائی نیز که سخنرانی او عنوان «زبان رودکی در تاجیکستان امروز» را داشت، تنها به آوردن چند واژه از زبان تاجیکی امروز اکتفا کرد. هر چند همین چند واژه و اصرار یغمائی، در این که تفحص در زبان تاجیکی، زبان ما را غنی‌تر خواهد ساخت، با همه پیری و ناتوانی گوینده آن، توان آن را داشت که جوانان مستمع را - که البته جز دو سه خبرنگار نبودند - به تأمل وادارد، اما این مسأله نیز ربطی به ادبیات معاصر نداشت.

نصرة الله علیمی نیز، که درباره «اضداد منطقی در ادبیات» سخن گفت، اگر تنها چند قطعه شعر معاصر را به عنوان شاهد و مثال نمی‌خواند، موضوع سخن او همه ادبیات را در بر می‌گرفت و رابطه مستقیمی با ادبیات معاصر نداشت. تنها سخن فلور یا حقی درباره نیما یوشیج، سخنی در باب ادبیات معاصر بود.

نکته آخر آنکه، سومین کنگره تحقیقات ایرانی نسبت به نخستین آن نظم بیشتری یافته بود و از مجادله‌ها و مجامله‌های کنگره نخستین نیز خبری نبود.

عکاسی

عکسها از : مرتضی ممیز

پیوستگان به خاموشی

عبدالرحمن فرامرزى

درگذشت عبدالرحمن فرامرزى
مدیر و سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان
برای جامعه مطبوعات ایران بی‌شک
ضایعه‌ای بزرگ بود.

درباره زندگی و شرح احوال
فرامرزى بسیار نوشته شده است و ما
در این مختصر به اشاراتی درباره حیات
ادبی و ارزش‌های روزنامه‌نگاری او
در گذشته بسنده می‌کنیم.

عبدالرحمن فرامرزى از نسل
روزنامه‌نگارانی بود که قوام فکری و
قلمی آنها از دوران سلطنت رضاشاه کبیر
آغاز شد و در سالهای بعد از جنگ به حد
کمال رسید.

مفاهیمی که این نسل از روزنامه -
نگاری و مسئولیت‌های روزنامه‌نگارداشت
آمیزه‌ای بود از آزادی‌های سالهای
نخستین انقلاب مشروطه، آشفتگی‌های
واپسین روزهای سلسله قاجار و آنگاه
آرامش و سکون بیست ساله.

آشنایی اینان با ادب عرب بسیار
و با فرهنگ غرب اندک بود و طرفه
آنکه اکثر اینان آن نخستین را اندک
و این دومی را بسیار می‌پنداشتند و این
خود نشان‌دهنده خفص جناح از آن‌سو
و «آلامد» شدن از این‌سو بود.

گمان می‌برم که بررسی مطالعه نثر
روزنامه‌ای این دسته از روزنامه‌نگاران
و تأثیرات آن در نثر کتاب و زبان محاوره
مردم این زمان موضوع رساله‌ای تواند
بود.

نثر اینان سر به هر سویی می‌کشید
و از هر بوستانی گلی می‌چید و این دیگر
بسته به ذوق صاحب قلم بود که دسته‌گلی
دماغ پرور فراهم آورد یا گل درشت
نازیبایی را کنار شاخه لطیف مریم بنشاند.

از اینجاست که خطوط اصلی سبک‌های
سرمقاله‌نویسی و نثر مطبوعاتی به دست
می‌آید. آشفته‌کاران آن روزگار که
فرهنگی درهم ریخته دارند کم‌کم در غبار
فراموشی محو می‌شوند. با آنکه زبان
آتشین‌شان هست، کلامشان در کسی در
نمی‌گیرد و صاحبان فرهنگ غنی، که
غالباً روستازادگان دانشمندند، اندک
اندک جای خود را در میان مردم باز
می‌کنند و سخنانشان چون سحر حلال درهمه
جا جاری می‌گردد و آوازشان دل‌نشین‌تر
از بانگ الله اکبر بلال در اقطار ایران
ساری. اینان درد شناساند و کلمات را
نه به خاطر زنگ و طنین، بل برای باز
کردن ریشه‌های درد به کار می‌گیرند.
از این روست که پس از شهریور
بیست و آن سالهای پرهیاهوی جنگ،
پشت بسیاری از نام‌آوران روزنامه‌نگاری
بیست ساله به خاک می‌رسد، قلم را
می‌بوسند و بر طاق فراموشی می‌نهند و به
شبه‌رمان‌نویسی یا سیاست متشاعرانه
متمایل می‌گردند، و گیوه پوشانی چون
فرامرزى، ترقی، پاینده اسب فصاحت
در میدان بلاغت می‌دوانند. شیوه نگارش

اینان ساده است. معمولاً با تمثیلی آغاز
می‌کنند و نتیجه‌ای موافق حال می‌گیرند.
در مقالات آنها اشاره به حدیث، شاهد
شعر، فرهنگ اسلامی به فراوانی یافته
می‌شود و گاه در این کار مبالغه چنان
بالا می‌گیرد که نوعی نثر «طلبه‌ای
امروزی» به خواننده تحویل داده می‌شود.
حتی در نزد اینان زبان فارسی سوهان
خورده نیست. و خواننده گاه در دست -
انداز می‌افتد و لذت سیر و سفر در آفاق
اندیشه‌های نویسنده را از دست می‌دهد.
به هر حال در میان این گروه، نام
فرامرزى در مقامی والا و شاید بالاتر از
همه قرار گرفته است. چه او در گذشته
در این کار از چند خصلت نادر که جمع
آنان گاه در حد جمع اضداد است بهره
می‌گرفت از این قرار:

- شجاعت و صراحت بیان داشت؛
به آسانی سر خم نمی‌کرد.
- در عین شجاعت و صراحت،
تیزهوش و نکته‌سنج و عاقبت‌اندیش بود.
- فارسی را خوب می‌دانست و
نیکو می‌نوشت.
- در ادب عرب و فرهنگ اسلامی
توانا بود.
- زبان فرانسه را در حد هم‌زمانان
می‌شناخت.
- نوعی عصبیت مذهبی داشت.
- در فکر و اندیشه‌اش استوار بود.
- با اندیشه‌های تازه با جرأت
روبرو می‌شد حتی اگر سرش به دیوار
سخت زمان می‌خورد.
- انصاف داشت و به مخالفش مجال
بیان مطلب می‌داد.
- در دوستی تا به آخر می‌رفت،
حتی اگر دوست ارزش اینهمه مردانگی
نداشت.
- صفحات روزنامه‌ای را که خود
از پایه گذارانش بود مال همه مردم
می‌دانست.

— به عفت قلم معتقد بود؛ به عفت بیان، نه چندان.
— زمانی آتشفشانی پرخروش بود.
— و زمانی دشتی گسترده و خاموش.
— با آنکه کتاب می‌خواند و گاه کتابهایی که باید سنگ بر شیشه اعتقاد او می‌زدند، با وجود این در اعتقادش خللی وارد نمی‌شد و بحث خود را همواره با فرهنگی که در بعد از سالیهای شهر یور بیست شکل قطعی و نهایی گرفته بود، شروع می‌کرد و به پایان می‌برد.
و این طرح شتابزده از چهره مردی است که در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران جای بلندی دارد.

صدرالدین الهی

ارنست فیشر

(۱۸۹۹ - ۱۹۷۲)

«من انسانی هستم از حیث سیاسی متعهد، اما سیاستمدار نیستم. اوضاع واحوال مرا بر آن داشت که با بضاعت ناکافی سیاستمدار شوم.» ارنست فیشر، پس از پایان جنگ جهانی دوم از پناهندگی

در مسکو یکر است به منصب وزارت آموزش کشورش اتریش رسید.
زندگی این درام‌نویس، فیلسوف، غزل‌سرا و منتقد هنری، که در سال ۱۸۹۹ در شهر گراتس زاده شد و امسال، چند هفته پس از هفتاد و سومین سال زندگیش، در نزدیکی همین شهر دیده از جهان فرو بست، يك زندگی سرشار از حادثه بوده است. طغیان را از همان دوران کودکی آموخت: پدرش افسر عالی‌رتبه ارتش اتریش بود، در مقوله فرمان‌دادن و فرمان‌بردن می‌اندیشید؛ و ارنست خردسال يك روز، در شش سالگی، هنگام جشن نوئل، در کارتی که کنار کاج مخصوص نوئل گذاشته بود، خطاب به پدر نوشت: «اگر با زن و فرزندان رفتاری ناپسند داشته باشی، ترا تنبیه خواهم کرد. مسیح.»

وقتی در جنگ اول جهانی به خدمت سربازی رفت، نزدیک بود که به علت سرپیچی از دستور مافوق محاکمه شود که شکست اتریش در جنگ موجب نجاتش شد. چون به زادگاهش گراتس بازگشت، خود را از حیث امرار معیشت در تنگنا دید و به جای آنکه تحصیل کند، به کارگری در کارخانه‌ای پرداخت تا در سال ۱۹۲۰ خبرنگار دادگستری و منتقد هنری روزنامه «آربایتر ویله» Arbeiter Wille شد. از آنجا به وین آمد و در روزنامه «آربایتر سایتونگ» Arbeiter Zeitung ارگان مرکزی حزب سوسیال‌دموکرات، به کار پرداخت؛ لکن در سال ۱۹۳۴، پس از آنکه به علت روآمدن موج نازیسم در اتریش جلائی وطن کرد، به حزب کمونیست پیوست. بعدها گفت پیوستن وی به حزب کمونیست نه از آن رو بوده است که وی به کمونیسم علاقه می‌ورزید، بلکه بدین سبب که از اتحاد شوروی حالتی افسون‌کننده می‌تراوید. فیشر باور داشت که فقط

اتحاد شوروی است که می‌تواند غول نازیسم و فاشیسم را در اروپا به زانو درآورد.

او از راه پراگ به مسکو مهاجرت کرده بود و در آنجا نماینده حزب کمونیست اتریش در کمیته‌ها بود. چنان که خود می‌گوید در آنجا بود که به مشکل روشنفکران مدرن پی برد: دیگر نمی‌خواست يك روشنفکر باشد، کوشید اندیشه انتقادی را سرکوب کند تا بتواند يك «کادر حزبی» شود که «همواره در اختیار حزب است.»

در واقع یکچند نیز چنین ماند. به تیتو، وقتی که از کمیته بیرون شد، دشنام داد، و در سال ۱۹۵۶ قیام مجارستان را محکوم کرد. لکن در سال ۱۹۶۸، هنگام مداخله نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی، خود را دوباره در تصاحب تمامی ذهن انتقادی یافت. همو بود که آن روزها ضمن محکوم کردن این مداخله، اصطلاح «کمونیسم زرهپوش» را به کار برد. این «گناه» را بر او هرگز نبخشودند و چند ماه بعد از حزب کمونیست، که عضویت کمیته مرکزی آن را داشت، اخراجش کردند.

فیشر در شمار آن گروه از روشنفکرانی بود که در جستجوی آرمانی بزرگ به اقتداری جابر سرسپردند و سرانجام سرخورده، چشم به «خدائی که سقوط کرد» گشودند.

ژول رومن

Jules Romain

ماه اوت با تمام گرمای خود نتوانست از سرد شدن پیکر یکی از بزرگترین

مهرماه ۱۳۵۱

۳۰ ریال