

ادبیات مدرن نمایشی آمریکا

از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۹ (بخش دوم)

مازیار اولیائی نیا

می کشیدند، هم با بیگانگی اقتصادی مواجه بودند و هم آنکه با آنها چون یک شهروند درجه دوم رفتار می شد. مقایسه نرمن و فرنز در ابتدا به خاطر سبک های کاملاً متفاوتشان تا حدی عجیب به نظر می رسد. نرمن سبک رئالیستی مأنوسی را به کار گرفت، در حالی که فرنز به تجربه ای تازه با فرم دست زد. نرمن در یکی از نمایش های اولیه خود با عنوان «رهایی» (۱۹۷۸) زندگی یک مجرم جوان را نشان می دهد که به تازگی از زندان رهایی یافته است و قصد ایجاد تحول در زندگی خویش را دارد. در این نمایش، قهرمان داستان به دو شخصیت متفاوت به نام های آرلی و آرلین تقسیم شده است. داستان نمایش در حال رفت و برگشت میان جوانی طاغی در زندان بنام آرلی از یک سو و آرلین بالغ از سوی دیگر است که می خواهد زندگی اش را به مسیر جدیدی بیندازد. شیوه های روایی این داستان، همان شیوه های متداول و مأنوس هستند، در حالی که فرنز در نمایشنامه هایش همچون «ففو و دوستانش» (۱۹۷۸) وضعیت های نوینی مانند انتقال بینندگان به محل های متفاوت در تالار نمایش را تجربه می کند. اما با وجود این تفاوت ها، بهترین اثر نرمن با عنوان «شب بخیر مادر» (۱۹۸۳) و بهترین اثر فرنز با عنوان «گل و لای» اهداف مشابهی را دنبال می کنند.

نمایشنامه نویسان فمینیست دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم در حس عصبانگری خود با دیگر نمایشنامه نویسان این دوره همداستان بودند، اگرچه روشی متفاوت برای بیان این حس در پیش گرفتند. در این زمان، جنبش حقوق زنان که توسط سازمان ملی زنان (NOW) رهبری می شد و برای تصویب قوانینی در جهت اخذ حقوق مساوی با مردان تلاش می کرد، انگیزه بخش نمایشنامه نویسان فمینیست گشت که از استفاده های ابزاری از زنان به ستوه آمده بودند. نمایشنامه های مارشا نرمن و ماریا ایرین فرنز نمونه هایی از جنبش بیداری زنانی است که از محدودیت های دور و بر خود به تنگ آمده اند. این نمایشنامه ها همچنین مخالفتی با حس خوش بینی متداول آن عصر است. اگر نطق «صبح در آمریکا» که توسط راندل ریگان ایراد شد، حکایت خوش بینانه ای از جامعه آمریکای آن عصر باشد، نمایشنامه های این دو نمایشنامه نویس، قرائتی کاملاً متفاوت را عرضه می نمایند. اقتصاد آمریکای آن دوره در مسیر جدیدی افتاده بود که در آن به جای مشاغل تولید سخت افزار، مشاغل وابسته به صنایع خدمات رسانی و نیز فن آوری ارتباطات و کامپیوتر داشت به شدت رشد می کرد. در این زمان نرمن و فرنز نمایشنامه هایی خلق کردند که به شخصیت های کاملاً منفک از این جهان سریعاً در حال رشد مربوط می شد. این شخصیت های مؤنث، باری مضاعف را به دوش

Marsha Norman

Maria Irene Fornes

ندارد. ابتلای جسی به صرع، وی را محتاج دارو کرده است و مجموعه این شرایط، وی را کاملاً از هر نوع روحیه خوشبینانه‌ای دور کرده است. در دوره‌ای که تصاویر زیبایی و مد و نیز میهن پرستی و افتخار تمام رسانه‌ها را پر کرده است، نرمن و فرنز دست به مخالفت می‌زنند و شخصیت‌هایی می‌آفرینند که کاملاً با محدودیت‌های خویش تعریف شده‌اند و هستند. نمایشنامه‌های آنان همچنین بر ضد روحیه مصرف‌گرایی است و تصویری را نمایش می‌دهد که با تصاویر متداول در رسانه‌ها درباره آدم‌های مشهور و موفق تضاد آشکار دارد.

فداکاری و از خود گذشتگی جسی و می با گشاده‌دستی، نثار دیگران می‌شود و همگان انتظار دارند که این شرایط ادامه پیدا کند، اما جسی و می از این وضعیت خسته هستند و بر ضد آن می‌شورند. این دو زن فرهیخته و روشنفکر نیستند، زبان آنها صیقل ناکرده و رفتارشان غیر منطقی است؛ اما خاکی بودن آنها و صداقت بی‌شائبه‌ای که در وجودشان نهفته است، آنان را آسیب‌پذیر و شایسته همدلی می‌سازد. می پس از آنکه با گلوله‌ای توسط لوید مورد اصابت قرار می‌گیرد، در آخرین لحظات می‌گوید: «مثل ستاره دریایی، من هم توی تاریکی زندگی می‌کنم و چشم‌هایم تنها نوری پریده‌رنگ را می‌بیند. اگرچه پریده‌رنگ است ولیکن من دلبسته به آنم، تشنه آنم و برای آن

«گل و لای» در هفده صحنه مختلف اتفاق می‌افتد. اما این تفاوت‌ها ظاهری است و شخصیت‌های این هر دو نمایش در جهان خود به دام افتاده‌اند و شیخ مرگ بر بالای سر آنها پرواز می‌کند. اتفاقی نیست که در پایان، هر دوی آنها می‌میرند؛ جسی دست به خودکشی می‌زند و لوید، می را به قتل می‌رساند.

نرمن و فرنز نارضایتی و خشمی را به نمایش می‌گذارند که دیدگاه فمینیستی نسبت به موضوع زنان را بازتاب می‌دهد. جسی نمی‌تواند در جهان خوش بینانه ریگان در نطق «شهر درخشان بر فراز تپه» شریک شود زیرا که وضعیت خانوادگی و اقتصادی وی دلیلی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد. می سعی می‌کند که زمام امور زندگی‌اش را به دست بگیرد، اما دخالت لوید و هنری این کار را ناممکن می‌سازد. مفهوم «خانه» برای جسی تجربه‌ای تلخ است. آینده برای او چیزی جز بافتن، تلویزیون تماشا کردن، پرخوری و غیبت پشت سر این و آن در کنار مادرش باقی نگذاشته است. واقعیتی که جسی با آن مواجه است، جایی برای امید باقی نمی‌گذارد. همسرش او را ترک کرده است، هیچ امیدی برای یک رابطه عاشقانه باقی نمانده است، پسرش یک دزد معتاد است، از کارش راضی نیست و پیشینه تحصیلی کافی برای گرفتن یک کار خوب

نمایشنامه «شب بخیر مادر» اثر نرمن که تنها دو شخصیت را در بر می‌گیرد، در یک خانه جدید واقع در مسیر یک جاده روستایی اتفاق می‌افتد و بر آخرین نود دقیقه از زندگی جسی کیتز تمرکز می‌نماید. جسی که قصد خودکشی دارد، مادرش را برای زندگی پس از مرگ خویش آماده می‌سازد. یک ساعت روی دیوار صحنه نمایش، دقیقاً براساس زمان نمایش تنظیم شده است و هیچ انتراکتی در نمایش وجود ندارد. اما نمایش سه پرده‌ای فرنز با عنوان «گل و لای» در یک اتاق چوبی بر فراز یک نقطه مرتفع اتفاق می‌افتد. در صحنه، هیچ گیاه سبزی دیده نمی‌شود و در پس زمینه، یک آسمان وسیع آبی به چشم می‌خورد. در اینجا «گل و لای» اشاره‌ای به یک زمین مردابی است زیرا که می، قهرمان نمایش که دختری مصمم و با روحیه است، دائم زیربار توقعات عاشقان خود، هنری و لوید، مدفون می‌شود و توان پایداری ندارد. هنری مصدوم می‌شود و می باید به او کمک کند تا دوباره توانایی صحبت کردن را بدست آورد. لوید به جز ناله‌های گاه و بیگاه به ندرت سخن می‌گوید. شخصیت‌های مادر در «شب بخیر مادر» و هنری و لوید در «گل و لای» بدون وجود جسی و می کاملاً ناتوان و درمانده هستند. مردان برای رابطه جنسی و حمایت احساسی کاملاً به می وابسته هستند و مادر پیر برای نگهداری و مراقبت جسمی و احساسی به جسی متکی است. در ابتدای نمایش «گل و لای»، لوید عاشق می است ولیکن وی بعداً با هنری جایگزین می‌شود. با این وجود هیچکدام از آنها خواسته‌های می را کاملاً ارضا نمی‌کنند. نرمن و فرنز محیط‌هایی کاملاً منفک از جامعه را خلق می‌کنند که در آنها نقش شخصیت‌های زن، تنها تر و خشک کردن دیگران است. برخلاف جریان بی‌وقفه نمایش در «شب بخیر مادر»، نمایش

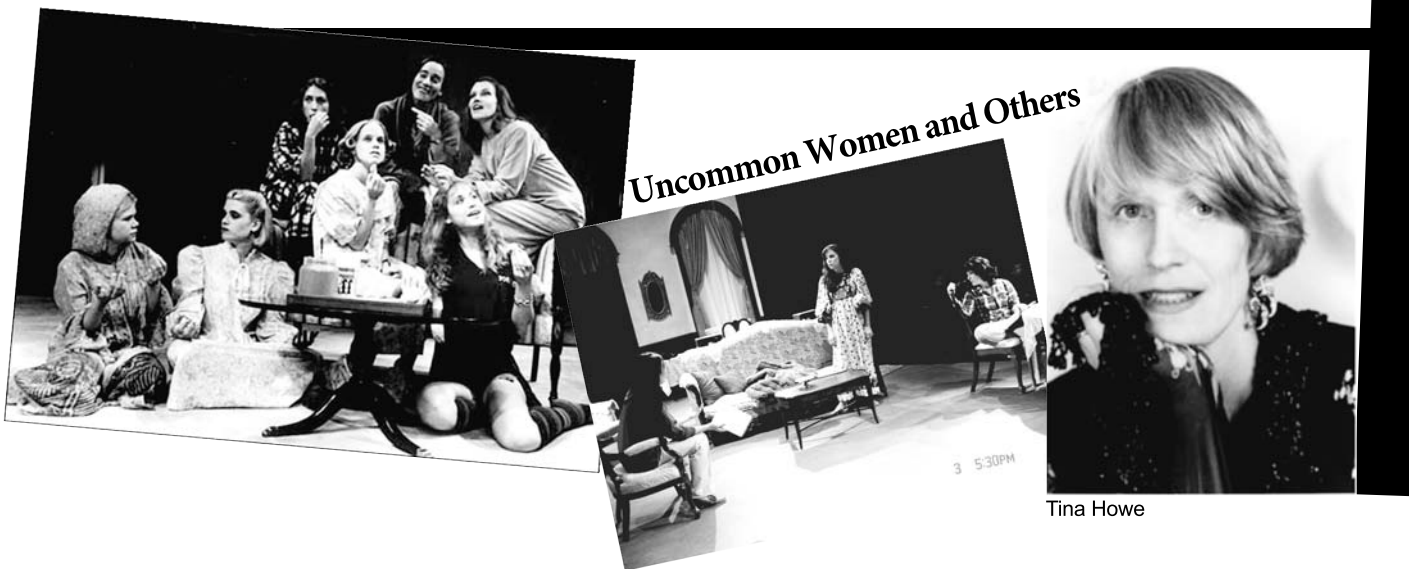
است؟ بدین ترتیب شکل جدیدی از تراژدی نطفه می بندد. می در گل و لای دست و پا می زند و هرچه بیشتر تلاش می کند، بیشتر در مرداب زندگی اش فرو می رود و جسی نیز از وضعیتی مشابه رنج می برد. وی همواره در حال اتو کردن و مراقبت از مادر خویش است، دائم چیزی می دهد بی آنکه چیزی دریافت نماید و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر هیچ چیز زندگی اش تحت کنترل وی نیست، بهتر است که مرگش را به دست خود رقم زند.

نمایشنامه نویسانی چون ممت و شپرد تم مشترک «بازگشت» را مورد توجه قرار می دهند. اگرچه صحنه نمایش های آنها ممکن است پر از خشونت باشد و فرار از یک هدف بزرگ، ولیکن درون (روی صحنه) معمولاً بهتر از برون (بیرون صحنه) است و حرکات بر صحنه معمولاً به سمت درون است. لیکن در نمایشنامه های مدرن زنان فمینیست، فرار از فضای درونی خانه را مشاهده می کنیم. برای قهرمانان زن، درون خانه فضایی محدود کننده است و عمل اصلی آنان، یافتن راهی برای کنده شدن از فضای خانه و راه پیدا کردن به هوای آزاد بیرون است. سه نمایشنامه نویسی مهم زن، وندی واسرستین، بت هنلی و تینا هاو به کرات شخصیت های زنی را به نمایش می گذارند که در تضاد با محل زیست و خانه خود هستند. در نمایش «زنان غیر معمولی و

به دور هستند و از شخصیت هایی همچون شاه لیر و ویلی لمن فاصله می گیرند، آنها به ساده ترین نحو، صحنه را ترک می گویند.

نرمن و فرنز با تنش های بحران زای دوره خود دست و پنجه نرم می کنند، موضوعاتی چون عدم وجود یک تشکیلات اجتماعی که از زنان دفاع کند و رفتار با زنان همچون افرادی که همواره باید نگهداری و مواظبت از دیگران را به عهده بگیرند. جایگاه تراژدی در تئاتر زنان کجاست؟ نمایش های این دو نمایشنامه نویس، مقاومتی فمینیستی در برابر یکنواخت گرایی را سر لوحه خود قرار می دهد تا معیارهای متداول ژانر تراژدی را دوباره تعریف نماید. سعی تراژدی بر آن است که به درد و محنت انسان، شأن و وقاری ماورای انسانی ببخشد؛ در این صحنه انسان ها نقش مرکزی را به عهده می گیرند، در زمانی که دست سرنوشت، زندگی آنها را بر باد می دهد. در تراژدی، انسان ها را می بینیم که تمامی آنچه را برای آنها عزیز و ارزشمند است از دست می دهند و ما به عنوان بینندگان نمایش برحال آنها رقت می آوریم. اما جسی و می چندان چیزی برای از دست دادن ندارند و پیشاپیش همه دلخوشی های خود را از کف داده اند و نفی عمل قهرمانانه از طریق ترک ساده صحنه زندگی، طغیانی بر ضد عمل قهرمانانه است. آیا عمل قهرمانانه واقعاً ضروری

می میرم. لوید، من دارم می میرم.» جسی نیز انگیزه خود را از خودکشی چنین توضیح می دهد: «موضوع این است که من کسی را از دست داده ام، خیلی خوب، شاید آن کس خود من باشم. کسی که من هیچوقت نبودم و یا اینکه شاید سعی کردم و هیچوقت به او نرسیدم. کسی که من همیشه منتظرش بودم و هیچگاه نیامد و هیچگاه هم نخواهد آمد. پس ببین، واقعاً مهم نیست که چه اتفاقی دیگری در این دنیا و یا در این خانه می افتد، یا اینکه من ارزش این انتظار را دارم و یا نه.» برای جسی دیگر هیچ چیز مهم نیست و او حاضر به انتظار کشیدن برای آینده ای سعادت مند نیست. بدین ترتیب عصاره تراژیک این نمایشنامه ها در یک سخنرانی غزا و یا ژستی پر افتخار و پرهیبت مستتر نیست بلکه در احساسات ساده زانی نافرهیخته تجلی می یابد و این سادگی به نوبه خود شاعرانه است. آنها با نفی خویش، بر ضد یک قهرمان پروری دروغین طغیان می کنند. جسی و می وقار خویش را با نفی آنچه که از یک قهرمان انتظار می رود، آشکار می سازند و خالقان این دو اثر با تعریف دوباره ژانر تراژیک و قهرمانان این ژانر، طرحی نو در می اندازند. برای جسی و می فرصت چندانی برای تشخیص و عمل دراماتیک قهرمان تراژیک وجود ندارد، زبان آنها ساده است و از تظاهرات نمایشی

Tina Howe

Beth Henley

Wendy Wasserstein

در نمایشنامه «جرم های دل» (۱۹۸۱) سه خواهر را مشاهده می کنیم که جوان ترین آنها به تلاش برای قتل همسر خود متهم شده است. وی با یک پسر سیاهپوست پانزده ساله رابطه جنسی دارد و همین نکته باعث شده است که شوهرش او و آن پسر را تهدید کند و بیب (خواهر کوچکتر) نیز به تلافی این تهدید، به شوهرش شلیک می کند. به دلیل این محاکمه، خواهر وسطی به نام لنی که به هالیوود گریخته است، به خانه باز می گردد. مادر آنها خودکشی کرده و خواهران سعی دارند که دلیل این خودکشی را دریابند. در نهایت این سه خواهر درک بهتری از خویشتن و نیز گذشته خویش پیدا می کنند.

منبع:

1- Gavin, Christy. American women playwrights, 1964 1989 -; a research guide and annotated bibliography. NY: Garland Publishers, 1993.

فهرست نام ها به ترتیب ظاهر شدن در متن:

- 1 - Marsha Norman 2 - Maria Irene Fomes
- 3- Morning in America 4- Getting out 5- Arlie
- 6- Arlene 7- Fefu and Her Friends 8- `night
- Mother 9- Mud 10- Jessie Cates 11- Mae 12- Henry
- 13- Lloyd 14- King Lear 15- Willy Loman
- 16- Mamet 17- Shepard 18- Wendy Wasserstein
- 19- Beth Henley 20- Tina Howe 21- Uncommon
- Women and Others 22- Rita 23- Kate 24- Holly
- 25- Samantha 26- Muffet 27- Carter 28- Leilah
- 29 - Isn't It Romantic 30 - Heidi Chronicles
- 31- The Sisters Rosensweig 32- Heidi Holland
- 33- Eugene McCarthy 34- Scoop Rosenbaum
- 35- Crimes of the Heart 36- Babe 37- Lennie

دیگران» (۱۹۷۷) و اسرستین داستان دوستانی را حکایت می کند که به یک کالج رفته اند و در دوره جنش آزادی زنان به بلوغ فکری رسیده اند. این نمایشنامه در یک رستوران آغاز می شود، در زمانی که پنج زن از این هشت زن با هم ملاقات می کنند تا خاطرات دوران کالج را با هم مرور کنند و این نمایشنامه رفت و برگشت های مکرر این زنان از خاطرات گذشته به زمان حال را به نمایش می گذارد. بسیاری از شخصیت های این نمایش یگانه هستند و شباهتی با دیگر اطرافیان خود ندارند. ریتا زنی است که خود را از قید و بندهای جنسی رها کرده است و رنگین کمانی را در افق زندگی اش انتظار می کشد. کیت قرار است در آینده وکیل شود و هیچگاه دست از پا خطا نمی کند. هالی زنی باهوش و یهودی است که در مقابل خواسته های پدر و مادرش مقاومت می کند اما تضاد درونی وی مشکل تصمیم گیری است. وی فهرست مفصلی از کارهایی که می خواهد انجام دهد تهیه می کند ولیکن به دلیل حق انتخاب ها و امکانات متفاوت، توانایی تصمیم گیری او فلج می شود. سرنوشت سامانتا آن است که زود ازدواج کند و درباره آینده اش خوشبین است. مافت جذاب و گیراست. کارتر یک روشنفکر منفک از محیط اطراف خویش است و لیلایک زن خجالتی و خیرخواه است که برای تحقیقات باستان شناسی به ایران مسافرت می کند. به هر حال طیف وسیع رفتارها و تمایلات این زنان، نشانه ای از امکانات جدیدی است که برای رشد زنان در جامعه آمریکا وجود داشته است. همه این زنان با مسائل و مشکلات خود دست و پنجه نرم می کنند بی آنکه امید حل نهایی مشکلات آنها وجود داشته باشد.

به سختی از پس هر دو بر می آیند. پدر و مادر نیز بر قهرمان داستان فشار می آورند که هر چه زودتر ازدواج کند. نمایش «روز شمار هایدی» درباره یک فمینیست لیبرال است که رشته اش تاریخ هنر است. نام وی هایدی هالند است. وی در کارزار انتخاباتی یوجین مک کارتی در سال ۱۹۶۸ درگیر می شود. وی اگرچه چپ گرا است ولیکن رادیکال نیست. برخوردهای او با دیگر همکارانش به تدریج وی را از آنها دور می سازد. این افراد، تندروهای دهه هفتاد هستند که در دهه هشتاد به تدریج بخشی از حکومت می شوند. هایدی همچون اغلب شخصیت های اصلی نمایشنامه های واسرستین علایق حرفه ای خود را دنبال می کند و همچنین تمایل به تشکیل زندگی خانوادگی دارد. هایدی در پایان نمایش، کودکی را به فرزند می پذیرد. دوستی هایدی با پیتر که یک پزشک همجنس گراست و نیز رابطه اش با اسکوپ رُزنبوم در ضمن این نمایش گسترش می یابد. اگر که واسرستین در نمایشنامه هایش بیشتر بر زنان یهودی نیویورکی تمرکز دارد، تمرکز بت هنلی بیشتر بر زنان جنوبی است. با وجود تفاوت های این دو نمایشنامه نویس، هر دوی آنها درباره فرآیند رشد و استقلال زنان از مردان می نویسند.

احتیاج به فرار از قید و بندها و توقعات، پیرنگ بسیاری از نمایشنامه های دیگر واسرستین را نیز تشکیل می دهد. به عنوان نمونه هایی از این نمایشنامه ها می توان از «آیا رمانتیک نیست» (۱۹۸۱)، «روز شمار هایدی»