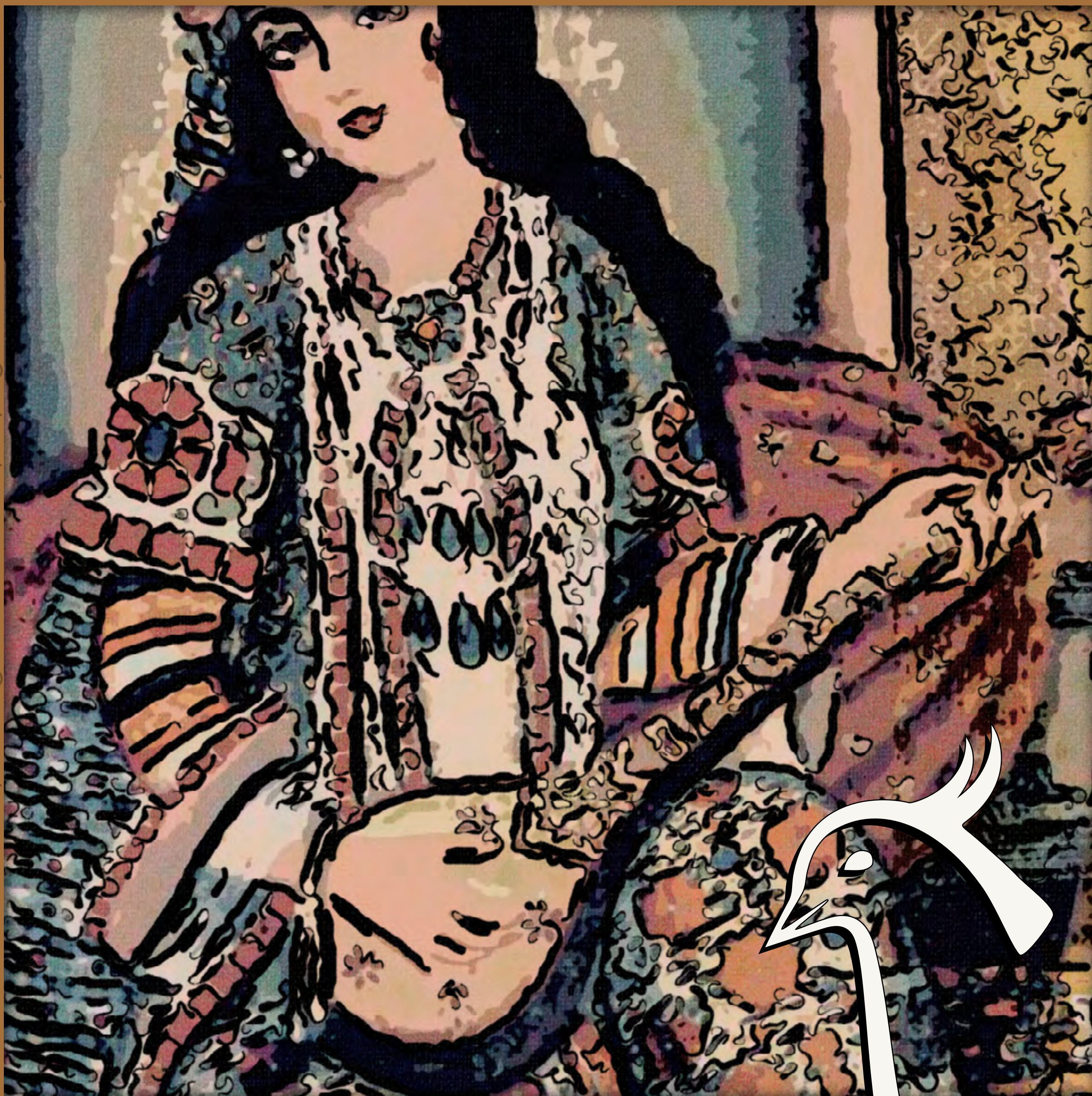

آخرین بخشی موسیقی

واپسین گفت وگو با استاد بزرگ دوتار شمال خراسان، حاج قربان سلیمانی

Cover: Based on a painting of a woman playing music in qajar era

فرهنگ و ادب هفته

سال شانزدهم | شماره ۶
پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ | ۴ ژانویه ۲۰۲۴

مهران راد
سعید رضادوست
مهدی رضانیا
خاتمه رضایی
رعنا سلیمانی
خسرو شمیرانی
علی فومنی
محمد قائمی
مهدی گنجوی
یزدان منصوریان
محمد میرزایی
رضا نجفی
نیما نیا
سمیرا یحیایی

با نوشته‌های
علیرضا آبیز
علیرضا اسماعیل پور
علی انصاری
اهورا برگزیده
کیانا برومند
پروانه بهدین
علیرضا بهنام
ژینوس تقی زاده
م. تنگستانی
رضا جعفری
امیر حکیمی
محسن خیمه دوز
لیدا دقیقی

اشتراک

- اهل مطالعه هستید؟
 - به فرهنگ و ادبیات علاقه‌مندید؟
- پس با اشتراک ماهنامه‌ی الکترونیکی هفته‌ی فرهنگ و ادب،
پویایی و رشد این رسانه‌ی مستقل فرهنگی را تضمین کنید!

هزینه‌ی اشتراک برای ۱۲ شماره

- عادی: ۱۲۰ دلار کانادا
- دانشجو: ۶۰ دلار کانادا
- اسپانسر: ۲۴۰ دلار کانادا
- سازمان: ۳۰۰ دلار کانادا
- حمایتی: همت عالی
- خوانندگان در ایران: ۶۰۰ هزار تومان

(درآمد اشتراک از ایران به نوجوانان
مستعد داخل، جهت تشویق به فعالیت
هنری و ادبی اهدا خواهد شد.)

www.hafteh.ca

روش اشتراک

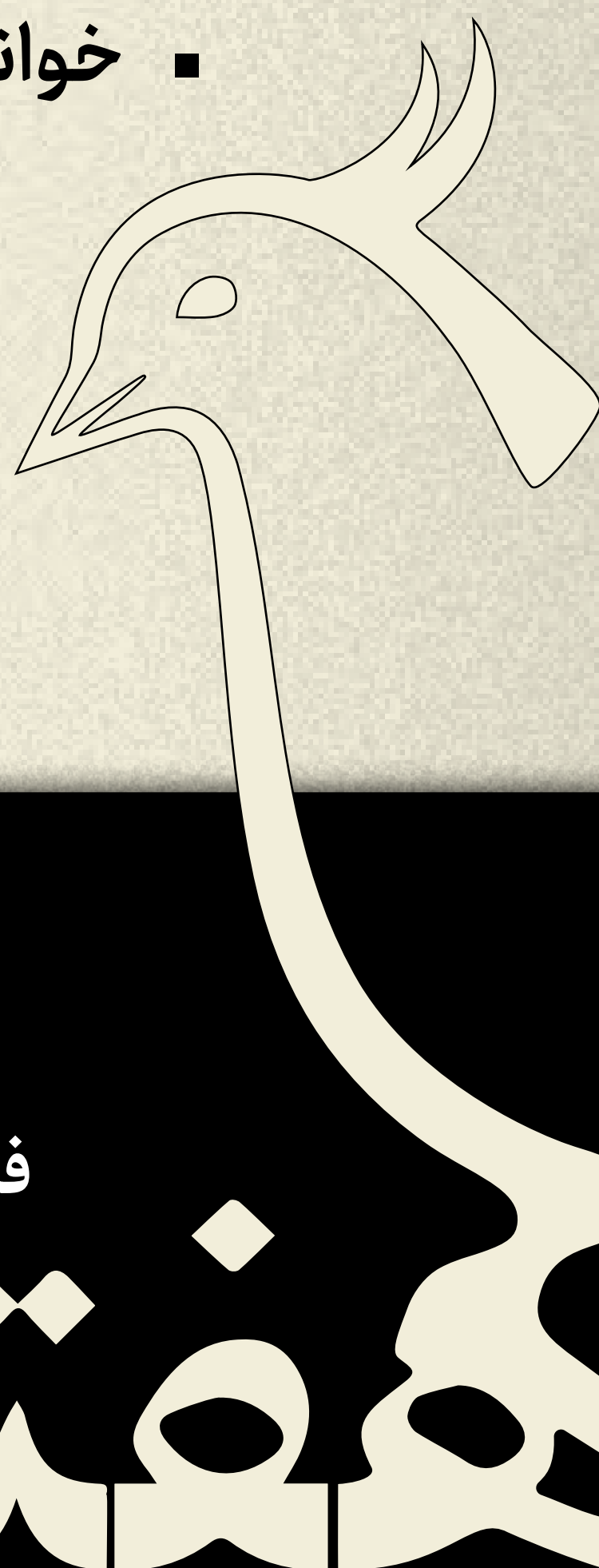
ارسال یک ایمیل کوتاه مبنی بر درخواست اشتراک به
adab@hafteh.ca

روش پرداخت

ایمیل ترانسفر به
accounting@hafteh.ca

فرهنگ و ادب

هفته

هفته‌ی فرهنگ و ادب | سال شانزدهم | شماره ۶

پنج‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ | ۴ ژانویه ۲۰۲۳

ناشر: Journal Hafteh

سردبیر: فرشته احمدی

دبیر شعر: مهدی گنجوی

دبیران کندوکاو و جستارهای پژوهشی: مهران راد و مهدی گنجوی

دبیر ادبیات و هنر کانادا: نیاز سلیمی

دبیر هنرهای تجسمی: ژینوس تقی‌زاده

دبیر صحنه و سینما: محسن خیمه‌دوز

دبیر کتاب و داستان: فرشته احمدی

مدیر مسئول: خسرو شمیرانی

مدیر روابط عمومی: مینا مهدوی

ویراستار: تیم ویراستاری هفته

صفحه‌آرایی: تیم صفحه‌آرایی هفته

با سپاس از همکاران این شماره: علیرضا آبیز، علیرضا اسماعیل‌پور، علی انصاری، اهورا

برگزیده، کیانا برومند، پروانه بهدین، علیرضا بهنام، ژینوس تقی‌زاده، م. تنگستانی، رضا جعفری، امیر

حکیمی، لیدا دقیقی، سعید رضادوست، مهدی رضانیا، خاتمه رضایی، رعنا سلیمانی، علی فومنی، محمد

قائم، یزدان منصوریان، محمد میرزایی، رضا نجفی، نیما نیا، سمیرا یحیایی

■ هفته‌ی فرهنگ و ادب از همه‌ی علاقمندان دعوت به همکاری می‌کند.

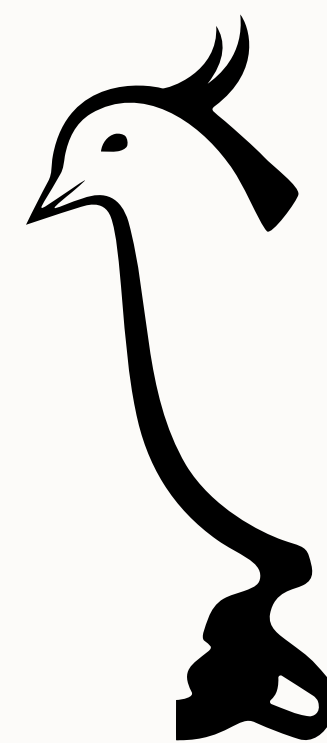
■ استفاده از طرح‌ها و آگهی‌های هفته نیاز به کسب اجازه دارد.

■ درباره‌ی مضمون آگهی‌های منتشر شده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه هفته نیست.

Toronto office:
6012A Yonge St.
Toronto, On M2M 3V9
416-951-5648

adab@hafteh.ca
info@hafteh.ca
www.hafteh.ca
ISSN 1918-4379 Hafteh

Montreal office:
1980 Rue Sherbrooke O.
#900
Montreal QC, H3H 1E8
514-834-7254

فهرست

۴ فهرست

۸ پای نازک شقایق‌های جهان، گرفتار در زنجیر یخ
یادداشت؛ مدیر مسئول | خسرو شمیرانی

گفت‌وگو

۱۲ آخرین بخشیِ موسیقی شمال خراسان
واپسین گفت‌وگو با استاد بزرگِ دوتارِ شمالِ خراسان،
حاج قربان سلیمانی
سعید رضادوست | پژوهشگر، نویسنده و نوازنده
دوتارِ شمالِ خراسان

کتاب‌ و داستان

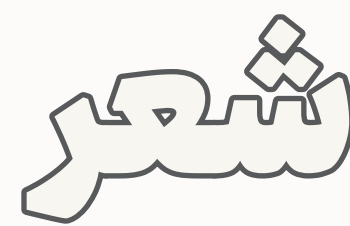
۲۲ هرتا

داستان کوتاه ایرانی | رعنا سلیمانی

۳۵ سایه‌ای درونش چنک زده و خیره نگاهش می‌کند
نگاهی به رمان «خَنَش» نوشته‌ی رعنا سلیمانی
اهورا برگزیده

۴۹ همسایه‌ها، نیم‌قرن بعد
به مناسبت تولد احمد محمود، نویسنده‌ی بزرگ ایرانی
رمانی درباره‌ی بلوغ و فردیت
علیرضا آبیز | شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی

۵۸ دو مرد
داستان ترجمه | نوشته‌ی گونتر وایزن بورن
ترجمه: رضا نجفی

۶۷ معرفی دو مقاله درباره‌ی شعر فارسی

۷۰ سروده‌ها
علی فومنی
علیرضا بهنام
کیانا برومند
سمیرا یحیایی
امیر حکیمی
علیرضا اسماعیل‌پور
محمد میرزایی
محمد قائمی
خاتمه رضایی
نیما نیا
علی انصاری

۱۱۲ **سگِ ماده**
خاطرات بروبکس هیئت به قلم عالیجاهِ مهاجری

۱۱۴ **یک کلام**
وِ بگردی‌ها و وِ ل نوشته‌های شاعرانه
اسماعیل مولایی
مهران راد

۱۱۷ **چالش‌های موسیقیدان ایرانی در مهاجرت**
مهدی رضانیا

۱۳۸ **دارویِ خواب**
نگاهی به «شب‌بیداری» پیش و پس از دوره‌ی تصوف
مهران راد

۱۴۸ **ترجمه و بازخوانی بیانیه‌ی «آزادی خواندن»**
مهدی گنجوی

۱۵۸ **سر منزل فراغت نتوان زدست دادن**
درباره‌ی «فراغت جدی»
یزدان منصوریان | کتابدار

ادبیات و هنر کانادا

- ۱۶۷ **هنر روح آسیب‌دیده‌ی ما را بهبود می‌بخشد**
گفت‌وگو با شریل فنل، طراح مد
لیدا دقیقی

هنرمندان ایرانی در کانادا

- ۱۸۲ **هنر، خوشبختی و دیگر هیچ**
گفت‌وگو با توران زندیه درباره زندگی و آثارش
ژینوس تقی‌زاد

صحنه و سینما

- ۲۱۰ **زیباشناسی زشتیِ امرِ پنهان**
تحلیلی انتقادی، هرمنوتیک بر نمایش هیدن
محسن خیمه‌دوز
- ۲۲۵ **نکند میکروفونی داخل تخت‌م باشد**
نگاهی به نمایش «بی‌صدا» به نویسندگی پیام سعیدی
و کارگردانی گلی زارعی
رضا جعفری، نویسنده
- ۲۳۸ **پرفورمنسِ احضار**
چند نگاه بر اجرای نمایش «بال درمی‌آرم»
مهدی گنجوی، پروانه بهدین، م. تنگستانی

یادداشت

▪ خسرو شمیرانی | مدیر مسئول

پای نازک شقایق‌های جهان، گرفتار در زنجیر یخ

می‌خواهم سال نو میلادی را تبریک بگویم اما...

سال نو شده، فصل و ماه و روز هم؛ نه چنان‌که از نوروزِ جم می‌شناسیم، که با فرا رسیدنش در نقطه‌ی اعتدالِ بهاری آشناییم، که نشانه‌هایش سبزی و گرمی و گل و شکوفه است و شادی کودکان در کوچه و برزن. این نو شدن در کله‌ی سرما از جنس دیگری است؛ قرار بوده یادآور تولد پیامبر صلح و عشق باشد که می‌گویند ۶ روز این طرف یا ۶ روز آن طرفِ سال، در بیت‌الحم، در استان یهودای سرزمینِ فلسطین زاده شده. همان‌جا که امروز کودکانش دسته‌دسته به خون می‌افتند و نیافتادگان، گرسنه و تشنه، معصومانه جهلِ خونین را نظاره می‌کنند.

می‌خواهم سال نو را تبریک بگویم اما...

عشق دارویی است که هرچه بیشتر نیازمندِ آنی، کمتر نیازش را حس می‌کنی. شاید بنا به همین معیار بوده که اسطوره‌ی مسیحِ عاشق در این جا به خاکیان هدیه شده، سرزمینی که نفرت هزاره‌ها جویبارهایش را خشک و شیارهای تنش را پر خون ساخته است.

می‌خواهم تبریک بگویم اما...

غرش گلوله‌ها و بمب‌های «بشر متمدن» رویاهای صدها هزار کودک فلسطینی در نواری باریک غزه را با کابوس و وحشت درمی‌آمیزد و همزمان دولتمردان جهان متمدن در غرب و شرق و شمال و جنوب، به محاسبه‌ی سود و زیان بیان این یا آن موضع نشست‌ه‌اند و در بسیاری موارد به این نتیجه می‌رسند که تایید عمل شرّآفرینان در انتخابات بعدی سود بیشتری برایشان خواهد آورد، و چنین می‌کنند.

می‌خواهم تبریک بگویم اما...

ناتوانی، دست و پای فریادم را در گلو می‌بندد. تاریکیِ سرد و سختِ جهل و جنگ و دروغ در میانه‌ی روزی که قرار است روزی نو از سالی نو باشد، راه نفسم را می‌بندد، خفه‌ام می‌کند. سرگیجه امانم نمی‌دهد. حس می‌کنم جهان، کل چرخِ فلک وارونه می‌گردد. آن‌ها که با درآمدِ آلوده‌ی ساخت و فروش ابزار

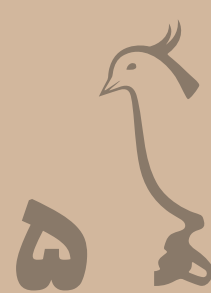
قتل، نان و شرابِ عیدانه می‌خرند مدعی‌اند و نوزادان گرسنه و ترسیده در آغوش تازه‌مادرانِ خونین چشم با پستان‌های خشک‌شده، بدهکار.

گفته بود «تا شقایق هست زندگی باید کرد» اما وقتی که پای نازک تمام شقایق‌های جهان به زنجیر یخ گرفتار است چگونه زندگی کنم...

به هر روی سال نو میلادی است؛ سالگرد تولد پیامبرِ دوستی. بی‌محاسبه و بی‌ملاحظه با هم بگوییم هیچ حکومتی حق ندارد هزاران هزار کودک و زن و مرد و پیر و جوانِ بی‌دفاع را بکشد، حتی به بهانه‌ی انتقام جنایتِ گروهی جاهل و مسلح. چنین رفتاری و حمایت از آن، دشمنی با اسطوره‌ی عشق بی‌پایان مسیح است که به صلیب گناهان انسان که بر دوش می‌کشید، مصلوب شد.

و سکوت در برابر جنونِ جهل و جنگِ همین امروز، «تو»، «من» و نوعِ بشر را در دخمه‌های هزارتوی جهنم نشانده که جاهلانه سوختن خود را به تماشا نشسته است.

به امید پایان جنگ و به امید پرگشودن مهر انسان به انسان

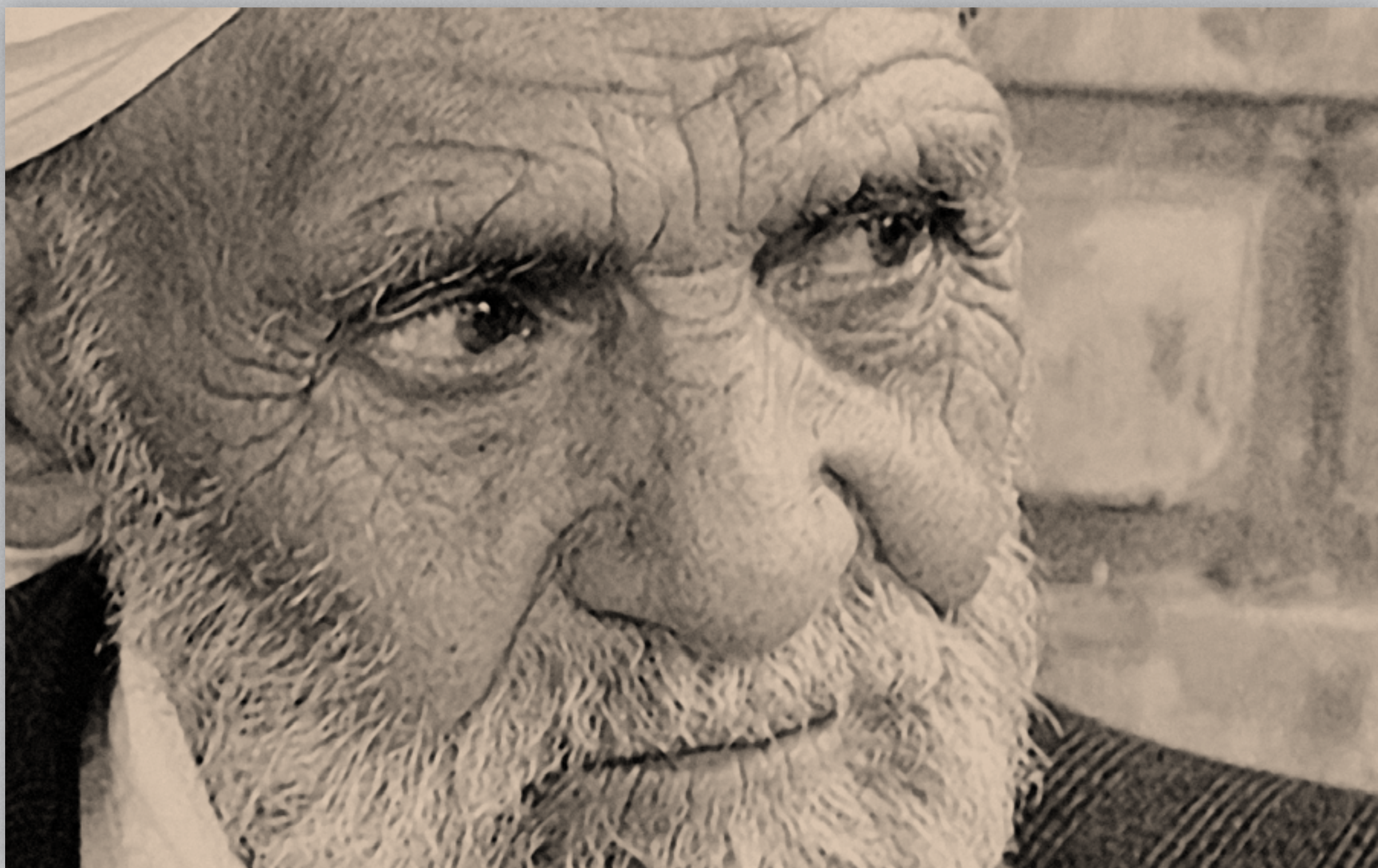

■ آخرین بخشیِ موسیقیِ شمالِ خراسان
واپسین گفت‌وگو با استاد بزرگِ دوتارِ شمالِ خراسان،
حاج قربان سلیمانی

سعید رضادوست | پژوهشگر، نویسنده و نوازندهٔ دوتارِ شمالِ خراسان

ه ه گفت‌وگو

آخرین بخشیِ موسیقی شمال خراسان

واپسین گفت‌وگو با استاد بزرگِ دوتارِ شمالِ خراسان، حاج قربان سلیمانی

سعید رضادوست | پژوهشگر، نویسنده و نوازندهٔ دوتارِ شمالِ خراسان

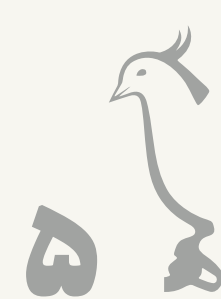
ششم دی ۱۳۸۶ بود که در سرمای استخوان سوزِ علی‌آبادِ قوچان، مهمان نفس‌های گرمِ «آخرین بخشی» موسیقیِ شمالِ خراسان، استاد حاج قربان سلیمانی، بودم. همان «حاج قربان» که به قول خودش از هر هزار خراسانی، یک نفر هم او را نمی‌شناخت و اما بسیاری از اهالیِ فرانسه، حتی نام مقام‌هایی را که در «جشنوارهٔ آوینیون» نواخته بود به یاد می‌آوردند. نامِ «حاج قربان» برای بسیاری، اسبابِ نان‌آوری و نام‌برداری بود و احتمالاً خواهد بود. برخی به تقلّب، عکسی از امضای او را بر جلد آلبوم‌هایشان درج کردند تا با بهره‌گیری از شهرتِ نامِ آن استاد بی‌مانند، پرده‌ای بر سرِ صد عیبِ نهان و آشکارِ خویش بيفکنند و گروهی نیز بدونِ رضایت او، آهنگ‌ها و پنجه‌اش را به صدایِ خویش پیوند زدند بی‌آن که حقّی مادی و معنوی برای او متصوّر باشند. حاج قربان، تقریباً ۳ هفته پس از این آخرین دیدار، در روز سی‌ام دی ماه، خرقه تهی کرد در حالی که آرزو داشت آلبومِ چندین ساعت دوتارزنیِ خویش در مشهورترین مؤسسهٔ ضبط و نشرِ موسیقی ایران را بشنود و ضوابطی را برای نشرِ آن، تا زنده است، تدارک ببیند.

گفت‌وگویی که در پی می‌آید چکیده‌ای از سخنانی است که در آن آخرین دیدار میان ما جاری شد.

▪ استاد حاج قربان سلیمانی! این روزها بسیاری معتقدند که اصالتِ دوتارِ شمالِ خراسان به دلیل رعایت نکردن برخی از اسلوب‌ها در نواختن و خواندن در خطر است. نظر شما در این باره چیست و اگر با این موضوع موافقت دارید، علت آن را در چه می‌بینید؟

بگذارید من با یک خاطره پاسخ شما را بدهم. در جلسه‌ای نشسته بودیم. آقای اسدیان هم مهمان ما بود. پرسیدند: «آقای سرور احمدی شما چه آهنگی می‌زنید؟» او هم یک آهنگِ تربتی را شروع به نواختن کرد. رو به آقای عسگری کردند و از او پرسیدند که: «شما چه می‌زنید؟» او هم گفت: «من نوایی می‌زنم». من هم کنجی نشسته و ساکت مانده بودم. از آقای میرزایی همان سؤال را پرسیدند و او گفت: «من چهارگاه می‌زنم». باز هم من چیزی نگفتم. اسدیان در پاسخ به میرزایی گفت: «چهارگاه مال شما نیست. چهارگاه مال موسیقی سنتی است». من گفتم: «آقای اسدیان! اجازه دهید هر کس از یک طرف شروع به نواختن کند تا ببینیم چه می‌کنند. هر کس هر چه دارد بریزد روی دایره». دُردی پور چند تا شعر و آهنگ خواند و پشت سر او چند تا اجرای دیگر هم ارائه شد و ذوقِ من آمد بالا. گفتم: «آقای اسدیان! متأسفانه این روزها هر کس یک تگه چوب دستش گرفته و از اوّل و آخرش هم اطلاعی ندارد. این آهنگ‌هایی که زده می‌شود مالِ چه کسی است؟ این آهنگ‌ها مالِ کجاست؟ پنجاه‌اش مربوط به

کیست؟» استاد بیانی که به این موسیقی آگاه بود رو به جمع کرد و گفت: «این آهنگی که آقای عسگری اجرا کرد نوایی نبود، این که زده شد هوایی بود!!» بعدش من رو به جمع گفتم: «من آهنگ‌ها را الان می‌زنم و ریشه‌ی آن‌ها را هم می‌گویم و کلامشان را هم می‌خوانم.» به خدا! وقتی تار را کوک کردم، پنجه را چنان ریختم... پنجه، پنجه‌ی آن سال‌ها... ای خدا... گفتم: «بروید استاد ببینید. هر جا رسیدید، حرف را روی آب رها نکنید. اوّل ببینید آهنگ مالِ کجاست؟ نوایی مالِ چه کسی است؟» نوایی تربتِ جام که نوایی نیست. اصلِ نوایی، متعلّق به موسیقی شمال خراسان است. گفتم: «وقتی امیرعلی شیر

نوایی یک کتابِ مخصوص نوشته به زبان ترکی دربارهٔ مقام نوایی، کدام یک از این افراد آن را دیده و خوانده‌اند؟» مثلاً تربتی‌ها، دوبیتی‌هایی با مقام نوایی می‌خوانند و آخرش

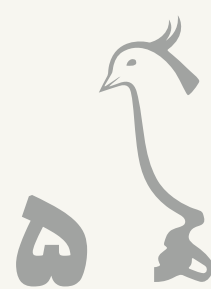
می‌گویند: نوایی نوایی... گفتم: «پسر جان! نوایی هرچه می‌گوید در شأنِ حضرتِ رسول و الهیات می‌گوید. شما از کجا صحبت می‌کنی؟ اوّل شعر را بخوانید و بفهمید، بعد مقام را بنوازید. حرفی ننیزید که مردم به شما بخندند.»

▪ این شعرهایی که می‌فرمایید عموماً در جایی ثبت نشده‌اند و هر چه در دسترس وجود دارد از میان آوازهایی است که از افرادی همچون حاج محمد حسین یگانه و شما باقی مانده.

ببین عمو! صحبت شما درست است اما من سال‌ها زحمت کشیدم و این شعرها را به صورت مرتّب در این کتاب نوشته‌ام. همه‌اش دستخطِ خودم است. چه شعرهایی درست کردم! چه داستان‌هایی فراهم آوردم! یک گنجینهٔ ملّی شده است. اما چه کسی قدر این را می‌داند؟

▪ آیا کسی برای انتشار این‌ها به سراغ شما آمده است؟

(می‌خندد)، بعد از مرگ، قدرِ آدم را می‌دانند. بعد از مرگ تازه می‌فهمند چه کسی بوده‌ای و آن وقت هم نهایتاً می‌گویند «خدا رحمتش کند».

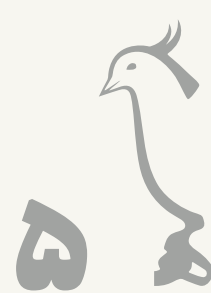

▪ شعرهایی را که الان با دوتار می‌خوانند، شنیده‌اید؟ این سبک و شیوه را تأیید می‌کنید؟

کلاً مردم به نرخ روز زندگی می‌کنند. اصلِ تار که از بین رفته است. آن چیزی که آباء و اجداد ما می‌زدند و می‌خواندند از میان رفته است. چون امروزی‌ها نمی‌توانند به آن شیوه اجرا کنند. تاب و توانش را ندارند. باباجان! الان گاه می‌بینی یک قطار شعر می‌خوانند و آدم شاخ درمی‌آورد. آهنگ‌ها را باید به مناسبتِ کلام درست کنی. آن بنده‌ی خدا در آهنگ دارد گریه و التماس می‌کند، تو با رقص می‌خوانی؟! این دیگر چه آهنگی است؟ او «زارنجی» می‌خواند و گریه می‌کند، تو چه می‌خوانی؟

▪ شیوه‌ی خواندن چطور؟

اصلِ دوتار در پنجه‌ی آن است. اگر پنجه‌ات قوی شد و رو و رنگ پیدا کرد اوج می‌گیری و گرنه صد سال هم که کار کنی و بزنی و بخوانی به هیچ جایی نخواهی رسید. کلام هم مثل تکه‌گوشتی می‌ماند که روی اجاق گذاشته باشی. باید آن را خوب بپزی تا آماده شود. کلام را باید بسوزانی.

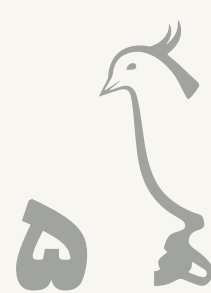

▪ ولی برخی افراد که با امضای تأیید شما آلبوم منتشر کرده‌اند چندان به سبک شما نمی‌خوانند و نمی‌نوازند.

والا چه بگویم! می‌دانم که الان در تهران سه، چهار تا بچه جمع شده‌اند و روزنامه پُر می‌کنند که ما شاگرد حاج قربان بوده‌ایم. آن‌ها ده روز هم پیش من نیامده‌اند، ولی همه جا را پر کرده‌اند که ما شاگردِ حاج قربان بوده‌ایم.

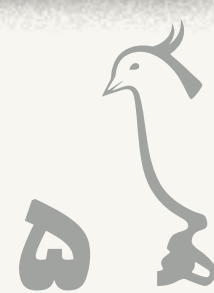
▪ استاد! کدام یک از سفرهای خارج از کشور برایتان بیشتر خاطره‌انگیز شد؟

من سفر زیاد رفتم. آوینیونِ فرانسه، نیویورکِ آمریکا، لس‌آنجلس، سانتا باربارا... در فرانسه خیلی عجیب شد. نمی‌دانم نوارش را کجا گذاشتم. زن که مُرد، حاجی هم مُرد، آهنگ هم مُرد، نوارها هم مُردند. جماعتِ فرانسوی آنچنان نعره می‌کشیدند از اجرای من که بیا و ببین... خدایا توبه... من می‌خواستم حرکت کنم و بیایم پایین ولی رها نمی‌کردند. برنامه‌ی ما باید چهل دقیقه می‌بود ولی دو ساعت و بیست دقیقه به طول انجامید. صدای من هم که چه بگویم... پسرِ دُردی‌پور به علیرضا می‌گفت: «حاجی مثلِ ببر آمده وسط خیابان. در این جا هزارتن از هنرمندانِ سراسرِ جهان خوابیده، کجاست صدای یکی از آن‌ها؟»

▪ از اجراهای ایران کدامشان برایتان خاطره‌انگیزتر بودند؟

سال ۱۳۷۰ در پارک دانشجوی تهران برنامه داشتم. همان روز شجریان بعد از اجرای من از جا حرکت کرد و خودش را روی سر من انداخت. گفتم: «چه کار می‌کنی محمدرضا جان؟! من یک روستاییِ ناسوادم». گفت: «حاجی! چه می‌گویی که من تو را به استادی قبول کردم». آن برنامه هم بیش از دو ساعت طول کشید و در تمام مدّت، شجریان مثل پروانه دور من می‌چرخید. مرتّب هم عکس می‌انداختند تمام ملت. اصلاً غوغایی شده بود. به خدا اصلاً چه کسی جرئت می‌کرد

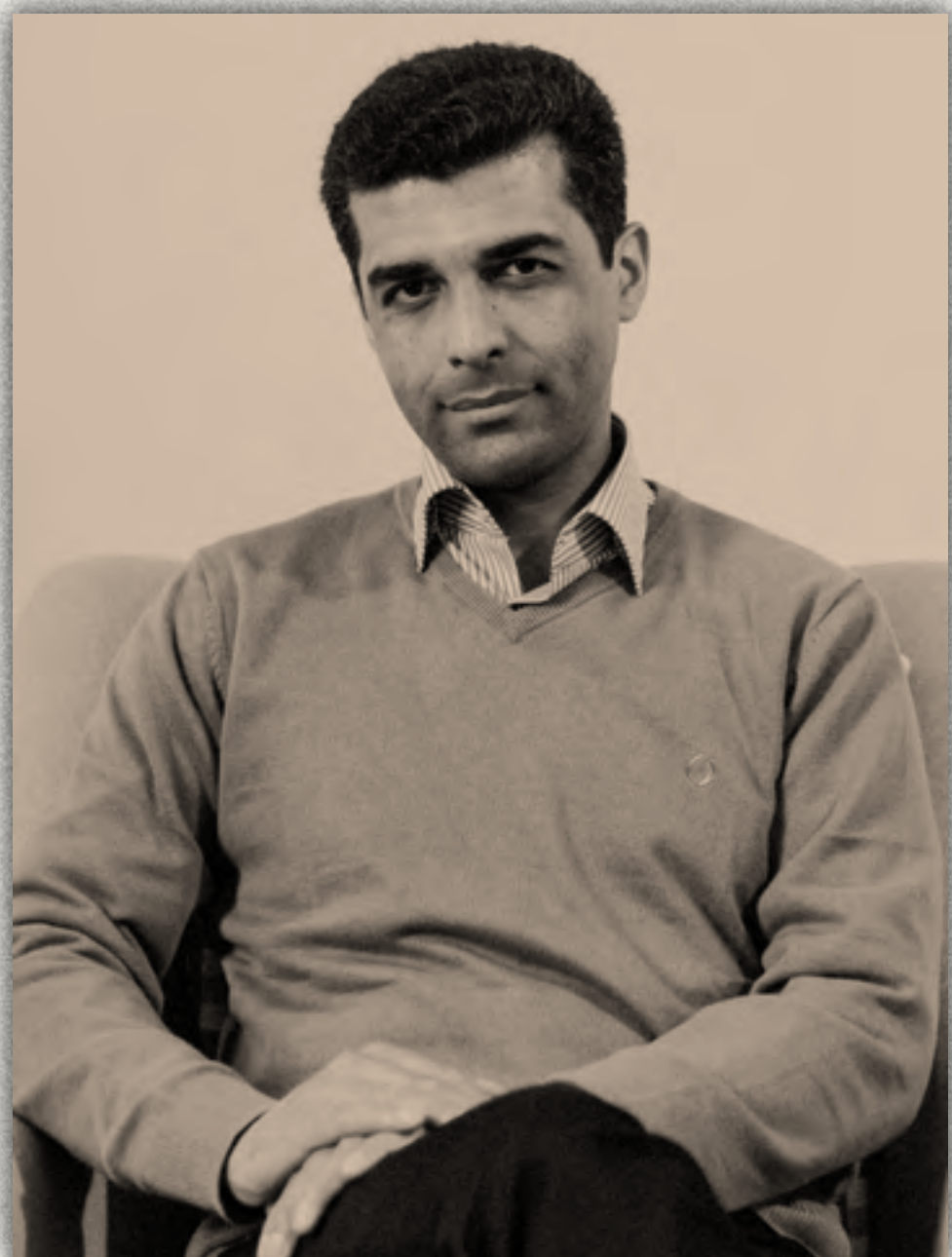
آن دوران پیشِ من بیاید و ساز بزند. الان که دیگر این مرض تمام اعضای بدنم را گرفته. فقط دعا کنید خدا زودتر مرا خلاص کند.

▪ استاد بمانید! برای همه‌ی ما بمانید!

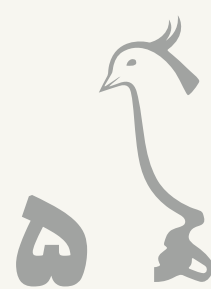
نه عموجان! هر چیزی یک وقتی دارد. میوه که رسید از درخت میافتد. ۸۴ سال از خدا عمر گرفتم. شوخی هم نیست. خدا ایمانِ کامل به ما بدهد. دیگر هیچ چیز نمی‌خواهم؛ نه آواز، نه آهنگ، نه نَوایی، نه مُلک، نه زن، هیچ چیز. این مسیر را طی کرده‌ایم دیگر.

▪ استاد! نصیحتان برای ما چیست؟

من می‌گویم یک نفر آدم که هنرمند شد، تمام زن و بچه‌ی ملّت، زن و بچه‌ی خود او به حساب می‌آیند. باید از چشم کور باشد، از پا لنگ. زبانش پاک باشد مثل عروسی دهن بسته. اگر کج بروی، روزگار هم با تو کج خواهد شد پسرجان! اگر خدا خواسته باشد و تو هم همّت کنی، خدا با توست. خدا بخیل نیست.

سعید رضادوست | پژوهشگر، نویسنده و نوازندهٔ دوتارِ شمالِ خراسان

▪ هرتا

داستان کوتاه ایرانی رعنا سلیمانی

▪ سایه‌ای درونش چنک زده و خیره نگاهش می‌کند

نگاهی به رمان «خَنِش» نوشته‌ی رعنا سلیمانی

. اهورا برگزیده

▪ همسایه‌ها، نیم‌قرن بعد

به مناسبت تولد احمد محمود، نویسنده‌ی بزرگ ایرانی

رمانی درباره‌ی بلوغ و فردیت

. علیرضا آبیز | شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی

▪ دو مرد

داستان ترجمه | نوشته‌ی گونتر وایزن بورن

. ترجمه: رضا نجفی

رعنا سلیمانی

داستان کوتاه ایرانی

هرتا

رعنا سلیمانی

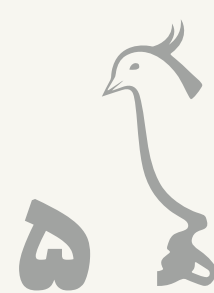

صبح یک روز از روزهای آخر پاییز خانم هرتا، زیر پتوی سیاه پشمی‌ای که همیشه روی خودش می‌کشید، با صورتی پف‌کرده از خواب بیدار شد. سعی کرد سرش را از روی بالش‌تک قهوه‌ای‌رنگش بلند کند، اما سرش مثل تخته‌سنگی سنگین شده بود. پلک‌هایش را به زحمت روی هم فشار داد. دردی که در بدنش احساس کرد، به نظرش کاملاً ناشناخته آمد. اتفاق عجیبی برایش افتاده بود؛ انگار با میخ به تخت کوبیده شده بود و توان کوچک‌ترین حرکتی نداشت.

با این‌که لای تمام درزهای پنجره را با خمیر بتونه بسته بود و رادیاتورها هم روشن بودند، باز سوز سردی از لابه‌لای پنجره به اتاق می‌آمد.

خانم هرتا در شصت‌ونه‌سالگی، با وجود سردردهای میگرنی و بیماری‌های جورواجور دیگر، از جمله فشارخون بالا، درد مفاصل و زخم معده، ممنوع‌الدارو بود.

پارسال سرمای سختی خورده بود و یک ماه تمام به‌سختی از رختخوابش بیرون می‌آمد. خودش خوب می‌دانست که بیماری او هیچ‌خللی در زندگی هیچ‌کسی ایجاد نمی‌کند. بیوه‌ای تنها و بدون فرزند، بدون کس‌وکار، بدون دوست و آشنا بود. چندتا خواهر و برادر داشت که سال‌ها پیش از ایران رفته بودند. به‌نظر خودش همه‌ی آدم‌حسابی‌ها از آن محله رفته بودند. از دید او شهر تهران را یک‌مشت دزد و جیب‌بر و غربتی و کلاه‌بردار و قاچاقچی و معتاد و شاید اشغال‌کرده

بودند.

به تنها زندگی کردن عادت کرده بود. همیشه با خودش فکر می‌کرد چون تنه‌است، هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد، ولی عملاً هیچ‌کاری برای خودش انجام نداده بود.

هوای بیرون ابری بود. حرکت ابرها در آسمان، روی شیشه‌ی پنجره‌ی مقابل تخت، سایه می‌انداخت. آسمان به رنگ سفید، خاکستری و آبی بود. مدت‌ها بود که حتی اگر بالا را هم نگاه می‌کرد، به آسمان فکر نمی‌کرد، برایش زمین مهم بود که زیر پایش بود.

خانم هرتا به ساعت دیواری که در روشنایی روز تکه‌تکه شده بود، نگاه کرد. به سختی عقربه‌ی کوچک و بزرگش را از هم تشخیص داد. ساعت، شکل خانه‌ای چوبی به رنگ قهوه‌ای سوخته بود که از سال‌ها قبل، بعد از رفتن تنها پسرش، پرنده‌ای که سر هر ساعت از دریچه‌ی آن خارج می‌شد و کوکو می‌کرد، از کار افتاده بود.

هر روز خیلی زودتر از این ساعت، از زور گرسنگی بلند می‌شد و ناشتایی می‌خورد. یادش آمد که دیشب سردرد غیرعادی و فوق‌العاده شدیدی داشت؛ انگار یک نفر از پشت سر با چماق به سرش کوبیده بود. با حالت تهوعی هم که داشت، شامش را دست‌نخورده گذاشته بود.

ظرف شوربا همان طور روی میز گرد چهارنفره‌ای که از جنس

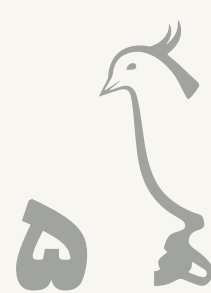

چوب صنوبر بود و دورش چهارتا صندلی لهستانی چیده شده بود، مانده بود.

سعی کرد با صدای بلند چیزی بگوید، اما زبانش هم مثل تکه‌ای چرم توی دهانش خشک شده بود. به خودش قوت قلب داد: «بهتره مسئله رو زیاد غم‌انگیزش نکنم. حالم خوب می‌شه، به زودی از جام بلند می‌شم... از این اتفاقا می‌افته دیگه! چند ساعت بگذره، همه چی درست می‌شه...»

روزهای هفته از دستش در رفته بود، جمعه با شنبه یا مثلاً سه شنبه فرقی نمی‌کرد. حالا یادش آمد؛ تمام شب خواب‌های آشفته و پریشان دیده بود، خواب پسر نازنینش، پسری که در هجده سالگی به جای رفتن به کنسرواتوار موسیقی اتریش، به خط مقدم جبهه رفته بود...

مایعی اسیدی توی دهانش جمع شده بود. قلبش در قفسه‌ی سینه مثل بادکنک باد کرده بود و با هر ضربان به قفسه‌ی سینه‌اش فشار می‌آورد. عملاً یک‌ور بدنش از کار افتاده بود و قسمت دیگر هم تاب تکان دادن تمام بدنش را نداشت. با این‌که غذای زیادی نمی‌خورد، اما هیکلی چاق و دست‌وپایی پهن و کوتاه داشت. اغلب اوقات فراموش می‌کرد با موچین موهای سفید روی چانه و پشت لبش را بگیرد. از وقتی که پسرش از جبهه برنگشته بود، همیشه لباس سیاه می‌پوشید و موهایش را هم دیگر رنگ نکرد؛ گه‌گاهی با قیچی لابه‌لای موهای پرپشتش را قیچی می‌زد.

رفته رفته ژولیده تر و غرغروتر شده بود.

او گربه، سگ یا حتی پرنده‌ای هم نداشت که دوستش داشته باشد. چشم‌هایش هم خوب نمی‌دید. عینکش هم دسته‌اش شکسته بود و به دردش نمی‌خورد. تا امروز فکر نکرده بود که چه اندازه پیر و علیل شده است. یک جورهایی امیدوار بود معجزه‌ای رخ بدهد و از جایش مثل فنر بپرد؛ اما با خودش گفت: «فکر کنم کارم دیگه تمومه! حتی نمی‌تونم قدم از قدم بردارم...»

در خیابان ویلا، نزدیک کلیسای پولوس مقدس، در یک ساختمان سه طبقه در آپارتمانی کوچک و دلگیر زندگی می‌کرد. سرش گیج رفت. به دوروبر اتاق نگاهی انداخت؛ کف‌ها، یک تخته فرش قدیمی کاشان پهن بود. پرده‌ی مخملی که از پنجره آویزان بود، به مرور زمان رنگش پریده و از قهوه‌ای تند به کرم رنگ و رو رفته و رگه‌رگه‌ای تبدیل شده بود. سمت چپ دری بود که به اتاق خواب پسرش باز می‌شد. روی تاقچه‌ی بخاری شال ترمه‌ای کرمانی پهن بود و رویش یک آینه. دو طرف آینه دو قاب نقره‌ای بود؛ عکسی رنگی از پسر بچه‌ای با چشم‌های براق آبی و دیگری عکسی سیاه و سفید از بالاتنه‌ی مردی که لباس نظامی تنش بود؛ و چند شمایل با سمه‌ای که از کلیسا آورده بود، روی قاب‌ها آویزان بود. حالا همه چیز دور سرش می‌چرخید.

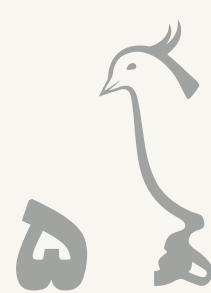
زیر پنجره‌ی پهنی که به خیابان باز می‌شد، کنار رادیو، یک تلفن

قدیمی بود؛ تلفنی که از چند وقت پیش قطع شده بود، زیرا برای پرداخت قبض تلفن، کارت عابربانک خواسته بودند و او هم دیگر دنبالش را نگرفته بود. فکر کرده بود اصلاً تلفن به چه دردش می خورد؟ فقط هر چند روز یک بار، آن هم برای تبلیغات کارت تلفن، مکالمات خارج از کشور و قرعه کشی های دروغی زنگ می خورد؛ قبلاً هر چند ماه یک بار، خواهرزاده یا برادرزاده اش از راه دور تماس می گرفتند و او با سرسختی تمام، پیشنهاد قوم و خویش هایش را برای رفتن از ایران رد می کرد.

مدت ها بود دیگر کسی از او دعوت نمی کرد. به ندرت پیش می آمد از محله اش دور شود یا به دیدن کسی برود. این اواخر، یکی، دو بار راه خانه اش را هم گم کرده بود. هر پسر بچه ای را که می دید یاد بچگی های پسرش می افتاد یا حتی مردان بزرگ را که می دید، مدتی مکث می کرد. خوب به قد و بالا و قیافه شان نگاه می کرد و با خودش می گفت: «حتماً الان پسرم این قیافه ای شده بود...» و مدتی طولانی به شان خیره می شد.

سال ها بود که سر خاک شوهرش نرفته بود. حقوقی که از بازنشستگی او برایش مانده بود، کفاف خرج و مخارجش را می داد. تنها دلیل نرفتن او از ایران پسرش بود. با این که هیچ وقت نفهمید قبر پسرش کجاست و بعد رفته رفته کاملاً بی حس شد و فاصله اش را از بقیه بیشتر کرد.

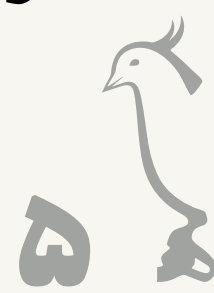

بعد از سال‌ها انتظار و چشم‌به‌راهی، یک روز اتفاقی هنگامی که مشغول گردگیری اتاق پسرش بود، بهش الهام شد که حقیقت دارد، پسرش مفقودالثر است و دیگر برنمی‌گردد.

به پشت دراز کشیده بود. نگاهش به سقف بود. سقف خانه‌اش از مدت‌ها پیش باد کرده بود و چند ترک بزرگ داشت. رنگ سقف طوسی تیره بود که نشان می‌داد یک روزی سفید فیلی بوده است. حاشیه‌ی بالای سرش گچ‌بری‌های گل‌گلی داشت و از هر گلی، برگ‌ی یا شاخه‌ای یا گل‌برگی ریخته بود.

مثانه‌اش فشار آورد. تقلای زیادی کرد. حالا عملاً فقط اعضای صورتش تکانی مختصر می‌خورد. با تمام قوا به تقلّا پرداخت. لحظه‌ای زیرش از گرمای ادرار گرم شد و چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید که گرما تبدیل به رطوبتی بین پاها و کشاله‌ی ران‌هایش شد. ملحفه‌های زیرش سرد و مرطوب شد و احساس سرما کرد.

در آب‌انباری که در زیرزمین کلیسا بود، روی سکوی سنگی ایستاده بود. آب‌انبار لب‌الب از آبی به‌رنگ سبز تیره بود که به تونل باریکی راه داشت. حالا دختر بچه‌ای شده بود با موهای بلند مشکی. تعداد زیاد آدم‌هایی که نمی‌شناخت، از جمله اسقفی که تا به حال او را ندیده بود، آن‌جا پشت به او ایستاده بودند و با صدایی آرام حرف‌هایی می‌زدند که صدا نداشت، اما او احساسشان می‌کرد. قطره‌های آب یکی‌یکی از بالای

سقف روی صورتش می‌چکید. همه جا سرد و تاریک بود... هر قدمی که روی پله‌های آب‌انبار برمی‌داشت، پله‌ها مثل آهک زیر پاهایش حل می‌شدند، آب تیره‌تر و تارتر می‌شد و به عقب برمی‌گشت.

اسقف با ردایی سیاه و کلاه کوچکی که بر سرش بود، به سمتش برگشت. او را با اشاره‌ی انگشت سبابه‌اش به دیگران نشان داد. عده‌ای که دورش ایستاده بودند، با صدای بلند خندیدند و خنده به قهقهه‌ای وحشیانه تبدیل شد. پژواک صدای قهقهه‌ی خنده‌شان مثل صدای طبل در سرش پیچید. چند نفر نزدیک شدند و زیر بغلش را گرفتند. صدای پاهایش که روی زمین سرد کشیده می‌شد، شبیه صدای کشیدن ناخن روی تخته‌سیاه بود. او را داخل جعبه‌ای سیاه گذاشتند. در کلیسا با صدایی بلند پشت سرشان بسته شد. هم‌زمان آب بالا می‌آمد. دیوارهای کلیسا لخت و خالی بود و او هر لحظه به دخمه فروتر می‌رفت...

با صدای آژیر آمبولانس و بوق ماشین‌ها از خواب پرید. هیاهو کوچه را گرفته بود. چند نفر با هم زیر پنجره حرف می‌زدند. همان پنجره‌ای که همیشه سرش را از آن بیرون می‌کرد و با خشم کنترل نشده‌اش بر سر فروشندگان دوره‌گرد یا بچه‌های دماغویی که او را مسخره می‌کردند، فریاد می‌کشید. حس کرد گوش‌هایش پر از آب است. بدنش کرخت و سست بود.

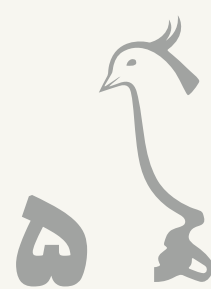
امیدی نداشت که کسی به کمکش بیاید. با خودش گفت: «من این جا به پشت دراز کشیده‌م، مدت کوتاهی این جا دراز کش نمی‌مونم. من توی یه جعبه‌ام، یه جعبه مثل تابوتایی که مرده‌ها رو خاک می‌کنن.»

بعد از سال‌ها احساس کرد باید دعا بخواند و قادر متعال او را مشمول رحمتش قرار دهد: «ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد/ ملکوت تو بیاید، اراده‌ی تو برقرار گردد بر روی زمین/ چنان که در آسمان است؛ و گناهان ما را ببخش، زیرا که ما نیز هر قرض دار خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور/ بلکه ما را از شریرهایی ده/ زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالابد از آن توست، آمین!»

تمام مردان زندگی‌اش را از دست داده بود. هیچ وقت نتوانسته بود پسرش را ببخشد. برخلاف میلش به جبهه رفته بود و او سرش را بالا کرده بود و با صدای بلند گفته بود: «اگه رفتی، امیدوارم دیگه هیچ وقت برنگردی...»

با این که هیچ وقت از ته دلش این را نخواست به بود، و آن روزی هم که شوهرش رفت، بر سینه‌اش کوبیده بود که «جنازه‌ت برگرده»، همین طور هم شد. گاهی از این که آن قدر پدر آسمانی دوستش داشت و خواسته‌هایش را اجابت می‌کرد، برق لذت در چشم‌هایش می‌درخشید. خیال می‌کرد حتماً نظرکرده است.

اما حالا یک جای کار ایراد داشت؛ چون باور داشت که خدا

آدم‌هایی را که دوست دارد راحت می‌برد و مرگشان یک آن است. به یاد تشییع جنازه‌ی شوهرش افتاد. تشییع جنازه‌ی مفصلی بود، با همان مراسم همیشگی بازدید از جنازه؛ مردم به صف از جلوی تابوت می‌گذشتند و توی تابوتش گل و تنباکوی پیپ و یادگاری‌های کوچک می‌گذاشتند.

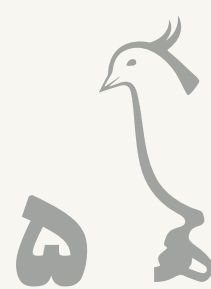
آفتاب بعدازظهر روی دیوارها سایه انداخت. کرختی و سستی به سلول‌های مغزش هم سرایت کرد. به جنازه‌اش فکر کرد. به این که کاش شانس بیاورد و پیدایش کند. به همسایه‌هایی که همه دشمن او بودند؛ و به این که چگونه اقوامش از مرگ او باخبر می‌شوند؟ چندتا حساب پس‌انداز داشت. طلاهای قدیمی‌اش را در کابینت پشت یخچال قایم کرده بود. نمی‌دانست چه بر سر طلاهایش می‌آید. هیچ وقت به وصیت‌نامه فکر نکرده بود.

صدایی آشنا به نظرش رسید. سعی کرد صدا را بشناسد، اما تنش بی‌حال شد و از سنگینی پلک‌ها دوباره به خواب رفت. پسرش بود که با صدایی تودماغی با او حرف می‌زد.

«می‌خوای از جات بلند شی؟ بلندت کنم؟»

خانم هرتا من من کنان گفت: «من... من... منتظر... منتظرت بودم!»

پسر با دستش او را به سکوت دعوت کرد: «بذار یه کم کمکت

کنم.»

می‌خواست بگوید چرا...

«یه بالش زیر بازوهاش بذارم، حالت بهتر می‌شه. هوا دم کرده، پنجره رو یه کم باز می‌کنم تا هوا عوض شه.»

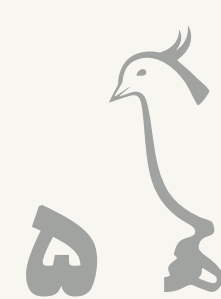
قبل از این که به سمت پنجره برود، خم شد و لپ خانم هرتا را محکم بوسید و کف دستش را روی سر او گذاشت و پیشانی و صورتش را نوازش کرد.

یادش نمی‌آمد آخرین بار چه کسی او را نوازش کرده بود؛ حتی یادش نمی‌آمد که تماس نوک انگشتان روی پوست چه حسی دارد. دلش خواست پسرش نوزادی شود و او را دوباره زیر سینه‌اش بگیرد.

به روزنامه‌های باطله‌ی روی مبل فکر کرد. خواست آن‌ها را بردارد تا جا برای نشستن پسرش باز شود.

پسر صورتش پریده‌رنگ بود، با چینی میان ابروها گفت: «چشماتو ببند، چندتا نفس عمیق بکش.»

از بالا چشم‌های براقش را به خانم هرتا دوخت. لبخندی ناشیانه زد. آرام آرام سرش را تکان داد. یک قدم عقب رفت. صورتش محو شد. ناگهان همه جا تاریک شد. صدای سوت زدن پسرش را شنید، همان آهنگ همیشگی‌اش؛ و صدای پایی که دور می‌شد، صدایی که همیشه او را وامی‌داشت تا احساس سرما کند.

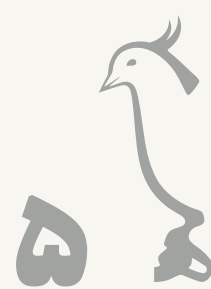
بغض گلویش را گرفت. احساس پریشانی کرد. پس از سال‌ها که فراموش کرده بود چگونه گریه کند، زد زیر گریه؛ گریه‌ای بی‌صدا و غیرطبیعی. طولی نکشید که تمام صورتش خیس شد، مثل آن موقع که برای شستن حوض، شب عید با جارو به جان دیوارهای حوض آبی‌رنگ می‌افتادند و ماهی‌های قرمز سال پیش را که از سرما و برف و بوران زنده مانده بودند، دوباره توی حوض ول می‌کردند. بعد با توک جاروی خیس روی هم آب سرد می‌پاشیدند. لابه‌لای موهایش تا روی گردنش خیس عرق سرد بود.

قدیم‌ها که به زندگی امیدوارتر بود، گاهی فکر می‌کرد که روزی نوبت خوشی او هم می‌رسد. هیچ‌وقت نفهمیده بود زندگی‌اش کی و چگونه گذشته است.

مدتی طول کشید تا دوباره به یادش آمد چه اتفاقی افتاده است. نمی‌دانست چند روز بدون غذا زنده می‌ماند و بعد از این که می‌میرد چه مدت طول می‌کشد تا بدنش بو بگیرد و جنازه‌اش را پیدا کنند؟ از تصور این که مثل اجساد باقی‌مانده‌ی گاومیش‌ها در بیابان فقط جمجمه‌اش باقی بماند بر خودش لرزید.

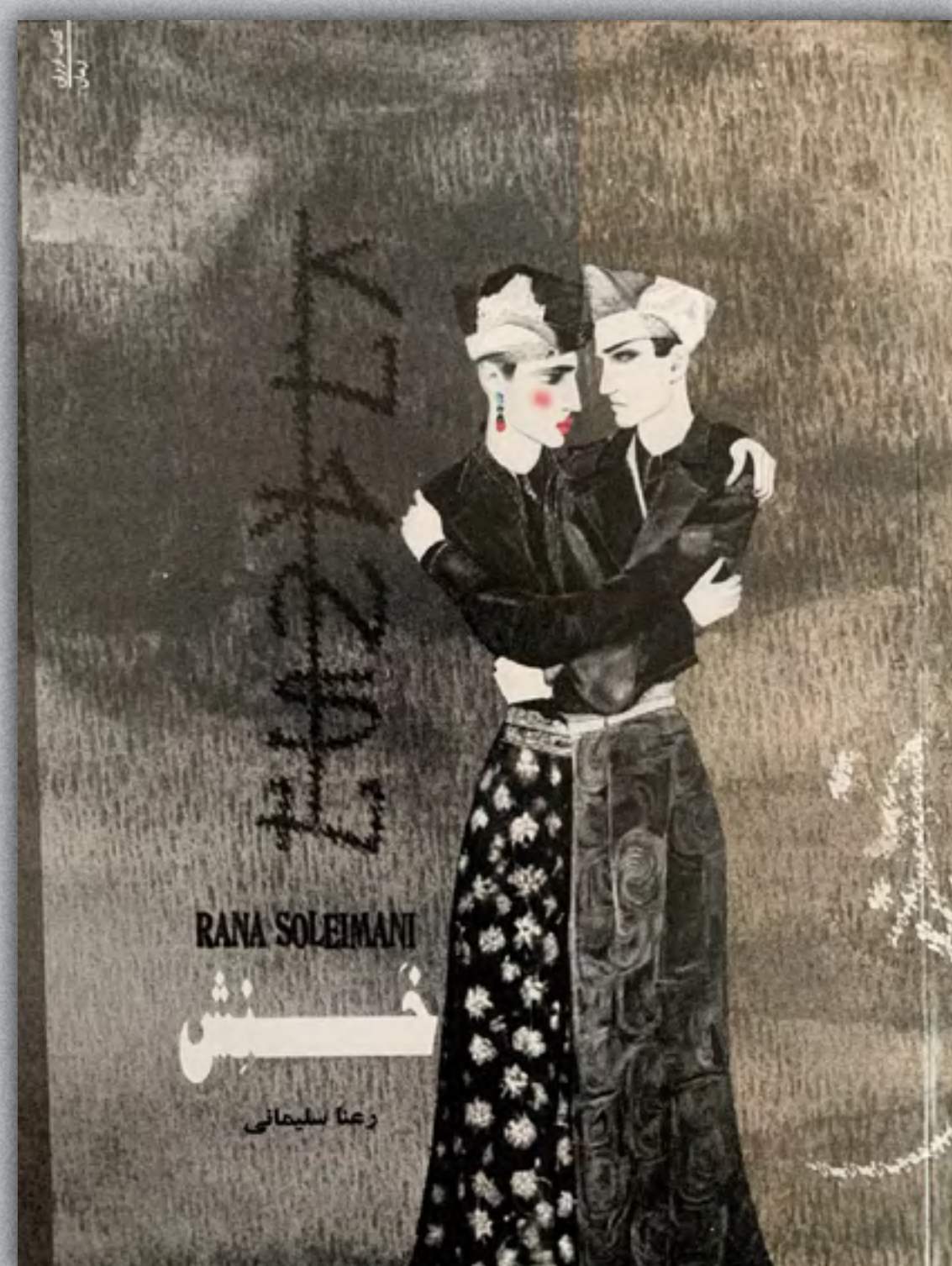
مردمک چشم‌هایش خاکستری شده بود، درست مثل نوزادی که تازه به دنیا می‌آید؛ اما حالا دیگر نوری در چشم‌هایش نبود.

خیابان باز هم ساکت‌تر و خلوت‌تر شد. سرما بیشتر شد. نور

چراغ‌های راهنمایی که سبز و قرمز می‌شد، بر روی پنجره‌ی اتاق می‌افتاد. هرتا مات و مبهوت بود؛ انگار از خوابی طولانی بیدار شده باشد. صدای میومیوی گربه‌ای از بیرون شنیده شد. فشاری روی قفسه‌ی سینه‌اش احساس کرد. حالت تهوعش همراه با سرگیجه بود. لرزهای سنگین از پاها تا قفسه‌ی سینه‌اش دوید. سایه‌ای بزرگ روی سقف دید و از لای مژه‌های مرطوبش جسمی تیره را در برابر خود، پسرش بود که دوباره آمده بود. نه روز بود و نه شب؛ تاریک‌روشنی غریب بود. سال‌ها پیش برای عمل جراحی در اتاق عمل هنگامی که می‌خواستند آپاندیسش را از بدنش خارج کنند به او داروی بیهوشی زدند و ماسکی را که صدای قل‌قل آب می‌داد روی دهانش گذاشتند. همه چیز شروع کرده بود به چرخیدن، از چراغ‌های بالای سرش و دکتر با لباسی سبزرنگ و حتی پرستار با دستکش‌های پلاستیکی. درست همان احساس را داشت. انگار با پسرش سوار چرخ و فلک شده بود؛ با هم می‌چرخیدند. پسرش دستپاچه و نگران بود. حالا شوهرش هم با لباس نظامی و سردوشی‌هایش همراه آنها می‌چرخید. شوهرش عصبانی بود، درست مثل همان موقع‌ها؛ بدون این که توضیحی برای عصبانیتش داشته باشد. و بعد سکوت شد. سکوتی طولانی، هیچ صدایی نبود؛ حتی صدای نفس کشیدنش یا تپیدن قلبش...

خَنِش

نویسنده: رنا سلیمانی

انتشارات: ارزان

سال انتشار: ۱۴۰۲

تعداد صفحات: ۱۴۳

سایه‌ای درونش چندک زده و خیره نگاهش می‌کند

نگاهی به‌رمان «خَنِش» نوشته‌ی رنا سلیمانی

اهورا برگزیده

کتاب و داستان | سایه‌ای درونش چندک زده و خیره نگاهش می‌کند

۳۵

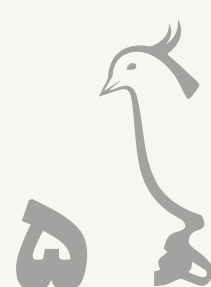

رنا سلیمانی را پیشتر با رمان‌های «سندرم اولیس»، «زنده باد زندگی»، «یک روز با هفت هزار سالگان» و مجموعه داستان‌های «می‌دونستی؟» و «لورکا در خانه‌ی خیابان فرشته» می‌شناختیم و حالا با دعوت‌مان به جهان رمان جدید خود، «خنش»، ما را در تجربه‌ای دیگر به چالشی دیگر می‌کشد.

سلیمانی در آثار پیشین خود بخشی از سیمای زن ایرانی را با رنج‌ها و دلمش‌خولی‌هایش و با محرومیت‌هایی برآمده از نابرابری‌های جنسیتی در جامعه‌ی جنسیت‌زده و مردسالار دینی به تصویر کشیده‌بود و نشان داده بود که حتی اگر این زن ایرانی بیرون از ایران باشد، باز پیامدهای ایرانی بودنش همراه اوست. و حالا در رمان «خنش» به زنی ترنس پرداخته که از قضای روزگار در همین جامعه‌ی بسته، پُرآسیب و بحران‌زده‌ی ایران می‌زید.

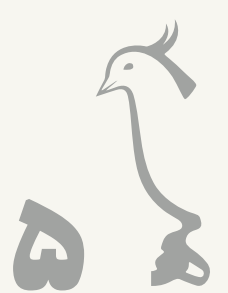
محمد رضا، شخصیت اصلی رمان، چهل سال دارد و با مادر بزرگش زندگی می‌کند. او که هویت جنسیتی انتسابی مرد را از بدو تولد به دوش می‌کشد، سال‌هاست خود را زن، هویت‌یابی کرده است و نویسنده در رمان خنش، برهه‌ای از زندگی او را به روایت درآورده که اوج آشفتگی روحی و کشمکش اوست برای آشکارسازی هویت [جنسیتی] اصلی خود.

هر نویسنده‌ای می‌کوشد در رمان خود، دنیای ویژه رمانش را چنان بیافریند تا هر زمان که خواننده وارد آن می‌شود به

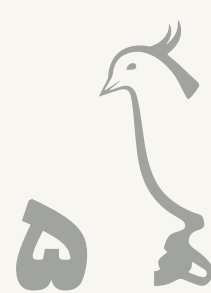
خواندن و پیگیری رخدادهای آن میل و شوق داشته باشد و با همذات‌پنداری با شخصیت‌ها و همسان‌پنداری در موقعیت‌ها، وقایع زندگی آن‌ها را در ذهن خود تجربه کند و بکاود و شخصیت‌ها را، و چه بسا خود را، در رویارویی با چنین موقعیتی هر چند خیالی، بهتر بشناسد. به همین منظور، توانمندی نویسنده در ساخت و پرداخت فصل نخست، چنان‌که دارای کشش و گیرایی کافی باشد برای همراهی مخاطبش، می‌تواند برگ برنده‌ی یک رمان باشد.

فصل آغازین رمان خنش، شیوه‌ی روایی گفت‌وگویی دارد. گفت‌وگویی میان محمدرضا و زن درون او، یلدا، که محمدرضا خواب عجیب خود را برای او باز می‌گوید. در این خواب، او سرگشته و گم‌شده در کوچه‌هایی آشنا و ناآشنا، در جستجوی خانه‌ی خانجون، مادر بزرگش است. این جستجو می‌تواند این‌همانی‌ای باشد با جستجوی محمدرضای گم‌گشته در هزارتوی زندگی درهم‌پیچیده‌اش؛ در پی خود واقعی‌اش و پذیرش آن و سپس ابراز آن. این فصل با گفت‌وگوی طولانی آن، که کشمکشی است بین دو سوی شخصیت او، چنان ساخته و پرداخته شده که محتوای گفت‌وگوی آن‌ها، نه تنها می‌تواند سرنخی باشد برای پیش‌بینی معنای رمان، بلکه گفت‌وگویی بودن آن و ماهیت عنصر گفت‌وگو که با ضمیر اول شخص پدید می‌آید، موجب می‌شود مخاطب از همان صحنه‌ی آغازین رمان، ناخودآگاه خود را در جایگاه هر

دو سوی این گفت‌وگو ببیند و به این صورت ارتباط حسی مؤثری با شخصیت محمدرضا و خود دیگری او پیدا کند و این می‌تواند در همان ابتدا جذابیتی افزوده برای رمان فراهم کند. از همین روی، برای ورود به رمان خنش، نگاهی می‌اندازیم به بخشی از همین فصل که محمدرضا، خوابش را برای یلدا بازگو می‌کند که در آن، سایه‌ای شوم در برابرش چندک زده بوده و به او خیره نگاه می‌کرده:

«... بی‌فایده بود و آخر سر خودش رو رسوند بهم و افتاد روم. یک‌آن حس کردم چیزی درونم حلول کرد، انگار اون رو بلعیدم، قورتش دادم. درسته، مثل یه حباب از گلوم پایین رفت و مثل یه شب‌پره تو دلم پر زد و بالاوپایین پرید. همه‌ی استخون‌هام داشت از هم باز می‌شد و می‌ترکید. بعد احساس کردم یه چیزی از لای رون‌هام بیرون زد، پاهام رو محکم به هم فشار دادم. مثل یه دمل چرکی بود. به خودم می‌پیچیدم که ناگهان نیشتر به دمل خورد و سر باز کرد و ترکید. به جای چرک و خون ازش یه تکه گوشت بیرون زد. اون قدر ترسیده بودم که انگشتم رو گزیدم و مایعی که نه خون بود و نه آب، از انگشتم بیرون زد. یه چیزهایی مثل ذرات نور از نوک انگشت‌ها و سینه‌هام بیرون می‌زد. پوست تنم به گزگز و خارش افتاد و ریش و پشم درآوردم. درست مثل ریش بز بلند و پرپشت بود و هر لحظه بلند و بلندتر می‌شد. دست‌هام هم زمخت شدن. انگار سراسر بدن و اندام‌های

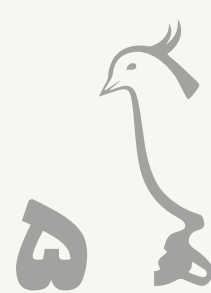

کهنه‌م داشتن دوباره بیرون می‌زدن. نه، انگار اندام‌های تو بود. ولی نه، شاید اشتباه می‌کنم! برای این‌که بدن من بود که داشت تغییر می‌کرد. داشتم چیز دیگه‌ای می‌شدم...»

در ادامه گفت‌وگوی این دو می‌فهمیم و می‌بینیم که محمدرضا با چه تناقضات بی‌پایانی در درون و برون خود دست به گریبان است. او از زن درونش گله‌مند است که چسبیده به او و مردم به‌همین خاطر او را به همدیگر نشان می‌دهند و یلدا هم از محمدرضا شکایت دارد که وجودش را صاحب شده و مثل بختکی بر ظاهر او چیره شده و او را گیر انداخته است.

محمدرضا می‌گوید یک عمر است که خودش را نمی‌فهمد و نمی‌شناسد و می‌کوشد به همه نشان بدهد که او کسی دیگر است! و با تأکید از یلدا می‌پرسد: «...می‌فهمی؟ نه، واقعاً می‌فهمی؟» و در واقع این پرسش محمدرضا از خوانندگان کتاب و بهتر است بگوییم از همه‌ی مردم است که آیا این را می‌توانند بفهمند؟ می‌توانند بفهمند و تصور کنند که زندگی او در چه ورطه‌ی تنگ و تاریک و خردکننده‌ای می‌گذرد؟

او زنی است با کالبدی مردانه. او می‌خواهد خود واقعی‌اش باشد و همگان او را آن‌گونه ببینند که باید باشد، نه آن‌گونه که می‌گویند باشد. ولی در یک جامعه‌ی بسته، جامعه‌ای که انتظار دارد همگان همان‌گونه باشند که در گفتمان غالبش تعریف کرده، چگونه می‌تواند متفاوت بودن و دیگرگونه

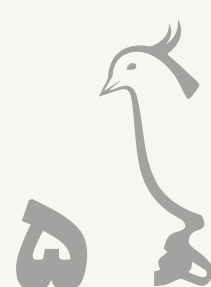

بودن را بربتابد؟ در این جامعه، چگونه می‌توان خود بود و نه آن‌گونه که دستور می‌دهند که باید باشی؟

رمان خنش پس از فصل اول که گفت‌وگو محور است، در غالب فصل‌ها با سوم شخص محدود به ذهن محمدرضا روایت می‌شود. ولی در سه فصل چهارم، پنجم و ششم، نویسنده لازم دانسته برای یادآوری خاطره‌ای در کودکی محمدرضا، با چرخش در نظرگاه روایت، از من‌راوی بهره ببرد تا بخشی از گذشته‌ی او را به تصویر درآورد که دردبار است و تلخ، به‌ویژه در صحنه‌ای از کودکی که به او تجاوز شده و چه بسا همین رخداد نقطه عطف و سرآغازی باشد برای رسیدن به حقیقت هویت جنسیتی‌اش.

جانمایه‌ی رمان خنش «دگرباشی جنسیتی در جامعه‌ای سنتی» و همین‌طور «من کیستم؟» است که دومی یکی از فلسفی‌ترین و اساسی‌ترین پرسش‌های بشری است در طول تاریخ. رعنا سلیمانی به‌عنوان یک زن در قامت نویسنده‌ای که پیشتر توانایی خود را در نوشتن و پرداختن به تابوهای جامعه‌ی ایرانی به رخ کشیده با جسارتی مثال‌زدنی تابویی دیگر از جامعه‌ی مردم ایران را مورد هدف و کاوش خود قرار می‌دهد تا نگاه خواننده‌ی ایرانی را به انسانی ایرانی از نوعی که همیشه کشورش آن را انکار کرده است متمرکز کند.

پدر و مادر محمدرضا در حادثه رانندگی در یکی از سفرهای زیارتی از دست رفته‌اند. و حالا سال‌هاست که در خانه‌ی

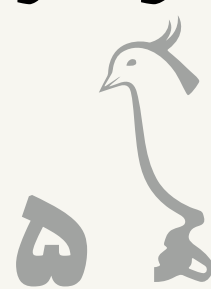

خانجون، مادر بزرگ خود، زندگی می‌کند. زنی پیر و مذهبی که با چنگ و دندان محمدرضا و خواهرش مرجانه را از کودکی و پس از مرگ پدر و مادرشان بزرگ کرده است.

او در عین آن که شخصیتی مهربان و دوست‌داشتنی دارد، یکی از سدهایی است که نمی‌گذارد محمدرضا آنی باشد که باید و می‌خواهد؛ و پیوسته یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که این سرنوشت اوست و باید با آن کنار بیاید.

دنیای گوشه‌گزین محمدرضا، به اندازه‌ی شبی که طوبی و عباس خاله می‌روند پشت بام، برای کنجکاو و سرکش‌ی در زندگی او و خانجون، تیره و تار است و زندگی‌اش، تنها با بودن مادر بزرگ و همسایه‌های فضول و تکتک آدم‌های این جامعه نیست که تنگ و تار است، بلکه خود او هم هنوز به آن اطمینان کافی نرسیده که چگونه باید باشد. و هر کدام از این موانع، زندگی او را به جهنمی سوزان تبدیل کرده‌اند. تنها همدم محمدرضا در این دنیای تاریک و تلخ، یلدا زن درون اوست که در گفت‌وگوهایش، جز ملامت یکدیگر، حرفی دیگر ندارند. هر کدام، دیگری را مقصر تباه شدن زندگی خود می‌داند. این تنهایی ژرف، راوی رمان را بر آن می‌دارد که بخش زیادی از روایتش را به گفتار درونی غمگانه و پرگله و شکایت محمدرضا اختصاص بدهد. چه این گفت‌وگو با یلدا، زن درونش باشد چه رو به مرد برونش.

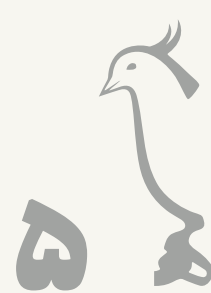
او در گذشته‌ای دور، خواهرش مرجانه را داشته که حدود

دو سال از محمدرضا بزرگ‌تر بوده، دختری زیبا، جسور و سرکش که برای محمدرضا سرمشق بوده و غبطه‌برانگیز. اما این جامعه بسته که صدایی جز صدای خودش را نمی‌پذیرد سرکشی او را تاب نیاورده و پس از انواع رودرویی‌های مرجانه با مردم این جامعه، از جمله خانجون و عموی بدرفتارشان، ناپدید شده است و تا پایان هم کسی به درستی نمی‌داند آیا او اکنون زنده است یا در جایی از این جامعه‌ی تباه، سربه‌نیست شده است. دوست دیگر محمدرضا خال‌خالو بوده، گربه‌ای که از سطل آشغال سرک‌کوچه‌شان پیدا کرده بوده است. محمدرضا از او به عنوان تنها دوست صمیمی‌اش در گذشته یاد می‌کند و او را جایگزین مادری می‌دانسته که همیشه جایش را در زندگی خالی می‌دیده. ولی حالا نه از خال‌خالو و نه از هیچ موجودی دیگر، اثری در زندگی محمدرضا دیده نمی‌شود و او در این وادی، تنهای تنهاست.

رمان خنش به شیوه‌ی درونی و ذهنی روایت می‌شود تا تلاطم‌های روانی و رنج‌های درونی شخصیت اصلی را به تصویر بکشد. نویسنده این رمان به سیاق نویسندگان مدرن، در این شیوه روایی برای شناساندن ابعاد ناپیدای شخصیت محمدرضا علاوه بر گفتارهای درونی راوی، از گفتار مستقیم آزاد هم بهره برده است:

محمدرضا دستی بر لبه‌ی پیراهن خانجون می‌کشد.

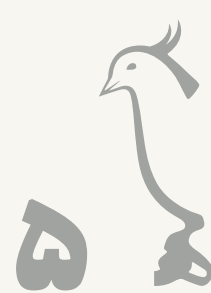
«خانجون می‌دونم تو برا من خیلی زحمت کشیدی. اگه تو نبودی معلوم نیست چی سرم می‌اومد. یادمه چقدر برام مادری و پدری کردی.»

«من سر سجاده از خدا می‌خوام که خودش رحمتی کنه. ولی آخه از تو انتظار نداشتم!» چشم‌های غمگینش آتش به جان محمدرضا می‌زند.

«خیلی بدبختیم خانجون مگه نه؟ اصلاً همه‌مون بدبخت بودیم؛ من، تو، مامان، مرجانه، بابا... همه، حتی پرنده‌هامون هم بدبختن!»

و گفت‌وگوهایی از این دست دربردارنده‌ی نگاه بدبینانه‌ی شخصیت اصلی رمان خنش است که می‌تواند برآمده از زندگی تلخ و تاریک او باشد که امیدی رو به سوی آینده خود نمی‌بیند.

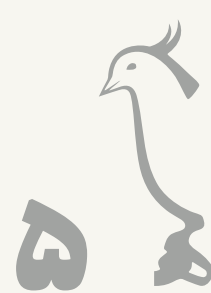
تنها فصلی که نویسنده روایتش را در آن به شیوه‌ای متفاوت پیش برده فصل دوم است که روایتی عینی و بیرونی دارد. فصلی که نویسنده با این هدف که خواسته‌ی بخشی کوچک و نمونه‌وار از چهره‌ی جامعه‌ای که محمدرضا دربند شهر و شهروندان آن گرفتار است، به نمایش بگذارد، کانون روایتش

را در بیرون از جهان ذهنی محمدرضا قرار داده و راوی، چون ناظری از بیرون به ماجرا می‌نگرد. در این فصل، همسایگانی که در ظاهر می‌کوشند نشان بدهند برای محمدرضا و خانجون نگرانند چرا که ساعاتی است بی‌خبرند از آن‌ها، ولی در اصل می‌خواهند عطش و اشتیاقشان برای سرک کشیدن در زندگی دیگران را (شما بخوانید فضولی‌شان را) فرو نشانند. در همین حضور کوتاه، این مردم را می‌بینیم که نمی‌توانند آدمی متفاوت با خودشان را بفهمند و با دیده‌ی احترام از او سخن بگویند و از همین روست که محمدرضای متفاوت با دیگران، ناگزیر نیمه‌های شب آهسته و بی‌صدا در ساختمان محل زندگی‌اش آمد و شد می‌کند تا مگر از نگاه‌های هرزه‌گرد و سرزنش‌گر همسایگان در امان بماند. غافل از آن که در همان ساعات دیر هنگام، هستند چشم‌هایی پنهان و مفتش که او را می‌پایند.

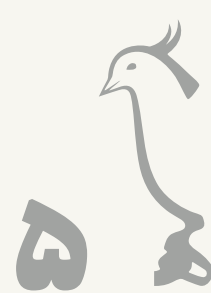
رمان از صبحی می‌آغازد که محمدرضا در وضعیتی بی‌انگیزه و سرخورده از زندگی، در اتاقش خواب و بیدار دراز کشیده و با صدای خانجون که بابت مثانه‌ی پرش بی‌تاب شده، مورد خطاب قرار می‌گیرد تا شبی که با تصمیمی دلخراش می‌خواهد از این ورطه‌ی تباه به رهایی برسد، و روح مرجانه‌ی ناپدیدگشته در فضایی سوررئال بر او آشکار شده، به پایان برسد.

نویسنده با رفت و برگشت‌هایی به گذشته و برش‌هایی از

زندگی او، به شیوه‌ی مدرنیست‌ها زمان و موقعیت‌های کافی فراهم می‌کند برای آن‌که بتواند ابعاد زوایای شخصیت و زندگی شخصی محمدرضا را بکاود. و به این صورت، در یکی از بازگشت‌های مهم به گذشته، رخدادی از زندگی محمدرضا را برملا می‌کند که در آن، عموی ناسازگار و بدرفتارش که او هم در خانه‌ی مادر بزرگ زندگی می‌کند نیمه‌شب‌ی در زیرزمین به محمدرضا تجاوز می‌کند و یکی از دلخراش‌ترین صحنه‌ها با جزیی‌پردازی دقیق نویسنده، بسیار تلخ و تأثیرگذار روایت می‌شود. و با وجود این صحنه در رمان، در پایان ممکن است مخاطب با این پرسش مواجه شود که آیا دگر باشی جنسیتی محمدرضا تمایلی بوده است ژنتیکی و مادرزادی، یا همان رخداد در آن شب شوم و دست‌درازی عمویش و تجربه‌ی لمس جنسی یک همجنس، او را به هم جنس خواهی متمایل کرده است و رفته‌رفته این تمایل و خواهش در او درونی شده است؟ با وجود این، در نگاه نگارنده‌ی این نوشتار، نویسنده با خلاقیتی هوشمندانه در این صحنه، جزییاتی قرار داده است که پاسخی درخور و پذیرفتنی برای این پرسش به همراه دارد.

شخصیت مادر بزرگ، هرچند فرعی است، اما بودنش این امکان را به نویسنده می‌دهد تا بتواند برای اثر خود، افزون بر آن‌که برای پیشبرد داستان در سطح اول آن، کارکرد بسیار مؤثری داشته باشد، در لایه‌های پنهان اثر، درون‌مایه‌هایی

دیگر نیز ایجاد کند تا رمان بحث برانگیزتر شود.

مادربزرگ می‌تواند نماد شخصیت کهن و کهنه‌ی فرهنگ جامعه‌ی ایران باشد که هم مهربانی حقیقی مادرانه را از محمدرضا دریغ نمی‌کند و هم ساختار فکری کهنه‌ی او بزرگ‌ترین سد راه محمدرضا است برای آنچه که می‌خواهد باشد. چرا که در نظر خانجون، خواسته‌ی او با کهن‌الگوی پسر و مرد ایرانی در این خانواده و باور او و در این جامعه مغایرت دارد.

از سویی در این رمان هر دو شخصیت یونگی مادربزرگ را می‌بینیم؛ دوست داشتنی و بامحبت (مادر عزیز) و ابتدایی و بی‌رحم (مخوف). مادربزرگ پس از مرگ پدر و مادر نوه‌های خود، برای این دو سرپناهی شده و با سختی‌های قابل‌تصور که این امر می‌توانسته برایش به همراه بیاورد برای آن دو نقش مادری عزیز را ایفا کرده است. ولی این مادر، در رویارویی با مرجانه‌ی چارچوب‌شکن، همین‌طور گرایش محمدرضا به دگرباشی، وجه دومش یعنی مادر مخوف را به نمایش می‌گذارد.

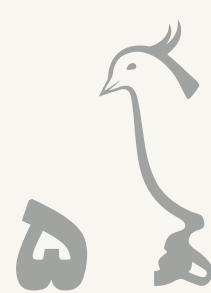
محمدرضا می‌گوید: «نفرین لق‌لقه دهنته! همین مرجانه رو سر سجاده نفرین کردی. این قدر کردی که رفت و دیگه برنگشت.»

مرجانه گریز از خانه را به ماندن در این سرپناه ترجیح داده و سرنوشتی نامعلوم برایش رقم خورده. محمدرضا که به او علاقه‌ای ویژه داشته از رفتن مرجانه و از حرف‌های ناهمراه مادر بزرگ درباره‌ی دگرباش بودنش، خشمگین است و در صحنه‌هایی از رمان در برابر این مادر کبیر به واکنش‌های قهری دست می‌زند و از این رو، نویسنده در رمان خود نه تنها به پرستش این مادر کبیر دست نمی‌زند، که رفتار محمدرضا با مادر بزرگش را باید نوعی تقدس‌زدایی از کهن‌الگوی مادر بزرگ به‌شمار آورد.

در یکی از صحنه‌های رمان محمدرضا رو به مرد تکیده و رنج‌کشیده‌ی توی آینه می‌گوید: «تو... تو... آهاه! تو، شبیه مسیحی! آره شبیهی. اون هم مثل تو آدم بدبختی بود. ولی تو، تو... نه، انگار تو خیلی بی‌نوا تر از مسیحی. مسیح مادرش رو داشت و پدری که تا آخرین لحظه بالای سرش بود. ولی تو... چه زود، پدر و مادرت تنهات گذاشتن. تک و تنها شدی تو این برهوت. و چه زود و چه زیاد [طولانی] صلیب به دوش کشیدی و سال‌هاست داری صلیبت رو این سو و اون سو می‌کشی. نه، تو کجا، مسیح کجا!» بعد سفیهانه می‌خندد.

«با این چهره پیدا است چی می‌کشی. می‌خوای نعره بزنی؟ حق داری! دست کم مسیح می‌دونست کیه ولی تو چی؟ تو حتی نمی‌دونی کی هستی و چی هستی؟»

و در پایان دوباره مرجانه است که سر می‌رسد و این مسیح تنهامانده را به زندگی دعوت می‌کند. آن سرکش زیبارو و جسور، که خود در این جامعه‌ی دوزخی مرگ را به زندگی ترجیح داده بود، چمدانی به دست محمدرضا می‌دهد که فردا از آن توست؛ و محمدرضا چون آدمی خواب‌نما بلند می‌شود. حالا می‌باید خود باشد. آن‌طور که حقیقت اوست. در چشمانش برق پیروزی درخشیدن می‌گیرد. حالا ماه بالای سر اوست. ردی از باریکه‌ی نور ماه که از درز پرده به درون تابیده، چون نوری است که حضور خیالین مرجانه بر ژرفای تاریک درون محمدرضا تابانده است. دعوت مرجانه به تماشای ماه زیبا، دعوت از محمدرضا برای بازگشت از نیستی به هستی است. محمدرضا، قاب عکسی از مرجانه، این الهه زندگی بخش و عکسی دسته‌جمعی از خانواده برمی‌دارد تا به یاد داشته باشد زندگی پشت سر مانده‌اش را. قفل در خانه را می‌چرخاند با چشمانی مردد بیرون را نگاه می‌کند. و آنگاه که محمدرضا پا از دوزخی بیرون می‌کشد که لحظاتی پیش

او را درون خود بلعیده بود، یلدا قدم بر آستان زندگی می‌گذارد.

رعنا سلیمانی

به مناسبت تولد احمد محمود، نویسنده‌ی بزرگ ایرانی

همسایه‌ها، نیم قرن بعد

رمانی درباره‌ی بلوغ و فردیت

علیرضا آبیز | شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی

«همسایه‌ها» اثر احمد محمود را می‌توان با قطعیت یک اثر «کلاسیک‌شده» در ادبیات فارسی خواند. رمانی که سنجش زمان را تاب آورده و در میان نسل‌های مختلف کتاب‌خوان طرفداران جدی پیدا کرده‌است. در واقع اگر سازوکار «کانونی‌شدن» (cannonisation) ادبیات در ایران سیر طبیعی می‌داشت، این رمان باید امروزه بخشی از مجموعه‌ی کانونی ادبیات فارسی می‌بود. با این حال، به رغم مخالفت و بلکه دشمنی نهادهای فرهنگی و سیاسی حاکم در هر دو سوی مرز زمانی ۱۳۵۷، این رمان تنها به مدد توان ادبی و فرهنگی درونی خویش جای پای خود در سپهر ادبی فارسی‌زبان را محکم کرده و به اثری کلاسیک تبدیل شده‌است تا حدی که هیچ تاریخ‌نگار ادبی نخواهد توانست آن را نادیده بگیرد.

«همسایه‌ها» رمانی‌است در باره‌ی بلوغ و باید آن را در ژانر ادبیات بلوغ (coming of age) دسته‌بندی کرد و هر نوع خوانش دیگر از این رمان را در راستای این نگره‌ی کلی دریافت. اگر چه رمان به طیف گوناگونی از مسائل اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی می‌پردازد و بسیاری خوانندگان و حتی منتقدان ادبی آن را به عنوان اثری سیاسی - اجتماعی فهم می‌کنند، ایده‌ی مرکزی رمان حول محور بلوغ شخصیت اصلی - راوی رمان «خالد» می‌چرخد. رویکرد اغلب نقدهایی که

تاکنون بر این رمان نوشته شده بیش از آن که تحلیل ایده‌ی مرکزی رمان باشد نمایانگر دیدگاه‌های سیاسی-اجتماعی تحلیلگران یا نظریه‌پردازی درباره‌ی مسائل سیاسی-اجتماعی دورانی است که رمان در آن می‌گذرد. حال آن که این مسائل و رخدادها در واقع پس‌زمینه‌ی ایده‌ی اصلی رمان هستند و بستر تغییر و تحولات درونی و بیرونی شخصیت اصلی رمان در مسیر سفر او از نوجوانی به بزرگسالی.

«همسایه‌ها» رمانی شخصیت‌محور است و بی‌دلیل نیست که بیش از هر چیز آنچه در ذهن خواننده‌ای که کتاب را سال‌ها پیش خوانده باشد باقی می‌ماند نام و شخصیت اصلی رمان است و پس از آن فضای کلی حاکم بر رمان که در خدمت ساخت و پرداخت این شخصیت است. شاید زمان آن رسیده باشد که از تفسیرهای قالبی ایدئولوژی‌زده درباره‌ی ادبیات معاصر فارسی فاصله بگیریم و نگاهی تازه به مجموعه‌ی ادبی خود بیندازیم و تلاش کنیم بر بخش‌هایی از آثار ادبی که به عمد نادیده گرفته شده‌اند نوری بیفکنیم. تحول فکری و جسمی خالد در «همسایه‌ها» اغلب در سایه‌ی ایده‌ی مبارزه‌ی سیاسی و رخدادهای پیرامون نهضت ملی‌شدن صنعت نفت نادیده گرفته شده یا کمرنگ جلوه کرده است. اگر چه نویسنده با شجاعتی که در دوران نگارش کتاب کم‌نظیر بوده، وجوهی از بلوغ شخصیت خود را با زبان و

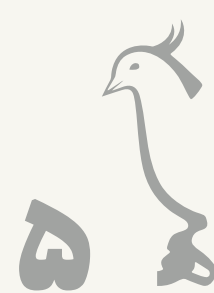

کلامی بی‌پروا روایت کرده، خودسانسوری تحمیلی از ناحیه‌ی رویکردهای نقد سوسیالیستی و نیز سنت پرهیزگاری انقلابی به این وجه کتاب که به باور من درونمایه‌ی اصلی کتاب است، به قدر کفایت نپرداخته‌است. نویسنده به خوبی نشان می‌دهد که نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه کمترین اهمیتی به «فرد» نمی‌دهند. «فرد» فقط در قالب عضوی از «اجتماع» معنا می‌شود. سفر شخصی خالد از نوجوانی به بزرگسالی برای کسی اهمیتی ندارد. او ناچار است آنچه را که در جسم و روانش می‌گذرد از همه پنهان کند، هم از خانواده و همسایگان تهیدست و محروم از آموزش و هم از حزب سیاسی به ظاهر مترقی و پیشرو و همفکران باسواد و انقلابی و امروزی‌اش. هیچ‌یک از این نهادها کمترین اهمیتی برای «فرد انسانی» قائل نیستند. امروز که نیم قرن از چاپ نخست این کتاب گذشته، اهمیت این ایده‌ی مرکزی بیش از هر زمان دیگری رخ نموده‌است تا حدی که می‌توان مهم‌ترین چالش اجتماعی جامعه‌ی امروز ایران را چالش بین «فرد» و «اجتماع» خواند. چالش بین دیدگاهی که برای انسان به عنوان یک فرد انسانی هویت مستقل و حق تصمیم‌گیری شخصی و انتخاب شیوه‌ی زندگی قائل است و دیدگاهی که انسان را جزئی مسلوب‌الاختیار در خدمت اجتماع و در مسیر هدفی اجتماعی می‌داند که از سویی دیگر بر او تحمیل می‌شود و این دیگری زمانی «ایدئولوژی»، «حکومت»، «حزب سیاسی»، یا حتی کلان‌روایت‌های حاکم یا معارض بوده‌اند. در واقع

پنجاه سال است که «خالد» ناچار بوده خود را پنهان کند و در این پنهان کردن خود به مرزهایی از خودتخریبی رسیده و زمانی که دیگر طاقتش طاق شده و خواسته «خودش» باشد، فریادی چنان بلند برآورده که هم نهاد حاکم و هم معارضان سنتی آن را غافلگیر و سردرگم کرده است.

اگر چه خالد به نمادی از جوان مبارز سیاسی چپ‌گرا بدل شده است - و این تصویری واقع بینانه است - به گمانم تعبیر روانشناختی از آنچه از سر گذرانده اهمیت بیشتری دارد. خالد با ترس‌ها و تردیدهایی مهیب روبرو می‌شود، در مسیر بلوغ تن خود و تن زن را کشف می‌کند. نخستین رعشه‌های تماس فیزیکی با تن دیگری را در رابطه‌ای ممنوع تجربه می‌کند. در پی اثبات تنانگی خویش خطر می‌کند و در جنون لذت اکتشاف است که خطر را حس نمی‌کند. رابطه‌ی تنانه‌ی او و بلورخانم در ضمن در چشم‌رس و گوش‌رس دیگران است. اگر چه آن دو در تاریکی به لمس یکدیگر می‌پردازند خطر رسوایی همیشه بالای سرشان است. شاید هم دیگران آن‌ها را می‌بینند و آن دو حضور دیگران را نادیده می‌گیرند. بدون این بلوغ جسمی، بدون این کشف لذت تن و گشودگی جان، بلوغ فکری و سیاسی خالد ناممکن است. او خطر کردن را نخست در بستر بلورخانم تمرین می‌کند و طغیان را در محیط خانه و همسایه‌ها. هر چه رمان پیش‌تر

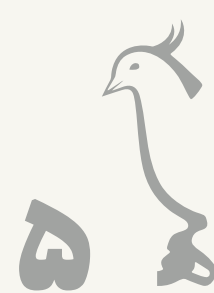
می‌رود، جغرافیای ذهنی و حوزه‌ی عملکرد خالد نیز وسیع‌تر می‌شود. او با جهان آشنا می‌شود و در این آشنایی جسارتی که از شهوت تن کسب کرده راهنمای او است.

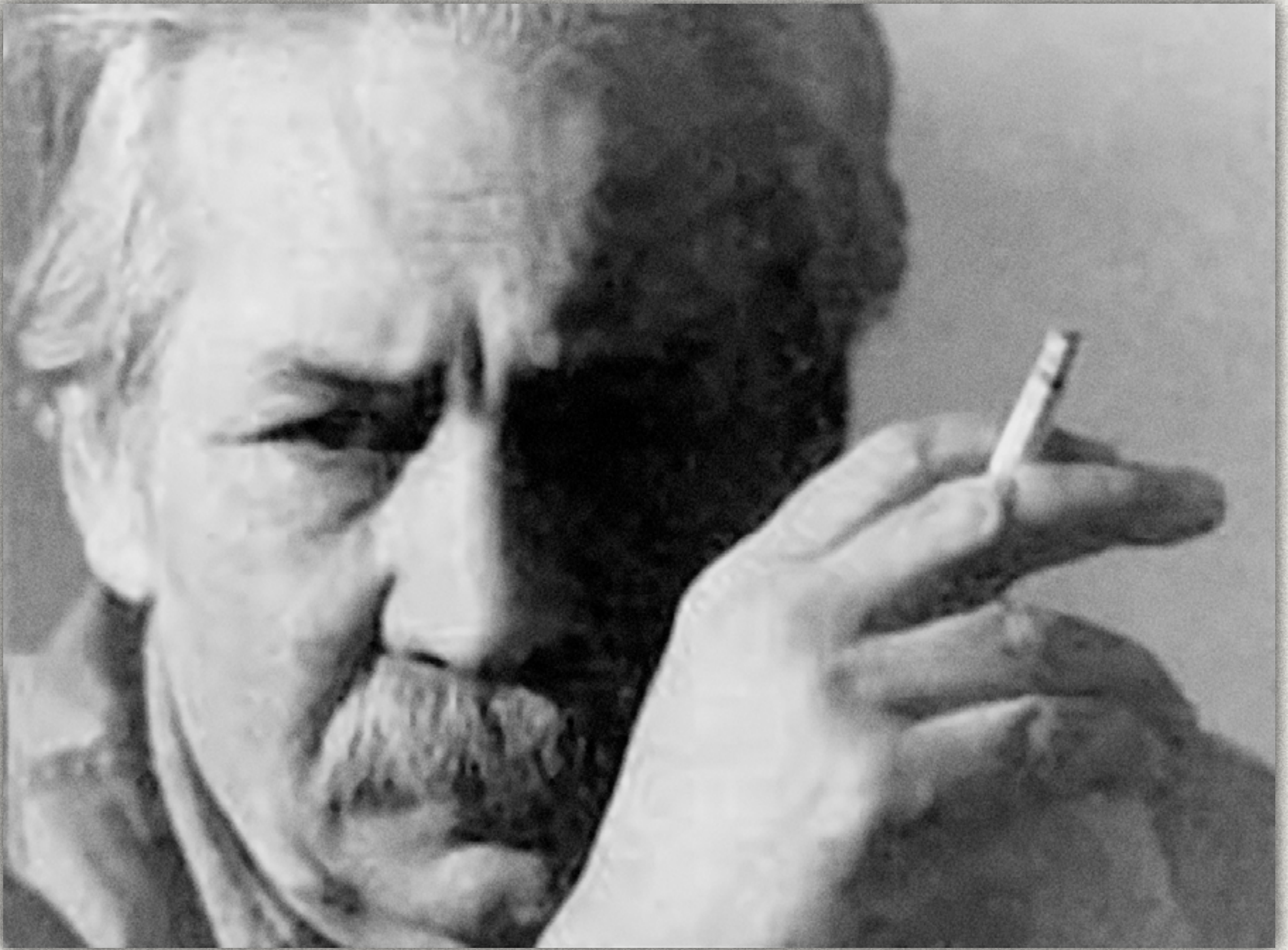
نویسنده و به تبع وی غالب نقدها و تحلیل‌ها، رابطه‌ی تنانه‌ی خالد نوجوان با بلورخانم را در تقابل با عشق معصومانه‌ی خالد به «سیاه‌چشم» دیده‌اند. تن سفت و هوس‌انگیز بلورخانم در برابر ذهن روشن و افکاروالای سیاه‌چشم. در یک سو زنی عامی و کتک‌خور است که نوجوانی را اغفال می‌کند و به بستر گناه می‌خواند و در سوی دیگر زنی اثری که الهام‌بخش است و آرمانی. در این دیدگاه، بلورخانم صرفاً ابزاری برای بلوغ جنسی خالد است و جز آن کارکردی در پیشبرد ایده‌ی مرکزی رمان ندارد. اگر چه همانند زنان دیگر حیات «همسایه‌ها»، جلوه‌ای از زندگی زن تحت ستم طبقات فرودست ایرانی را به نمایش می‌گذارد: زن در جایگاه قربانی خشونت خانگی.

اما به گمان من، ماندگارتر از خالد و سایر شخصیت‌های انسانی و حیوانی (الاغ‌های رحیم خرکچی مثلاً)، کارون و اهواز دهه‌های بیست تا چهل است که در این کتاب ماندگار شده‌اند. احمد محمود با درک عمیق نقش و کارکرد رمان، جغرافیای اهواز و کارون را زنده و جاندار نقش زده و این دو را به شخصیت‌هایی محوری در رمان بدل کرده است. رمان عرصه‌ی فضاها و وسیع است و اگر رمان‌نویس نتواند از پس

تصویر مکان و زمان بربیاید، نتوانسته کارش را با موفقیت انجام دهد. از همین رو است که نویسندگان کم‌استعداد یا تنبل معمولاً تن به آفرینش فضا و سیر و سفر در جغرافیا نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند داستان یا رمان خود را به فضای کوچک یک آپارتمان یا یک کوچه و خیابان محدود کنند، یا از آن بدتر، توصیفی عام از فضا می‌دهند که فاقد هر نوع عنصر شناسا باشد. اهواز در «همسایه‌ها» موجودی زنده و پویا است و زندگی نه فقط در ساکنانش، بلکه در عناصر اقلیمی و ساختمانی آن هم جاری است. آفتاب ظهر همان قدر زنده و جاندار توصیف شده که گاری عموبندر. تنور صنم همان قدر مهم و دارای شخصیت است که پشه‌بند بلور خانم. در همسایه‌ها اهواز با خیابان‌ها و باغ‌ها و کوچه‌هایش نفس می‌کشد. هُرم داغ هوا در نثر کتاب جریان دارد و به تن و فکر شخصیت‌ها وارد می‌شود. خنکای کارون همچنان که بر بال نسیم شبانه می‌نشیند و کناره‌ها را دلپذیر می‌کند از روی تن واژگان هم بلند می‌شود و بر جان خواننده می‌وزد. کارون مثل شریانی است که در تن اهواز جاری است. کارون فقط یک رودخانه نیست بلکه سند هویت اهواز است، همچنان که رود سن، تیمز، دانوب، راین، گنگ، نیل، و ولگا و دیگران بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت شهرهایی هستند که از آن‌ها می‌گذرند.

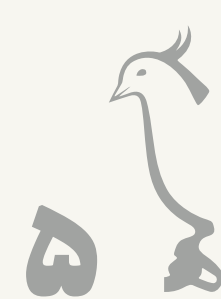

اکنون، پنجاهه پس از انتشار همسایه‌ها، اهواز و کارون کماکان شخصیت‌هایی در کانون اندیشه و احساس ایرانی‌اند. آنچه در طول دهه‌های گذشته بر این شهر و بر این رود - دو تا از شخصیت‌های اصلی رمان «همسایه‌ها» - رفته، تحولاتی بزرگ و عمده تا ناخوشایند بوده‌است. اهواز احمد محمود کانون مبارزه‌ی سیاسی، تبوتاب اعتراضات و اعتصابات، کانون امیدهای بزرگ‌تغییر، مبارزه با استکبار و استعمار، کانون نفت و ملی‌شدن صنعت نفت، خلعید از بیگانگان، نماد غرور ملی بود و کارون احمد محمود، شط‌پربرکت و پویای زندگی‌بخش بود. کارون، مادر سخاوتمند اهواز بود که هم الاغ‌های رحیم خرکچی را آب می‌داد هم ماهیگیران گرسنه را نان. هم نخل‌های تشنه را سیراب می‌کرد هم تن داغ پسرکان را می‌شست. پل‌های کارون، نمادهای

شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابط انسانی بودند و آوازه‌شان - به مدد موسیقی عامه‌پسند - بسی از مرزهای خوزستان فراتر رفته بود.

در پنجاه سال گذشته، چهره‌ی اهواز دگرگون شده‌است. هم شهر دیگر شده و هم بازنموده‌ی شهر. هم رود کارون تحلیل رفته و هم تصویر «پل کارون» در ذهن و زبان ایرانیان. اهواز نخست به شهری جنگ‌زده تبدیل شد - «زمین سوخته» - و سپس هر چه از آن شنیدیم داستان ریزگرد و باران اسیدی و آلودگی هوا بود و سپس داستان پرآب چشم خشکیدن کارون. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، دیر نخواهد بود که سراغ کارون و اهواز را فقط بتوانیم در کتاب‌ها و فیلم‌ها و عکس‌ها بگیریم. شخصیت‌های انسانی رمان «همسایه‌ها» را شاید بتوان در جاهای دیگر تصور کرد. انسان‌هایی شبیه آن‌ها را در رمان‌های دیگر یا در میان انسان‌های جوامع دیگر شناخت. یا حتی از مرگ همیشگی افکار و سنت‌ها و ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌های آنان اندوهگین نبود، چه بسا خرسند و دلشاد شد. اما وقتی نفس کارون و اهواز به شماره افتاده‌باشد، چه تسلائی می‌توان یافت؟ این دو شخصیت رمان «همسایه‌ها» قابل جایگزینی نیستند.

درباره‌ی نویسنده:

گونتر وایزن بورن Günther Weisenborn برای خواننده‌ی فارسی‌زبان نام‌آشنایی نیست، اما از نام‌آورترین داستان‌نویسان سده‌ی بیست‌آلمان است. او در دهم ژوئیه‌ی ۱۹۰۲ در فلبرت راین آلمان به دنیا آمد و در ششم مارس ۱۹۶۹ در شهر برلین چشم از جهان فرو بست.

بسیاری از خوانندگان نمایشنامه‌ی «مادر» برتولت برشت نمی‌دانند که این نمایشنامه‌ی بسیار مشهور، نوشته‌ی مشترک برشت و وایزن بورن است. وایزن بورن و برتولت برشت دوستی بسیار نزدیکی داشته‌اند. او پس از تسلط نازی‌ها بر آلمان، به آمریکا کوچید و در ۱۹۳۵ خبرنگار روزنامه‌ای محلی در نیویورک شد. وایزن بورن در ۱۹۴۰ دوباره به کارگردانی تئاتر پرداخت و در مقام نماینده‌ی شرکت متروگلدن‌مایر به برلین بازگشت. رمان وایزن بورن به نام دختری از فانو در ۱۹۴۱ به فیلم درآمد. در ۱۹۴۲ گشتاپو او را دستگیر کرد. نه ماه در سلول انفرادی زندان مخوف اشپندائو زندانی و سپس روانه‌ی اردوگاه‌های اعمال شاقه موآبیت و لوکاو شد. او سه سال در اسارت نازی‌ها به سر برد، تا این که در ۱۹۴۵ با سقوط هیتلر، آزاد شد.

وایزن بورن نه متفکری عقل‌گرا که نویسنده‌ای اخلاق‌گرا بود. او همواره برای برپایی صلح می‌کوشید، به گونه‌ای که در ۱۹۵۸ سرود الهی را علیه بمب اتمی نوشت. داستان «دو مرد» که در پی می‌آید از مشهورترین داستان‌های کوتاه این نویسنده‌ی آلمانی است. این داستان نخستین بار در ۱۹۴۹ در هامبورگ به چاپ رسید.

داستان ترجمه

دو مرد

نوشته‌ی گونتر وایزن بورن

ترجمه: رضانجفی

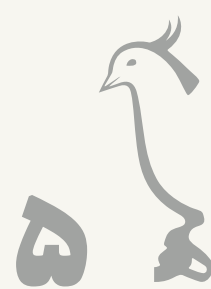

گونتر وایزن‌بورن

پس از قطع بارانی سیل‌آسای که تا آن زمان آسمان آرژانتین در هیچ فوریه‌ای به خود ندیده بود، تمامی زمین‌ها و همراه آن همه‌ی امیدهای مزرعه‌داران سانتاسابینا زیر آب فرو رفت. سرزمینی که زمانی در آن ثروتی سبزرنگ و شاداب به شکل مزارع بی‌انتهای چای با بوته‌های راج به بلندای قامت یک آدم وجود داشت، در سپیده‌دم به دریایی بی‌پایان بدل شده بود.

مزرعه‌دار نابود شده بود و خود نیز این را می‌دانست. کنار خانه‌اش روی یک جعبه ذرت نشسته بود و حباب‌های درشتی را که به سوی پاهایش می‌آمدند و می‌ترکیدند، می‌شمرد.

مزرعه‌ی ذرت شبیه دریاچه شده بود. کلبه و باغچه‌ی خدمتکارش نیز زیر آب فرو رفته بود. جریان آب، سقف حصیری کلبه‌ی خدمتکارش را با خود می‌برد و لاشه‌ی شترمرغی را که

گویی سر تکان می‌داد، دنبال خود می‌کشاند.

خدمتکار، نزد اربابش پناه آورده و کنار او نشسته بود. مرد سرخپوست با آن صورت پهن و خشن خود به نقطه‌ی نامعلومی خیره می‌نگریست. زنش هنگامی که دستانش را برای دعا به سوی تمثال مریم مقدس بلند کرده بود، غرق شده بود.

همسر مزرعه‌دار در شهر بیهوده منتظر بود تا صدای قدم‌های شوهرش را از پشت در بشنود، چرا که مزرعه‌دار گمان نمی‌کرد بیش از یک روز دیگر زنده بماند.

میان مرده‌ها رسمی وجود دارد که در موقعیت‌های خاص، آخرین سیگارشان را نصف می‌کنند. مزرعه‌دار می‌خواست به این روش مردانه عمل کند که ناگهان فریاد خدمتکارش او را از این کار بازداشت: «پارانا، ارباب! سیل دارد می‌آید.»

حق با او بود. غرشی مهیب در دوردست شنیده می‌شد. پارانا که با پیوستن به آب و باد، قدرتی وحشتناک یافته بود، به مزارع چای حمله کرده بود. پارانا نامی است که به عظیم‌ترین و ترسناک‌ترین سیل آرژانتین داده‌اند. این غرش مهیب، فرمان مرگ همه‌ی مردان سانتاسابینا را صادر می‌کرد. مردان سانتاسابینا این زبان را خوب می‌فهمیدند. آنان

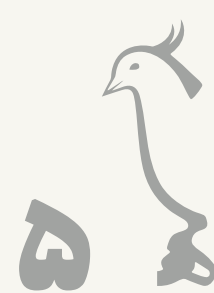
هزاران بار مرگ را پیش چشمان خود دیده بودند. آنان سفیدی چشم پوما را دیده، به چشمان فلج‌کننده‌ی مار

آبی نگریسته و در برابر جاگوار و مار کبرای بزرگی که برای حمله چنبره زده بود، ایستاده بودند. همه‌ی این خطرها را خود پیش می‌آوردند، زیرا دیدگانی خونسرد و دستانی آرام داشتند، اما اکنون دیگر هیچ سلاح و هیچ چشم تیزبینی نمی‌توانست آنان را نجات دهد. اکنون آب، دشمن‌شان بود، مودی، مانند صدها مار که پیش می‌خزند و خون خوار، مانند پومای بزرگی که روی شاخه‌ی درختی به کمین نشسته باشد. می‌شود به آب مشّت زد، اما آب باز هم بالا می‌آید. می‌شود به آب تیراندازی کرد، اما آب باز هم بالا می‌آید. آب نه درنده است و نه نیش می‌زند. آب، تنها با انگشتان سردش پیکر مرد را در جست‌وجوی حلقومش می‌کاود تا جایی که حباب‌های هوا از ریه‌هایش خارج شوند. اکنون آب زردفام بی‌صدا نزدیک می‌شد و آسمان ناپیدا بود.

پارانای بزرگ هنگامی که فرا رسید، مزرعه‌دار و خدمتکارش جلوی خانه در محاصره‌ی آب، روی جزیره‌ای کوچک نشسته بودند و تاریکی آنان را فرا گرفته بود. پارانا با جوش و خروش فرا نرسید، نه، آمدنش اصلاً احساس نشد. ناگهان آب پاهای مزرعه‌دار را فرا گرفت. مرد به تندی پایش را پس کشید، اما لحظه‌ای بعد باز هم پاهایش توی آب بود. جعبه‌ی ذرت را نیز عقب کشید، چند لحظه بعد آن را هم آب فرا گرفت. این پارانا بود.

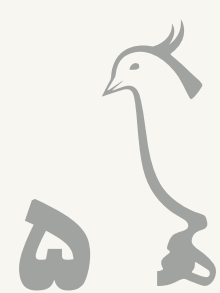
هنگام غروب قفس مرغ‌ها واژگون شد و صبحه‌ی مرگ‌آلودشان

که در حال خفه شدن بودند، به گوش رسید. دوباره سکوت برقرار شد. لحظه‌ای بعد صدای جلیز و ولزی از داخل خانه به گوش رسید. آب، درون اجاق سرازیر شده بود.

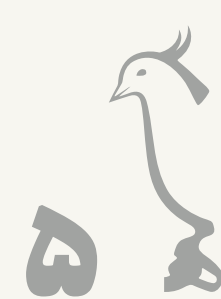
اندکی بعد، مزرعه‌دار و خدمتکارش درست تا شکم در آب بودند. آنان به روی سقف حصیری خانه خزیدند و بی صدا همچون سایه‌هایی تاریک در تاریک‌ترین شب‌های روی زمین بر بلندترین بلندای بام حصیری نشستند. ظرف‌ها و اثاثیه شناور روی آب، از داخل خانه بیرون می‌آمدند. یک صندلی به پنجره برخورد و شیشه‌ی آن را خرد کرد. آب همه جای خانه را فرا گرفت. حباب‌ها روی آب می‌آمدند و می‌ترکیدند. مرغی مرده در گردابِ جلوی خانه، دور خود می‌چرخید. هنگامی که آب به بام خانه رسید، به راحتی دیوارهای خانه را واژگون کرد و سقف از روی ستون شکسته روی آب افتاد. تابی خورد و روی آب لغزید، سپس به دور خود چرخ زد و در تاریکی مسحورکننده‌ای فرو رفت و چرخ‌زنان، راهی دراز را به سوی دره در پیش گرفت. سقف با سرنشینانش از کنار جنگل بکر گذشت. از میان گله‌ای گاو که وارونه روی سیلاب شناور بودند، عبور کرد. ماهیان با چشمان از حدقه درآمده از جلوی سقف می‌گریختند.

لاشخوهای سیاهی که گله‌وار به اسب مرده‌ای چنگ زده بودند، سیلاب را رها کرده با چشمانی خون‌گرفته به اطراف

می‌نگریستند. دسته‌های گل و مبل‌ها و جسد‌ها چونان قطار مرگ، در پی هم به سوی پایین دره در مسیری نامعلوم پیش می‌رفتند.

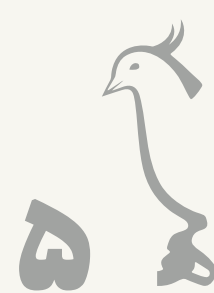
سپیده‌دم روز بعد، مزرعه‌دار از خواب بیدار شد و به خدمتکارش دستور داد که دیگر خوابش نبرد. سرخپوست از صدای خشن اربابش آزرده شد. بی‌شک روی خشکی از مزرعه‌دار حرف‌شنوی داشت، اما این‌جا چه؟ او سرخپوست بود و می‌دانست که یک مرد چه موجودی است. این را نیز می‌دانست که یک مرد چه وزنی دارد. اگر روی سقف فقط یک نفر نشسته باشد، طبیعی است که سقف مدت بیشتری روی آب می‌ماند. این درست نبود که سقف زیر سنگینی دو نفر بشکند و زیر آب فرو رود و سپس همه چیز تمام شود... خوب می‌دانست که مزرعه‌دار به میل خود سقف را رها نمی‌کند، اما می‌شد او را پایین انداخت. این‌جا دیگر پای مرگ و زندگی در میان بود. با این فکر خود را به مزرعه‌دار نزدیک کرد. چهره‌اش مانند سنگی شده بود که قطره‌های باران از رویش می‌چکند. سقف به هیچ‌وجه تا صبح شناور نمی‌ماند. آخرین بندهای سقف نیز در حال گسستن بود و سقف، به‌زودی غرق می‌شد. دو مرد در میان سیلاب وحشتناک نمی‌دانستند کجا هستند. مهی غلیظ آنان را در برگرفته بود. پیرامونشان سکوت حکمفرما بود. آیا در گردابی بزرگ دور خود می‌چرخیدند؟ نمی‌دانستند، اما چنین به نظر

می‌رسید. در این هنگام مزرعه‌دار به پیروی از سنت همه‌ی مردان، آخرین سیگارش را بیرون آورد، آن را دو نیم کرد و نیمه‌ی آن را به مرد سرخپوست داد. آنان کاغذ سیگار را پاره کردند و توتون را جویدند، زیرا هیچ وسیله‌ای برای روشن کردن آتش نداشتند. مرد سرخپوست با خود اندیشید: «او همسفر خوبی است، دلیلی ندارد او را بکشم. همه چیز باید مانند گذشته پیش برود.»

هنگامی که مزه‌ی تند توتون را حس کرد، دشمنی‌اش آرام آرام به احساس وفاداری بدل شد. دیگر از زندگی چه می‌خواست؟ او زن و فرزندش را از دست داده بود. مرد آخرین حباب‌هایی را که از گلوی زنش خارج شده بود، با دست ترکانده بود. مرد سرخپوست دیگر هیچ نداشت که او را به زندگی پیوند دهد. سقف هر لحظه بیشتر در آب فرو می‌رفت. اگر او خود، درون آب می‌پرید شاید سقف باز هم روی آب می‌ماند و اربابش را تا بامداد نگه می‌داشت. فریاد زد: «آدیوس سینیور، دوران خدمت من دیگر تمام شده.»

از شیب سقف تا لبه‌ی آن پایین خزید. ناگهان تمساح‌هایی را دید که مانند جاگوار درست به چشم‌های او خیره شده بودند. مرد سرخپوست برای نخستین بار چهره در هم کشید، سپس نفسش را در سینه حبس کرد و پرید. اما در همان لحظه، اربابش او را گرفت، از آب بیرون کشید و از فرط خشم سر خدمتکارش فریاد زد. چهره‌اش به سفیدی گچ شده و

چشمانش را خون گرفته بود. موهایش خیس خیس بودند،
روی سرخپوست خم شد و او را پدر همه‌ی

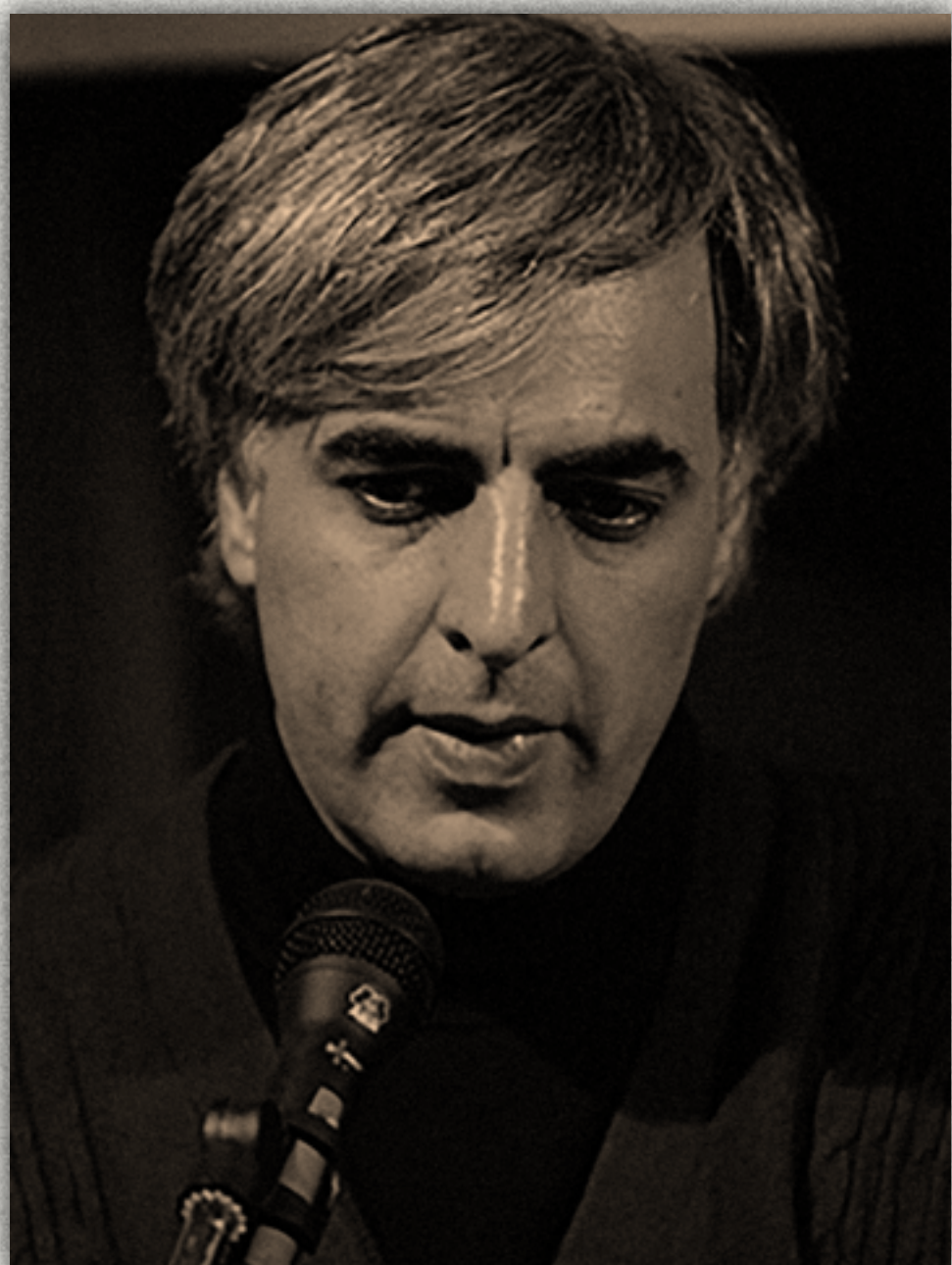
احمق‌ها نامید. تکانش داد و سپس به او دستور داد که سر
جایش بنشیند و شجاعتش را از دست ندهد. سر آخر گفت:
«لعنتی اگر یک بار دیگر...»

از بامداد چیزی نگذشته بود که به نقاط کم عمق رسیدند.
روی شاخه‌ی درختی پریدند و مدتی منتظر شدند تا آب از
پیشروی بازایستد. سپس ساعت‌ها در آب راه رفتند. برای
پرهیز از خطر مارهای آبی، چوب‌دستی‌ها را زیر آب بر زمین
می‌زدند. شب، پیش از آن‌که برای خوابیدن به مزرعه‌ی ذرت
بروند، مزرعه‌دار گفت: «فردا صبح برمی‌گردیم و باز همه چیز
را از نو شروع می‌کنیم.»

سرخپوست پاسخ داد: «Bueno»^۱

پانویس‌ها

۱ به اسپانیایی یعنی بسیار خوب.

رضا نجفی نویسنده، منتقد، مترجم و
پژوهشگر ادبی ایرانی است. او تحصیلات
دانشگاهی را در سال ۱۳۷۰ در رشته زبان و
ادبیات آلمانی به اتمام رساند.

دبیر: دکتر مهدی گنجوی

■ معرفی دو مقاله درباره‌ی شعر فارسی
به همراه ترجمه‌ی چکیده‌ی آن‌ها

■ سروده‌ها

علی فومنی

علیرضا بهنام

کیانا برومند

سمیرا یحیایی

امیر حکیمی

علیرضا اسماعیل‌پور

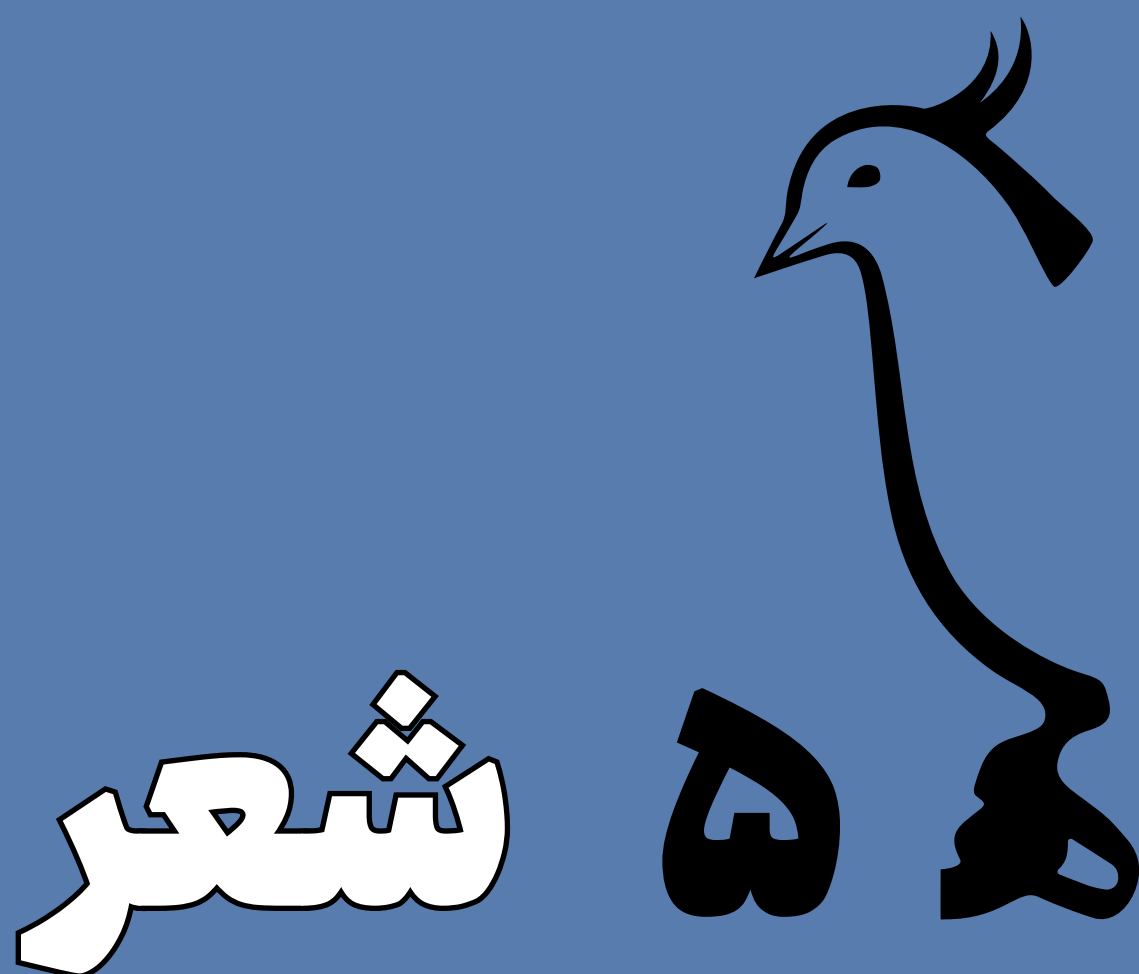
محمد میرزایی

محمد قائمی

خاتمه رضایی

نیما نیا

علی انصاری

معرفی دو مقاله درباره‌ی شعر فارسی

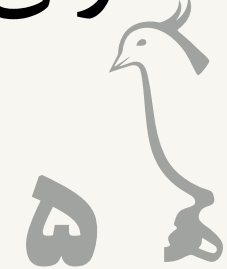
به همراه ترجمه‌ی چکیده‌ی آن‌ها

- Ramazani, J. (2019). Persian Poetry, World Poetry, and Translatability. *University of Toronto Quarterly* 88(2), 210-228. <https://www.muse.jhu.edu/article/732558>.

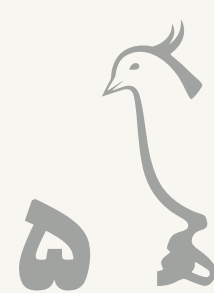
اگرچه گوته که اولین بار Weltliteratur (ادبیات جهان) را مطرح کرد، از شعر فارسی الهام گرفته بود، نظریه پردازان متأخر ادبیات جهان عمدتاً آن را نادیده گرفته اند. شعر فارسی برای صدها سال در گستره‌ای وسیع از غرب، مرکز و جنوب آسیا رونق داشت، اما با وجود این نفوذ و رواج فرامنطقه‌ای، الگوی غالب ادبیات جهان به مثابه ادبیاتی است که در ترجمه بسط می‌یابد، و بدین سبب در برابر شعر فارسی و دیگر ادبیات تغزلی قرار می‌گیرد.

. این مقاله با کاوش در غزلی از مولانا، ناتوانی ترجمه را در انتقال آنچه که از را پاوند ملوپویا و لوگوپویای شعر خوانده است، بررسی می‌کند. مقاله همچنین به غزل معاصری از سیمین بهبهانی نیز با دقت نظر می‌اندازد تا بحث‌های جدلی درباره «ترجمه‌ناپذیری» شعر را بررسی کند و نشان دهد که چگونه فونوپیا و دیگر جنبه‌های شعر تغزلی می‌توانند در ترجمه زنده بمانند و حتی بسط یابند. این مقاله با پیشنهاد موضعی ظریف‌تر که می‌تواند هم ضرر و زیان و هم سود را مدنظر قرار دهد، استدلال می‌کند که «ادبیات جهانی» باید مشخصه‌های ادبی تطبیقی را در خود بگنجاند تا برای شعر تغزلی فارسی و دیگر انواع شعر تغزلی جا باز کند..

- Mazdeh, M. M. (2021). Linguistic Change and the Future of Metrical Persian Poetry. *Iranian Studies*, 54(5-6), 737-768. <https://doi.org/10.1080/00210862.2020.1777391>

الزامات عروضی شعر فارسی بسیار محدودکننده است. به طور سنتی، سختی سیستم عروضی از طریق انعطاف‌پذیری بالا در زبان شعر از نظر واژگان، واج‌شناسی، و مورفوسنتکس (صرفی- نحوی) جبران می‌شد. این مقاله با استفاده از داده‌های آماری از دوره‌های مختلف شعر فارسی، استدلال می‌کند که میزان انعطاف‌پذیری در زبان به کار رفته در شعر عروضی فارسی در حال کاهش مداوم بوده است و به سمتی می‌رود که احتمالاً یک بحران زبانی برای شعر عروضی فارسی باشد. این پژوهش ریشه‌های زبانی و فرازبانی انعطاف‌پذیری اولیه‌ی زبان شعری و تغییرات بعدی آن را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که برخی از گرایش‌های اخیر را در شعر فارسی می‌توان تا حدی واکنش‌هایی به این بحران بالقوه تلقی کرد.

شعری از علی فومنی

یک/صدوهفتادوهفتم

برای آن صدوهفتادوهفت موج ایستاده در سواحلِ تهران

چه بی خطیب اقامه شدی
در آسمانِ امام
بهارتن!
بی پیرهن!
نمازِ جمعه‌ی من!

بهار و گُل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن
- چه صبحِ سربریده‌ی زیبایی!

خروش و خشمِ خیابان
خمِ تنِ تو تا بر سرِ خوبانِ کشوری چون تاج
خروش و خشمِ خیابان
خمِ تنِ تو تا همه‌ی دلبران دَهَنَدَت باج
خروش و خشمِ خیابان
خمِ تنِ تو به گاهِ تکه‌تکه شدن،
بی پیرهن!
بهارتن!
نمازِ جمعه‌ی من!

شکنجِ گیسوی سنبل بین به روی سَمَن
- چه دارِ شب‌تنیده‌ی مَه‌سایی!

شعری از علیرضا بهنام

سالوادوری که تویی

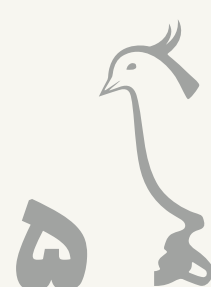
برای شمس و رویایش بایک داغ مضاعف

انگار حقیقت دارد
راوی دوم شخص مفرد
تو به طرز غم‌انگیزی مرده‌ای
و من این جا با آن چند پله زیرزمین
که می‌چرخد از خاطره دور سرم
خاک برسر می‌کنم

بریزم آوار بر سر وقتی سالوادوری که تویی
در یک حرکت سریع دالی
صحنه را خالی گذاشتی
رویایت را جا گذاشتی
و رفتی دنبال درنایت که هر سال می‌رفت
و امسال بازنیامد

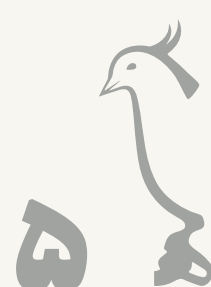
حقیقت تو دارد
از وقتی که تصمیم گرفتی به تو بگویی دو
دویی شده است
دور گرفته است تند

گذشته است از گذشته‌های دانشجوی جوانی که هر
جمعه

چندین پله زیر زمین
گذشته است از زیر پل
پله خورده است از آسمان تهران
خبر برده است برای شیرهای آفریقا و زرافه‌های هند

اصلاً ولش کن مرگ آمده است
یعنی تو رفته‌ای
راوی دوم شخص مفرد
دیگر نه خاطره نه خطر
اهمیتی ندارد

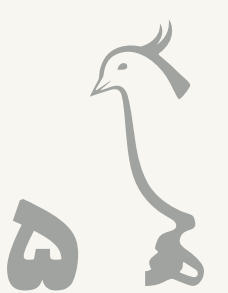
شعری از کیانا برومند

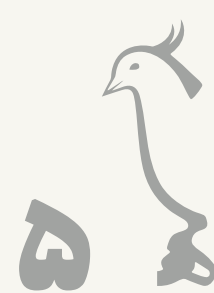
به استطاعت صبر زرد
برمی‌گردد
تا روز که خون
بارِ عام بگیرد
از دروازه‌های باز نه
از رابطه‌ی مماس مار و شانه نه
برمی‌گردد به
ستاره‌ای زرکوب
از اسکن چشمی متلاشی
که آهسته می‌سوزد
بر یقه‌ی لباس ژنرال

برمی‌گردد به تلخیِ زردش
صبر

طاقت بیاورد
بچه را بگیرد از خون جای شیر
در محل دیوی کیسه‌هایی از ما
که زخم را مادر است

همه‌اش بر می‌گردد
به بار عامی که خون می‌گیرد خودش
از زیر در می‌خزد
و بافته از آه و عاج
فرش‌ها را لای می‌کند

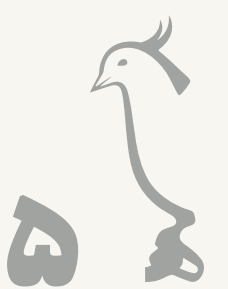

دو شعر از سمیرا یحیایی

برای فرزاد جابر الانصار

نوشته‌ام ماهی
بی‌خودی روی کاغذی
همکارم در اتاق بغلی دارد خودش را می‌کشد
در مهمان‌خانه شاعران گوشتِ نهنگ می‌خورند
پرده‌ها کشیده است و چشم‌ها خالی‌ست
صفحه‌ای از طریقِ مردنِ اسلام کاظمیه می‌خوانند
همکارم در اتاق بغلی پچ پچ می‌کند: یک ماه زودتر
خودش را کشت.
- برویم و شب را روی کبودی پوست حکاکی کنیم -
پرده‌ها می‌گویند.
سایه‌ی زمین گُر می‌گیرد روی آفتابِ خمیده از ظهر.
جمعه نیست
هر شیئی خون افتاده و روی کاغذی، بی‌خودی،
نوشته‌ام ماهی
کارمند طبقه‌ی بالایی چند کله‌ی آدم می‌کشد روی میز
روی لبه‌ی آستینش
دارند آقا را از راه هوا می‌برند خرید
باد روی پرده‌ها می‌لغزد
همکارم در اتاق بغلی دارد خودش را می‌کشد
حباب‌هایی از دهانش به هوا می‌روند
پرده‌های مهمان‌خانه می‌لغزند

ماهیچه‌ی قلبش را جدا می‌کند و برای نقاره‌زن
می‌اندازد

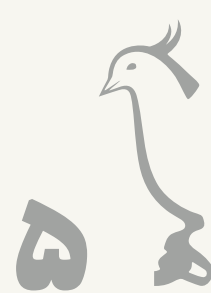
در مهمانخانه پرده‌ها کشیده است و صدای چاقوها که
به آب می‌زنند.

باید استعفا بدهم و با اسلحه‌ی شکاری، چند جمله
لکنت، ریشه‌ی گیاه و گاز و الكل صحنه‌سازی کنم
پول‌های رئیس‌م را به جیب بزنم، دربست بگیرم بروم
دریا

نم بگیرم و پوستی از پولک بتراشم، ناخن‌هایم را
بکشم، قلبم را سرد کنم و بفروشم، همکارم را در اتاق
بغل به خاک بسپارم

و خون بپاشد از دهان نهنگ بیرون
آن بیرون که خون می‌پاشد از از بلعیدن
- و روی دری به جای نامشان عقربه بگذارید-
که مثلاً هنوز از عمر... که مثلاً هنوز
مرا به یاد بیاور

از جن‌های خزینه بگو
خون ما را خبر خواهد کرد
زخم ما را خبر خواهد کرد
و طبق احادیثِ مربوط به بی‌کسان
گشودنِ رگ دوا نمی‌کند دردی از ما
جز این‌که نامم را ترجمه کنی، جز این‌که پولکم را
بتراشی

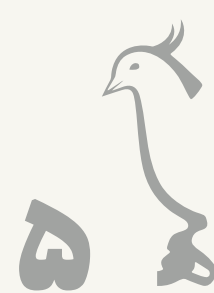

و تیغ‌هایم را به ماهی‌فروشان دریای خزر بسپاری
به خون همکارم که از پله‌ها پایین می‌رود، به خیابان
می‌رود، روی برف جان می‌گیرد، خودش را به اداره‌ی
پُست می‌رساند
اما جمعه است.

کارمنداها سنگ‌گرفته‌اند
خون-ماری از کنار مردم با شتاب به مهمانخانه می‌رود
دهانش را باز می‌کند
می‌بلعد

پلک می‌زنند، پلک می‌زنند پولک‌ها
همکارم از پنجره خارج می‌شود
پرده‌ها بالا می‌آیند.

دی ۱۴۰۱

شیئی عصاره‌ی ویرانی‌ست.
 بال عقابی می‌دود می‌افتد
 دَم، دمای شب است.
 سر بیرون می‌آورد از کاه‌ها یونجه‌ها
 دُم طلایی‌اش را به رختخواب می‌کوبد...
 آدمی‌پا جانورِ دوپا
 انتقام تن از غم
 انتقام رگ از شعور ملحفه‌ها
 باد است و خفگی که در منظره پیچیده‌ست
 پیشانی خوابانده تا درد بیفتد و
 زبانش را از دهان تاریکی بیرون بیاورد
 فواره‌ی خاموش را از رفت‌وآمدِ مدام
 پوست، حنجره می‌شود...
 چرا تمام نمی‌شود؟
 پاها در هوا خنده‌خنده می‌جنبند
 خلوت است.
 صدای بازیگرِ مرد از پشت پرده به گوشِ گیشه می‌رسد
 تماشاچی صندلی‌اش را عوض می‌کند
 نور روی گردنش
 و یک نفر که وسط میدان سر نفر دیگری را که

نمی‌شناسد گوش تا گوش می‌بُرد.

سُر می‌خورد برف از افعالِ ترس

گوش، عصارهٔ سُر.

خونِ گیاهِ شتابِ میوه را می‌درد کال می‌افتد

ادامه‌اش آن انتهاست که نمی‌بینم:

سوزن سوزن، سیاه، پاشیده شدن، سینه خیز رفتن،

نشستن، به هوا رفتن و بعد، افتادن و صیقلِ چشم‌ها

که کور، لب می‌زند:

چرا تمام نمی‌شود؟

روی شقیقه‌ام گذاشته و می‌پرسد

پشهای می‌مکد خون چشمش را

عاقبتِ مچاله را تسلیم می‌کنم و بی‌جواب روی عصارهٔ

آدمیزادی‌ام شَل و لَنگ راه می‌گیرم.

آدم سرش را بالا آورده این جا

آمده تا بیفتد...

آماده است مرگ

آماده است بدود

آماده است کف زدنِ زندگان...

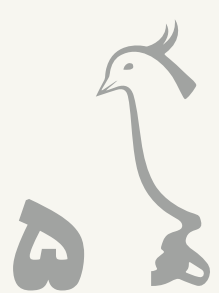
شئی‌ام، عصاره‌ی ویرانی.

می‌چرخم و همین جایم

فرسنگ‌جایی از وامانده‌ها.

نفرِ هزارِ چندم

بلیت یکی را خریده‌ام پس چاره ندارم

صندلی‌ها پُراند و اعصابِ من
خودم را به کودکی‌ام زده‌ام بروم جلو. زده‌ام زیر گریه
و عییم. خواهرم را خواسته‌ام، آب و بستنی و تاب،
گره‌های سرخ و تخت راحتی که صف را به هم نزنم...
می‌رسد

گذاشته روی شقیقه‌ام که
کجاست؟

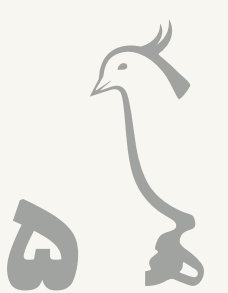
تنها در میدان بزرگی، پاهایم را لبه‌ی تخت می‌گذارم،
بلیتم را نشان می‌دهم. درهای شیشه‌ای بازند. چشمم
سرخس و خار، حشره‌ای دست چپم را می‌جود و روی
صندلی‌ها راه می‌گیرد که بیفتد

صدای بازیگر از زیر برف‌ها سینه‌خیز می‌دود
دهانش غیب است و دارد صف را به هم می‌زند
مرا می‌نامد

پس پس می‌رود

شیء است حافظه‌ی ویرانی...

این‌ها را، من، نوشته‌ام. تکه تکه، من، نوشته‌ام. که
بگویم «ما مشغول نوشتنیم.» در چشم شما و آن‌ها.
من، این‌ها را نوشته‌ام و از این هم بیشتر نوشته‌ام،
اما نخواهد شد هیچ. شما نیز نخواهید شد. جنازه‌ها،
حشرات، کوچک و بزرگِ جانوران. هیچ‌کدام. این جا که
نشسته‌ام یعنی نمرده‌ام.

شعری از امیر حکیمی

از مجموعه‌ی «لغت دزدیده»

۱.

حافظه‌ام
گهواره تنهایی،
تاریخ ماتم است.

۲.

پژمرده گل در آغوشم
و کودکان پاره‌پاره در میان بازوان،
زندگی

- شکوفه‌های باغ
رنگین‌کمان و فواره،
همراه چرخ و فلک‌های دوره‌گرد،
با پروازهای کوتاه جادویی تا شانه‌ی درخت
- انجیر همسایه -؛

در بی‌کجا، بی‌کرانه، دوردست ...
یخ زده.

۳.

همچنان لرزان
که شمع حجله‌های شهید
در کوچه‌های بن‌بست

تا ابد؛

می‌سپارم صورت
به بادهای زرد و نارنجی پاییز،
و آرواره‌ی درخت
که چندین هزارساله‌تر از عطر است.

۴.

کشتم چراغ حافظه‌ام را،
اینک
تنم،
تاریخ زخم‌ها.

۵.

تنها
در آبان چشمان تو
قلبم
طاقت ایمان پیدا می‌کند،
پر می‌گشایند پروانه‌ها
و آسمان رنگارنگ،
تالار جشن می‌شود
و شادخوان فرشتگان.

دو شعر از علیرضا اسماعیل پور

ما را از اشک‌های خویش گشایشی نیست
 لیک تو
 تو که بال‌های نورسته‌ات در خنکای سایه رقصانند
 بگو کدام شادی را
 شهد خنده‌ی دست فروبستگان است؟

وَه که چه افسون‌هایی
 در طُرّه‌های تاریکت نهفته بود-
 چونان شهادت آذرخش پیش از توفان
 که گواهی می‌دهد و تباهی می‌گیرد
 چونان خشمی
 که در کِشسانیِ زمان فرو می‌نگرد
 و خِرَدی
 که خاکستر خاطره را برمی‌افروزد
 لیک ما
 از آوای تو سرمستیم، یارا
 نه از آن آیات غریب که می‌خواندی

از هم اینک
 بالای تکیده‌ات را می‌بینم
 که به سان اختری مهاجر

خیل انبوه روشنِ خُرد را
سوی پگاه دمنده راه می‌نماید
از هم اینک.

علیرضا اسماعیل‌پور

۲ ▪

زخمی دارم به ژرفای بیگانگی
فروخمیده از تارک پیشانی تا گلو
که بر اشک و خنده‌ام راه می‌بندد

شعرهایم بر خاکی نادرست رُسته‌اند
به سان زیبایی در روزگارِ هول
یا جوانی در زمانه‌ی طاعون
با سطرهای شتابنده‌ی پی‌درپی
چون چنگ‌زدن‌های پُرمحنت فرشته‌ای مطرود
به جگرگاه کوه خارا
یا چون آبِ دهانِ گناهکاری ناکام
که فُرونشسته در حلقِ خشکیده
دیگر بار بَر می‌جوشد

سرودن

کیفر بی بازگشت من است

تا مویه‌های موریانه‌ها را به درگاه خدای خندانِ تباهی

هیچ‌کس چنین به روشنی نشنود

جز من

تا کشف نهانگاه نور

چراغ اندوهم را برافروزد

و نگریستن در رگبار

جانِ خاکسترم را بِنُوازَد

زخمی دارم به سنگینی امید

با همان فرساینده‌گی

با همان زاینده‌گی

به کردار اخگری خوار در آحشای تاریکی

به همان گونه خاموش

و به همان گونه روشن.

غزلی از محمد میرزایی

شاه‌بیتی به شب شعر پریشان خط خورد
رد شد از کوچه‌ی خوش‌بخت خیابان خط خورد

سایه برداشته صاحب‌نظر از نسخه‌ی خویش
یا به ناز درو دیوارنویسان خط خورد

خاطرِ جمع مگس بود به آوار عسل
لب سرچشمه‌ی آواز پریشان خط خورد

زان شبیخون جنون برگ زاینده‌ی رود
نامه‌ی هند جگرخوار به دوران خط خورد

به سرانگشت مجاز قلم‌انداختگان
راستی قامت تاخورده‌ی انسان خط خورد

خط اقبال به خون خفته‌ی سهراب چه بود؟!
که مقابل شده با رستم دستان خط خورد

تیر آهی مگر از پنجه‌ی مشتاق گذشت
که از آن عشق به دروازه‌ی قرآن خط خورد

دو شعر از محمد قائمی

تو به چراغ‌هایت عادت کن
من شمع‌ها را روزی
بیرون خواهم کشید
از آوارِ نذر و عشق
تو روشن نگه‌دار
همچنان که من گلوی شعله را
به دو انگشتِ دریغ، خواهم فشرد.

باید از سُستگاهِ دیروز
بیرون بیاورم و بیابم
فنجان سیاهی که
به نوشیدنت عادت کرده بود.
تو روشن نگه‌دار
که شهدِ بی‌نهایتِ فکر
نگنجد به کندوی کوچک کلمات

این روزها که نور سیاهِ رفتن
جز شتاب نمی‌شناسد تاب
و ریز ریز عزیز می‌ریزد از

حلقه‌ی دست‌ها به خاک
این روزها که کرم‌ها
و هجومِ ماهی‌ها...
این روزهای طعمه‌خیز
که خیابانِ پاره‌دهان
و چندضلعی‌های مغموم
بُغضابُغض، مشایعت می‌کنند
هندسه‌ی «رفتن» را

لمسِ لمس
سِیلِ جهان از روبه‌روم را
ندیدم و حتی
نزولِ اجباری غبار بر پیشانی
مگر چه دارد عمر؟!
به حکایت و حکمت اگر بلند کنم سر
جز ملول و ملال.
به روایت و رویت اگر
جز خیال.
شبیه‌ترینیم زیر خالی گنبد

بینداز و بگذر
باریک است گردن زمان

دو شعر از خاتمه رضایی

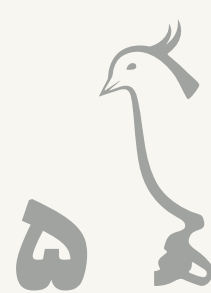

[یکی دگر هم برای دختران انقلاب]

از کجا به این خم رسیدی
ای عمودِ بر ما
شما که خمت خم کوسه بود
و ملالِ ماه بود
ملامت ما شد علامت ما!
آن علامت تعجب، هی تعجب زایید
علامت مرگِ هی هی هیبت مرا
من علامتی ناکش از بیرونم
کشیده در بیابانی با سه شاخه‌ی خونین.

پستانِ ترکیده، شعر است رویِ کاغذ
زیرِ کاغذ عبادت شعر اما
ای سایه کبود ابیات
دِ پس خز زیرِ کاغذها.

من خمِ پنجم، تو ماقبل وُ خم بعد
پستانِ مادر.
پس، پرچام به پرچم از قهوه‌ای بیشه
چمی روی لختی ریسیده شد

خمی روی دیوار
من پرچام به این پرچم
و برای ابد ایستاده‌ام همان جا
روی باد، روی دود، روی عطرهاى مطرود
خونِ روی من
آبی زیر ماه بود؛ یک آبیِ آبکی.
بنفشِ نبشِ خورشید
دهشت‌های پوسیدن
نیستی جاودان
من فارغ از آبگیرهای کوچک از کران دریاها
با موجوداتی نه ماهی، نه نیلوفرپهن
با لک‌لک‌هایی در این برکه
که خوانشی دلبخواهی دارند
این گذر از باده نیست از باده‌نشین است.
با کدام باد موافقی بادبان بادفهم!؟

▪ شیراز، ردیف هفتاد و چهار، شماره‌ی شش خاتمه رضایی

یافت می‌شود!
سرهایی از من در بیابان‌ها
این از خواب‌هایی
که در بیداری می‌دوند پیدا است.

می‌کوبند سر
به جمجمه، به خیالِ بیابان
بیابانِ بیگانگان / بیابانِ مجانین
بیابانِ اموات با آن سرآستین‌های نامرتب
بیابان‌های آرت و مهم‌تر از همه
بیابان‌های رفقا!

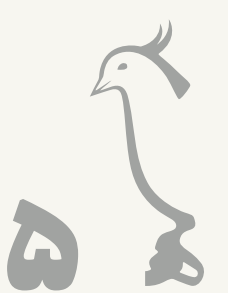
حالا در این بیابان دو چشمِ تر من است
که حفر شده در فواصلی
زیر پای آهوان
جنگل سبز می‌کند
و قناری را بیرنگ
در این بیابان
قوزهای من

تپه‌های رفقا باد.
و گیسوانم که
که پرچمی از دهان اژدهاست
که به انقراض آشناست.

روزی سری از من
در بیابان ماسه‌ای، کاسه‌ای می‌شود سفالین
و آن پرنده‌ی مجنون ازش می‌نوشد

یا پهن می‌شود و می‌شود دریاچه‌ای
از برای آهوان و زرافگانی با دو زانوی ناچار
و ماهیانی که
همه انعکاس آسمان.

شعری از نیما نیا

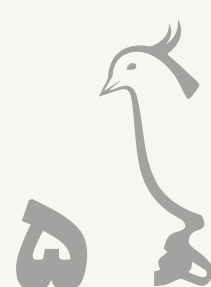
شاعر، نقاش، کنشگر کوئیر

کجای چاقو فرو روم
که شرط زمین سرخ است
و شرط بودنم شکاف،
شرط مرگ، تنفس من است
و این همه آدم
که ذره می‌شوند در دلم.

لایه‌هایم نازک شده‌اند در هوا
تلخ‌ترین فصل میوه‌ها
پوست من است.
چگونه قاچ می‌خرد چاقو
به شرط پوست،
تنگ‌ترین وقت سال
جایی‌ست که باز می‌شود از تنم.

پوست من!
چاقو
که تلخ‌ترین شرط میوه‌هاست
که فرو رفتگی‌های مرا دارد.
زمان، بریده بریده

به دنیای من می‌پاشد
پوستِ من!

ای روز افتاده از دهن
با خیال چاقو
دنیای ماهیچه‌هایم را
به خیابان ببر!

زیر آسمانی که شب کرده است
نمی‌توان غلتید و از تکه‌هایم خوشحال بود
نمی‌توان پوست روی پوست گذاشت و
یک لحظه هم شکاف نکرد.

فضای تیزی دارد این هوا
فضای تیزی دارد
خواب‌های کوبیده به دیوار
و رنگم جوراست
که به تیزی می‌زند
تمام پوستم را.

فضای پوستی دارد خواب
و از فرط زمین است که می‌چرخد به دور سرم
فضا.

از فرطِ چاقو
در افتاده‌ام به شکلی
که جیغ را می‌برد بزند به آسمان
و آسمان برای تکه‌هایم
روز به روز تاریک‌تر می‌شود
این فصلِ تَه من است.

زخم جای عمیقی‌ست برای پوست
و من جای تیز این شهر را
لکه‌دار می‌شوم.

دوترانه از علی انصاری

نشستی روبه‌روی من
خدا نزدیک‌تر باشد
نشستی تا جهانِ من
همه در چشمِ من جا شه

نشستی روبه‌روی من
که اشکم بی‌نهایت شه
همین یک لحظه‌ی دیدار
برام یک عمر عبادت شه

تو زیبایی همین یعنی
تو را باید تماشا کرد
تو رو باید در آغوشم
میانِ بوسه معنا کرد

بخت نزدیکم اونقد که
تو از چشمام پیدایی
بگو بی من کجا بودی
در این صد سال تنهایی

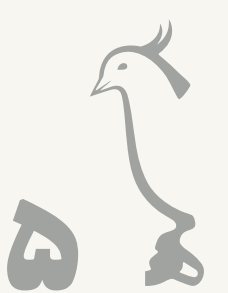
برام آغوشتو وا کن
همین حالا همین لحظه
همین که بینمون تنها
یه حسِ خواستنِ محضه

۲

به طوفانم کشیده تار مویی
امان از این همه آشفته حالی
مرا با خود بَرَد هر جا که خواهد
شبِ یلدايِ گیسويِ خیالی

به هر جا می‌روم، آنجا تویی تو
همه در من گُم و پیدا تویی تو
تماشا کن خودت را در وجودم
که در این آینه، تنها تویی تو

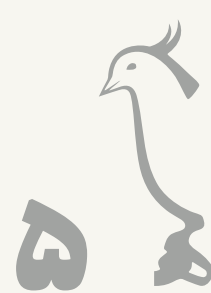
«قرارِ بی‌قراری‌هایِ هر شب
شب ما را سحر کن
خداوندِ سبوه‌هایِ شکسته
غم ما را بِدَر کن»

هویدا کرده این راز مگو را
نشسته ابری بر چشمم به ناچار
به پاس حرمتِ دل‌هایِ عاشق
مرا امشب به دستِ گریه نسپار

تو را می‌خواهد این طوفان آرام
تو را می‌خواهد این سر در گریبان
تو را می‌خواهد این بغض شکسته
تو را می‌خواهد امشب زیر باران

«قرارِ بی‌قراری‌هایِ هر شب
شب ما را سحر کن
خداوندِ سبوهاییِ شکسته
غم ما را بدر کن»

▪ سگِ ماده

خاطراتِ بروبکسِ هیئت، به قلم عالیجاهِ مهاجری

▪ یک کلام

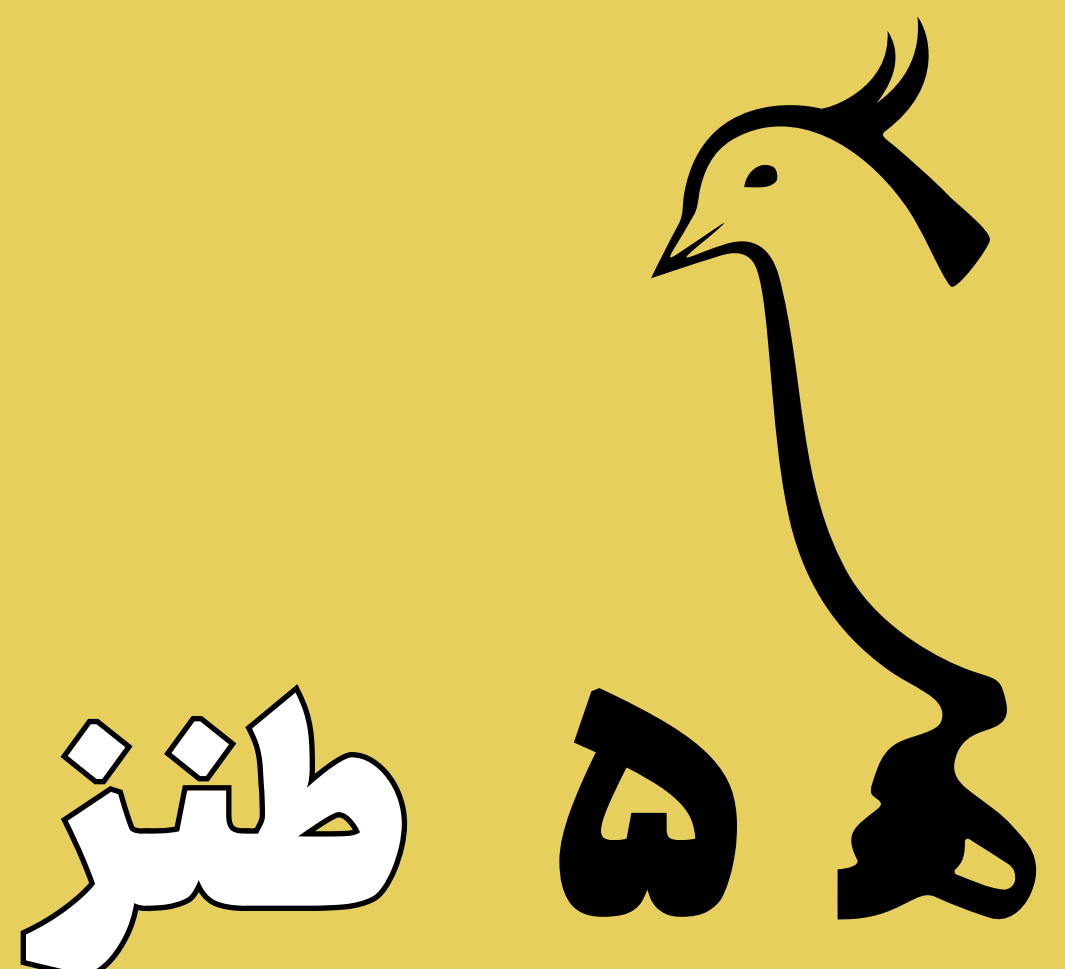
وب‌گردی‌ها و ول‌نوشته‌های شاعرانه مهران راد

ستونِ هیئتِ مسافرانِ مقیم به روایت‌های شما از سوتی‌های مهاجرت نیاز دارد. یادداشت‌ها و خاطراتتان را برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ **خاطراتِ بروبکسِ هیئت** منتشر شود.

همچنین بخشِ تکیه بر وال به شعر و دل‌نوشته‌های طنزآمیزی اختصاص دارد که مربوط به زندگی در مهاجرت است، یاری‌های شما این بخش را هم پربارتر خواهد کرد.

مطالب خود را با فرمت **word** به ایمیل زیر ارسال کنید و حتما در قسمت موضوع ایمیل، کلمه‌ی **طنز** را قید کنید تا مطالبتان را صحیح و سالم دریافت کنیم.

adab@hafteh.ca

سگِ ماده

عالیجاهِ مهاجری

هنوز یک هفته از سرِ کار رفتنم نگذشته بود. چهل و پنج دقیقه تعطیلِ اجباریِ نهار داشتیم که خواهی نخواهی باید استفاده می‌کردیم. بچه‌های هماهنگ با هم سه‌چار نفر می‌شدند و معمولاً در ساعتِ نهار دورِ هم بودند و یک‌ریز حرف می‌زدند. من تنها بودم و در عوض همه را می‌پاییدم. شش دانگِ حواسم جمع بود که این‌ها به هم چه می‌گویند. از کنار دخترانِ جوان که رد می‌شدم یکی دو بار کلمه‌ی Bitch را شنیده بودم که چیزی بینِ «بِچ» و «بیچ» تلفظ می‌شد.

شب در خانه کلمه را چک کردم «سگ، گُرگ یا روباهِ ماده» معنی می‌داد و بیشتر البته تکیه رویِ سگ بود. از آن جایی که این دختران اغلب خطاب به همدیگر این تعبیر را به کار می‌بردند احساس کردم خیلی منطقی است که در مقامِ بدگویی از یکدیگر یا شاید در یک حالتِ خودمانی به هم «سگِ ماده» بگویند، همان‌گونه که در اصفهان تعبیرِ «خره» متداول است و آدم‌ها از سرِ صمیمیت و گاه حرص و بُغض ممکن است همدیگر را «خره» خطاب کنند.

این البته نه موقوف به اصفهان و نه تنها متوجّه «خر» است

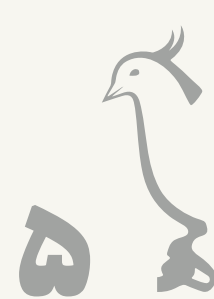
که «گاو و شتر و گوسفند و یابو گفتن» هم برسرِ زبان است و آدم‌ها به هم حواله می‌کنند و برای تاکید می‌افزایند؛ «البته ولانسبتِ گاو!»

معروف است که بعد از تاسیس و معروفیتِ حزبِ خِران در ایران، این حزب به مردانِ عضو «نَرّه خِر» و به زنان «ماچه خِر» و به اعضای زیرِ سنِ قانونی که در سازمانِ جوانان فعال بودند «کُرّه خِر» می‌گفتند. حالا این که چند دخترِ کانادایی دورِ هم جمع شوند و به فلان همکارشان که خیلی چاپلوس یا خودنماست «سگِ ماده» بگویند هیچ چیزِ عجیبی را به ذهن متبادر نمی‌کند.

روزِ بعد که رهسپارِ محلِ کارِ بودم خانمی با سگش واردِ آسانسور شد و از وجناتِ حیوان و پاپیون‌های صورتی و آرایشی که داشت خوب معلوم بود که ماده است. من که دلم می‌خواست از ذخیره‌ی واژگانم کمالِ استفاده را بکنم. با نگاهی از اعجاب و صورتی پر از خنده به آن خانم گفتم:

“what a nice bitch!”

و توقع داشتم طرف از تعریفِ من سپاسگزار باشد که به هیچ عنوان نبود و تا به آخر و تا به امروز هیچ وقت با من سوارِ آسانسور نشد و همین که من را می‌دید راهش را کج می‌کرد.

یک کلام

تکیه بر وال، وب‌گردی‌ها و ول‌نوشته‌های شاعرانه
مهران راد

همچو آتش که «وود» می‌خواهد (wood)
شکم‌گُشنه «فود» می‌خواهد (food)

این دل‌عاشق زیاده‌طلب
دلبری «اینکلود» می‌خواهد (include)

پدرم گفت گردِ عشق مگرد
عاشقی مردِ «رود» می‌خواهد (rude)

از «ول» و «گود» و «اکسلنت»، پسر
عقل کرد آنکه «گود» می‌خواهد
(well, good, excellent)

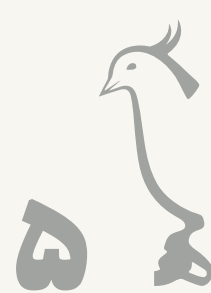
دود برخاست - زین سخن - زِ سرم
چون اُجاغی که «هود» می‌خواهد (hood)

گفتمش این لباسِ عقل، بگن
عشق را دل «نیود» می‌خواهد (nude)

عشق «آینده در گذشته» بُود
جمله‌اش فعلِ «شود» می‌خواهد (should)

خواستم شعر را ادامه دهم
شاعری لیک، «مود» می‌خواهد (mood)

جستارهای پژوهشی
در حوزه‌ی ادبیات و فرهنگ

مهران راد

دبیران:

مهدی گنجوی

■ چالش‌های موسیقیدان ایرانی در مهاجرت

. مهدی رضانیا

■ دارویِ خواب

نگاهی به «شب‌بیداری» پیش و پس از دوره‌ی تصوف

. مهران راد

■ ترجمه و بازخوانی بیانیه‌ی «آزادی خواندن»

. مهدی گنجوی

■ سر منزل فراغت نتوان زدست دادن

درباره‌ی «فراغت جدی». یزدان منصوریان | کتابدار

روزی در شهر تورنتو یکی از شاگردان ایرانی‌ام که میانسال بود در بین صحبت‌ها به من گفت: «خوش به حال شما که موسیقی تحصیل می‌کنید و ساز می‌زنید. دختر من روانشناسی می‌خواند و درس‌هایش بسیار سخت است.» این نخستین بار نبود که می‌شنیدم تحصیل موسیقی و زندگی موسیقایی از نظر بسیاری یک زندگی راحت و شاد و بی‌دغدغه است. نوبت دیگری که در ذهنم برجسته مانده زمانی بود که یکی از شاگردانم در یک جلسه پرسید اگر ممکن است خاله‌اش را به کلاس بیاورد چون قرار بود پس از کلاس به جایی بروند. پس از کلاس که تقریباً یک ساعت به طول انجامید، خاله که میانسال بود و با دقت گوش سپرده بود به من گفت: «من فکر نمی‌کردم ساز زدن این همه دنگ و فنگ داره و فقط دینگ دینگ کردن نیس.» [دقیقا عبارت مورد استفاده‌ی ایشان].

این نوشته سعی دارد بر اساس تجربه‌ی بیش از سه دهه تحصیل و دو دهه فعالیت موسیقی (به صورت حرفه‌ای) روایتی از چالش‌های زندگی موسیقیدانان مهاجر را نشان دهد.

چالش‌های موسیقیدان ایرانی در مهاجرت

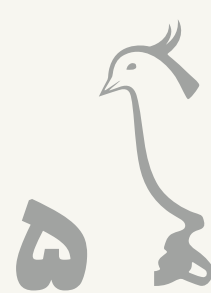
تا پیش از آمدن اینترنت - به ویژه - موسیقیدان شدن یک راه بیشتر نداشت: تمرین ساز! تمرین، تمرین و تمرین بیشتر. پس از چند مرحله دانش آموزی نزد استاد که معمولا تقسیم می شد به دوره های ابتدایی، متوسط و عالی، هنرجو فارغ التحصیل می شد. در این زمان او هنوز «استاد» نشده بود اما جواز می گرفت که ادامه ی راه را خود بپیماید که معمولا همراه بود با اجراهای تکی و گروهی و ادامه ی آموختن نزد استادان برجسته و تلمذ. شاگردان هر استاد هم به درجات مختلفی تقسیم می شدند که ساختاری شبیه درجه بندی های حلقه های صوفیه داشتند؛ شاگرد برتر را «خلیفه» می گفتند که در صورت غیبت استاد - یا پس از فوت او - جایگزین او بود. در نهایت سروکار موسیقیدان با ساز بود و دیگر نوازندگان و رقابت «موسیقایی» با آن ها. تقریبا غیرممکن بود که شاگردی برجسته باشد و توانایی هایش دیده نشود، حتا اگر با استادش در مسئله ای موافق نبود. از مثال هایش غلامحسین درویش است که در چند مورد با استادش حسین قلی فراهانی توافق نداشت و مثلا سیم ششم را به تار پنج سیمی اضافه کرد و با آن که استادش نپذیرفت به کار خود ادامه داد. همچنین در حلقه ی یک استاد بودن کافی نبود که فردی را در جامعه ی موسیقایی برجسته کند. در نهایت توانایی و کوشش یک شخص حرف آخر را می زد. نمونه های فراوانی از موسیقیدانان برجسته داشته ایم که تقریبا همه ی مهارت خود را مدیون کار شخصی اند و نزد

استادی برجسته تحصیل نکرده‌اند: لطف الله مجد نوازنده‌ی تار، منصور صارمی نوازنده‌ی سنتور و رضا ورزنده نوازنده‌ی سنتور از آن نمونه‌ها هستند.

دنیای پس از اینترنت

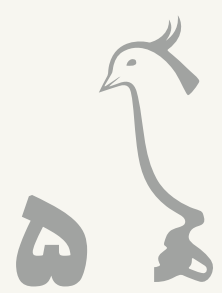
از زمانی که اینترنت همه‌گیر شد شرایطی دیگر به این پیشه اضافه شد؛ چنان‌که تقریباً به هر پیشه‌ای اضافه شد. از مزیت‌های اینترنت نخست گسترش روابط بود. به مدد اینترنت نوازندگان توانستند به صورت شخصی با افراد، موسسات، فستیوال‌ها و مسابقات هنری از راه ایمیل در ارتباط باشند. اما دشواری‌هایی هم به کار موسیقایی اضافه شدند. داشتن یک تارنما برای هنرمندان الزامی شد. تارنما به عکس، ویدئو، نمونه‌های صوتی و رزومه‌ی هنری نیاز داشت. پیش از آن، یک موسیقیدان این شاخص‌ها را اصلاً جدی نمی‌دانست. اگر ضبطی از یک اجرا داشت چه بهتر و اگر نداشت مهم نبود. اصل همان قدرت نوازندگی/آهنگسازی بود و پشتوانه‌ای که از تعریف استادان و همکاران به دست می‌آمد. یک جمله‌ی «فلانی خوب ساز می‌زند» از یک استاد کافی بود تا اعتبار یک فرد را بالا بیاورد و در را به سوی پیشرفت باز کند. یک اجرای گروهی در کنار استاد یا ضبط یک آلبوم در یک گروه برجسته کافی بود که جواز اجرا در دیگر برنامه‌ها باشد یا حتی استخدام شدن در مراکز هنری. با گسترده شدن فضای

مجازی، واجب شد که موسیقیدان‌ها صفحات فیس‌بوک و کانال تلگرام و اینستاگرام هم داشته باشند و پیوسته آن‌ها را به‌روز نگه دارند. فعالیتی که کم‌کم زندگی شخصی هنرمند را هم همگانی می‌کرد؛ خبر رفتن به فلان پارک و عکس‌هایی همراه دوستان و در مراکز تفریحی-سیاحتی که ربط مستقیم با کار هنرمند ندارند. چون اجراهای عمومی در سالن‌های بزرگ به‌ندرت برای بسیاری فراهم می‌شوند، موسیقیدانان شروع کردند به ساختن ویدئو و ضبط‌های خانگی. وقتی همه به یک فن‌آوری دسترسی دارند، رقابت بر سر کیفیت و کمیت شدت می‌گیرد. ضبط اجرای موسیقی با یک گوشی بسیار متفاوت است از ضبط آن با یک گروه فیلمبردار و صدابردار که از زاویه‌های مختلف دست و بدن و صورت و ساز نوازنده را نشان می‌دهند. کم‌کم وجه دیداری (VISU-AL) یک اجرا از وجه صوتی (SONIC) آن مهم‌تر شد و مقدار زیادی از تلاش امروز موسیقیدانان معطوف شد به تولید زیباتر وجه دیداری اثر. استخدام عکاس و فیلمبردار و صرف مبالغی نه چندان کم برای داشتن نمونه‌های تصویری که در دوره‌ی معاصر بسیار موثرتر از نمونه‌های صوتی‌اند، احتمالاً در رشد و پیشرفت کاری یک موسیقیدان اثر بسیار زیادی دارد. با آمدن اینستاگرام-به‌ویژه-حتا نوع اجرا دگرگون شد. یک نوار کاست حداقل شصت دقیقه بود و معمولاً شامل دو برنامه‌ی سی دقیقه‌ای می‌شد. اینستاگرام نخست کلیپ‌های یک دقیقه‌ای داشت که سپس دو دقیقه شدند.

بسیاری از گوشه‌های کوچک ردیف موسیقی ایرانی از یک دقیقه طولانی‌ترند و حتا رنگ‌های زیادی نیستند که با یک دقیقه کامل شوند و «رنگ» تقریباً کوچک‌ترین فرم موسیقی کلاسیک ایرانی است. شاید به نظر آید که رشد فن‌آوری کار هنرمندان را راحت‌تر کرده است؛ شامل ارتباطات بیشتر بدون رفتن روی صحنه و ضبط ساده‌ی صوتی یا تصویری بدون رفتن به استودیو. اما وقتی بدانیم «همگان» به این فن‌آوری دسترسی دارند، دوباره مشکلات پیشین خود را نشان می‌دهند. وقتی فضای مجازی پر شده است از کلیپ‌های کوتاه و بلند موسیقی، چه شانسی برای معروفیت از این راه وجود خواهد داشت؟ در حقیقت رشد فن‌آوری تعداد «عرضه» را بسیار بیشتر از تعداد «تقاضا» کرده است. کودکان و نوجوانان هم صاحب تریبون شده‌اند در حالی که پیش‌تر فقط استادان و شاگردان برجسته‌شان صاحب تریبون بودند. درست است که «تقاضا» به مدد داشتن یک گوشی زیاد شده است اما این‌ها مشتریان محصول رایگان‌اند. در نهایت هنوز در کنسرت‌ها و گه‌گاه در کنسرت‌های آنلاین که اصلاً به تعداد کنسرت‌های زنده نیستند، بلیت‌ها فروش می‌روند. فن‌آوری‌های دوده‌ی پیش، از اینترنت تا گوشی‌های هوشمند به حوزه‌ی موسیقی ضررهایی هم وارد کرده‌اند. دسترسی آسان و معمولاً رایگان به ضبط برنامه‌ها، خرید آلبوم را به شدت کمتر کرده است. فروش آلبوم بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ رکود ۸.۳ میلیارد دلار داشته است. سال ۲۰۱۴

تنها یک اثر، فروزن از تیلر سويفت به فروش پلتينيوم (یک ميليون نسخه) رسيد، در حالی که یک سال قبل چند ترانه و آلبوم فروش پلتينيوم داشتند. فروشگاه Best Buy از سال ۲۰۱۸ تصميم گرفت فروش آلبوم موسيقي را متوقف کند چون آمار همان سال نشان داد که در آمريکا فروش سي دي ۱۸.۲ درصد و فروش یک ترانه ۲۸.۸ درصد نسبت به سال قبلش رکود داشته است. امروز کمتر موسيقيدانی آلبوم منتشر می کنند. پخش موسيقي از سکوهاي ديجيتالي انجام می شود. تا چند سال پيش فروش ديجيتالي بهترين راه فروش بود اما پس از آمدن سکوهاي مانند اسپاتي فاي که موسيقي را «روانه» stream پخش می کنند وضع بدتر شد چون در فروش ديجيتالي مشخص بود که چند نسخه فروش رفته اما از راه شنيدن روانه اي دقيقا نمی شود مقدار مصرف شده ي موسيقي را اندازه گرفت و تعداد زيادی از موسيقيدانان معروف جريان اصلی نسبت به اين روند گله دارند و حق خود را ضايع شده می دانند. سکوهاي پخش روانه ي موسيقي به صورت صوتي يا تصويري در سال ۲۰۱۸ رشد ۳۵.۴ درصد داشته اند. شرکت هاي انتشار موسيقي با اين چالش هاي نوين مواجه شده اند در نتيجه بسيار کمتر کاری را می خرنند. واقعيت اين است که حتی پس از سال ها زحمت يادگيري و سپس هزينه کردن مبالغی قابل توجه، وقتی یک موسيقيدان آلبومي ضبط کند، برای پخش آن از سوی یک شرکت - اگر پذيرفته شود - بايد مبلغ قابل توجهی

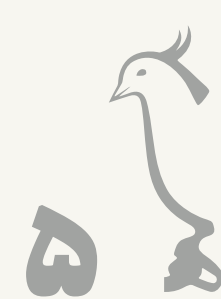

نیز پرداخت کند و حق copy right کامل اثر را نیز به شرکت دهد. تنها امیدش آن است که شاید، فقط شاید، با آن اثر بتواند شنیده شود و از راه آن در این صنعت پر آشوب اعتبار بیشتری کسب کند. تا پیش از یوتوب معمولا موسیقیدانان معروف آلبومی منتشر می‌کردند و سپس با کنسرت‌های متعدد آن را معرفی می‌کردند و همزمان می‌فروختند. اکنون در کنسرت‌ها کمتر مرسوم است که آلبومی به فروش برسد. حتا اتومبیل‌های جدید هم سی‌دی خوان ندارند، در حالی که بسیاری از آدم‌ها حین رانندگی به موسیقی گوش می‌کنند. در کشورهایمانند کانادا (آمریکا به این صورت نیست) که گرنت‌های زیادی در سطح شهری، استانی و کشوری وجود دارند، مقدار زیادی از وقت موسیقیدانان صرف یادگیری و نوشتن گرنت‌ها می‌شود که رقابت شدیدی بر سر گرفتن آن‌ها وجود دارد و هر نوبت نزدیک به ۱۰ تا حداکثر ۲۵ درصد متقاضیان موفق می‌شوند که دریافتشان کنند. نوشتن گرنت که شامل چندین و چند پرسش و همراه کردن نمونه‌های صوتی، تصویری، و نامه‌های حامیان است روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و آن‌ها که پس از سال‌ها رموز آن را یاد گرفته‌اند، حاضر نیستند این گنجینه را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهند.

آموزش موسیقی

در بخش آموزش هم این چالش‌ها وجود دارند. در گذشته فقط استادان موسیقی و فارغ‌التحصیلان موسیقی آموزش می‌دادند. گه‌گاه فردی با تحصیل کم می‌توانست انگشت‌شمار شاگردانی داشته باشد اما قابل توجه نبود. امروز فضای اینترنت سرشار از کلاس‌های خصوصی شده است. از سویی فرض می‌شود که آموزش آنلاین کار را برای اهالی موسیقی آسان‌تر کرده است اما در حقیقت تعداد آموزگار بیشتر شده است نه لزوماً تعداد هنرجو. وجود آموزگاران آماتور که با مبالغ کم حاضرند آموزش دهند حرفه‌ی آموزش موسیقی را مخدوش کرده است و کمتر شدن علاقه به آموزش جدی باعث شده است که علاقمندان به دنبال راه‌های میان‌بر باشند - که وجود ندارد - و افرادی از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند و نوید می‌دهند که مثلاً هنرجو می‌تواند با گذراندن جلساتی محدود فلان آهنگ را اجرا کند. سرعت رشد فن‌آوری چنان زیاد بوده است که دولت‌ها هنوز نتوانسته‌اند مقرراتی برای رعایت استانداردهای این‌گونه پدیده‌ها به وجود آورند. همچنین فن‌آوری مجازی باعث شده است که مثلاً یک موسیقی‌دان برجسته شاگردان بیشتری داشته باشد چون می‌تواند از همه‌ی جغرافیای عالم شاگرد جذب کند و از این رو هنرمندان محلی شاگردانی را از دست می‌دهند در حالی که در گذشته آموزش حضوری باعث

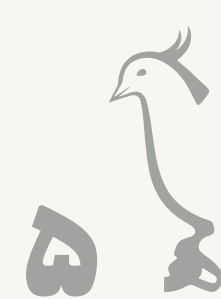
می‌شد در هر شهر و روستایی هر آموزگاری به هر حال تعدادی شاگرد داشته باشد. در حالی که در فروش محصولات دیگر بیشتر کشورها مراقبت می‌کنند که محصولات خارجی باعث رکود فروش محصولات داخلی نشود، این مسئله در آموزش موسیقی آنلاین هنوز پدید نیامده است و یک نوازنده‌ی گیتار از اسپانیا می‌تواند شاگردانی از هالی فاکس داشته باشد و این مسئله در کلاس استادان گیتار آن شهر تاثیرگذار خواهد بود. یکی از کاسبی‌های بزرگ آموزش این روزها «مسترکلاس»‌هایی است که با حضور سلبریتی‌های موسیقی (مثلا هانس زیمر آهنگساز هالیوود) برگزار می‌شوند و معمولاً شامل ارائه‌ی مطالبی سطحی است. هنجروی پرشوری که ده‌ها یا صدها دلار برای این کلاس‌های آنلاین سرمایه‌گذاری می‌کند نمی‌داند که هرگز با رمز و رموز اصلی کاریک سلبریتی آشنا نخواهد شد چون او برای ارائه‌ی آن رمز و رموز مبالغ بسیار بیشتری در کلاس‌های حضوری‌اش دریافت می‌کند. از سویی ورای یادگیری اصول آهنگسازی، کار کردن در سطح هالیوود به مدد «آشنایی» و «سفارش» انجام می‌شود نه فقط هوش و ذکاوت. به همین صورت است آموزش‌های حضوری گروه‌هایی مانند نوازندگان راه ابریشم که معروفیت جهانی کسب کرده‌اند که ورکشاپ‌های کوتاه یکی، دو هفته‌ای برگزار می‌کنند و مطالبی که در این دوره‌ی کوتاه ارائه می‌شود بسیار کمتر است از یک واحد درسی در یک دانشگاه موسیقی. این «نام»‌ها هستند که به مدد فن‌آوری‌های نوین بازارشان را گسترش

داده‌اند و امروز پس از سال‌ها می‌شود نتیجه گرفت که این مسترکلاس‌ها و ورکشاپ‌ها تقریباً بازدهی‌ای نداشته‌اند. اگر به درخواست‌نامه‌های این دکان‌های موسیقی نگاه کنید، می‌بینید که هنرجوهایی با کمترین دانش و توانایی در زمینه‌ی موسیقی را نیز می‌پذیرند که ظرفیت کلاس‌ها را - به ویژه اگر آنلاین باشد - به حداکثر برسانند در حالی که مسترکلاس‌های واقعی استادان موسیقی به سطح بالای متوسط اجرایی و امتحان ورودی نیاز داشتند. اضافه بر این عوامل خودآموزهای بسیار که به صورت شخصی یا از سوی موسسات منتشر می‌شوند و قابل نصب روی لوح رایانه (تبلت) و حتی گوشی‌های هوشمند هستند و صفحه‌های زیادی در تلگرام و اینستاگرام که آموزش رایگان ارائه می‌دهند که مخاطب جمع کنند چالش دیگری به حوزه‌ی آموزش موسیقی افزوده‌اند. با تغییرات زیاد فن‌آوری از نرم افزاری تا سخت افزاری هنوز بین روش‌های کلاسیک و روش‌های نوین هماهنگی به وجود نیامده است و این پریشانی و نبود استاندارد، فعالیت موسیقی را روز به روز پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.

دیاسپورا و موسیقیدان مهاجر

همه‌ی عواملی که در بالا برشمرده شدند، وصف حال همه‌ی اهالی موسیقی در بیشتر کشورهای دنیاست که گونه‌ای موسیقی کلاسیک داشته‌اند. برای یک مهاجر عواملی دیگر

نیز به این چالش‌ها اضافه می‌شوند. مهاجرت، برای فعال فرهنگی دشوارتر خواهد بود تا دیگر پیشه‌ها. زبان‌های برنامه‌نویسی جهان شمول‌اند، دانش پزشکی ربطی به فرهنگ ندارد اما موسیقی پدیده‌ای فرهنگی است نه جهان‌شمول و از یک جغرافیا تا جغرافیای دیگر ساختارهای فعالیت و زیباشناسی‌اش به شدت تغییر می‌کند؛ آوازهای سه‌گانه محمد رضا شجریان برای یک کشاورز ادمونتونی همان قدر ناآشنا و غیرمعمول‌اند که آوازهای بومیان کری Cree ساکن ادمونتون برای یک کشاورز بیرجندی. این‌که قطعاتی مانند For Elise بتهوون تقریباً جهانی شده‌اند، موسیقی او را جهانی نمی‌کند. بسیاری دیگر از قطعات او مانند اوپس ۱۰۱ برای پیانو و اوپس ۱۳۱ برای کوارتت زهی اصلاً چنین توفیقی نداشته‌اند در حالی که اتفاقاً دو قطعه‌ی نام برده از معروف‌ترین کارهای این آهنگسازند. اصول تغییر و دگرگونی در موسیقی کلاسیک ایرانی بر اساس تغییرات جزئی است و بسیار «ملودی محور» است. نغمه‌ی اصلی در اجرای یک دستگاه که «شاهد» نام دارد تقریباً پله‌پله با پرش یک یا دو درجه‌ای به اوج می‌رسد اما این اصل در موسیقی کلاسیک (و تا اندازه‌ی زیادی در موسیقی مردمی) غربی با جهش پنجم تغییر می‌کند. این باعث می‌شود که روند ادامه‌ی یک برنامه‌ی موسیقی کلاسیک ایرانی برای یک شنونده‌ی غربی تا اندازه‌ای کسل‌کننده باشد و در اجرای مثلاً دستگاه نوا تقریباً تغییری مشاهده نکند. اضافه بر آن موسیقی ایرانی «ملودی

محور» است و موسیقی غربی «هارمونی محور». بارها تجربه کرده‌ام که شنوندگان ایرانی مهاجر در یک کنسرت نسبت به شنوندگان بومی کانادایی واکنش‌هایی متفاوت نسبت به یک برنامه‌ی موسیقایی ایرانی نشان می‌دهند و بازخوردها متفاوت است چنان‌که برعکسش را هم مشاهده کرده‌ام. این مسئله نه تنها برای عموم بلکه برای بسیاری از اهالی موسیقی هم کاملاً روشن نشده است و نقل قول‌های قدیم مانند «آنچه از دل برآید بر دل می‌نشیند» را به فعالیت موسیقی هم تعمیم می‌دهند که این‌گونه نیست. از این‌روست که اپراها و ارکسترهای بزرگ کانادا هنوز به همان سبک و فرم گذشته مانده است و به جای اپرا در برنامه‌ی خود قوالی پاکستان یا آوازهای کلاسیک کره‌ای جایگزین نمی‌شوند، در حالی که مهاجران سی سال گذشته بیشتر شده‌اند و در بعضی شهرها مانند تورنتو جمعیت بیشتری نسبت به بومیان دارند. آمار امروز نشان می‌دهد که تقریباً سی درصد جمعیت کانادا مهاجران هستند اما سی درصد برنامه‌های موسیقی رادیو و تلویزیون موسیقی مهاجران نیست حتا ده درصد هم نیست. در حالی که فضای آکادمیک صفت «کلاسیک» را ویژه‌ی موسیقی بسیاری از فرهنگ‌ها می‌داند در عمل این صفت فقط برای موسیقی اروپایی به کار می‌رود و موسیقی اقوام دیگر همچنان «سنتی» مانده‌اند هر چند که روز به روز در حال تغییرند. از این‌رو بودجه‌هایی عظیم برای ارکسترهای «کلاسیک» صرف می‌شود و حتی اگر قرار است موسیقی

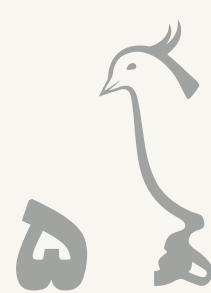
ترکیبی را به تعداد بسیار کم در طول برنامه‌های سالیانه‌ی این ارکسترها وارد کنند، این موسیقی با فرم‌های موسیقی کلاسیک غربی ساخته و برنامه‌ریزی می‌شود مانند اضافه کردن یک یا چند ساز ایرانی یا هندی به ارکستر سمفونیک.

ایرانیان موسیقیدان

ایرانیان موسیقیدانی را که به فرنگ مهاجرت می‌کنند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اول، فعالان موسیقی کلاسیک (سنتی/اصیل) ایرانی مانند نوازندگان سنتور، تار، نی و دیگر سازهای ایرانی. دوم، فعالان موسیقی کلاسیک غربی که در ایران در رشته‌ی نواختن سازهای فرنگی تحصیل کرده‌اند و سوم، موسیقی‌شناسان و پژوهشگران.

برای گروه اول شرایط بیش از دیگران دگرگون می‌شود. این گروه کسانی‌اند که «شوکه‌ی فرهنگی موسیقایی» را با بیشترین درجه‌ی آن لمس خواهند کرد. تارنوازی که می‌خواهد با دوستان فرنگی‌اش هم‌نوازی کند متوجه می‌شود که آن‌ها فاصله‌های کوچک پرده (کرن و سری در اصطلاح موسیقی) ندارند و باید از پرده‌های دیگری استفاده کند و در عوض او هم ممکن است فاصله‌هایی را روی دسته‌ی ساز نداشته باشد. سنتورنواز متوجه می‌شود که بیشتر

قطعه‌های غربی دارای مقام گردانی‌هایی هستند که او با یک ساز نمی‌تواند همه را داشته باشد، مگر از یک سنتور ویژه (کروماتیک) استفاده کند. این نوازندگان همچنین کم‌کم خواهند آموخت که فاصله‌های بعضی دستگاه‌های ایرانی مانند سه‌گاه بسیار برای شنونده‌ی غربی، غریب‌اند و حتی ممکن است «ناخوش» صدا دهند انگار که ساز از کوک خارج شده است و بنابراین در برنامه‌هایی که مخاطب غربی دارند سعی می‌کنند از دستگاه‌هایی که فاصله‌هایشان به ماژور و مینور نزدیک است استفاده کنند. چالش دیگری هم برای این گروه وجود دارد و آن مخاطب ایرانی است که قیل و قال مهاجرت خسته‌اش می‌کند و معمولا حوصله‌ی یک برنامه‌ی هنری کلاسیک را ندارد. اضافه بر آن هنوز آن تعبیر «موسیقی سنتی غم‌انگیز است» وجود دارد که چون بحث درازی دارد در این جا به آن نمی‌پردازم (مسئله‌ای که مشابهش در فرهنگ غربی نیست). نوازنده‌ی ایرانی زود متوجه می‌شود که اضافه کردن آهنگ‌های محلی، رنگ‌های رقص و ترکیب‌های پرسرعت و ریتم‌های نزدیک به ریتم‌های رقص، مخاطبان ایرانی را به وجد می‌آورد و اگر بخواهد در این جامعه زندگی کند به سختی خواهد توانست یک برنامه‌ی هنری در آواز ابوعطا با معیار استادانش ارائه دهد و حتا هزینه‌های کنسرت را سر به سر کند. فستیوال‌های فرنگی، موسیقیدان مهاجر را برای «متفاوت» بودن یا همان اغزاتیک بودن دعوت می‌کنند که مانند ادویه‌ای جدید، کمی مزه‌ی

غذای اصلی را - که موسیقی اروپایی/آمریکایی است - عوض کند. این موسیقیدانان مهاجر همیشه «گوشه» هارا پر می‌کنند نه صحن اصلی را. چه از نظر تعداد اجرا و چه از نظر درآمد، موسیقیدان نوازنده‌ی مهاجر هیچگاه به همتای بومی‌اش نمی‌رسد. در این گوشه‌نشینی البته موسیقیدان ایرانی نه تنها با هموطنانش بلکه باید با دیگر مهاجران نوازنده نیز رقابت کند. از اینرو یک تارنواز ایرانی در به دست آوردن یک جایگاه نوازندگی باید با همه‌ی گیتارنوازان آمریکای جنوبی و عودنوازان عربی و پیپانوازان چینی و بنجونوازان آمریکای شمالی رقابت کند چون همگی در همان فهرست اغزاتیک و گوشه-پُرکُن جای می‌گیرند. تنها گروهی که نسبت به بقیه اقبال بیشتری دارند کوبه‌ای‌نوازان هستند. نوازندگان تمبک و دف می‌توانند با بیشتر گروه‌های موسیقی و حتا گروه‌های رقص از فرهنگ‌های مختلف همکاری کنند و از همه کم اقبال‌تر خوانندگان ایرانی هستند که هم نظام موسیقی متفاوتی آموخته‌اند هم با زبانی آن را اجرا می‌کنند که فقط فارسی‌زبان‌ها می‌فهمند.

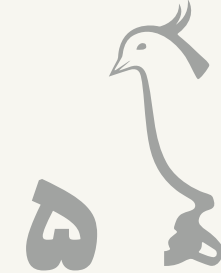
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها باعث شده است که در ایران موسیقی کلاسیک جایگاهی مشخص داشته باشد. با وجود همه‌ی محدودیت‌ها در هر شهر کوچک و بزرگ ده‌ها گروه کوچک و بزرگ مشغول فعالیت‌اند چون از بین میلیون‌ها نفر، چند صد نفری به این ژانر موسیقی علاقه دارند، اما در

فرنگ به این صورت نیست. اگر موسیقیدان ایرانی گروهی تشکیل دهد و مثلاً بخواهد در شهر تورنتو کنسرتی داشته باشد دست کم بیش از ۹۰ درصد مخاطبانش ایرانی خواهند بود. تبلیغات در رسانه‌های غربی بسیار هزینه‌بردار است و او معمولاً مجبور است در رسانه‌های فارسی‌زبان تبلیغ کند. پس در قدم اول، او به کل شهروندان تورنتو دسترسی ندارد. در بین مهاجران ایرانی هم معمولاً نزدیک به یک درصد به ژانر موسیقی کلاسیک علاقمندند و همان‌ها هم ممکن است شب کنسرت، برنامه‌ی دیگری داشته باشند. همچنین ممکن است انتخاب کنند به جای آن کنسرت، به کنسرت رستاک یا فلان خواننده‌ی مشهور بروند. بنابراین فضای فعالیت نوازنده‌ی ساز ایرانی بسیار محدود و پرچالش است. بارها شاهد بوده‌ام که کنسرت‌های گروه‌هایی به دلیل فروش نرفتن بلیت کافی، لغو شده است و استرس برگزاری کنسرت هر چه بیشتر می‌شود. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، دست کم شش گروه موسیقی کلاسیک در تورنتو فعال بودند: نوبانگ، مهرآوا، باربد، چکاوک، سرو و سارنگ. در دهه‌ی بعد فعالیتشان کم‌کم به صفر رسید. امروز اگر فستیوال تیرگان و فستیوال‌های فرنگی نباشند بسیار بعید است که یک گروه موسیقی کلاسیک ایرانی بتواند در سال بیش از یک بار روی صحنه رود. کنسرت مستقل در شهری مانند تورنتو برای یک گروه کلاسیک ایرانی یعنی از الف تا ی را دنبال کردن: تمرین‌های گروهی، عکس گروهی، درست

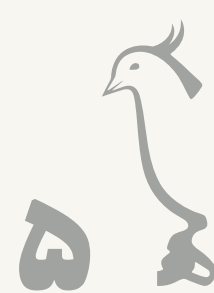

کردن پوستر و کلیپ تبلیغاتی، تماس با رسانه‌ها و تبلیغ، پخش کردن پوستر در سطح شهر و به ویژه صحبت با بقالی‌ها و فروشگاه‌های غذای ایرانی که هنوز بهترین مکان فروش بلیت هستند، تلاش برای فروش دست‌کم سه چهارم بلیت‌ها از راه دوستان و آشنایان و شاگردان، و در موارد زیاد حتا آرایش صحنه و صدابرداری و حمل وسایل آن در روز برنامه و بازگرداندن آن به جایی که کرایه شده بوده چون بعضی سالن‌ها امکانات صوتی مناسب ندارند. نوازنده‌ی فلان گروه غربی اما چنین چالشی ندارد. او با قرارداد حقوق می‌گیرد، سر تمرین می‌رود و سپس برای اجرا روی صحنه و اصلا خبر ندارد چه اندازه بلیت فروش رفته و پوستر را کی تهیه کرده و کجا نصب شده است. این نوازندگان ایرانی هر چند هم در ایران آوازه داشته باشند و در حد یک استاد دانشگاه تحصیل کرده باشند در فرنگ نخواهند توانست ساز خود را در محیط دانشگاهی تحصیل کنند یا آموزش دهند. تنها راه ادامه‌ی تحصیل برای آنها رشته‌ی قوم موسیقی‌شناسی است که ترکیبی است از موسیقی‌شناسی و انسان‌شناسی. با تحصیل در این رشته، تقریبا هیچ نیازی به نوازندگی نخواهند داشت و تجربه نشان داده که بیش از نود درصد نوازندگی را به کلی ترک می‌کنند تا وقت بیشتری برای مطالعه و مسائل دیگر دانشگاهی داشته باشند. دانشکده‌های هنرهای زیبا هم سال به سال بودجه‌ی کمتری از دانشگاه دریافت می‌کنند چون بازدهی مالی ندارند و این رشته‌های پژوهش هنر

روز به روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شوند. بر اساس آمار امروز نزدیک به هشتاد تا نود درصد فارغ‌التحصیلان دکترای پژوهش موسیقی نخواهند توانست کار تمام وقت دانشگاهی *tenur track* داشته باشند.

برای گروه دوم موسیقیدان مهاجر چالش‌ها کمترند. یک نوازنده‌ی ویولون که موسیقی کلاسیک غربی کار کرده است پس از مدتی می‌تواند جایگاه خود را در شهر پیدا کند، یا به صورت نوازندگی یا به صورت ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه. او می‌تواند با انواع گروه‌های کلاسیک، پاپ و ترکیبی کار کند. او می‌تواند آخر هفته‌ها در مراسم عروسی یا پُرسه (مجلس ختم) قطعات ساده‌ای را اجرا کند و درآمد قابل قبولی داشته باشد در حالی که در فرهنگ ایرانی نوازنده‌ی تحصیل کرده‌ی موسیقی مشکل فرهنگی دارد که در مجلس عروسی ساز بنوازد و «مطرب» خطاب شود. در مراسم پرسه هم که موسیقی اصلاً اجرا نمی‌شود. بگذریم از این که تاریخ فعالیت موسیقی هنری در جامعه‌ی ایرانی تا پیش از دوره‌ی پهلوی فقط محدود به حلقه‌های کوچک و بسته‌ی دربار و اشراف و گاهی حلقه‌های صوفیه بوده است و «شنیدار» آن هنوز برای عموم راحت نیست چون حافظه‌ی تاریخی‌اش وجود نداشته است، برعکس شعر که دست کم دسترسی به آن نه مشکل دینی داشته است نه مشکل اخلاقی. همچنین بودن

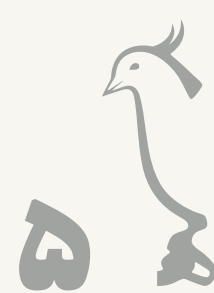

ارکسترهای کوچک و بزرگ در کلان شهرها و شهرهای کوچک فرصت‌های زیادی برای یک ویولن‌نواز فراهم می‌کند که کاری ثابت با حقوق ماهانه داشته باشد. در کنار این فعالیت‌ها او می‌تواند شاگردانی از همه‌ی ملت‌ها پیدا کند که خواهان یادگیری ویولن هستند اما هموطن تارنواز او بعید است هنرجوی چینی یا کامبوجی داشته باشد. ادامه‌ی تحصیل هم برای او مانند دیگر بومیان است؛ ساز او را در هر دانشکده‌ی موسیقی درس می‌دهند و همان اصول و کارهایی را که در ایران آموخته می‌تواند در این کشور ادامه دهد.

برای گروه سوم نیز دغدغه زیادتر نمی‌شود. فعالیت پژوهشگر و عالم موسیقی در هر کشور محدود به حوزه‌های آکادمیک است که اتفاقاً در کشورهای غربی این حوزه‌ها نسبت به دیگر کشورها تعدد بیشتری دارند و ایرانی پژوهشگر می‌تواند با یادگیری زبان کار خود را - شاید با کمی تغییر - ادامه دهد. او همچنان می‌تواند با همکارانش در ایران نیز در ارتباط باشد و برای رسانه‌ها و انتشارات میدان کاری‌اش مقاله بفرستد، کاری که فعالان گروه اول و دوم به دلیل آن که اصل کارشان اجرایی است بسیار کمتر می‌توانند، انجامش دهند.

در نهایت زندگی موسیقایی برای یک مهاجر راحت نیست. از سویی پیشرفت اینترنت، فضای مجازی و هوش مصنوعی شاخص‌های میدان را روز به روز دگرگون می‌کند و از سویی دولت‌ها کمتر برای این مسائل چاره‌ای می‌اندیشند تا مثلاً صنعت میوه و سبزی. در جوامع سرمایه‌داری که هنر به شدت با شاخص «فروش» سنجیده می‌شود، قشر متوسط که اصلی‌ترین خریدار محصولات هنری است سایه‌ای سنگین روی هنر جدی می‌اندازد چون اگر آن را درک نکند، آن را نمی‌خرد و موسیقی جدی همیشه به مقداری پیش زمینه‌ی شنیداری نیاز دارد. احتمال این وجود دارد که موسیقی جدی و فعالانش به جای فضاهاى عمومى - که حاصل رویدادهای سده‌ی بیستم بود - بیشتر به فضاهاى خصوصی کشیده شوند و از این رو شاهد کاهش تعداد فعالان موسیقی خواهیم بود که الزاماً خبر بدی نیست چون تمرکز از کمیت به کیفیت متمایل می‌شود. آمار پذیرش در دانشکده‌های موسیقی رشد نداشته است. بودجه‌ی این دانشکده‌ها نیز عموماً در کانادا سال به سال افت داشته است چون دانشگاه‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌ی بیشتر را روی علوم طبیعی متمرکز کنند که سودآور است.

مهدی رضانیا، نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی متولد آبادیه است. او سنتورنوازی را از ۱۳ سالگی آغاز کرد و دوره‌ای نزد اردوان کامکار سبک او را تحصیل کرد. گروه باربد را سال ۲۰۰۴ در تورنتو تاسیس کرد. تحصیلات دانشگاهی را از مقطع کارشناسی موسیقی در دانشگاه یورک آغاز کرد. پس از آن کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه یورک و کارشناسی ارشد قوم موسیقی‌شناسی از دانشگاه آلبرتا، اکنون مشغول به پایان رساندن دوره‌ی دکترای قوم موسیقی‌شناسی در دانشگاه آلبرتا است. برنده‌ی جایزه‌ی آهنگسازی رابرت استیونسون از سوی انجمن قوم موسیقی‌شناسی SEM شده است و تاکنون پنج آلبوم موسیقی و همچنین یک کتاب نت (با موسسه ماهور) منتشر کرده است.

داروي خواب

نگاهی به "شب بیداری" پیش و پس از دوره‌ی تصوف

مهران راد

۱۳۸

کندوکاو | داروي خواب

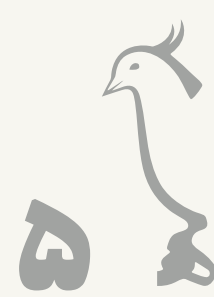
«داروی خواب» این روزها ذهنِ ما را به سمتِ داروهایی می‌برد که برایِ مقابله با بی‌خوابی می‌خوریم. دردِ سرهای دنیای امروز از طرفی و بیست و چهار ساعته بودنِ روشنایی و زندگی، از طرفِ دیگر خوابِ شبانه را نامنظم و گاه به شکلی بیمارگونه ناممکن می‌کند. در روزگارانِ گذشته اما چنین نبوده است. در ادبیاتِ ما خوابِ اغلبِ آفت، غفلت و نوعی مرگِ تلقی شده است. به گفته‌ی خواجه عبدالله انصاری؛ «از خواب قیاسِ مرگ می‌باید کرد». چنین نگاهی باعث می‌شد ما نابرخورداری‌های خودمان را به گردنِ «خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل» بیندازیم و از «بختِ خوابِ آلود» سخن بگوییم، این تعبیر در ادبِ فارسی کمابیش معادلِ «حرمان» به کار رفته است. حافظ وقتی ناامید است می‌گوید: «فغان که بخت من از خواب بر نمی‌آید» و وقتی امیدوار است می‌گوید: «بختِ خوابِ آلودِ ما بیدار خواهد شد مگر». این مثال‌ها همه «پسا صوفیانه» و از ادبیاتی انتخاب شده‌اند که سیطره‌ی تصوف بر آن بارز است. در همین دوره (پسا تصوف) وقتی از حاشیه به قلبِ ادبیاتِ صوفیانه داخل می‌شویم، آنچه گفتیم به مراتب شدّت می‌گیرد و چند برابر می‌شود. چنان که با نوعی «خواب‌ستیزی بیمارگونه» مواجه می‌شویم و ریاضت‌هایی را مشاهده می‌کنیم که موجبِ «سَهَر» یا به تعبیری که ما امروز می‌گوییم «بیدارخوابی» می‌شود. وصفی که محمد بن منوّر در کتابِ «اسرارالتوحید» از قولِ پدرِ ابوسعیدِ ابی‌الخیر می‌نویسد، نمونه‌ی مبالغه‌آمیز و خوبی است که نگاهِ صوفیان

را نسبت به خواب و بی‌خوابی نشان می‌دهد. پدر، شبانه و یواشکی فرزند خود را دنبال می‌کند که علت غیبت‌های پی‌درپی او را بفهمد:

«خاطرم برآن قرار گرفت که یک شب او را گوش دارم تا کجا می‌شود و در چه کار است. یک شب چون او برخاست و بیرون شد، من برخاستم و بر اثر روی بیرون شدم. و هرچند می‌رفت من بر اثر روی می‌رفتم و چشم بروی داشتم. چنانک او را از من خبر نبود. بوسعید می‌رفت. به رباط کهن رسید. در رباط شد و در بست. من بر بام رباط شدم. او در «مسجد-خانه‌ای» شد که در آن رباط بوده‌است. و در فراز کشید و چوبی فرایس در نهاد. و من به روزن آن خانه مراقبت احوال او می‌کردم. او فراز شد. و در گوشه‌ی آن مسجد، چوبی نهاده بود و رسنی در روی بسته. آن چوب برگرفت و در گوشه‌ی آن مسجد چاهی بود. بر سر آن چاه شد و آن رسن در پای خود بست و آن چوب که رسن در روی بسته بود به سر آن چاه فراز نهاد. و خویشتن را از آن چاه بیاویخت، سرزیر، و قرآن ابتدا کرد. و من گوش می‌داشتم. سحرگاه را قرآن ختم کرده بود. چون قرآن به آخر رسانید، خویشتن از آن چاه برکشید. و چوب هم بر آن قرار بنهاد.» (باب اول، ص ۳۱/۳۰ تصحیح دکتر شفیعی کدکنی)

در این صحنه! ما جوانی را می‌بینیم که برای جلوگیری از غلبه‌ی خواب، خود را سروته از چاهی می‌آویزد و با چشمانِ خونبار ذکر و قرآن خود را تا بامگاه صبح بیمه می‌کند.

اما مقابله با خواب همیشه این قدر همراه با خودآزاری و شکنجه نبوده است. پیش از سیطره‌ی تصوف بر ادب فارسی برای خوابیدن شراب می‌نوشیدند. منوچهری هم سُبک و هم سنگین آن را سودمند می‌داند:

می‌باید که کند مستی و بیدار کند
چه مویزی و چه انگوری، ای نیک‌حبیب

در شعرِ منوچهری نه تنها که «می» دارویِ خواب (به معنای دارویِ تضمین بی‌خوابی) است بلکه شادی و انبساطِ ناشی از آن خوابِ همسایگان را هم به هم می‌ریزد:

از آوازِ ما خفته همسایگان
بی‌آرام گشتند در خواب‌ها

و انگار این بیداری از آدمی هم فراتر می‌رود و از نورِ جامِ عکسی بر آسمان می‌افتد، ستاره‌ای بر ستارگانِ فلک افزوده می‌شود و پرتوِ آن همچون مهتاب بر دیوارِ خانه خواهد تابید:

برافتاد بر طَرَفِ دیوارِ من
ز بگمازها نورِ مهتاب‌ها
منجم به بام آمد از نورِ می
گرفت ارتفاعِ سُطْرلاب‌ها

پیش از سیطره‌ی کاملِ ادبیاتِ صوفیانه یعنی قبل از آغازِ قرنِ هفتمِ هجری «بیداریِ شبانه» می‌توانست غیر از بدست دادنِ خلوتِ ذکر و مراقبه و غیر از معراجِ پیامبرگونه برای کارهای دیگری صرف شود که هنوز لایقِ شور و وجد و توصیفِ شاعران

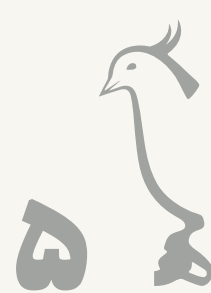

باشد. چنین «بیدار خوابی‌هایی» البته که نمی‌توانست هر شب و هر روز تکرار شود، به قول «عنصرالمعالی» در قابوسنامه:

«چون همه روز نخسبی و همه شب بیدار باشی روز دیگر اعضای تو خسته و رنجور باشند، از رنج نبید و از رنج بی خوابی.» (باب ۱۱ اندر ترتیب شراب خوردن و...)

شاید مهم‌ترین موضوعات شب‌های بیداری را در شعر پیش از سیطره‌ی کامل تصوف بتوان در «همّت و غم و شادی» خلاصه کرد و نسبت هر یک را با آنچه پس از سیطره‌ی تصوف اتفاق می‌افتد سنجید. برای این کار «منوچهری دامغانی» شاعر جوانمرگ ابتدای قرن پنجم به خوبی مواد لازم را در اختیار ما می‌گذارد. در شعر او بعد از توصیف طبیعت مهم‌ترین سخن «حکایت شب‌های بیداری و ساختن و نوشیدن شراب» است. همان‌طور که گذشت بیداری شبانه می‌تواند نشانه‌ی «همّت» باشد چنان‌که فرخی سیستانی می‌گوید: «به وقت آنکه همه خلق گرم خواب شوند/ تو در شتاب سفر بوده‌ای و رنج سهر» و این همّت اگر برای یک پادشاه «کشورگشایی» ست برای شاعر «تا صبح راندن و رسیدن به محضر شاه» است:

شبی گیسو فروهشته به دامن
پلا سین معجر و قیرینه گرز (باسربندی سیاه و تاجی از
قیر)

بکردارِ زنی زنگی که هرشب
بزاید کودکی بلغاری آن زن
مرا در زیران اندر گُمیتی (اسبی)
کِشنده (بدلگام) نی و سرکش نی و توسن
دُمش چون تافته بندِ بریشم
سُمش چون زآهن و پولادِ هاون
همی راندم فَرَس را من به تَقْرِیب (اسب را یورتمه پیش
بُردم)

چو انگشتانِ مردِ ارغنون زن
سر از البرز برزد قرصِ خورشید
چو خون آلوده دزدی سر ز مَکَمَن (کمین گاه)
رسیدم من به درگاهی که دولت
ازو خیزد، چو رُمانی ز معدن

مفهومی چنین از «هَمَّت» بعدها در ادبیاتِ صوفیانه تبدیل
به «معنای متفاوتی از هَمَّت» شد که از مراقبه و نوعی جهدِ
درونی برمی خاست و الگوی کَلِّی آن هم سفری بود درونی
- چه بسا در خلوتِ بیداری های شبانه- برای رسیدن به
تمنایی که جز تحقُّقِ آن هیچ چیز دیگری پذیرفته نبود. شاید
قضاوتِ درست این باشد که مفهومِ «هَمَّتِ صوفیانه» کاملاً
آن «هَمَّتِ پیش از خود» را در خود هضم کرد. جایگزین شدنِ
دشمنِ اصلی از بیرونی به درونی و سلوکِ اصلی از بیرونی به
درونی تکلیفِ هَمَّتی را معلوم می کرد که می خواست از روی
این دشمن بگذرد و به جایی که می خواهد برسد.

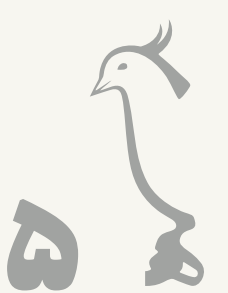

اما اگر به منوچهری و دورانِ او برگردیم غیر از «هَمّت» دو چیز دیگر هست که شب‌های بیداری را پُر می‌کند؛ «غم» و «شادی» که این دومی همراه با می‌گُساری و در جمعِ دوستانه حاصل می‌شود. در مقابلِ آن «غم» بیشتر به آدمِ تنها می‌چسبد؛ یک زندانی - افتاده در سلولِ انفرادی - از جنسِ «مسعودِ سعدِ سلمان» لازم دارد که بگوید: «هم خوابه‌ام سَهَر شد و هم خانه‌ام فراق» انگار سعدی بعدها وقتی که این بیت را می‌گفت: «شبِ فراق که داند که تا سحر چند است / مگر کسی که به زندانِ عشق در بند است» به همین گفتارِ مسعودِ سعد نظر داشت، جوری که هر وقت می‌خوانیم ذهنمان خواه ناخواه از «سَحَر» سعدی به «سَهَر» مسعودِ سعد متبادر می‌شود.

غیر از این، «غم» می‌تواند چشم‌های یک عاشق را تا صبح باز نگه دارد و از قضا این مضمون به مراتب پُربسامدتر است. در مناظره‌ی معروفِ فرهاد و خسرو در «خسرو و شیرینِ نظامی» آمده است:

بگفتا عشقِ شیرین بر تو چون است؟
بگفت از جانِ شیرینم فزون است
بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟
بگفت آری، چو خواب آید، کجا خواب؟

«خسرو» در این داستان عاشقی برخوردار و «فرهاد» عاشقی نابرخوردار است، در نگاهِ خسرو دیدنِ معشوق مثلِ دیدنِ

ماه در آسمان، اما در نگاهِ فرهاد دیدنِ معشوقِ مثلِ دیدنِ رویایی دلکش است که این رویا با وجودِ بی‌خوابی‌های شبانه امکان‌پذیر نیست.

این مضمون هم به هر شکلی که بود به ادبیاتِ صوفیانه منتقل شد. با جایگزین شدنِ معشوق به جای معبود آرام‌آرام لوازمِ بندگی جایِ خود را به لوازمِ عاشقی داد که یکی از آن‌ها هم همین غمِ عشق و خلوت‌های شبانه‌ی آن بود.

اما «دارویِ خواب» که شراب و سرخوشی‌های شبانه و مجلسِ شادِ آن بود در معده‌ی تصوف به این راحتی‌ها هضم نمی‌شد. ادبیاتِ صوفیانه بسیار کوشید که شراب را لاجرعه سرکشد اما پهلوانِ این میدان نبود و هربار که سرمی‌کشید، صداعِ امانش را به تلخی می‌برید. سوارکردنِ مفاهیمی همچون «محبت، معرفت، حقیقت، لامکان، ...» بر «می» و گفتنِ «اهلِ سُکر» به صوفیانِ بزرگی همچون بایزیدِ بسطامی بیشتر از آن‌که مخاطب را به مجلسِ باده‌گساری ببرد یادِ زُناری می‌انداخت که زیرِ خرقة‌ها پنهان بود.

درست بر خلافِ تعالیمِ صوفیانه آنچه یک بیداریِ شادِ شبانه را شکوه‌مند می‌کند بزمِ شراب است. شاید یکی از دلایلی که تا این اندازه به «نورِ می»، «خورشیدِ می»، «نورِ باده» و امثالِ این تعبیر اشاره شده همین بساط و دورِ شراب در بزم‌های شبانه است که محفلی را همچون شمعِ برگردِ خویش جمع می‌کرده است. کسانی همچون آتش‌پرستانِ دورِ ستونی از

نور در دلِ شب بیدار می‌نشستند و جرعه جرعه از آن نور به درونِ خود فرو می‌بردند. در دیوانِ «منوچهری» قصیده‌ای رها شده هست که یک شادخواری تمام عیار را به ما نشان می‌دهد:

آمد شب و از خوابِ مرا رنج و عذاب است / ای دوست
بیار آن چه مرا داروی خواب است
چه مُرده و چه خفته - که بیدار نباشی - / آن را چه
دلیل آری و این را چه جواب است

ظاهراً «آن و این» در مصرعِ دوم ربطی به «مُرده و خفته» در مصرعِ نخست ندارد و همین‌طور یک این و آنِ کلی را می‌گوید، یعنی: «وقتی خوابی (مثلِ زمانِ مرگ) برای هیچ مطلبی دلیل و جوابی نداری و از چون و چرا کردن به دوری.»

من جهد کنم بی‌اجلِ خویش نمیرم (تا بتوانم نمی‌خواهم)

در مُردنِ بیهوده چه مُزد و چه صواب است

من خواب زدیده به می‌ناب ربایم

آری عدویِ خوابِ جوانان می‌ناب است

سخت‌م عجب آید که چگونه برَدش خواب

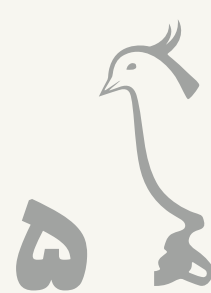
آنها که به کاخ اندر یک شیشه شراب است

وین نیز عجب‌تر که خورد باده نه بر چنگ

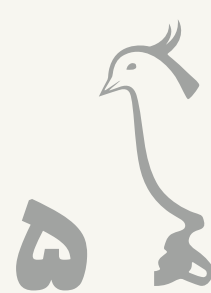
بی‌نغمه‌ی چنگش به می‌ناب شتاب است

خواه ناخواه در این جا به یادِ حافظ می‌افتم که می‌گوید:

«کیست حافظ تا ننوشد باده بی‌آواز رود / عاشقِ

مسکین چرا چندین تجمل بایدش
 اسبی که صفیرش نرنی می نخورد آب
 نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است
 (آن که اسب است تا سوت نرنی آب نمی خورد، تو که آدمی
 چه طور بی نوای ساز باده می خوری؟)
 در مجلسِ احرار سه چیز است و فزون به
 (سه چیز که از بقیه ی چیزها بهترند.)
 وان هر سه شرابست و ربابست و کباب است
 نه نُقل بود ما را نه دفتر و نی نرد
 (ظاهراً اشاره دارد به این که می خوارگانِ واقعی اهلِ مزه و
 تنقلات و سرگرمی نیستند.)
 وین هر سه بدین مجلسِ ما در، نه صوابست
 دفتر به دبستان بود و نُقل به بازار
 وین نرد به جایی که خراباتِ خرابست
 ما مردِ شرابیم و کبابیم و ربابیم
 خوشا که شراب است و کباب است و رباب است

پیش‌زمینه

در بستر جنگ سرد فشار حکومتی و سیاسی بر کتابخانه‌های آمریکا تشدید شد. یکی از سنگین‌ترین حمله‌ها از طرف سناتور مک‌کارتی بود که در سال ۱۹۵۳ تحقیقاتی را در مورد کتابخانه‌های خارج از کشور وزارت امور خارجه ایالات متحده آغاز کرد. تحقیقات او موجی از ناامنی، حذف کتاب و همچنین خودسانسوری را در کتابخانه‌های مختلف در پی داشت. بیانیه‌ای که در زیر خواهید خواند در پاسخ به این تشدید فشارها شکل گرفت. بیانیه‌ی «آزادی خواندن» در ابتدا در ماه مه ۱۹۵۳ توسط کنفرانس وستچستر که انجمن کتابخانه‌های آمریکا و شورای ناشران کتاب آمریکا برگزار کردند صادر شد و در ادامه در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۳ شورای انجمن کتابخانه‌های آمریکا آن را تصویب کرد. این بیانیه نه فقط بر اهمیت «آزادی خواندن» دست گذاشت، بلکه در عمل منجر به بالارفتن شناخت عمومی در آمریکای آن دوران از جایگاه حیاتی ناشران و کتابداران به عنوان مدافعان منفعت عامه گردید. به تعبیری ناشران و کتابداران از یک سو خواندن را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آزادی‌ها یادآور شدند و از سوی دیگر با انجام این کار، حیثیت اجتماعی خود را به عنوان مدافعان یکی از ضروری‌ترین ارکان دموکراسی تثبیت کردند. در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش گرایش‌های ممیزی و سانسور کتاب در آمریکا، دوباره بر اهمیت این بیانیه توجه شده است و انجمن کتابخانه‌های آمریکا از کتابداران و ناشران خواسته است تا با رجوع به این سند تاریخی بر تعهد خود بر مواد مندرج در آن صحه بگذارند.

ترجمه و بازخوانی بیانیه‌ی «آزادی خواندن»

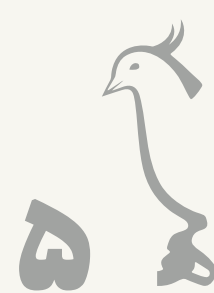
مهدی گنجوی

با توجه به اهمیت تاریخی این بیانیه، و عدم وجود بیانیه‌ای مشابه در تاریخ نشر ایران، مناسب دیدیم که با ترجمه و معرفی آن سهمی مختصر در شناخت تاریخی اهمیت «آزادی مطالعه» ایفا کنیم. بازخوانی انتقادی این بیانیه و اصولی که مطرح کرده است حتماً به طرح بحث‌های انتقادی در این زمینه یاری می‌رساند.

«آزادی خواندن»

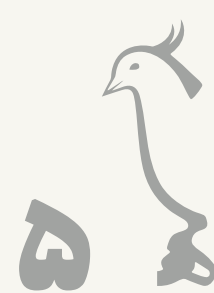
آزادی خواندن برای دموکراسی ما ضروری است. این آزادی به‌طور مداوم در معرض حمله است. گروه‌های خصوصی و مقامات دولتی در بخش‌های مختلف کشور در تلاش برای حذف یا محدود کردن دسترسی به مطالب، سانسور محتوا در مدارس، برچسب زدن به دیدگاه‌های «جنجال‌برانگیز»، توزیع فهرستی از کتاب‌ها یا نویسندگان «اعتراض‌برانگیز» و پاکسازی کتابخانه‌ها هستند. این اقدامات ظاهراً از این دیدگاه ناشی می‌شود که سنت ملی ما در زمینه‌ی آزادی بیان دیگر معتبر نیست؛ دیدگاهی که معتقد است سانسور و سرکوب برای مقابله با تهدیدات علیه ایمنی یا امنیت ملی و همچنین برای جلوگیری از خرابکاری سیاسی و فساد اخلاقی ضروری است. بدین وسیله، ما، به عنوان افرادی که زندگی‌شان را وقف مطالعه کرده‌اند و به عنوان کتابداران و ناشران مسئول انتشار ایده‌ها، می‌خواهیم منفعت عامه‌ای را که در حفاظت از آزادی مطالعه وجود دارد ابراز کنیم.

بیشتر اقدامات در جهت سرکوب مبتنی بر انکار پیش فرض بنیادی دموکراسی است: «فردِ عادی، با قضاوت انتقادی، قادر است خوب‌ها را انتخاب و بد‌ها را طرد کند.» ما اعتماد داریم که آمریکایی‌ها می‌توانند تبلیغات و اطلاعات نادرست را تشخیص دهند و در مورد آنچه می‌خوانند و باور دارند تصمیم بگیرند. معتقد نیستیم که آن‌ها حاضرند میراث خود را در زمینه‌ی آزادی مطبوعات قربانی کنند تا در برابر آنچه دیگران فکر می‌کنند ممکن است برایشان بد باشد «محافظت» شوند. معتقدیم که آن‌ها هنوز هم طرفدار آزادی در عرصه‌ی ایده‌ها و بیان هستند.

این اقدامات برای سرکوب به الگوی بزرگ‌تری از فشارها بر آموزش، مطبوعات، هنر و تصاویر، فیلم‌ها، رسانه‌های صوتی و اینترنت مرتبط است. مشکل صرفاً خود سانسور نیست. به گمان ما، سایه‌ی ترسِ ناشی از این فشارها منجر به کاهش حتی بیشتر و داوطلبانه‌ی بیان توسط کسانی می‌شود که دنبال اجتناب از بحث و جدل یا بررسی مقامات دولتی‌اند.

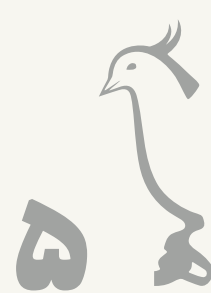
مواجه شدن با چنین فشارهایی به قصد یکسان‌سازی در زمان‌های شدت گرفتن تغییرات احتمالا طبیعی است. اما باید دانست که سرکوب در دوره‌های تنش اجتماعی از هر زمان دیگری خطرناک‌تر است. آزادی است که به ایالات متحده انعطاف و تحمل مواجهه با فشارها را داده است. آزادی، مسیر را برای راه‌حل‌های نوین و خلاق باز کرده و این امکان را

فراهم کرده که تغییر به دلخواه رخ دهد. هر سانسوری برای کاهش انحراف، هر اجباری برای تحمیل اندیشه‌ی ارتدوکس، از صلابت و انعطاف جامعه ما می‌کاهد و توانایی‌اش را در مقابله با اختلاف و تفاوت کم می‌کند.

اکنون همانند همیشه در تاریخ ما، خواندن جزو بزرگ‌ترین آزادی‌های ماست. آزادی خواندن و نوشتن تقریباً تنها وسیله‌ای است که ایده‌ها یا شیوه‌های بیانی که در ابتدا ممکن است تنها یک جمعیت کوچک را جلب کند، در دسترس همگان قرار می‌دهد. کلمه‌ی مکتوب، وسیله‌ی طبیعی برای انتقال ایده‌های نو و صداها‌ی تازه‌ای است که موجب مشارکت اصلی در رشد اجتماعی می‌شود. کلمات مکتوب برای گفت‌وگویی گسترده که افکار جدی به آن نیاز دارد، و برای جمع‌آوری دانش و ایده‌ها در مجموعه‌های سازمان‌یافته ضروری است.

ما باور داریم که ارتباط آزاد برای حفاظت از یک جامعه‌ی آزاد و فرهنگِ خلاق، اساسی است. ما معتقدیم که این فشارها در راستای یکسان‌سازی با محدود کردن دامنه و تنوع بیان و همچنین محدود کردن پژوهش‌هایی که دموکراسی و فرهنگ ما به آن وابسته‌اند خطرآفرین‌اند. ما باور داریم که هر گروه آمریکایی باید از آزادی انتشار و چرخش اندیشه حفاظت نماید تا آزادی خواندن خود را حفظ کند. ما باور داریم که ناشران و کتابداران مسئولیت عظیمی دارند تا با

فراهم کردن امکان انتخاب آزاد برای خوانندگان، این آزادی خواندن را معتبر نمایند.

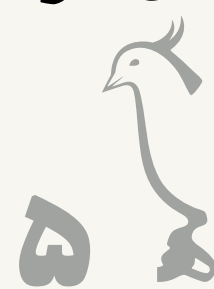
اما هیچ گروهی حق ندارد قانون را به دست خود بگیرد و مفهوم خود از سیاست یا اخلاق را بر سایر اعضای یک جامعه دموکراتیک تحمیل کند. آزادی، آزادی نیست اگر فقط به پذیرفته شده و بی ضرر اعطا شود. علاوه بر این، جوامع دموکراتیک زمانی امن تر، آزاد تر و خلاق تر می شوند که جریان آزاد اطلاعات عمومی با اختیارات دولتی یا خودسانسوری محدود نشود.

قانون اساسی، آزادی خواندن را تضمین کرده است. کسانی که به مردم آزاد ایمان دارند، باید بر این تضمینات اساسی حقوق اساسی ایستادگی کنند و مسئولیت هایی را که با این حقوق همراه است، اجرا نمایند.

بنابراین، ما موارد زیر را تصدیق می نماییم:

۱. مصلحت عامه است که ناشران و کتابداران بیشترین تنوع دیدگاه و بیان را فراهم سازند، از جمله دیدگاه هایی که غیرارتدوکس، و غیرمحبوب اند یا اکثریت آن ها را به عنوان خطرناک ارزیابی می کنند.

فکر خلاق، بنا به تعریف تازه و جدید است، و آنچه که جدید است، متفاوت است. حامل هر ایده ی جدید تازمانی که آن ایده بهبود یابد و آزمایش شود، یک شورشگر است. سیستم های

تو تالیتِر کوشش می‌کند تا با سرکوب بی‌رحمانه‌ی هر مفهومی که اندیشه‌ی ارتدوکس تثبیت‌شده را با پرسش مواجه می‌کند، خود را در قدرت نگاه دارند. قدرتِ یک سیستمِ دموکراتیک برای سازگاری با تغییر، با آزادی شهروندانش در انتخاب وسیع از بین دیدگاه‌های متناقضِ ارائه‌شده به آن‌ها، تقویت می‌شود. سرکوب هر ایده‌ی غیرهمسانی در بدو تولدش، نشانه‌ای از پایانِ فرآیندِ دموکراتیک است. علاوه بر این، فقط از طریق فعالیت مداوم در ارزیابی و انتخاب است که ذهن دموکراتیک توانایی لازم برای دوران‌هایی مانند امروز را به دست می‌آورد. ما نیاز داریم نه تنها بدانیم به چه باور داریم، بلکه چرا به آن باور داریم.

۲. ناشران، کتابداران و فروشندگان کتاب نبایستی هر ایده یا ارائه‌ای را که در دسترس قرار می‌دهند تأیید کنند. این منافی مصلحت عامه است که آن‌ها دیدگاه‌های سیاسی، اخلاقی یا زیبایی‌شناختی خود را به عنوان معیاری برای تعیین این که چه باید منتشر یا گردآوری شود، ملاک قرار دهند.

ناشران و کتابداران با ارائه‌ی امکان دسترسی به دانش و ایده‌های مورد نیاز برای رشد ذهن و افزایش یادگیری، به فرآیند آموزش خدمت می‌کنند. آموزش با تحمیل الگوهای فکری ناشران و کتابداران رونق نمی‌یابد، بلکه مردم باید آزادی خواندن داشته باشند و بتوانند عرصه‌ای وسیع از ایده‌ها را بررسی کنند و نه فقط آن ایده‌هایی که یک ناشر

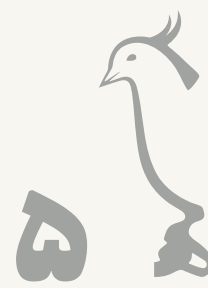
یا کتابدار یا حکومت یا کلیسا تعیین می‌کند. اشتباه است که آنچه یک فرد می‌تواند بخواند، محدود به چیزی شود که دیگری فکر می‌کند درست است.

۳. ممنوع کردن دسترسی به نوشته‌ها بر اساس سابقه‌ی شخصی یا وابستگی‌های سیاسی یک نویسنده توسط ناشران یا کتابداران، مغایر با منفعت عامه است.

هیچ هنر یا ادبیاتی نمی‌تواند شکوفا شود اگر با دیدگاه‌های سیاسی یا زندگی خصوصی پدیدآورندگان سنجیده شود. هیچ جامعه‌ای متشکل از مردم آزاد نمی‌تواند شکوفا شود اگر فهرستی از نویسندگانی را تهیه کند که به آن‌ها گوش نخواهد داد، هرچه که بخواهند بگویند.

۴. در جامعه‌ی ما جایی برای اقدام در راستای مجبور کردن افراد به ذائقه‌ی دیگران، محدود کردن بزرگسالان به مطالبی که برای نوجوانان مناسب است، یا مانع‌تراشی برای کوشش نویسندگان در راستای دستیابی به بیان هنری‌شان وجود ندارد.

برای برخی، بیانِ مدرن عموماً تکان‌دهنده است. اما آیا خود زندگی در عمده‌ی موارد تکان‌دهنده نیست؟ اگر نویسندگان را از پرداختن به مسائل زندگی بازداریم، ادبیات را از سرچشمه‌اش قطع می‌کنیم. والدین و معلمان موظفند نوجوانان را برای مواجهه با تجارب گوناگونی که در زندگی در معرضشان قرار می‌گیرند، آماده کنند، زیرا وظیفه دارند

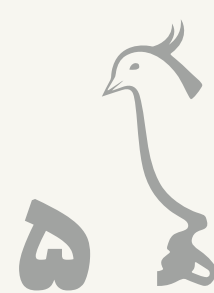

به آنها کمک کنند تا یاد بگیرند که خود به صورت انتقادی فکر کنند. اینها مسئولیت‌های ایجابی‌اند که نباید صرفاً با ممانعت از خواندن آثاری که هنوز نوجوانان برایشان آماده نشده‌اند، انجام شوند. در این امور ارزش‌ها متفاوت است و ارزش‌ها قابل تبدیل شدن به قانون نیستند. همچنین نمی‌توان سازوکاری ابداع کرد که بدون محدود کردن آزادی دیگران، با خواسته‌های گروهی دیگر مطابقت داشته باشد.

۵. وادار کردن خواننده به پذیرش برچسب‌های پیش‌داوری که هر شکل از بیان یا نویسنده‌ی آن را مخرب یا خطرناک توصیف می‌کند، مخالف منفعت عامه است.

برچسب‌گذاری {بر روی کتاب‌ها}، وجود افراد یا گروه‌هایی را پیش‌فرض می‌گیرد که با حکمت، تشخیص دهند که چه چیزی برای دیگران خوب یا بد است. پیش‌فرض آن این است که افراد باید در تصمیم‌گیری درباره‌ی ایده‌هایی که بررسی می‌کنند هدایت شوند. اما آمریکایی‌ها نیازی ندارند که دیگران به جای آنها فکر کنند.

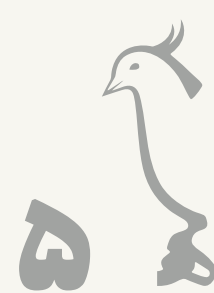
۶. این وظیفه‌ی ناشران و کتابداران است که به عنوان حافظان آزادی خواندن مردم، با تجاوزات افراد یا گروه‌هایی که به دنبال تحمیل معیارها یا سلیقه‌های خود به جامعه هستند، و با دولت هر زمان که بخواهد دسترسی عام به اطلاعات عمومی را کاهش دهد یا از آن جلوگیری کند مبارزه کنند.

در داد و ستدِ دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است که مفاهیم سیاسی، اخلاقی یا زیبایی‌شناختی یک فرد یا گروه گهگاه با مفاهیم فرد یا گروه دیگری برخورد کند. در یک جامعه‌ی آزاد، افراد آزادند که برای خود تعیین کنند چه چیزی را می‌خواهند بخوانند، و هر گروه آزاد است که تعیین کند چه چیزهایی را به اعضای که آزادانه با آن در ارتباطند توصیه می‌کند. اما هیچ گروهی حق ندارد قانون را به دست خود بگیرد و مفهوم خود از سیاست یا اخلاق را بر سایر اعضای یک جامعه دموکراتیک تحمیل کند. آزادی، آزادی نیست اگر فقط به پذیرفته‌شده و بی‌ضرر اعطا شود. علاوه بر این، جوامع دموکراتیک زمانی امن‌تر، آزادتر و خلاق‌تر می‌شوند که جریان آزاد اطلاعات عمومی با اختیارات دولتی یا خودسانسوری محدود نشود.

۷. ناشران و کتابداران باید به معنای کامل آزادی خواندن را با فراهم کردن کتبی که کیفیت و تنوع افکار و بیان را افزایش می‌دهند، معنا بخشند. با استفاده از این مسئولیت ایجابی، آن‌ها می‌توانند نشان دهند که پاسخ به یک کتاب «بد»، یک کتاب «خوب» است و پاسخ به یک ایده‌ی «بد»، یک ایده‌ی «خوب» است.

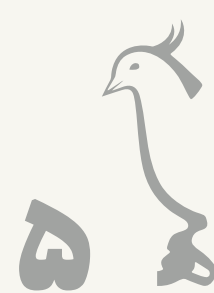
آزادی خواندن به تنهایی ارزش چندانی ندارد، وقتی که خواننده نمی‌تواند مطالبی را که برای هدف او مناسب‌اند، بیابد. آنچه نیاز است، نه تنها عدم محدودیت، بلکه فراهم کردن فرصت برای مردم برای خواندن بهترین‌هایی است که

تاکنون اندیشیده و گفته شده‌اند. کتب، مسیر اصلی انتقال میراث معنوی و اصلی‌ترین وسیله برای آزمایش و رشد آن هستند. ناشران و کتابداران بایستی بیشترین استعدادهای خود را در راستای دفاع از آزادی خواندن به کار بگیرند و آمریکایی‌ها بایستی حمایت کامل خود را از آن نشان دهند. ما موارد فوق را نه از روی سادگی و نه به عنوان تعمیم‌هایی ساده بیان می‌کنیم. ما برای کلام مکتوب ارزش والایی قائلیم.

ایده‌ها می‌توانند خطرناک باشند، با این حال سرکوب عقاید برای یک جامعه‌ی دموکراتیک کشنده است. خودِ آزادی روشی خطرناک برای زیستن است، اما روش ما این است.

ما این کار را انجام می‌دهیم زیرا معتقدیم که کلام مکتوب تنوع و سودمندی بسیار زیادی دارد و ارزشش را دارد که آزاد نگهش داریم. می‌دانیم که اجرای پیشنهادات فوق ممکن است به معنای انتشار افکار و شیوه‌های بیانی باشد که برای بسیاری از افراد منفور است. ما این گزاره‌ها را با این باور بیان نمی‌کنیم که آنچه مردم می‌خوانند بی‌اهمیت است. بلکه، ما معتقدیم که آنچه مردم می‌خوانند عمیقاً مهم است؛ که ایده‌ها می‌توانند خطرناک باشند، با این حال سرکوب عقاید برای یک جامعه‌ی دموکراتیک کشنده است. خودِ آزادی روشی خطرناک برای زیستن است، اما روش ما این است.

سر منزل فراغت نتوان زدست دادن

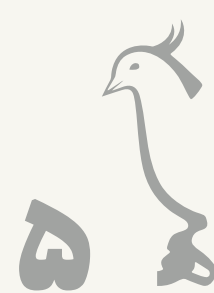
درباره‌ی «فراغت جدی»

یزدان منصوریان | کتابدار

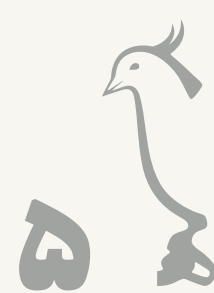
تقریباً ده سال پیش بود که روزی در فروشگاه شهر کتاب کرج به کتابی برخورددم با عنوان «کار» به قلم لارس اسوندسن. قبلاً اثری از او درباره فلسفه‌ی ترس خوانده بودم. اسوندسن از فیلسوفان معاصر نروژ است که به سبک سقراط می‌کوشد مردم را با فلسفه آشتی دهد. او در دو دهه‌ی گذشته کتاب‌هایی درباره مفاهیم بنیادین زندگی - همچون آزادی، ملال، تنهایی، شرارت، دروغ و مد - نوشته و پرسش‌هایی اساسی درباره هر یک مطرح می‌کند. مثلاً، در همین کتاب می‌پرسد: کار در کجای زندگی قرار دارد؟ چرا می‌گوییم «کار و زندگی»؟ آیا مرز روشنی میان این دو هست؟ آیا کار می‌کنیم که زندگی کنیم یا برعکس زندگی می‌کنیم که کار کنیم؟ آیا کار تقدیر ناگزیر ماست؟ آیا اهمیت هر کار در سرشتش نهفته، یا نوع مواجهه‌ی ما آن را تعیین می‌کند؟ آیا کار فقط راهی برای امرار معاش است یا بستری برای بالندگی؟ کار چه سهمی در هویت فردی و اجتماعی ما دارد؟ آیا بدون کار می‌توان شادمانه زیست؟ کار چه ارتباطی با شادی، ملال و اندوه دارد؟ آیا راهی برای رهایی از ملال وجود دارد یا خودش می‌تواند سرچشمه ملال باشد؟ دستمزد چه سهمی در رضایت شغلی دارد؟ آیا کار داوطلبانه که دستمزدی ندارد، شغل محسوب می‌شود؟ فرق کار، شغل، حرفه و پیشه چیست؟

آن روزها مطالعه‌ی این کتاب برایم اهمیتی مضاعف داشت. زیرا علاوه بر جذابیت بحث، به یکی از مشغله‌های ذهنی‌ام

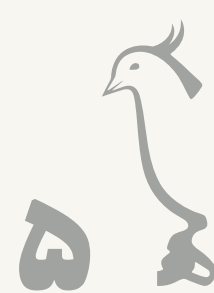
مرتبط بود. من مدرس کتابداری و اطلاع‌رسانی سابق (علم اطلاعات و دانش‌شناسی امروز) در دانشگاه تربیت معلم سابق (خوارزمی امروز) بودم، و یکی از پرسش‌های پرتکرار دانشجویان این بود که چه فرصت‌های شغلی امیدبخشی در انتظار ماست؟ من هم به عنوان مدرس این رشته خودم را موظف به پاسخگویی می‌دانستم. پاسخی که مبتنی بر شواهد باشد. یکی از کارهایی که برای تحقق این هدف کردم بررسی فرصت‌های شغلی کتابداران دنیا بود، تا دانشجویان بدانند که چه بازار کار پربرونقی در انتظارشان است. برای این منظور به سایت‌های کاریابی چند کشور انگلیسی‌زبان مراجعه کردم و صد آگهی استخدام را - که در آن‌ها شرط داشتن مدرک کتابداری درج شده بود - تحلیل محتوا کردم. نتیجه‌ی این بررسی در مقاله‌ای با عنوان "صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی" منتشر شد. اما موضوع کار همچنان با من بود و هر چه بیشتر درباره آن می‌اندیشدم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که برای فهم بهتر سرشت کار ابتدا باید جوهر فراغت را بشناسیم که روی دیگر این سکه است.

شش سال پیش که در دانشگاه چارلز استورت استرالیا مشغول تدریس کتابداری شدم، رییس دانشکده از من خواست حوزه‌ی تحقیقم را برای چند سال آینده تعریف کنم. آنجا بود که به نظرم رسید سراغ فراغت بروم. حین جستجوی

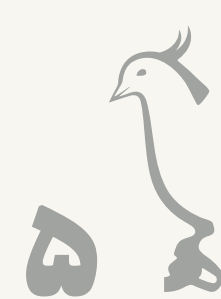

منابع به مفهوم «فراغت جدی» برخوردیم که شامل سه مقوله‌ی سرگرمی (تفنن)، کار داوطلبانه و آماتوریزم می‌شود. این مفهوم را ۴۱ سال پیش رابرت استیبنز - جامعه‌شناس کانادایی - معرفی کرده بود. او در مطالعاتش دریافته بود - بر خلاف تصور رایج - اوقات فراغت برای بسیاری بیش از آن‌که وقت‌گذرانی باشد عرصه‌ای برای رشد و خودشکوفایی است. او دریافته بود که فراغت با بطلان تفاوت اساسی دارد. انسان می‌تواند در فراغت فعال باشد. ما در فراغت فرصتی می‌یابیم که توان بالقوه خویش را به توانایی بالفعل تبدیل کنیم. کسانی که به فعالیت‌های خاص علاقه دارند و مشتاقانه در آن زمینه می‌کوشند، بدون انتظار پاداشی فراتر از خود آن فعالیت.

فراغت جدی به این معناست که انسان وقت آزادش را صرف آموختن هنر یا مهارتی کند و از این رهگذر بتواند به خودشکوفایی برسد. دامنه‌ی این فعالیت‌ها گسترده است و فهرستی شامل ۲۳۰ سرگرمی را در بر می‌گیرد. تاکنون این فهرست به شکل‌های مختلف طبقه‌بندی شده است. نخست بر اساس ارتباط با قلمروهای دیگر. مثلاً بخشی از سرگرمی‌ها و کارهای آماتور در ارتباط با طبیعت است، مثل کوهنوردی، ماهی‌گیری یا باغبانی. برخی در قلمرو هنر است نظیر خوشنویسی، نقاشی یا گلدوزی. بسیاری نیز ورزشی محسوب می‌شود، مانند دوچرخه سواری، قایق‌رانی یا شنا.

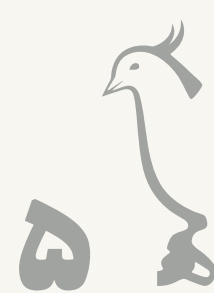
افزون بر این، بعضی از این تلاش‌ها جنبه فرهنگی دارد همچون رقص، آواز و موسیقی. از منظر دیگر، چهار گروه قابل تصور است. نخست مجموعه سازان (کلکسیونرها) که مجموعه‌ای دارند که به هر دلیل به نظرشان جالب است. تحقیقات نشان می‌دهد مردم بیش از ۱۶۰ چیز مختلف گردآوری می‌کنند. از تمبر و سکه گرفته تا مجله‌های قدیمی، کبریت، ساعت، عطر، عروسک، کلاه، کارت پستال، خودنویس، بطری و غیره. گروه دوم سازندگان هستند که در اوقات فراغت آثار هنری خلق می‌کنند، مثل مجسمه سازان، منبت کاران، بافندگان و خیاطان. سومین گروه وقت آزاد خود را صرف تماشا و تحسین زیبایی‌های هستی می‌کنند، مانند عکاسان، پرنده‌نگرها و سیاحان. چهارمین گروه اهل مسابقه‌اند و به انواع ورزش‌ها و بازی‌ها مشغولند که خود شامل فهرستی طولانی است نظیر فوتبال، والیبال، ورزش‌های رزمی و غیره. البته هر تفریح موقت و ساده‌ای در این دسته قرار نمی‌گیرد. فراغت جدی شش شرط دارد. نخست آنکه مستمر باشد. رمز استمرار هم در لذتی نهفته که فرد در پرداختن به سرگرمی یا کار آماتور مورد علاقه خویش تجربه می‌کند. یعنی مجبور به انجامش نباشد و چیزی فراتر از آن هم نخواهد. فقط از نفس کار لذت ببرد. انتظار پاداش مالی هم ندارد. مثلاً نقاشی کند بی‌آنکه بخواهد تابلوهایش را بفروشد. اما در تمام این مسیر یادگیری ادامه دارد و این یادگیری آزاد دلیلی است.

دوم آنکه آن سرگرمی ظرفیت تبدیل شدن به حرفه را داشته باشد. مثلاً دلبستگی به گل و گیاه برای بسیاری از مردم یک سرگرمی است. اما می‌تواند تبدیل به یک شغل تمام وقت شود. سوم آنکه نیازمند یادگیری مهارتی مشخص باشد. در نتیجه به زمان نیاز داریم و این خود انگیزه‌ای برای استمرار است. مثلاً نواختن یک ساز موسیقی را نمی‌توان یک شبه آموخت. باید برایش مدت‌ها وقت صرف کنیم.

چهارمین شرط مربوط به دستاوردهای آن است. فراغتی که برای ما خوشی و خشنودی به ارمغان آورد. مثلاً کسانی که ورزش می‌کنند از تاثیر آن بر سلامت جسم و جان خویش خوشنودند. شرط پنجم وجود پشتوانه نظری قابل اتکا است. یعنی مهارتی معنادار باشد و فرد بتواند از ارزش وجودی آن دفاع کند. شرط ششم این است که فعالیت مورد نظر بتواند در شکوفایی شخصیت فرد موثر باشد و به او هویتی تازه بخشد. مثلاً کسی که به خوشنویسی علاقمند است، پس از سال‌ها تمرین در این هنر مهارت می‌یابد، از جنبه‌های زیبایی‌شناختی آن لذت می‌برد و با افتخار از تلاش خویش یاد می‌کند. خوشنویسی نیز به تدریج به بخشی از شخصیت او تبدیل می‌شود. البته قرار نیست که هر سرگرمی، فعالیت داوطلبانه یا آماتوری هر شش شرط را تمام و کمال داشته باشد. بسته به نوع فعالیت سهم هر معیار فرق دارد.

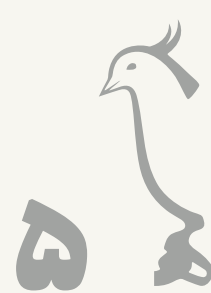
اکنون - در سال ۲۰۲۳ - و در ششمین سال سفر در قلمرو

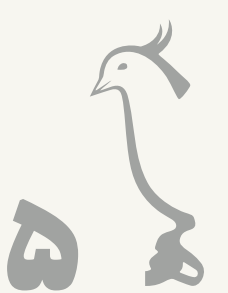
فراغت می‌توانم چکیده‌ای از یافته‌هایم را درباره سرشت فراغت در چند گزاره خلاصه کنم: فراغت موهبت تحقق اراده آزاد انسان در مسیر شکوفایی اوست. فراغت فرصت تماشای جهان برای انسان هشیار است. فراغت فضیلت به رسمیت شناختن فردیت انسان در جامعه است. فراغت در سرشت خود فرهنگ‌آفرین و سازنده سبکی از زیستن است. در نهایت فراغت سبکی از زیستن است که در آن انسان می‌تواند به رنج و لذت خویش معنایی تازه بخشد. افزون بر این پرسش‌های جدیدی دارم که مسیر پیش رو را برایم روشن می‌کند. مثلاً، گسترش پرشتاب هوش مصنوعی چه تاثیری بر فراغت خواهد داشت؟ این روزها رسانه‌های دنیا پر از گمانه‌زنی درباره تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار است. اما کمتر دیده‌ام کسی به تاثیر آن بر فراغت بپردازد. با توجه به این که در آینده بسیاری از کارها را هوش مصنوعی انجام خواهد داد، آیا نسل بعد فراغت بیشتری خواهد داشت؟ یا بر عکس رفتاری‌های جدیدی در انتظار اوست که سرمایه این فراغت را به یغما خواهد برد؟ نمی‌دانیم!

این متن را با دو بیت از حافظ به پایان می‌برم:

سرمنزلِ فراغت نتوان ز دست دادن
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد
چنگِ خمیده‌قامت می‌خواندَت به عشرت
بشنو که پندِ پیران هیچت زیان ندارد

یزدان منصوریان مدرس علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه چارلز استورت استرالیا است. لیسانس کشاورزی از دانشگاه گیلان (۱۳۷۴) و فوق لیسانس کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۷۹) دارد. دانش‌آموخته دکتری همین رشته از دانشگاه شفیلد انگلستان (۱۳۸۵) است و تا سال ۱۳۹۶ دانشیار دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) بوده است. دوستدار ادبیات و فلسفه است. شکوه شعر را می‌ستاید و هر وقتِ خوش که دست دهد از شرابخانه‌ی شعر فارسی جرعه‌ای می‌نوشد. در قلمرو نثر دلبسته ادبیات داستانی است و رمان را راوی راستین رنج آدمی می‌داند. در اقلیم عشق به آگاهی و آزادی خورشیدی درخشان‌تر از فلسفه نمی‌شناسد و در خرمن خرد فیلسوفان غرب و شرق عالم همیشه در پی توشه‌ای خوشه‌چین است. دل در گرو مهر ایران دارد و ورد نیمه‌شب و درس صبحگاهش تکرار این سرود است: زی‌وچ جهان هیچ اگر دوست دارم؛ تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای گرانمایه دیرینه ایران؛ تو را ای گرامی گهر دوست دارم.

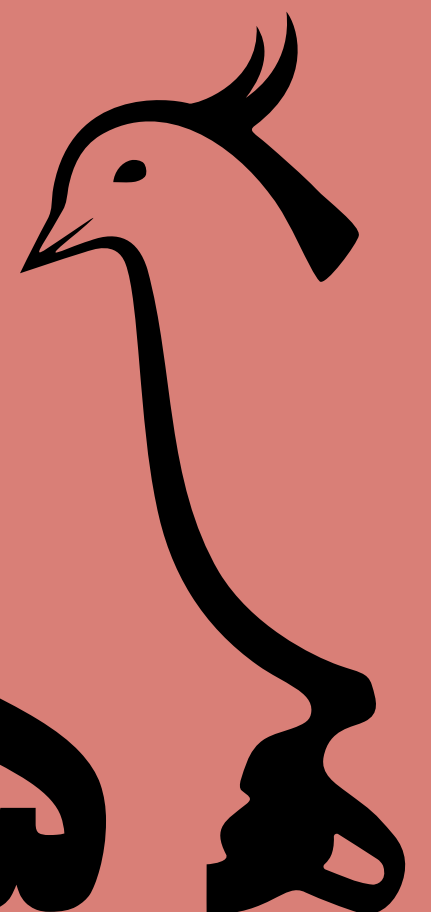

دبیر: نیاز سلیمی

▪ هنر روح آسیب دیده‌ی ما را بهبود می‌بخشد

گفت‌وگو با شریل فنل، طراح مد

لیدا دقیقی

ادبیات و هنر کانادا

هنر روح آسیب دیده‌ی ما را بهبود می‌بخشد

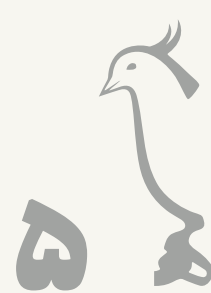
گفت‌وگو با شریل فنل، طراح مد

لیداد قیقی

شریل فنل از پیشینه‌ی دنه یلونايف است و در یلونايف به دنیا آمده. شریل در سراسر نواحی قطبی سفر کرده است و در خلیج کمبریج، اینوویک، فورت اسمیت و یلونايف، جایی که اکنون در آن زندگی می‌کند، زندگی کرده است. شریل دوست دارد طرح‌های سنتی را با ایده‌های معاصر به روشی منحصر به فرد ادغام کند. او ترجیح می‌دهد با پوست فُک کار کند و آن را در بسیاری از پروژه‌های خیاطی‌اش مانند؛ لباس‌های منحصر به فرد، کیف پول، جواهرات و مبلمان به کار می‌برد.

▪ خانم فنل، شما به تازگی طرح‌هایتان را در یک نمایش مد در ونکوور ارائه کرده‌اید، ممکن است در مورد این نمایشگاه کمی توضیح بدهید؟

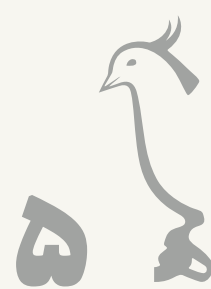
هفته مد بومی ونکوور (VIFW) از ۲۰ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در تئاتر ملکه الیزابت به عنوان جشنی باشکوه از خلاقیت و فرهنگ بومی برگزار شد. در چهارمین سال این برنامه، طراحان، مد بومی نواحی شمالی کانادا را به نمایش گذاشتند. این لباس‌ها از پوست فک دریایی و چرم اصیل، با کیفیتی بالا و به شیوه‌ی دست‌ساز درست شده بودند. هدف از این رویداد، جشن گرفتن تنوع و خلاقیت یکدیگر و ایجاد ارتباط و تفاهم بین مردم بومی و غیربومی است. هر شب ۲۰۰۰ نفر گرد هم می‌آمدند تا برنامه‌هایی را که شامل نمایش مد، طبل زدن، رقص و آواز بود، ببینند و با هم در بازاری که آن‌جا برپا شده بود ارتباط برقرار کنند. بیش از ۳۰ طراح در این

برنامه‌ها شرکت کرده بودند. به علاوه، نوازندگان برجسته و هنرمندان معروف دیگری هم برنامه اجرا کردند. Proudly Indigenous Crafts and Designs از من حمایت کرد تا در بازاری که آن‌جا برپا بود شرکت کنم و طرح‌هایم را هم در نمایش مد نشان بدهم.

▪ چه چیزی در نمایشگاه مد برای شما جذاب بود و اهمیت آن را در چه می‌بینید؟

طرح‌های لباس‌هایی که نمایش داده شد، خلاقیت مردم بومی و ارزش‌ها، خرد و تاریخشان را به تصویر می‌کشد. حضار با پوشیدن لباس‌ها و اکسسوری‌های سنتی یا مدرن بومی در برنامه شرکت کرده بودند. این نمایش نشان داد که مد می‌تواند بین افراد مختلف ارتباط ایجاد کند و این‌که انعطاف‌پذیری بر نیروهای مخرب استعمار غلبه خواهد کرد. فقدان رقابت بین هنرمندان، تمایل همه برای کمک به یکدیگر و آماده کردن آنچه که برای ساخت نمایش مد ما بر اساس دیدگاهمان لازم بود، من را تحت تأثیر قرار داد. طرح لباس‌های من از محیط اطرافم و افرادی که در مناطق نوناووت و North West Territories زندگی می‌کنند الهام گرفته بود. ما با سبک‌های مختلف و زیبای یکدیگر آشنا شدیم و من تمام طرح‌ها را زیبا، خلاقانه و سنتی دیدم. ما همچنین

توانستیم داستان‌های خود را در مورد مد و هنر به طور مستقیم با مشتریانمان در بازار آن محل به اشتراک بگذاریم. در ضمن، موفق شدیم که اطلاعات درست در مورد شکار فوک، اهمیت احترام و استفاده کامل از حیوانات و ارتباط قوی فرهنگ‌های بومی در شمال کانادا با فوک‌ها را با آنها شریک شویم. ما توانستیم به شرکت‌کنندگان توضیح بدهیم که فک یک راه‌حل پایدار برای عملکرد و مد است. محصولات فوک، سبک، گرم، بادوام، قابل بازگشت به چرخه‌ی طبیعت و مقاوم در برابر باد و آب هستند.

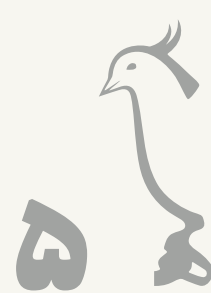

▪ **لطفاکمی از دوران کودکی و جوانی خود برایمان بگویید.**

من از طرف مادرم از قبیله دِنِه هستم و در یلونایف متولد شدم. مادرم یک زن بومی بسیار سنتی بود که به چندین زبان بومی صحبت می‌کرد. او چندین سال در یک Residential school زندگی کرده بود و در آن جا انگلیسی و فرانسه را آموخته بود. او مرا به دیدار بزرگان بومی می‌آورد و من زبان آن‌ها را می‌همیدم. مادرم از من می‌خواست که برای عروسک‌هایم لباس بدوزم یا گلبرگ‌های گل رز را بچینم و از آن‌ها عطر درست کنم. پدرم شکار و ماهیگیری می‌کرد و همچنین در معدن کار می‌کرد. ما زندگی بسیار شادی داشتیم. متأسفانه پدر و مادرم در جوانی فوت کردند و هشت کودک را یتیم کردند. پس از درگذشت آن‌ها، من مجبور شدم از North West Territories بروم و مدتی را در پرورشگاه زندگی گنم و بعد هم به سرپزستس گرفته شدم. بعد از دبیرستان، توانستم به یلونایف برگردم.

▪ **بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان چکار کردید؟ آیا در این مرحله کار هنری می‌کردید؟**

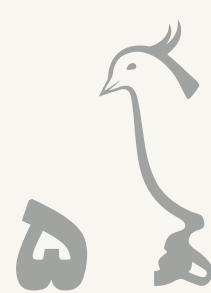
بعد از تمام کردن دبیرستان به شمال کانادا برگشتم، ولی در آن موقع هنوز به کارهای هنری مشغول نشده بودم. در

خلیج کمبریج در نوناووت تدریس می‌کردم. در آن دوران، من خیلی به اینوئیت‌ها نزدیک شدم چرا که آن‌ها با من مثل خانواده رفتار می‌کردند. بعداً به یلونایف برگشتم و در آن‌جا به عنوان یک تحلیلگر ارشد سیاست، در دولت کار کردم. همیشه فکر می‌کردم خلاق هستم، اما هرگز فکر نمی‌کردم کار هنری بکنم.

■ چه زمانی هنر به بخش بزرگ‌تری از زندگی شما تبدیل شد؟

یک‌روز دستبندی از پوست فک درست کردم و یک خواننده‌ی اینوئیت (تانیا تاگاک) زمانی که جایزه‌ی موسیقی Polaris ۲۰۱۴ را برد، در سخنرانی‌اش به آن اشاره کرد. او همه را تشویق کرد که گوشت فک بخورند و لباس‌هایی از پوست فک بپوشند و دستبندی را که از پوست فک برایش درست کرده بودم نشان داد. روز بعد، این خبر در فضای مجازی پخش شد و من از آن زمان تا به حال این دستبندها را درست می‌کنم و می‌فروشم.

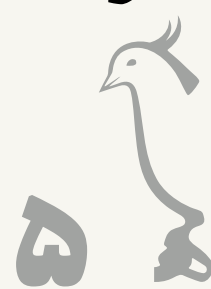

▪ لطفاً از طراحی لباس و کار با پوست فک به ما بگویید.

مدت کوتاهی پس از اینکه تانیا جایزه گرفت، پدرش از من خواست که برایش لباسی طراحی کنم. من با کمک دوستم این لباس را درست کردم و تانیا از آن خیلی راضی بود. بعد از آن، من سه لباس دیگر برای تانیا طراحی کردم و این باعث شد که من در مسیر طراحی لباس‌ها و لوازم تزئینی کارم را ادامه بدهم. در ابتدا از من خواسته شد که یک یا دو طرح را در برنامه‌هایی کوچک در یلونايف به نمایش بگذارم. از نوامبر ۲۰۲۲ تا حال، من در چهار نمایش مد بزرگ شرکت کرده‌ام.

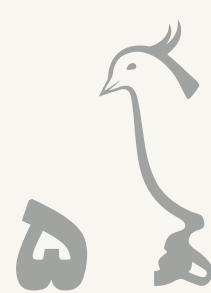
اولین مورد در موزهی نوآورانۀ Quamajuaq در وینیپگ در نوامبر ۲۰۲۲ بود. این موزه دارای بزرگ‌ترین مجموعهی عمومی هنر معاصر اینوئیت در جهان است. لباس‌هایی که طراحی کرده بودم مورد توجه طراحان دیگر قرار گرفتند و این موضوع تشویقم کرد که بیشتر طراحی کنم. از من دعوت شد تا طرح‌هایم را در برنامهی نورهای شمالی ۲۰۲۳ در اتاوا، انتاریو به نمایش بگذارم. در این کنفرانس و نمایشگاه تجاری، که تجارت و فرهنگ قطب شمال و شمال کانادا به نمایش گذاشته شد، من در دو نمایش مد شرکت کردم. مردم به خصوص استفادهی نوآورانۀ من از پوست فوک را دوست داشتند. در ماه می، از من دعوت شد تا یکی از سه طراحی باشم که کالاهایم را در گردهمایی ویژهی رئیس پارلمان کانادا برای جشن گرفتن روز ملی محصولات فک به نمایش بگذارم. اعضای پارلمان و وزرا شرکت کردند و در مورد چگونگی استفاده از پوست فک به روش‌های منحصر به فرد مطلع شدند. یک سال بعد، من طرح‌های خود را در Vancouver Indigenous Fashion Week به نمایش گذاشتم. در همه‌ی طرح‌های من از پوست فک استفاده می‌شود. چند طرح به خصوص محبوب در VIFW عبارتند از مایوی شنا از پوست فک با زیپ کناری و تزئینات چرم قرمز، و یک جفت شلوار و یک ژاکت پف‌دار از پوست فک. تمام این طرح‌ها نسخه‌ی اصلی و اول هستند. علاوه بر این، دولت NWT از من خواست که اولین بلوز پوستم را به مدت

یک سال در دروازه‌ی ۷۲ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون به نمایش بگذارم.

▪ آیا می‌توانید ما را در پروسه‌ی ساخت یکی از کیف‌های زیبایتان از ابتدا تا انتها شریک کنید؟

من کیف‌های مسافرتی زیبایی از پوست فک و چرم گاومیش کوهان‌دار درست می‌کنم. من این دو پوست را هم به خاطر فرم و زیبایی و هم از حیث عملکرد کیف ترکیب می‌کنم. اولین کار من این است که یک طرح بسازم و سپس تصمیم بگیرم که کجا از چرم فک و کجا از چرم گاومیش کوهان‌دار استفاده کنم. پوست فک را با خیس کردن و کشش و سپس برش بر اساس الگو آماده می‌کنم. گاهی اوقات برای یک کیف چندین پوست لازم دارم زیرا باید از قسمتی از پوست استفاده کنم که سوراخ یا نقصی نداشته باشد. باید بدانم که از کدام قسمت‌های پوست استفاده کنم و چگونه پوست‌ها را مطابقت دهم تا کیف ظاهری یکسان داشته باشد. من همیشه از تمام پوست فک استفاده می‌کنم و تکه‌های اضافه را برای ساخت جواهرات و دیگر وسایل نگه می‌دارم. سپس قطعات را به هم می‌دوزم و دسته‌هایی را که درست کرده‌ام با چرم گاومیش کوهان‌دار می‌پوشانم. پس از آن، برای محافظت از کف کیف، پایه‌هایی را زیر آن کار می‌گذارم. من

از کیفم برای مسافرت استفاده می‌کنم و این کیف همیشه توجه کارکنان و مسافران هواپیما را به خود جلب می‌کند. یک نفر از کیفی که از من خریده برای مسافرت استفاده می‌کند و وقتی به خانه برمی‌گردد آن را در یک جعبه‌ی شیشه‌ای به عنوان کار هنری در اتاق نشیمن خود قرار می‌دهد.

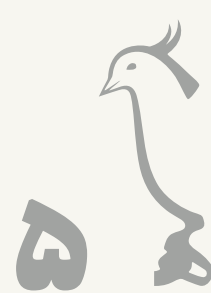

▪ اکنون که در مورد کارهای هنری و طرح‌هایتان صحبت کردیم، چند سوال در مورد معنویت بومی دارم. برای مثال، من دوست دارم دیدگاه بومی‌ها را در مورد زندگی و مرگ بشنوم.

در معنویت بومی، زندگی و مرگ اساساً بخشی از فرآیند خلقت را می‌سازند. در زندگی، ما تلاش می‌کنیم ویژگی‌هایی را ایجاد کنیم که عشق و اتحاد را ترویج دهد. زندگی ما مسیری است که ما را به دنیای بعدی خواهد برد، جایی که به یادگیری و خدمت به خالق خود ادامه خواهیم داد. طبیعت به ما کمک می‌کند که به یاد داشته باشیم که هدف ما رشد معنوی است و باید در هماهنگی با دنیا زندگی کنیم. بومی‌ها معتقدند که ما اساساً یک خانواده‌ایم.

▪ نقش معنویت در طراحی‌ها یا روند خلاقیت شما چیست؟

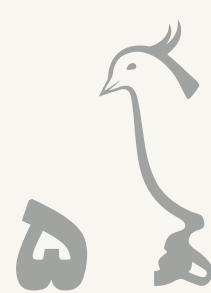
ملیله‌های منحصر به فرد پوست فک من، رویکردی هنری‌اند برای نزدیک کردن بومی‌ها و غیربومی‌ها و در واقع نمایان‌گر دیدگاه معنوی من به زندگی‌اند. من دیدگاه بومی‌ها را نسبت به زندگی در این ملیله‌ها به تصویر می‌کشم. این دیدگاه شامل این است که در جهان، انسان‌ها، حیوان‌ها، گیاه‌ها و

مواد معدنی اساساً یکی‌اند و ما باید برای پیشرفت در دنیا به همه‌ی آن‌ها احترام بگذاریم و با آن‌ها هماهنگ باشیم. من مجموعه‌ای از مليله‌هایی را درست کردم که بالایشان لایه‌ای از پوست فک سیاه است که نمایانگر آسمان و فضای بی‌پایانِ فراتر از آن است. لایه‌های آسمان سیاه به نوارهایی از شفق شمالی و به دنبال آن لایه‌ای از پرتوهای خورشید منتهی می‌شوند. درزیر نورهای حیات بخش خورشید، پوست فک از رنگ‌های طبیعی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی دنیای فیزیکی است. کارهای هنری من معنویتی را که می‌آموزم و تلاش می‌کنم به آن نحو زندگی کنم، منعکس می‌کند. خلق این نوع هنر خاصیتی متعادل‌کننده دارد که هم برای هنرمند و هم برای بیننده شفاف‌بخش است. هدف من ایجاد زیبایی از دنیای طبیعی است که امانتی الهی است که باید به طور پایدار برای بهبود جهان مورد استفاده قرار گیرد.

▪ لطفاً درباره ارتباط مردم بومی با طبیعت بیشتر توضیح بدهید.

مردم بومی زمین را معلم خود می‌دانند و با تقدیم تنباکو یا غذا یا سایر اقلام به آن ارج می‌نهند. این عمل به این معنی است که ما زمین و طبیعت را پاک و منزه می‌شناسیم. برخی می‌گویند آب قلبی دارد به نام دل آب. باید مواظب

آب بود تا دل آب از آلودگی نمیرد. به همین ترتیب، ما نباید بیش از حد حیوانات را شکار کنیم و از خالق برای غذایی که به زمین ارائه می‌دهد سپاسگزاری کنیم. در گذشته، برخی از مردم دانه آهنگ‌هایی از طبل را از دنیای معنوی دریافت می‌کردند تا با قبیله‌شان به اشتراک بگذارند. مردم دانه کتاب نداشتند، بنابراین این آهنگ‌ها مانند آموزه‌هایی برای بقا از سوی خالق بود و شخصی که آن‌ها را دریافت می‌کرد، فردی مهربان و پاک بود که مانند یک پیام‌رسان / معلم، آموزه‌ها را به مردم منتقل می‌کرد. در نهایت، زندگی برای مردم دانه سرشار از معنویت است. معنویت به این معنا که ما به

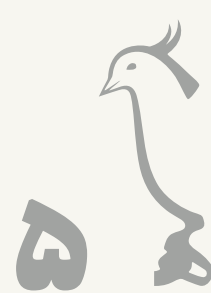

همه‌ی موجودات زنده احترام می‌گذاریم. به مردم بومی با اولین تماسشان با استعمارگران صدمات زیادی وارد شد و ما در تلاشیم تا از طریق هنر روح آسیب‌دیده‌ی مردم خود را بهبود دهیم.

از این‌که در این گفت‌وگو با ما همراه شدید، سپاسگزارم. علاقمندان چگونه می‌توانند آثار شما را ببینند و با شما بیشتر آشنا شوند؟

کسانی که مایل هستند می‌توانند کالاهای من را در PIC&D خریداری کنند.

proudlyindigenoucrafts.com/artist/cheryl-fennell
یا از صفحه‌ی اینستاگرام من به آدرس fennellcheryl@ دیدن کنند تا با من ارتباط برقرار کنند و در مورد خرید مستقیم کالاها سؤال کنند.

دبیر هنرهای تجسمی:

ژینوس تقی‌زاده

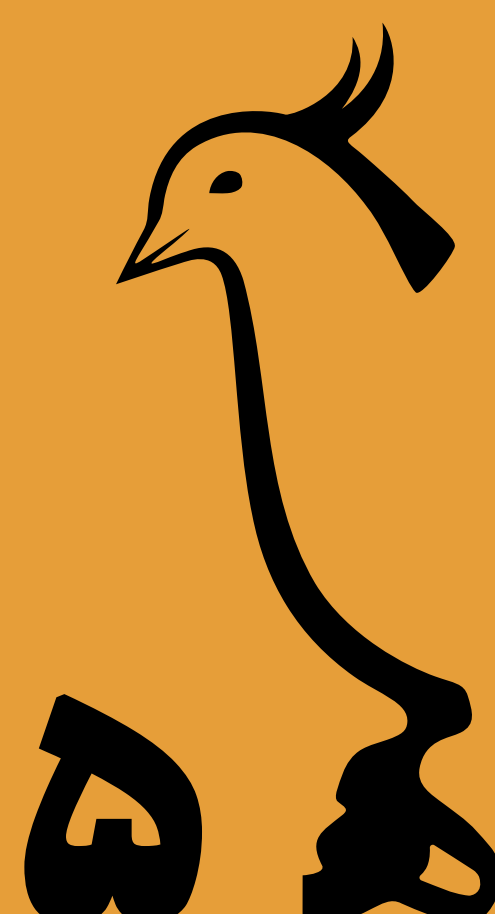
▪ هنر، خوشبختی و دیگر هیچ

گفت‌وگو با توران زندیه درباره زندگی و آثارش

. ژینوس تقی‌زاده

هنرمندان ایرانی در

کانادا

عکس از مهسا علیخانی

هنر، خوشبختی و دیگر هیچ

گفت‌وگو با توران زندیه درباره زندگی و آثارش

ژینوس تقی‌زاده

■ اولین تصویر و تجربه آشنایی من با شما به وقتی
برمی‌گردد که شاگرد شما در هنرستان آزادگان در تهران
بودم، در سال‌های دهه‌ی ۶۰. یادم است که شما با
یک ضبط صوت - که آن سال‌ها یک وسیله امالفساد
بود - وارد کلاس طراحی می‌شدید. در حقیقت مدیران
هنرستان را مجاب کرده بودید که بچه‌ها زمانی که کار
می‌کنند باید موسیقی بشنوند. اگر طراحی سریعی
داشتیم شوستاکوویچ برایمان می‌گذاشتید. من فکر
می‌کنم اولین بار زمستان و یووالدی را در کلاس شما
شنیدم. شوپن، باخ و بتهون می‌گذاشتید و راجع به
آنچه گوش می‌دادیم برایمان توضیح می‌دادید و ما هم
طراحی می‌کردیم. در آن سال‌های تلخ و سیاه که همه چیز
ممنوع بود آن کلاس احساس آزادی خوشایندی به ما
می‌داد. خود شما هم با بقیه‌ی دبیرها فرق داشتید و
بسیار با صلابت و شیک، با موهایی که از مقنعه بیرون
زده و کسی جرئت نداشت بگوید «پوشان» به کلاس
می‌آمدید و برای ما موسیقی می‌گذاشتید و از هنر
حرف می‌زدید. به خاطر همین به شما که فکر می‌کنم
همیشه صدای موسیقی با آن همراه است؛ موسیقی
کلاسیک و آهنگ آرام سخن گفتن شما. این بسیار
تجربه خوشایندی است. خیلی خوشحالم که بعد از
سال‌ها یک اقیانوس دورتر، در جایی نشسته‌ایم و با
هم صحبت می‌کنیم. در آن سال‌ها شما معلم طراحی

ما بودید، در دوران بدون اینترنت که گالری‌های محدود و تا حدی خصوصی و بسته وجود داشت و ارتباط هنری چندان‌ی در دنیای خارج از مدرسه اتفاق نمی‌افتاد. ما این امکان را نداشتیم که به دنیای شخصی کسی که به عنوان هنرمند معلم ما هم هست نزدیک شویم. الان شاید بچه‌ها راحت‌تر بتوانند با معلم‌هایشان ارتباط بگیرند. جالب این جاست که آن سال‌ها شما از الان من بسیار جوان‌تر بودید و ما بچه‌ریزه‌ها فکر می‌کردیم شما چقدر بزرگید. دلم می‌خواهد قبل از این که به کارهایتان بپردازیم کمی در مورد این که اصلاً چه شد به هنر رو آوردید و چطور این راه را شروع کردید توضیح دهید؛ چیزی که در آن دوران اصلاً پیش نیامد که از شما بشنویم.

از این جا شروع کنم که در خانواده‌ای زندگی می‌کردم که همیشه الگوی بزرگی برای همه اطرافیان بود. پدر من آدم ورزشکار و تنومندی بود که متأسفانه در حادثه‌ای فوت کرد. به خاطر کار مرتبط با نفت ما همیشه خارج از کرمانشاه (محل زندگی‌مان) بودیم. مادرم همه چیز ما بود و هر آنچه داریم از برکت وجود اوست. او برای ما «چهل تکه» درست می‌کرد و این کار را به ما یاد داد. یادم است که وقتی کلاس ششم را تمام کردم گفت من پارچه روپوش برای شما می‌خرم و شما باید لباس‌هایتان را خودتان بدوزید. آن زمان هم مجله‌ای

منتشر می‌شد که داخلش الگو و طراحی دواخت لباس را داشت، ما هم از روی آن الگوها می‌بریدیم. همه‌ی عشق‌بازی ما همین بود. مادرم وقتی تنها می‌شد اضافه پارچه‌های ما را قشنگ و با دقت می‌برید، کنار هم می‌گذاشت و برای ما چهل‌تکه می‌دواخت. من عاشق چهل‌تکه‌هایش بودم که به صورت لحاف و رومیزی اطراف ما بود. گمان می‌کنم علاقه هنر با تماشای همین‌ها در کودکی در من ایجاد شد. وقتی روپوش‌هایمان را می‌دواختیم من جدا و متفاوت از بچه‌های دیگر روی آن طرح می‌زدم. این برایم یک احساس تفاوت خوشایندی ایجاد می‌کرد. کلاس دهم دبیرستان بودم، در یکی از بهترین دبیرستان‌های تهران که اکثر معلم‌هایش استاد دانشگاه بودند. یک دبیر جغرافی داشتیم که وقتی فهمید من کار طراحی انجام می‌دهم گفت هر جلسه قبل از این که من بیایم هر درسی که قرار است یاد بگیریم را روی تخته بکش. من هم دقیقاً با گچ‌های رنگی نقشه‌ها را می‌کشیدم. بعد از آن که راه‌های ایران را درس داد گفت هر کدام از شما باید یک نقاشی از راه‌های شوسه بکشید. اکثر بچه‌ها روی یک برگه طرحشان را کشیدند، اما من رفتم یک مقوای یک متر در یک متر گرفتم و از فروشگاه لوازم خیاطی قیطان‌های مختلف خریدم. مثلاً قیطانی دولایه را که سطحش کمی فرو رفته بود، برای راه‌آهن گرفتم. آمدم و قلم‌درشت را مرکبی کردم و راه‌آهنش را چراغانی درست کردم. هر راهی را خلاصه به یک روش خاص درست کردم. همه‌ی آن‌ها را روی مقوا

دو ختم، برای همه شهرها یک علامتی یا می‌چسباندم یا می‌دو ختم. این طراحی آن قدر مورد توجه قرار گرفت که تا وقتی دانش‌آموز آن جا بودم در دفتر مدرسه بالای سر مدیر نصب شده بود. آن موقع حتی نمی‌دانستم که به این کار کلاژ می‌گویند. زمانی که دیپلم گرفتم به خانواده‌ام گفتم می‌خواهم دانشگاه هنر بروم و آن‌ها هم بدون معطلی پذیرفتند. همه‌ی وسایل را برایم فراهم کردند، من هم کنکور

آثار کولاژ روی کاغذ در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ - تورنتو

شرکت کردم و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شدم. یادم است سر کنکور از غلامحسین نامی معنی کلمه «آگزیژیشن» را پرسیدم. هر دوی ما در یک آتلیه قبول شدیم.

▪ استادهايتان چه کسانی بودند؟

آقایان حیدریان، جوادی پور و حمیدی؛ و هرکدام از این ها یک شخصیت مشخصی برای خودشان داشتند و ما به معنای واقعی از همه ی آن ها آموختیم. اصلاً آن جرئتی که شما ابتدای صحبت تان در معرفی من گفتید ما از استاد حمیدی آموختیم. ساخت و ساز را از استاد حیدریان آموختیم و همچنین استاد جوادی پور که مثل یک فرشته بود، خیلی آرام و یک حالت انسانی عجیب و غریب داشت. آدم بسیار خوشبختی هم بود.

دانشگاه برای خودش یک دنیای عجیبی بود. دوره ای که اختلافات عقیدتی ما با حکومت شاه مطرح بود. تقریباً هر روز همه ی دانشجویها از دانشکده ی پزشکی که بالاتر بود شروع به راهپیمایی می کردند و در محیط دانشگاه با پلاکاردها و بنرها و دست نوشته های مختلف حرکت می کردند.

▪ این حدوداً مربوط به چه سال و دهه ای می شد؟

مربوط به دهه ی ۳۰ می شد.

▪ یعنی بعد از کودتای ۲۸ مرداد؟

بله. جو دانشگاه ملتهب بود. من همیشه صف اول بودم

و پلاکارد دستم بود. چون برادرم سیاسی بود و من هم با برادرم میانه‌ی خوبی داشتم، بنابراین سیاست در زندگی ما جاری بود. یک روز قرار بر این شد کل دانشکده‌ی ما تعطیل شود، یعنی گروه‌گروه رفتند و همه دانشگاه را تعطیل کردند و سرتاسر شروع به راهپیمایی کردیم و من دوباره صف اول بودم. دور اول را زدیم، دور دوم را آمدیم بزنیم که دیدم رئیس گروه با معاون دانشکده تندرستند به طرف من می‌آیند. رسیدند به من و گفتند: «زندیه! مهندس سیحون با تو کار دارد.» من هم گفتم: «الان؟! من الان نمی‌توانم بیایم». آن‌ها گفتند: «مهندس سیحون گفته زندیه همین الان باید بیاید.» من هم پلاکارد را به یکی دیگر دادم و به دفتر مهندس رفتم. مهندس به من گفت: «اول آن پالتو را در بیار، مثل گاو پیشانی سفید شدی. و برو آن پشت آویزانش کن که کسی نبیند.» من هم بی‌خبر از همه‌جا پالتو را آویزان کردم و برگشتم. یک صندلی کنار خودش را نشان داد و گفت: «همین‌جا بنشین و از جایت هم تکان نخور!» من همان‌جا نشستم. مدتی گذشت، من گفتم: «آقا نمی‌شود من بروم؟ بیرون تظاهرات است.» او گفت: «حرف تظاهرات را نزن، همین‌جا بنشین تکان هم نخور». خلاصه یکی دو ساعت گذشت و من همین‌طور نشسته بودم تا معاون دانشکده و رئیس گروه دروس آمدند و به من گفتند: «پالتوت رو بپوش با هم برویم بیرون.» مهندس بهشان گفت: «زندیه را بین خودتان قرار دهید، یکی این طرف، یکی آن طرف و کلاً از دانشگاه بیرون ببرید و سوار

تاکسی کنید برود.»

■ احتمالا می‌دانسته که قرار است شما را بگیرند؟

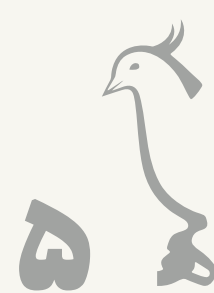
حالا گوش کنید! بیش از این حرف‌ها بود. من به خانه آمدم. شب که روزنامه‌ها را جلوی در خانه انداختند تازه متوجه شدیم چه بلایی سر دانشگاه آورده‌اند. چتربازها همه از هلیکوپترهای متفاوت با سرنیزه بالای دانشگاه تهران پیاده شده بودند. چطور بگویم که فقط آمبولانس‌های بیمارستان پسر مصدق تند و تند جلوی دانشگاه می‌آمد. البته آن روز کسی کشته نشد، فقط یکی از دخترهای اگر اشتباه نکنم دانشکده علوم یکی از چشم‌هایش را از دست داد. وقتی متوجه این وضعیت شدم با خودم گفتم ببین دختر! مهندس

اصلاً با عقیده‌ی من مخالف بود ولی عاشق دانشجویانش بود و این‌طور مرا نجات داد. من چون صف اول بودم و با آن پالتویی که پوشیده بودم به قول خودش شبیه گاو پیشانی سفید شده بودم قطع به یقین کشته می‌شدم. این شد که از آن مخمسه سالم به خانه رسیدم. سلامتی و زنده ماندنم را مدیون مهندس سیحون هستم. همان شب هم اعلام کردند که دانشگاه تهران تا مدت زیادی تعطیل است.

▪ این ماجرا دقیقاً مربوط به چه زمانی می‌شود؟ به نظر می‌رسد حوالی ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ باشد و قضایای بازدید نیکسون از دانشگاه.

سال ۱۳۳۲، همان حوالی. من این ماجرا را همیشه تعریف می‌کنم برای این‌که واقعاً مهندس سیحون با من اختلاف عقیده کامل داشت ولی در عین حال برای نجاتم قدم برداشت. در کل مهندس سیحون موجود عجیبی بود و ما واقعاً از او آموختیم. آن قدر نسبت به ما سخت‌گیری می‌کرد که هیچ‌کس جرئت نداشت دستوراتش را انجام ندهد ولی در مقابل توجه و مهربانی‌اش هم به این صورت سر جایش بود.

■ همان سال‌ها بود که با آقای نامی ازدواج کردید؟

نه بعد از دوران دانشکده بود. نامی کمی زودتر از من تحصیلش را تمام کرد، چرا که من یکی، دو سال داستان تحصیلم عقب افتاد. خلاصه دانشکده‌ام تمام شد و پروژه‌ام را تحویل دادم. آن موقع دیگر با مهندس سیحون رفیق شده بودیم و به خانه‌اش می‌رفتیم هر وقت دلش تنگ می‌شد تماس می‌گرفت و می‌گفت بیایید پیش ما که تنه‌ایم! تا این که ما با هم ازدواج کردیم. من ۲۵ ساله بودم و او ۲۸ ساله. عروسی را هم بسیار سبک برگزار کردیم. مهمان‌ها را عصر دعوت کردیم و حتی شام عروسی هم ندادیم. اکثر مهمان‌ها را هم از دانشکده می‌شناختیم، منزلمان هم بزرگ بود. داخل حیاط صندلی چیده بودند و خلاصه خیلی خوش گذشت. شب هم که می‌خواستند بروند گفتند باید همراه ما تا پای اتوبوس بیایید. خانه‌ی ما تهران پارس بود و می‌گفتند تا فلکه‌ی اول باید همراه ما بیایید خلاصه ما عروس و داماد هم دنبالش رفتیم.

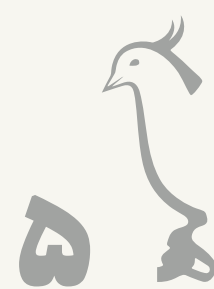
تقریباً دو سه هفته بعد از عروسی‌مان برای ماه عسل به ایتالیا رفتیم؛ به ونیز. بینال ونیز هم افتتاح شده بود. این سفر برای من بسیار ارزشمند و پربار بود، چرا که ایتالیا واقعاً مهد تمدن و هنر است. توی خیابان مجسمه‌های میکل آنژ مخصوصاً آن مجسمه‌ی نیمه‌تمامش باعث می‌شدند گاهی بی‌اختیار اشک از چشمانم رازیر شود. خلاصه در آن

سفر خیلی یاد گرفتم. بعد از بازگشت زندگی مشترکمان را در خانه‌ی نامی شروع کردیم دو سال بعد دخترم آتوسا به دنیا آمد. با تولد او من تازه متوجه شدم بچه چیست! تازه فهمیدم وقتی مادرم آن‌طور عاشقانه با ما برخورد می‌کرد چه حسی داشته و این‌که اصلاً امکان ندارد در مقابل بچه‌ات عاشق نباشی. خلاصه که تجربه‌ی این حس هم بسیار خوب و جالب بود و من خالصانه و مخلصانه آتوسا را بزرگ کردم.

▪ و تا آن زمان کار هنری نمی‌کردید؟

نه اصلاً چرا که با بچه نمی‌شد. من از وقتی دیپلم گرفتم استخدام آموزش و پرورش شدم. وقتی کمی بزرگ‌تر شد کلاس‌های خودم را در آتلیه خودمان تشکیل دادم. در جاهایی مثل کانون درس نمی‌دادم چرا که من همیشه در بحبوحه‌ی بعد از انقلاب هم در کلاس‌هایم موسیقی می‌گذاشتم، خودشناسی آموزش می‌دادم و پسر و دختر با هم بودند. انقلاب شد، جنگ شد، ترس و وحشت و نابسامانی‌ها ایجاد شد. حتی تحت همان شرایط هم کلاس‌های نقاشی‌ام را برگزار می‌کردم نه فقط برای یادگیری فن نقاشی بلکه من به وضعیت روحی تک‌تک شاگردانم رسیدگی می‌کردم و اگر کمکی لازم داشتند با تمام قوا و انرژی یاریشان می‌کردم. چیزی بیش از هنر آنجا ما را به هم پیوند می‌داد و در کل

کلاس‌ها بسیار راضی‌ام می‌کرد. من و نامی یک آتلیه داشتیم، نامی فقط یک روز و نصفی در آتلیه بود و من همه‌ی روزها شاگرد داشتم. من این کلاس را تا زمانی که به کانادا آمدم برگزار می‌کردم. مهاجرت ما هم خیلی اتفاقی شد. دخترم دکترای داروسازی‌اش را گرفته بود و زبانش بسیار قوی بود. یکی از دوستانمان که از عالی‌ترین وکلای کانادا بود به‌عنوان مترجم از او دعوت کرد و پیشنهاد تقاضای مهاجرت داد. پسرم در رشته‌ی کامپیوتر در دانشگاه تحصیل می‌کرد. راستش را بخواهید مهاجرت ما تقریباً مجانی و بی‌درسر تمام شد. خیلی راحت و آسوده اول دخترم این‌جا آمد و بعد هم ما به او پیوستیم.

■ حالا به کارتان برگردیم؛ شما در طول آن سال‌هایی که به‌عنوان معلم، چه در آموزش و پرورش و چه در آتلیه‌ی خودتان فعالیت می‌کردید، به کار مستقل هنری‌تان مشغول نبودید؟

خیر.

■ چرا؟

برای این‌که فرصت نمی‌کردم. طی این سال‌ها و تا سن ۶۲

سالگی بیشتر اوقات من صرف مدیریت زندگی و بچه‌ها شد که البته عاشقانه و با همه‌ی وجودم به این کار می‌پرداختم. اما چون فرصتی برای نقاشی پیدا نمی‌کردم، این آتش درون خودم را صرف آموزش نقاشی به کودکان و نوجوانان کردم. من صبح‌ها ساعت ۶:۱۵ (قبل از شروع طرح ترافیک) از خانه بیرون می‌رفتم و ۸:۳۰ شب به خانه می‌آمدم. البته شاید یکی از دلایل آن هم عشق به بچه‌ها بود و این که نمی‌توانستم رهایشان کنم و بعد از این که جنگ شد، این اوضاع شدیدتر شد؛ چرا که آتلیه‌ی امنی داشتیم. آتلیه‌ی ما در زیرزمین یک ساختمان تاریخی دوره‌ی قاجار بود، سالی بزرگ با سقف و ستون‌های بلند به طوری که سقف زیرزمین ما هم سطح خیابان بود و موقع بمباران‌ها آتلیه کاملاً مانند پناهگاهی در امان بود.

■ کجا بود؟

توی خیابان ویلا. خلاصه آن جا برای بچه ها محل امنی بود که باعث شده بود پدر مادرها با خیال راحت بچه هایشان را به آن جا بیاورند و من هم عاشقانه با آن ها برخورد می کردم. در واقع من از وقتی بچه دار شدم، شخصیت کودکان را خیلی زیادتر درک می کردم و بیشتر متوجه شدم که مسئله ی آموزش کودک دقیقه به دقیقه مطرح است و دقیقه به دقیقه با آن ها در همه ی زمینه ها کار می کردم. چقدر با آن ها کلاژ کار کردم! یک نمایشگاه فوق العاده بزرگ در موزه ی هنرهای معاصر از کلاژهای بچه ها برگزار کردم.

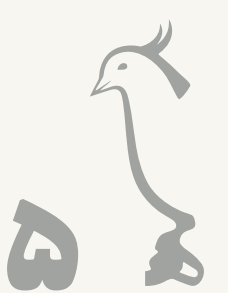
■ خودتان شخصاً از چه دوره های کار در زمینه ی کلاژ را شروع کردید؟

از زمانی که به کانادا آمدم من کاملاً بی کار شدم. کلاس هایم با غم و غصه فراوان تمام شده بود. یک جلسه خدا حافظی برگزار کردیم که هیچ موقع یادم نمی رود، همه ی بچه ها دسته جمعی تا پای ماشین آمدند و مرا بدرقه کردند و من با گریه به خانه آمدم و هرگز هم مهاجرت را دوست نداشتم. حتی حاضر بودم همه بروند و من بمانم ولی نامی این طور دوست نداشتم؛ بنابراین ما به کانادا مهاجرت کردیم.

وقتی به کانادا آمدم تقریباً دو سال و نیم در خانه‌ی دخترم زندگی می‌کردیم که یک زیرزمین فوق‌العاده بزرگ داشت و همه جای آن زیرزمین حتی موکت‌هایش هم سفید بود، یک جاهایی هم آینه‌هایی کار گذاشته بودند. یک باریک عالمه ژورنال تهیه کرد، به من داد و گفت می‌توانی این‌ها را هم با خودت به زیرزمین ببری و با خیال راحت نگاه کنی. ژورنال‌ها را نگاه می‌کردم و کنار می‌گذاشتم. یک روز دیدم این ژورنال‌ها دارند مرا صدا می‌زنند و یک دفعه خودم را فراموش کردم. حالت عجیبی به من دست داد. ژورنال‌ها را جلو کشیدم و شروع کردم به جدا کردن ورق‌های مورد نظر. دخترم یک قیچی کاغذبرهم برایم آورد. من چندین و چند شبانه‌روز فقط نشستم و آن‌ها را بریدم و وقتی شروع به بریدن می‌کردم اصلاً وجود خودم را حس نمی‌کردم؛ یعنی برایم مدیتیشن مطلق بود. آخرین برش را که انجام دادم بازهم به‌طور ناخودآگاه، طوری که انگار کس دیگری دستم را حرکت می‌داد، آن برش‌ها را تقسیم‌بندی کردم.

سه تا میز متصل را در زیرزمین برای من گذاشته بود، یکی از این میزها را به آن برش‌ها اختصاص دادم، سپس آن‌ها را تقسیم‌بندی کردم و کنار همدیگر گذاشتم. وقتی سراغ ادامه کار رفتم دیدم یک بسته مقوا هم برایم گذاشته. واقعاً عاشق خوش‌فکری‌اش هستم. متفکر است و بدون این‌که به روی من بیاورد و بدون هیچ حرفی شرایط را طوری چیده

بود که من به سمت خلاقیت بروم. می دانست این می تواند حال روحی ام را عوض کند. خلاصه اش کنم که مقواها را آوردم و طوری که بازهم نمی توانم حالم را برایتان توضیح دهم شروع کردم به کار. کمپوزیسیون هایی درست می کردم و روی مقوا می چسباندم و گاهی پس از اتمام کار آن را نگاه می کردم و گریه می کردم. یک شب خوابم نمی برد، بلند شدم و شروع به کار کردم و فقط در آن یک شب ۱۵ کمپوزیسیون درست کردم.

انگار انرژی که سال ها جمع شده، یک دفعه آزاد شده باشد.

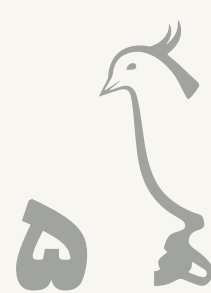
یعنی دقیقاً مثل آتش فشان... او محیطی زیبا و امن برایم ایجاد کرده بود و من غرق در ژورنال هایی که پستیچی به خانه می آورد، در آن فضای خالی از مسئولیت به دنیایی دیگر می رفتم. جسم مادی خود را فراموش می کردم و انگار کسی دست هایم را به حرکت در می آورد و این تصاویر و قطعات را از صفحات بی روح و بی جان مجلات بیرون می آورد و جان می بخشید. وقتی کار تمام می شد. مدتی طول می کشید تا وجود مادی ام را دریابم. وقتی خودم را می یافتم کارم را دستم می گرفتم و از پله ها بالا می رفتم و به همه نشان می دادم. بزرگ ترین خوشبختی زندگی من آغاز شده بود و من به آنچه سال ها دلم طلب می کرد رسیده بودم. ده ها و صدها کار انباشته شد. تا هفتاد سالگی فقط و فقط کار کردم. به یاد دارم روزی مرحوم دکتر براهنی برای اولین بار به خانه ی

ما آمده بودند و من از او خواهش کردم که کارهایم را ببیند. اولین جمله ای که گفتند این بود که این همه اندیشه و تفکر را از کجا آورده‌ای؟ هر یک از این کارها با دیگری کاملاً متفاوت است. و سپس اعتراض کرد که چطور تا به حال از این کارها نمایشگاه نگذاشته‌ام؟ نامی هم به دنبال این موضوع از گالری آرتا برایم وقت گرفت. به این ترتیب اولین نمایشگاه من در آرتا گالری در آستانه‌ی هفتاد سالگی با حضور جمعیتی غیر قابل تصور افتتاح شد. سه هفته کارهایم روی دیوار گالری بودند. مجله‌ی شهروند پر شده بود از مقالاتی که در نقد و بررسی کارهایم نوشته شده بود.

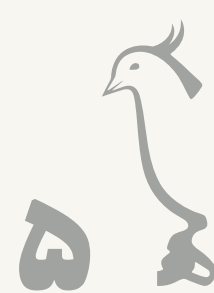

به نظر برخی از دست اندرکاران من توانسته بودم این نوع کلاژ را به نام خودم ثبت کنم! این وقایع افتخار و سربلندی

زیادی را برایم به همراه داشت و تا آستانه‌ی ۷۷ سالگی هر سال یک نمایشگاه در ایران عزیز و یک نمایشگاه هم در تورنتو داشتم ولی از آن زمان تا امروز دیگر هیچ نمایشگاهی برگزار نکردم. هیچ وقت هم تمایلی برای فروش کارهایم نداشتم. چرا که من این آثار را متعلق به ایران می‌دانم و آرزو دارم کارهایم همه در ایران نگهداری شوند یا در ذخایر موزه که موجب نهایت شادمانی من خواهد بود و یا هر راهی که باعث پراکندگی و نابودی شان نشود.

■ شما در دانشکده‌ی هنرهای زیبا هنر خواندید، وارد کار تدریس شدید و سپس درگیر نگهداری بچه‌ها بودید و سال‌ها کار نکردید. از یک جنبه وقتی به تاریخ هنر مدرن ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت هنر ایران هم مثل همه جای دنیا بسیار مردانه بوده است. یادم می‌افتد به کار معروف گوریلای گرلز که در آن آمار می‌دهد که آثار هنرمندان زن تنها ۵ درصد بخش مدرن موزه‌ی متروپولیتن را به خود اختصاص می‌دهند و ۸۵ درصد از مدل‌های برهنه، زنان هستند. انگار زن فقط به عنوان یک «میوز» الهام‌دهنده و پس‌زمینه است و خودش مهم نیست. این مسئله در هنر مدرن جهان بود ولی در کشوری مثل ایران با آن ساختارهایی که

ما داریم شاید بسیار شدیدتر بود. این سال‌های اخیر بازنگری و خوانش دوباره‌ی تاریخ هنر در شکل جهانی باعث شده برای مثال تصویر کار آرمیسیا جنتلیسکی به جای کار او اوجوروی جلد کتاب تاریخ هنر برود. در داخل ایران هم فارغ از این که زنان بیشتری میان هنرمندان با رویکرد معاصر فعال هستند اما این موج بازنگری، نور را به سمت زنان مدرنیست ایران هم آورده است. در حقیقت شاید در آن دوره هنرمندانی چون بهجت صدر، منیر فرمانفرمایان یا فریده لاشایی به اندازه‌ی بقیه‌ی هنرمندان مدرنیست ما که اغلب مرد بودند دیده نمی‌شدند. خلاصه این اتفاق افتاده که همگام با آنچه در دنیا در کالبد روح جمعی در حال وقوع است، در تاریخ هنر ما هم نگاه نسل جدید و منتقدان را به سوی هنرمندان زن برگردانده است. طیف بزرگی از زنان هنرمند نسل قبل می‌گویند که من تمام وقت داشتم کار هنری انجام می‌دادم، اما حذف شدم، نادیده گرفته شدم یا از سوی فضای جامعه هنری جدی گرفته نشدم. این موضوع البته همواره در فضای هنری ما وجود دارد، به هر حال باید بپذیریم که چالش‌های زن هنرمند بودن از مرد هنرمند بودن خیلی بیشتر است و هنرمند زن انگار باید مدام خودش و مداومتش را اثبات کند. ولی من در صحبت‌های شما دارم شکلی از انتخاب را می‌بینم؛ یعنی شما در حقیقت عنوان نمی‌کنید که

من کار می‌کردم و کسی نمی‌خواست مرا ببیند. بلکه دقیقاً می‌گویند من انتخاب کردم که یک دوره‌ی بزرگ از زندگی خودم را صرف بچه‌های خودم و بچه‌های دیگران بکنم چه از لحاظ تربیتی و چه در زمینه‌ی فعالیت‌های هنری‌شان؛ و از یک جایی به بعد دیگر فکر کردید الان نوبت به خودم است و شروع کردید. یعنی من متوجه این قدرت انتخاب در حرف‌های شما می‌شوم. البته که در خیلی از هنرمندان دیگر در فضای هنر مدرن ایران به‌ویژه آن‌هایی که زوج هنرمند هستند می‌بینیم که هم‌زمان کار کردند و واقعاً مجموعه‌دارها، منتقدان و دانش‌جویان هنر نخواستند کارهای یکی از آن‌ها را ببینند؛ یعنی مخاطبان تصمیم گرفتند یک نفر از آن زوج (غالباً هنرمند مرد) را ببینند و دیگری را نبینند. ولی من همواره در صحبت‌های شما انتخاب فردی‌تان را می‌بینم. این که شما خودتان انتخاب کردید کاری نکنید. ولی این شور را نگه داشتید تا زمانی که وقتش برسد...

من عاشق ایرانم و واقعاً وطن‌پرستم. خیلی کارها هم برای ایران کرده‌ام. یکی از دلایلی که کلاس کودکان را تشکیل دادم دقیقاً به خاطر ساختن قسمتی از فرهنگ جامعه بود و واقعاً در حد توانم فرهنگ‌سازی کردم. خیلی از بچه‌هایی که از کلاس من بیرون آمدند موفق هستند و خیلی از آن‌ها شهرت‌شان از

من بیشتر است. این‌ها برای من افتخار است چرا که توانستم کاری کنم که آن کسی که ارزشمند است و توانایی‌اش را دارد راهش را پیدا کند. وقتی می‌دیدم چنین اتفاقی دارد می‌افتد با شور بیشتری آموزش می‌دادم. نامی هم کسی نبود که بخواهد سد راهم شود. امکانات زندگی‌مان هم طوری بود که من می‌توانستم به اهدافم برسیم ولی خودم نخواستم و آموزش را انتخاب کردم که درونی راضی‌ام می‌کرد. حتی وقتی به کانادا آمدم با خودم گفتم دیگر نقاشی کردن از من گذشته است ولی این نگاه با تأسف همراه نبود؛ چرا که به جایش آدم‌سازی کرده بودم.

▪ **بله و همین قشنگ است که با تأسف به این موضوع فکر نکردید. بنابراین به نوعی با یادآوری و هل دادن دخترتان دوباره شروع به فعالیت کردید، این شروع تقریباً از چه سالی اتفاق افتاد؟**

از سال ۲۰۰۲، وقتی مهاجرت ما شروع شد. یادم است داشتم وسایل را بسته‌بندی کردم که صدمه نبینند، یک سری از وسایل را هم بیرون ریختم. در این میان مقداری هم ژورنال برداشتم... آن‌ها را هم داخل کیسه‌ی آشغال انداختم که یک دفعه ژورنال‌ها از همدیگر باز شد و یک رنگ قرمزی قلبم را لرزاند. آن را از توی کیسه‌ی آشغال درآوردم و کنار گذاشتم.

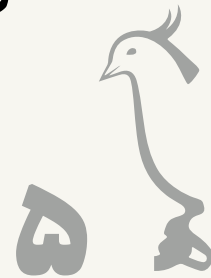

همه کارها را کردم و خانه را جمع‌آوری و مرتب کردم و این ژورنال همین‌طور روی میز من بود. در آن زمان یک مشکلی بین ایران و کانادا پیش آمد و کار مهاجرت ما حدود یک ماه و خرده‌ای عقب افتاد. من طی این مدت شروع به کار کلاژ کردم. بعد هم که شرایط را دخترم فراهم کرد و ادامه پیدا کرد.

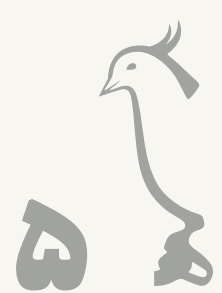
■ چه جالب و چه پیوندی میان رفتار مادر و دخترتان در دو دوره متفاوت. همان کاری که در کودکی به تشویق مادر انجام دادید شش دهه بعد به ترغیب دخترتان دوباره اتفاق افتاد!

من داشتم کارهایتان را در دوره‌های مختلف نگاه می‌کردم متوجه شدم بعضی از آن‌ها با نگاه فرم‌گراست؛ یک جور شبیه نقاشی آبستره که به جای ضربه‌ی قلم با قطعاتی از تصاویر انجام شده است. ولی به نظرم آمد بعضی از کارهایتان هم فیگوراتیو است و به‌نوعی اندام‌وارگی در آن‌ها دیده می‌شود و هم کمی مفهومی‌تر است. شروع کار شما در کدام یک از این طبقه‌ها دسته‌بندی می‌شد؟ از فرم به فیگور رسید یا برعکس؟

همه‌ی آن‌ها به این بستگی داشته که در آن لحظه من در

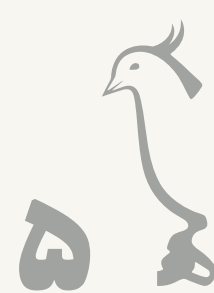

چه حالتی بودم. من از همان ابتدا به طور کلی روی همه چیز فکر می‌کردم و در تمام مدتی که آموزش می‌دادم خودم هم آموختم، زیاد هم آموختم. زمانی که کار می‌کردم بدون هیچ‌گونه اراده و تصمیم و برنامه‌ای بود. الان اگر از من بپرسید کدام یک از کارهایت را اتود کردی می‌گویم هیچ‌کدام؛ یعنی هر کاری که انجام دادم برای من مدیتیشن مطلق بود و به همین دلیل یک‌دفعه چندین کار انجام می‌دادم. این کار که تمام می‌شد آن وقت شروع به چسباندن آن می‌کردم. حتی موقع چسباندن هم در همان حالت مدیتیشن بودم. ولی وقتی تمام می‌شد بعضی اوقات به آن نگاه می‌کردم و گریه می‌کردم و بعضی اوقات هم خیلی شاد می‌شدم و همه این حالات غیرارادی بود. علتش هم این بود که ایران بزرگ‌ترین الگو در ذهنیت من است. من هر وقت به ایران می‌رفتم ذهنم پر می‌شد و وقتی به این جا برمی‌گشتم آن را خالی می‌کردم و الان که سه چهار سال است نرفته‌ام یک کار هم انجام نداده‌ام چرا که ذهنم خالی است. از دید من کانادا به یک اقیانوس بی‌انتها می‌ماند که یک موج هم روی آن نیست که حداقل یک چیز جدیدی تکانمان بدهد. هر کجا می‌رویم مثل جاهای دیگر است. تو سوار ماشین می‌شوی و از این شهر به شهر دیگری می‌روی و کوچک‌ترین تغییری نمی‌بینی؛ بنابراین هیچ چیزی در این جا یاد نگرفتم و هیچ چیز این جا روی من اثر نداشت.

▪ دارم فکر می‌کنم به هر حال حرفه‌ای بودن در یک هنر گاهی اوقات مثل یک ماراتن فرساینده است و لذت تولید اثر هنری از جان آدم می‌رود چرا که آدم درگیر پیش بردن بخش ملزومات حرفه‌ای آن هنر است از نمایش و فروش و استراتژی‌های حرفه‌ای. ولی از برآیند حرف‌هایتان چنین برداشت می‌شود که ارتباط شما با هنر، چه زمانی که درس خوانده‌اید، چه زمانی که تدریس کرده‌اید و چه الان، در حقیقت شما دارید از این کار لذت می‌برید؛ نوشتش را نکه داشتید و نیشش را وا گذاشتید. نیش همان بخش مناسبات حرفه‌ای هنرمند بودن است که واقعاً دمار از روزگار آدم درمی‌آورد و نوشتش آن لذت درونی است که شما از آن صحبت می‌کنید.

برداشت شما کاملاً درست است. برای همین از وقتی شروع به این کار کردم با خودم گفتم خدایا خوشبختی من دیگر کامل شد.

■ چقدر هم قشنگ!

واقعاً دیگر چیزی کم نداشتم. من آرزویم این بود که بتوانم نقاشی کنم و وقتی به کانادا آمدم با خودم گفتم محال است دیگر نقاش شوم. ولی وقتی دخترم در سکوت شرایط را فراهم کرد اصلاً متوجه نشدم چطور کار به این جا کشید. من کارهایی در اندازه یک متر در یک متر و نیم انجام دادم. حین کار در مدیتیشن کامل هستم یعنی باید جا و شرایطی باشد که هیچ کس به سراغم نیاید. حتی الان یک اتاق خواب بسیار کوچک با یک نیمکت قدیمی دارم و این کارهای بزرگم را در همان اتاق انجام داده‌ام. آن نیمکت قدیمی را جلوی کمد لباس‌هایم می‌گذاشتم، بوم بزرگ را روی آن می‌گذاشتم و معمولاً من وقتی کاری را شروع می‌کنم باید تمامش کنم و دیگر خواب و روز و شب و غذا داشتن یا نداشتن را متوجه

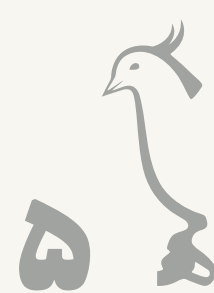
نمی‌شوم. البته نامی هم همیشه با من همکاری می‌کند و هیچ‌وقت به من معترض نشده است.

▪ چرا باید معترض می‌شدند؟

خیلی‌ها ممکن است اعتراض کنند و تحمل نکنند.

▪ بله ولی شما هم همیشه همراهشان بوده‌اید. شاید اگر این بخش سنگین بار بزرگ کردن بچه‌ها را شما نگه نداشته بودید آقای نامی هم نمی‌توانست این قدر حرفه‌ای به هنر بپردازد. به نوعی یک تقسیم وظایف همراه با تفاهم انجام دادید.

بله البته. در بسیاری از کارها کمکش هم می‌کردم. مثلاً این کارهای سفید و برجسته‌اش نیاز به دواخت و دوز داشت و من آن دواخت و دوزها را انجام می‌دادم و هیچ‌وقت تنه‌ایش نمی‌گذاشتم. ولی نامی هم استعداد خودش را داشت و قدرت‌ش در طراحی اصلاً بی‌نظیر است.

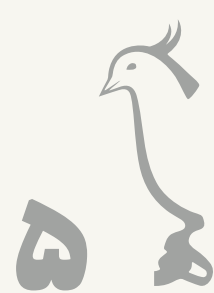
▪ پس وقتی کاری را شروع می‌کنید همان روز تمامش می‌کنید؟

بله. حتی برای کارهای بزرگ هم همین‌طور است. اصلاً متوجه نمی‌شوم چه کار دارم می‌کنم از قبل برنامه یا اتودی ندارم...

▪ اجازه می‌دهید که تصاویر و رنگ‌ها شما را با خودشان ببرند!

یک میز کار کوچک هم دارم که روی آن می‌نویسم و مطالعه می‌کنم و... از این میزهای کار کودکان است که برش‌ها را روی آن کار می‌کنم و بعد به آن نگاه می‌کنم و یک‌دفعه متوجه می‌شوم چنین اتفاقی افتاده است؛ یعنی خوش‌ترین اوقات من زمان کار است.

چقدر قشنگ توصیف کردید من فکر می‌کنم این احساس رستگاری از هنر، قشنگ‌ترین پایان‌بندی برای گفت‌وگوی ما است. انگار دارم دوباره در هنرستان صدای انجیل به روایت متای باخ را می‌شنوم و آن احساس شکوهمند رستگاری را در جانم حس می‌کنم.

دبیر: محسن خیمه‌دوز

khaimehdooz@gmail.com

■ **زیباشناسیِ زشتیِ امرِ پنهان**

تحلیلی انتقادی، هرمنوتیک بر نمایش هیدن

محسن خیمه‌دوز

■ **نکند میکروفونی داخل تختم باشد**

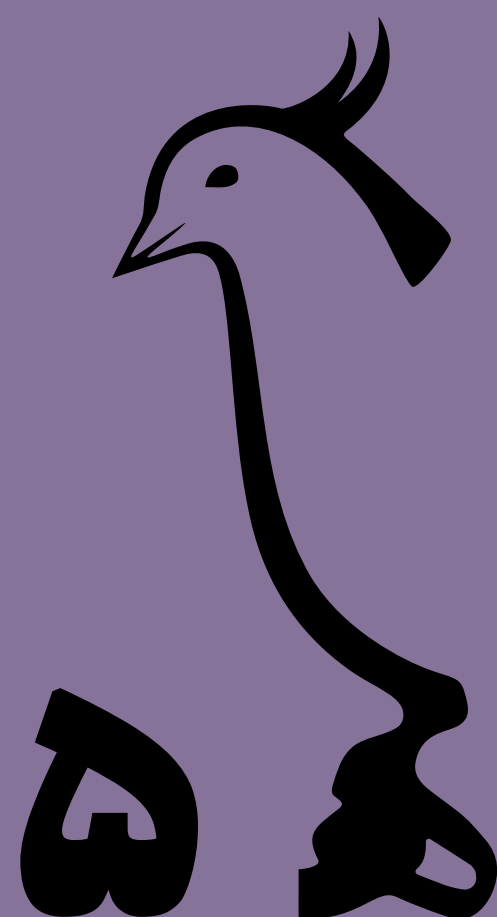
نگاهی به نمایش «بی‌صدا» به نویسندگی پیام سعیدی و کارگردانی گلی
زارعی

رضا جعفری، نویسنده

■ **پرفورمنسِ احضار**

چند نگاه بر اجرای نمایش «بال درمی‌آرم»

مهدی گنجوی، پروانه بهدین، م. تنگستانی

صحنه و سینما

زیباشناسیِ زشتیِ امرِ پنهان

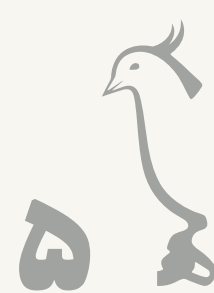
تحلیلی انتقادی، هرمنوتیک بر نمایش هیدن

محسن خیمه‌دوز

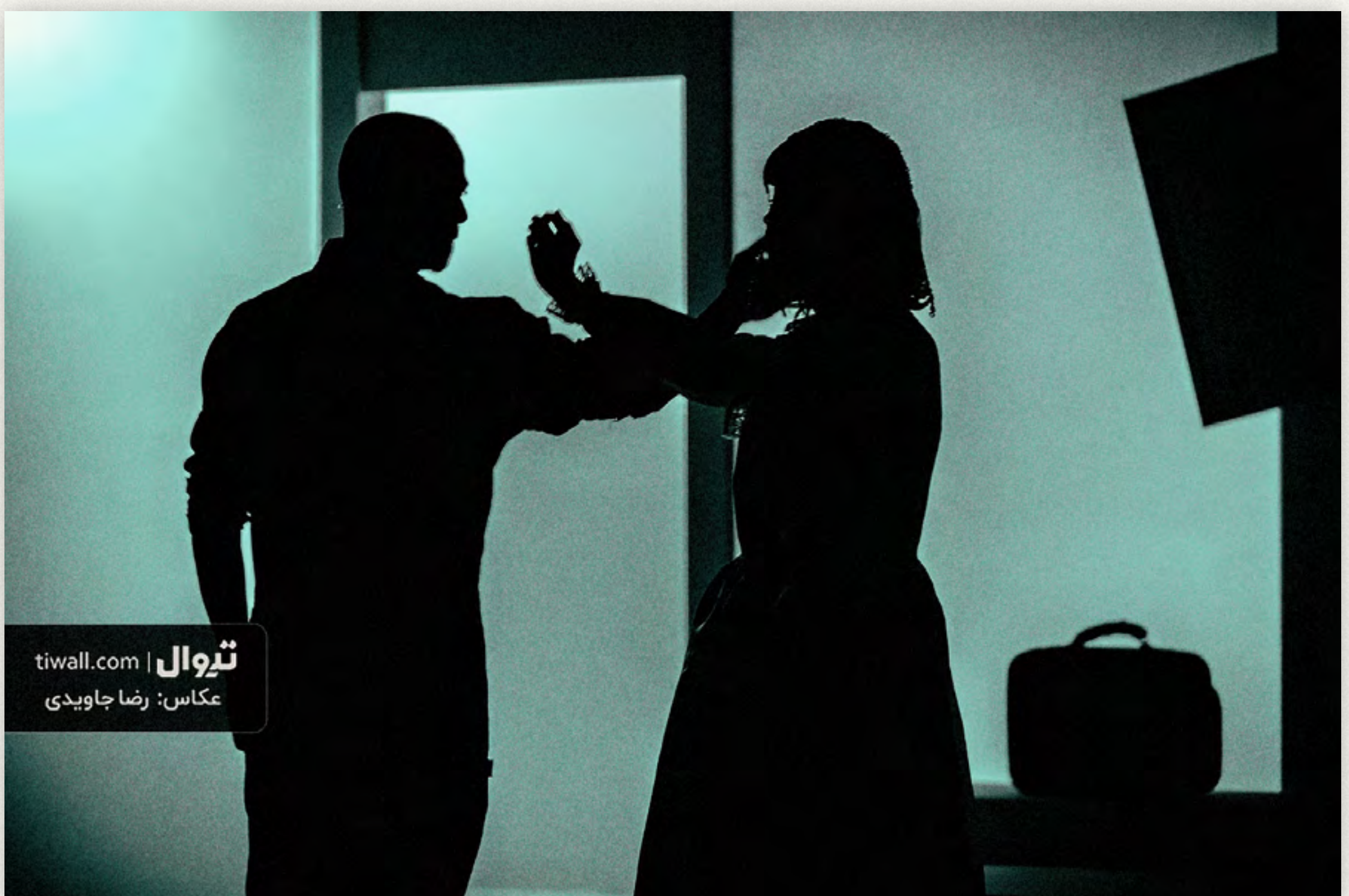

۱- وجه هرمنوتیک هیدن

پنهان کاری و پنهان پژوهی از زمان شکل گیری دولت ها از یک طرف و از زمان شروع زیست مدنی انسان ها در جوامع متعدد از دیگر سو سابقه ی دیرینه داشته و هنوز هم ادامه دارد. چرا انسان پنهان کاری می کند؟ چرا نیاز به پنهان کاری وجود دارد؟ آیا پنهان کاری یک ضرورت است؟ یا یک انتخاب روش شناختی؟ اگر ضرورت است پس چرا نوع نگاه به پنهان کاری منفی است؟ و اگر یک انتخاب روش شناختی است که گاهی خوب است و گاهی بد، پس چرا فراگیر است مثل راز درونی هر کس که همواره هست به طوری که ضرورت فردیت معاصر حفظ آن از طریق حفظ حریم شخصی برای پنهان ماندنش از منظر فضای عمومی؟ به نظر می رسد اگر پنهان کاری وجود دارد (ضروری یا انتخابی) پنهان پژوهی نیز به همان اندازه ضروری است و اگر ضروری نباشد، دست کم یک انتخاب مهم روش شناختی است. این انتخاب (یا ضرورت) در حوزه ی سیاست گاه آن قدر مهم و حیاتی می شود که امنیت یک حکومت وابسته به آن است، در رده های پایین تر در میان احزاب و گروه های سیاسی نیز همین وضع برقرار است. تا جایی که در جامعه متکثر و چندوجهی امروز این وضعیت (پنهان کاری و پنهان پژوهی) به حوزه ی زیست فرد هم رسیده است. بنابراین نباید تعجب کرد اگر به مثابه ی بخشی از فردیت معاصر هر دو مورد اهمیت زیستی یافته اند. پنهان پژوهی به معنای تأمل بر امر پنهان

و جدی گرفتنش در زیست فرد، آن را به مثابه یک «مسئله» عینیت می دهد. به همین دلیل نمایش هیدن از این منظر یک نمایش مسئله محور است که به درستی تامل خودش را بر «امر پنهان» قرار داده است. بنابراین مسئله نمایش هیدن بسیار فراتر از یک خیانت است. زیرا خیانت یک نفر به همسرش یا هر دو به یکدیگر نه الزاما واجد امر پنهان است، نه موضوعی است که به تنهایی برای شکل گیری یک درام آن هم بر صحنه ی تئاتر جذابیتی داشته باشد. (یکی از نوبت های جشنواره ی فیلم فجر، تمام فیلم های تصویب شده و نمایش داده شده، تم خیانت داشتند، آن هم در میان افراد طبقه ی متوسط و این موضوع آن قدر مبتذل و لمپنی مطرح شد که آن نوبت از جشنواره ی فیلم فجر به یکی از بدترین و زشت ترین نوبت های جشنواره تبدیل شد به طوری که همه ی مقامات مجوزدهنده از خود سلب مسئولیت کردند

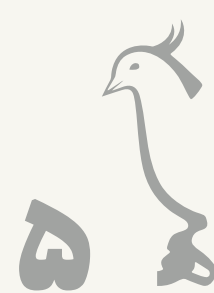
تا این زشتی به آن‌ها نچسبد) بنابراین تم خیانت به تنهایی تولید جذابیت نمی‌کند بلکه خیانت می‌تواند بستری باشد برای شکل‌گیری ظهور «امر پنهان» به مثابه‌ی مسئله‌ای جدی در زیست‌جهان انسان مدرن و پست‌مدرن.

نگاه تفسیری و هنرمنوتیکی به نمایش هیدن (نوشته‌ی مشترک کورش شاهونه و ریحانه رضی، کارگردانی کورش شاهونه و بازی ریحانه رضی و حمید رحیمی، سالن هامون) از این منظر مولد نوعی زیباشناسی است که موضوع آن «نه تضاد زشت و زیبا» (مثلا وفاداری و خیانت) که فرا رفتن از زشت و زیبا و رسیدن به سنتزی جدیدی است که نه زشت است و نه زیبا. زشت نیست زیرا مولد یک درام خوش ساخت‌شده و زیبا هم نیست زیرا جنسش سراسر زشتی و پلشتی است. این سنتز سوم همان است که امبرتو اکو در پژوهش خواندنی‌اش (تاریخ زشتی) آن را «زیباشناسی زشتی» می‌نامد. زیباشناسی زشتی نه به این معنا که زشت را زیبا جلوه دهند بلکه به این معناست که می‌توان در امر زشت هم زیبایی کشف کرد و با روایتی زیبا از زشتی سخن گفت (مثل یک نقاشی که متلاشی شدن بدنه ماشین بعد از تصادف منجر به مرگ را با طراحی زیبا و رنگ‌آمیزی مناسب به یک اثر دیدنی تبدیل می‌کند. زیبایی بدنه ماشین در هم فرورفته و تنهایی سرنشینش در آن لحظه، کشف زیبایی و روایتی زیباست از امری زشت که نباید اتفاق می‌افتاد).

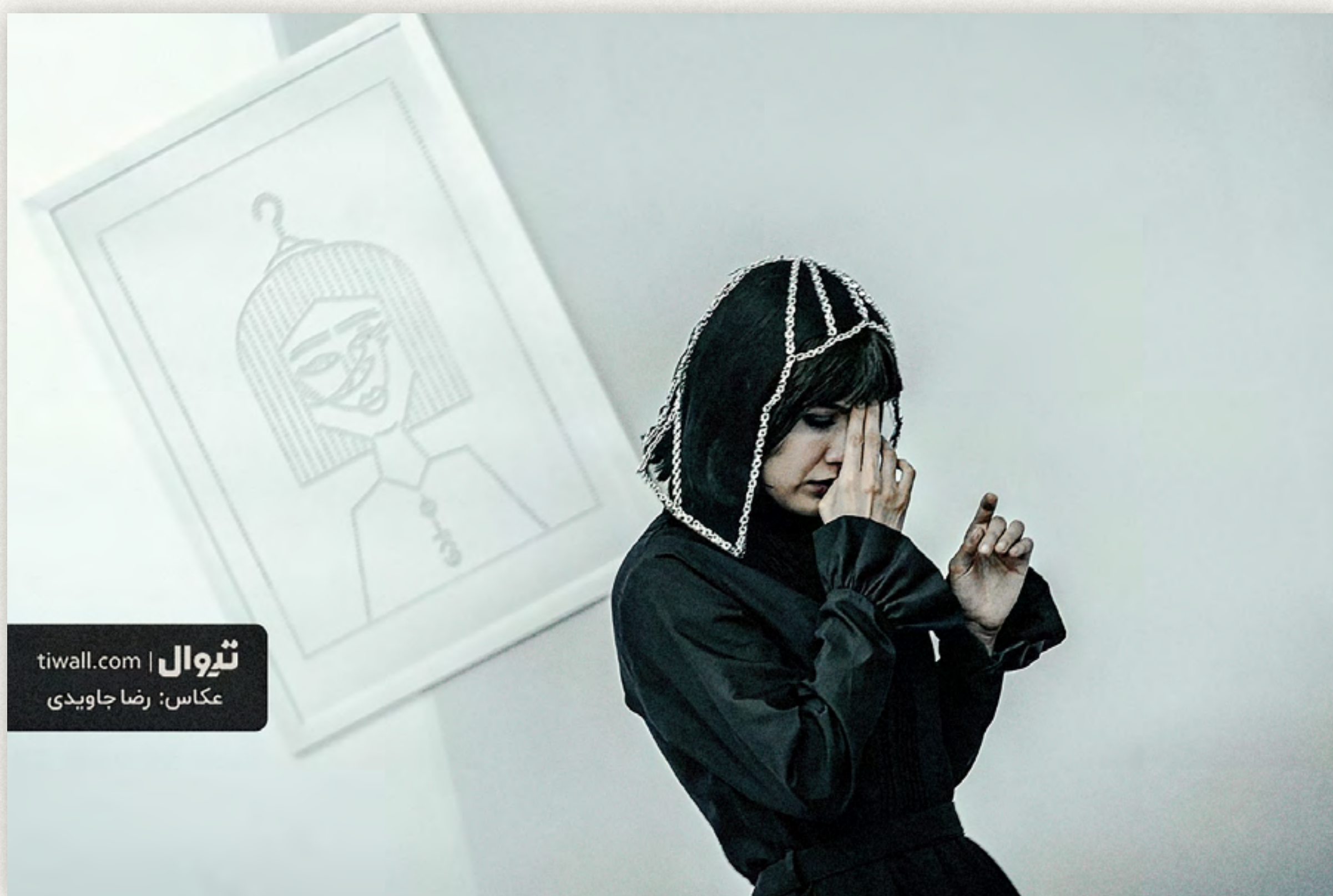

نمایش هیدن (نوشته و کارگردانی کورش شاهونه با بازی ریحانه رضی و حمید رحیمی) هم به خلق معنایی از «امر پنهان» رسیده که خیانت فقط موضوع آن است نه ماهیت و محتوای آن. همین زیباشناسی پل ارتباطی شناختی با مخاطب ایجاد می‌کند مستقل از این‌که در چه سن و سال، با چه سابقه تحصیلات و حتا با کدام زبان و ملیت است. در این ارتباط شناختی موفق و دوسویه معنای مسئله «امر پنهان» در یک موضوع رایج مثل خیانت به شکل دراماتیک شکل می‌گیرد (آگاهی و توجه به تمایز «مسئله» و «موضوع» در این نمایش مهم است. امر پنهان، مسئله است در حالی که خیانت، موضوع است. و آنچه در نمایش هیدن نقش اصلی دراماتیک دارد، مسئله است نه موضوع).

شکل‌گیری دراماتیک مسئله امر پنهان، به تدریج که نمایش اوج می‌گیرد، در مخاطب تبدیل به معنایی می‌شود که هدف اصلی نمایش صحنه‌ای است. همان هدفی که اغلب نمایش‌ها در رسیدن به آن شکست می‌خورند، ولی نمایش هیدن در آن موفق شد. هم به دلیل این‌که معنای امر پنهان در تمام طول نمایش در سالن به معنایی پنهان در ضمیر مخاطب تبدیل می‌شود (کارکرد شناختی نمایش) و هم اینکه بعد از خروج مخاطب از سالن تا مدت‌ها در حافظه احساسی مخاطب می‌ماند و از آن تاثیر می‌پذیرد (کارکرد دراماتیک نمایش).

نکته مهم متن نمایش هیدن این است که درام را «توصیفی» پیش می برد نه «نرماتیو». این کار باعث می شود از اشتباهی رایج که در اغلب نمایش ها حضور دارد اجتناب کند و در تاثیرگذاری وجه نرماتیو نمایش که بر عهده ی ضمیر ناخودآگاه مخاطب است دخالت نکند و اجازه دهد درام غیرمستقیم بر مخاطب تاثیر بگذارد نه مستقیم و به واسطه ی پیام های ایدئولوژیک تحمیل شده بر درام.

هشیار کردن مخاطب نسبت به ابعاد امر پنهان به ویژه با توجه به ابزارهای نوین پنهان سازی و آشکارسازی دوران مدرن، اتفاق دیگری است که نمایش هیدن در آن موفق بوده است.

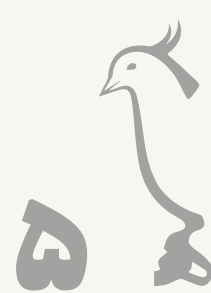
۲- وجه تحلیلی هیدن

نمایش هیدن با متنی موفق و خوش ساخت در مسیر چالشی مهم در اجرای صحنه‌ای قرار دارد. متن نمایش، ساختار خودش را بر مبنای رئالیسم و روایت خطی استوار کرده بنابراین اولین گزینه برای اجرای صحنه‌ای هیدن، بازی‌های رئالیستی، طراحی صحنه رئالیستی و نور و صدای رئالیستی است. اما کارگردان خطر می‌کند و با متنی رئالیستی، اجرای رئالیستی ندارد. و چون متن از جنس رئالیسم تخیلی (رئالیسم جادویی) هم نیست دست کارگردان برای اجرای سورئالیستی هم بسته است. ناگزیر راه برای بازی‌های پیچیده‌ی بدن‌مند باز می‌شود. راهی که از یک سو نیازمند بازیگران با استعداد است با بدن‌هایی نرم و منعطف و پر تحرکت، و از دیگر سو نیازمند طراحی فانتزی برای حرکات، رفتارها، نگاه‌ها، کنش‌ها و واکنش‌هاست. و هیدن در اجرا به همین مسیر رفته است. هیدن از این منظر یک اجرای بازیگر محور است. به نحوی که بازیگر باید هم متن را اجرا کند، هم صحنه را بازی کند، هم اشیاء را بازی کند، هم دیگری را بازی کند، هم رابطه‌ی خود با دیگری را بازی کند، و هم رابطه‌ی متن و بازیگری را بازی کند. آن هم در جامعه‌ی تئاتری که دو گروه مقابل هم قرار گرفته‌اند (متن‌محورها و بازیگر‌محورها که به تئاتر تجربی معروف شده‌اند) هیدن باید هم به متن و هم به بازی وفادار باشد. هیدن در این چالش موفق شده زیرا هم متن دقیقی

دارد که در آن شخصیت پردازی و دیالوگ‌ها مهم، ظریف و اساسی‌اند، هم بازی‌هایی دقیق دارد که متن را بر صحنه به مثابه‌ی یک موسیقی می‌نوازند و نه این‌که فقط بخوانند و اجرا کنند (کاری که متاسفانه اغلب نمایش‌های صحنه‌ای انجام می‌دهند) تبدیل متن به موسیقی کاری است که بازیگر در هیدن انجام می‌دهد. موسیقی گفتار، موسیقی بدن، موسیقی حرکت، موسیقی توقف، موسیقی سکوت، موسیقی نگاه، و موسیقی ارتباط، چه با خود، چه با دیگری، چه با مخاطب.

هیدن از طریق بازیگری موفق بدن‌مند، امر پنهان را نیز بدن‌مند می‌کند. با بیان این‌که هیچ راز متافیزیکی در میان نیست جز آنچه در بدن‌ها می‌گذرد و هر راز پنهان شده‌ای نیز وجود دارد نه متافیزیک که سراسر فیزیکال و همه برآمده از بدن و کنش‌های بدن‌مند است. به همین دلیل است که فعال‌ترین اکسسوار صحنه خود بدن است. بدن است که اشیاء را بازی می‌کند. ظرف شستن را بازی می‌کند. عطر و ادکلن و رایحه آن را بازی می‌کند. حتا همین بدن است که به فضای بی‌رنگ، رنگ می‌دهد. و اگر چنین ساختار بدن‌مندی در اجرا بدون بازیگر مسلط بر بدن اجرا می‌شد حتمن در نگاه و استقبال مخاطبان شکست سنگین می‌خورد. بنابراین هیدن هم مدیون متن خوش ساخت و مسئله‌محور است هم مدیون بازیگران مسلط بر اجرای فانتزی‌های بدن‌مند

به ویژه دوبازیگر اصلی هیدن، حمید رحیمی و ریحانه رضی ست، که هم در فانتزی سازی موفق اند، هم در دفورمه سازی بدن، به ویژه حرکت چشم ها و دست ها در ریحانه رضی (در نقش ژان نابینا) و حرکت انحنای بدن، نوع نگاه و بیان در حمید رحیمی (در نقش میت).

استفاده از کنتراست های رنگی و نمایشی، در کنار بازی های پیرانرژی بدن مند، هربار امر پنهان را به صحنه آورده است. از جمله: رنگ سفید صحنه که سیاهی در پشت آن پنهان است. سکوت حاضر در صحنه که سخنی در پشت آن پنهان است، حرف های عاشقانه که خیانتی در پشت آن پنهان است، خنده های پس از رو شدن خیانت که تراژدی سنگینی پشت آن پنهان است، مأمور اورژانسی که برای کمک می آید ولی

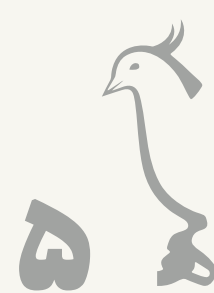
طمع پشت آن پنهان است، گزارش صحنه‌های ضبط شده برای زن نابینا توسط مامور اورژانس که حقیقتی ناگفته پشت آن پنهان است، آرامشی در خانه که طوفانی ویران‌گر پشت آن پنهان است. نوری روشن که خاموشی تاریک پشت آن پنهان است، موسیقی ریتمیک و شادی که وهم‌انگیز است و تعلیقی هراسناک پشت آن پنهان است (با مدیریت خوب صدا در صحنه)، نابینایی که امر پنهان را می‌بیند و بعد که دید آن را پنهان می‌کند، بینایان اطراف زن نابینا که یا امر پنهان را نمی‌بینند یا وقتی ببینند قادر به پنهان کردن یا حذف کردن آن نیستند، همه از کنتراست‌های دراماتیک هیدن هستند.

و نهایتاً پرسشی که نمایش طرح می‌کند اما آن را بدون پاسخ رها می‌کند این است که آیا امر پنهان پاک‌شدنی و پاک‌کردنی است؟ آیا اساساً می‌توان امر پنهان را دیلیت کرد؟ آیا فردیت انسان معاصر را امر پنهان او می‌سازد؟ یا آنچه از او آشکار است؟ یا دیالکتیک هر دو؟ و سرانجام اگر از منظر کانت نگاه کنیم، امر پنهان نومن است یا فنومن؟

در کنار توجه به امر پنهان، به مثابه‌ی مسئله‌ی اصلی، هیدن اما اشاره‌ای نمادین به این حقیقت شناخت‌شناسانه نیز دارد که برای دیدن حقیقت تا کجا می‌توان به بینایی اعتماد کرد. هر چند در این نمایش «شهود و تمایل به فهم حقیقت اما ناتوان از بینایی» در یک نفر است (ژان، زن نابینا) و «چشم‌های بینا اما بیگانه با حقیقت» در نفر دیگر (میت، همسر ژان)،

تضادی که کشش دراماتیک نمایش را تا انتها بر عهده دارد، اما می‌توان این تضاد را فراتر از متن هیدن هم مورد توجه قرار داد از جمله این که اگر شهود انسان به دنبال کشف حقیقت باشد ولی چشم انسان یا مغز انسان حقیقت را نبیند یا قصد فریب انسان و شهودهای حقیقت‌یاب او را داشته باشند و به عبارت دیگر اگر چشم و مغز به دل خیانت کنند، چه باید کرد؟ (تئوری «مغز در خمره» هیلاری پاتنم، فیلسوف پسا-تحلیلی معاصر که ادامه تئوری «مغز شیطانی» دکارت است و برادران واچوفسکی هم قرائتی از آن تئوری را در «ماتریس ۱» به تصویر درآوردند، ناظر به همین پرسش است. همچنین برخی از متخصصان عصب‌شناس در تحقیقات مغزی‌پژوهی اخیرشان به این نکته‌ی تجربی پی بردند که مغز انسان به طور طبیعی و روزانه در حال فریب دادن انسان است).

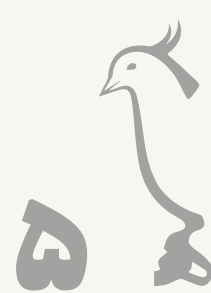
۳- نقد نشانه‌شناختی هیدن

هیدن به لحاظ نشانه‌شناختی قابلیت تاویل و تفسیر بسیار دارد و این ویژگی الزاما ارادی یا از قبل طراحی شده و طبق خواست کارگردان یا نویسندگان متن نیست، بلکه بخشی از طبیعت متن و درام صحنه است که مستقل از خواست کارگردان و نویسنده محقق می‌شود. بسیاری از کارگردان‌ها و نویسندگان متن یا منکر وجود تفسیرهایی نشانه‌شناختی از اثر می‌شوند، یا تفسیرهای مغایر با خواست خود را رد و تکذیب می‌کنند، یا تلاش می‌کنند خواست خود را به عنوان تنها تفسیر درست از اثر بر مخاطب تحمیل کنند و به همین دلیل همواره به اثر خود سنجاق می‌شوند و نقش بادیگارد اثر خود را بازی می‌کنند. همه‌ی این موارد اشتباه فاحش و سنت‌شده‌ی کارگردانان آثار نمایشی (و سینمایی) در ایران

است. فهم تمایز اثر از صاحب اثر ابزار مهمی است برای رها کردن اثر در میدان انواع تفسیرها و برداشت‌های ممکن مخاطبان و این ویژگی حُسن هر نمایش است نه عیب آن، نکته‌ی مهمی که روزی باید در جامعه‌ی نمایشی ایران به سنت تبدیل شود. نمایش هیدن نیز از این قاعده جدا نیست زیرا هم متن، هم اجرا از پتانسیل بالایی برای تفسیرپذیری‌های گوناگون، حتا تفاسیری مخالف و مغایر با خواست کارگردان و نویسنده برخوردار است که همان‌طور که گفته شد حُسن هیدن است نه عیب آن.

با این حال هیدن از منظر نشانه‌شناختی فاقد نشانه‌های لوکال (بومی و محلی) است، برخلاف نشانه‌های مهمی که وجه یونیورسال (جهان‌شمولی) آن را نمایندگی می‌کند. یعنی: امر پنهان، پرسش از امر پنهان، اضطراب از پنهان‌بودگی، اضطراب از آشکارشدگی امر پنهان، تنهایی و امر پنهان، بینایی و امر پنهان، نابینایی و امر پنهان، دیگری و امر پنهان، همه از ویژگی‌های نشانه‌شناختی جهان‌شمول هیدن است با این حال جای خالی نشانه‌ها و نمادهای بومی و محلی که بخشی از تاریخ ایران و زیست‌جهان مخاطب ایرانی را نمایندگی کند در هیدن خالی است. ترکیب لوکالیتی و یونیورسالیته در نمایشی که هم در متن و هم در فرم از پیچیدگی‌های فرمال درام مدرن برخوردار است، یک ضرورت است، ضرورتی که هیدن فاقد آن است. (یک نمونه از اجرای موفق ترکیب

لوکالیتی و یونیورسالیته در اجرای صحنه‌ای، نمایش «لباس جدید پادشاه» است که از طریق متن، کارگردانی و دراماتورژی به این ترکیب رسید).

به طور دقیق‌تر، وقتی پدیده‌ی خیانت فقط با حضور چند نفر که به هم خیانت می‌کنند روایت می‌شود، اما اثری از کانتکست بیرونی نیست و حتا وقتی باز هم چند نفر از بیرون می‌آیند به سرنوشت خیانتکار درونی دچار می‌شوند این برداشت در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که «درون»، «علت خیانت» است نه «بیرون». در حالی که علت‌های خیانت بیرون است، نه درون. زیرا خیانت یک امر چندوجهی پیچیده‌ی درونی و بیرونی است. اما آنچه بر صحنه می‌بینیم تاکید بر وجه درون آدم‌هاست. وقتی در نمایش کسانی از بیرون وارد فضای خانه می‌شوند باید بتوانند بخشی از بیرون را نمایندگی کنند اما آن‌ها نیز بعد از ورود، به بخشی از فانتزی درون تبدیل می‌شوند بی‌آن‌که مشخص شود مسئولیت بیرون چیست؟ و بیرون در این جا چیزی جز «ساختار مسلط» نیست. ساختاری که آثارش را در خانه می‌بینیم. دوربین‌ها (به مثابه‌ی تکنولوژی) و فرد مأمور رسمی (نماد بوروکراسی مسلط) اما از نقش و تاثیر این بیرون در شکل‌گیری خیانت درون، هیچ نمی‌بینیم.

به عبارت دیگر امر پنهان دو وجه دارد؛ امر پنهان به مثابه‌ی «عمل خیانت» که «دلیل» خیانت یکی به دیگری است (آنچه

که در نمایش هیدن می‌بینیم) و امر پنهان به مثابه‌ی «امر سیاسی» که «علت» خیانت یکی به دیگری است (آنچه که در نمایش هیدن نمی‌بینیم). ممیزهای سانسورگرا نیز خیلی دوست دارند که نمایش‌ها فقط «دلیل‌های سوبژکتیو» را نشان دهند و «علت‌های آبجکتیو» را پنهان کنند (به همین دلیل یک راه مبارزه با سانسور در امر نمایش، خلق نگاه زیباشناختی به ترکیب «دلیل و علت» در درام‌پردازی است).

نمایش «هیدن»، به این ترتیب، هم «امر پنهان سوبژکتیو» را به نمایش می‌گذارد، هم «امر پنهان سیاسی» را پنهان می‌کند.

نکند میکروفونی داخل تختم باشد

نگاهی به نمایش "بی صدا" به نویسندگی پیام سعیدی و کارگردانی گلی زارعی

رضا جعفری، نویسنده

-این یادداشت برداشت شخصی من از تئاتر بی صدا (Voice-less) است که در چند سانس متفاوت در تورنتو روی پرده رفت. من به توصیه ی دوستی به آخرین سانس این نمایش رفتم که در Glendon Theatre متعلق به دانشگاه یورک (York University) روی صحنه رفت. تعداد حاضران را در آن سانس هشتاد تا صد نفر تخمین می‌زنم و همه ی صندلی‌ها پر بود.

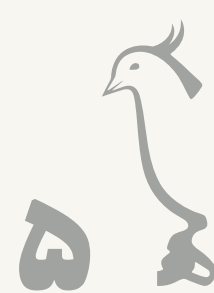
-یادداشت حاضر از مسائل تکنیکی تئاتر- که در تخصص من نیست - دور است و بیشتر حول محتوا و روایت می‌گردد.

نمایش در مورد زن خبرنگاری (ندا) است که در رادیوی دولتی جمهوری اسلامی کار می‌کند و در این رادیو پادکست مخصوص خود را دارد. این گوینده ی جسور رادیو علاوه بر تولید و اجرای پادکست به مصاحبه‌های «دردسرساز» هم می‌پردازد که موضوع آن‌ها می‌تواند برایش مشکل‌آفرین باشد. به دلیل اختلاف او با ناظران پخش در مورد یکی از برنامه‌ها، از رادیو اخراج می‌شود و تحت فشار امنیتی قرار می‌گیرد. اما موضوع اصلی نمایش جایی سر باز می‌کند که می‌فهمیم خانه ی او شنود می‌شود. ندا پیامکی دریافت می‌کند که حاوی پنج دقیقه از لحظات خصوصی او در تخت‌خواب با مردی است. این پیام که معلوم نیست (و هست) که از کجا آمده باعث می‌شود زن خبرنگار عقب بکشد و از خواسته‌های مسئولان رادیو در برنامه‌هایش تبعیت کند. چیزی مانند اعترافات اجباری را بخواند و از کرده ی خود ابراز پشیمانی کند. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر ماجرا این توصیف است که بار

روانی و ترس از منتشر شدن این فایل صوتی، از زنی با صدای بلند یک زن «بی صدا» می سازد. به طوری که در خانه ی خود حاضر نیست حتی صحبت های معمولی با افراد خانواده اش داشته باشد. چرا که می داند در تمام خانه میکروفون های مخفی در حال گوش دادن اند و هر گونه صحبت کردن با او می تواند برای اطرافیانش مشکل ساز باشد. خانه ی او از یک محیط دلچسب عاشقانه به سلول انفرادی خود ساخته ای تبدیل می شود وزن در انزوایی فلج کننده قرار می گیرد. بقیه ی ماجرا را نمی نویسم تا اگر فرصتی شد که نمایش را ببینید، داستان ضایع نشود.

شنود یا استراق سمع یکی از روش های بسیار معمول مورد استفاده در دستگاه های جاسوسی و امنیتی است. این موضوع مختص به ایران نیست و در همه جای دنیا رواج دارد. در آمریکا طبق افشاگری ادوارد اسنودن، سازمان امنیت آمریکا NSA وظیفه ی شنود تمام مکالمات مردم دنیا و حتی ساکنان آمریکا را بر عهده داشته و دارد. اما سوءاستفاده از اطلاعات و صدا های روابط شخصی و جنسی افراد برای ایجاد فشار روانی بر مخالفان، مختص رژیم های سرکوبگر، دیکتاتوری و توتالیتار مثل جمهوری اسلامی و پیش از آن پادشاهی پهلوی ایران است. پرویز ثابتی به تازگی در مصاحبه ی خود با شبکه ی من و تو دوباره مطرح کرد که ساواک در دفتر غلامحسین ساعدی شنود گذاشته بوده و

این نکته را که صداها‌ی هماغوشی او را با زنی در اختیار دارد به او گوشزد کرده بود.^۱ سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی که وارث بدنه‌ی ساواک‌اند^۲ هم بدون اغماض از این روش استفاده می‌کنند. فرج سرکوهی بارها این نکته را خاطر نشان کرده که بازجوهایش صدای هماغوشی او را در اختیار داشتند و برای شکنجه‌ی روانی از او می‌خواستند آن صداها را تکرار کند.^۳ تهدید به «آبروریزی جنسی» در جوامع سنتی‌تر مانند کشورهای اسلامی خاورمیانه، هند و آفریقا، یکی از موثرترین راه‌های مطیع کردن سوژه‌های امنیتی و شکنجه‌ی روانی است. چرا که فرد از ترس آبروریزی و حتی ترس از مجازات‌های قانونی، به صورت داوطلبانه به خودسانسوری و عقب‌نشینی از مواضع تن می‌دهد. بر خلاف شکنجه‌های فیزیکی که تاریخ مصرف دارند و بر خلاف شکنجه‌های روانی درون زندان که عمل به آن‌ها (و نه تاثیرشان) در جایی خاتمه

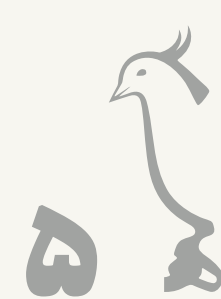

می‌یابد، حضور مدام یک «فایل کثیف» در دستان سیستم امنیتی می‌تواند شخص را برای تمام عمر فلج و بی‌اراده کند. در نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید که خاستگاه این شکنجه نه خود سیستم امنیتی، بلکه جامعه است. جامعه‌ای که قربانی (سوژه‌ی امنیتی) باید در صورت منتشر شدن صدا، برای تمام عمر با آن برخورد داشته باشد. چه جامعه‌ای بسیار نزدیک مانند خانواده و چه جامعه‌ای بسیار دور مانند چند شخص ناشناس دور یک میز در یک برنامه‌ی بی‌مزه‌ی تلویزیونی. در حقیقت قربانی با خطر برخورد مستقیم، طرد یا مجازات از طریق جامعه‌اش مواجه است، نه برخورد مستقیم با سیستم امنیتی. جامعه‌ای که در اعمال این شکنجه‌ی روانی با سیستم سرکوبگری که خود از آن نفرت دارد هم‌قدم می‌شود. ترس شدید از چنین شکنجه‌ای از طریق جامعه باعث می‌شود که فرد نه تنها داوطلبانه به خودسانسوری تن دهد، بلکه تلاشی بی‌وقفه را آغاز کند تا جامعه متوجه وضعیتی عذاب‌آور که در آن گرفتار شده، نشود. یک صورت کبود، یک پای شکسته یا جای شلاق بر کف پاها اگر مایه‌ی افتخار نباشد، حتماً قابل ابراز و گزارش است. اما یک آبروریزی هرگز و هرگز! به همین دلیل ما هیچ آمار یا تصویری از وسعت اعمال چنین خشونت‌ی را از طریق حکومت نداریم. خشونت‌ی که قربانی نه تنها خود از دیگران پنهانش می‌کند، بلکه فعالانه از سیستم می‌خواهد که به افشای آن نپردازد.

سید مهدی موسوی، شاعر معاصر و زنده! غزلی بسیار قوی در همین موضوع دارد که عنوان این مقاله از یکی از بیت‌های این غزل او وام گرفته شده. توصیه می‌کنم حتما این شعر را پیدا کنید و بخوانید.

نمایش بی‌صدا هم روی این موضوع بسیار کلیدی دست گذاشته. پیام سعیدی نویسنده‌ی نمایش، نه تنها عقب‌نشینی کامل قربانی را در رودررویی با سیستم حکومتی به نمایش می‌گذارد بلکه فراتر از آن به اضحلال روانی قربانی و دوری خودخواسته‌ی او از اطرافیان‌ش می‌پردازد و تنهایی قربانی را در بر می‌گیرد، هم از ترس لورفتن فایل صوتی و هم از ترس شنود صحبت‌هایش با دیگران در خانه. در طول نمایش بارها از شما پرسیده می‌شود که یک خانه چه صداها می‌دارد؟ خانه‌ای که از ابتدا پر از رقص و عشق است به تدریج تبدیل به گوشه‌ای ساکت می‌شود که در آن زن مصرانه از دیگران می‌خواهد حرف‌ها را بزند. این تضاد پنهان و پیدا که تماشاگر، خانه را - آنچه در خانه اتفاق می‌افتد را - می‌بیند اما "باید بشنود" بسیار دلچسب و تاثیرگذار است. در ابتدای نمایش از تماشاگران خواسته می‌شود که به صورت نمایشی هدفونی روی گوش‌شان بگذارند تا خانه را بشنوند. در میانه‌ی نمایش اما جایی که زن برای صحبت کردن با دخترش در گوشه‌ی پچیچه می‌کند و صحبت‌ها غیر قابل فهم می‌شوند، کارگردان ما را به شکلی بی‌رحمانه به شخص مسئول استراق سمع تبدیل

می‌کند. فردی که هدفون روی گوشش دارد و سعی می‌کند حرف‌های افراد را از طریق میکروفون‌های کار گذاشته شده در دیوار و هدفونی که روی گوش‌هایش دارد بفهمد. اجرا، با برداشتن نمایشی هدفون‌ها از روی گوش بیننده خاتمه می‌یابد و شکی بر جا نمی‌گذارد که در تمام یک ساعت و نیم شما خانه‌ای را شنیده‌اید - نه که دیده‌اید. بر این موضوع باید دوباره و دوباره تاکید کنم که آنچه در این اثر باید دیده شود سایه‌ی ناپیدای سانسور به دست خویش است.

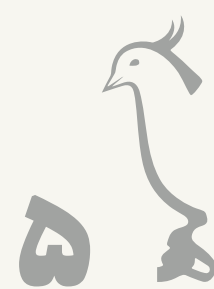
کارکرد صداها در نمایش مناسبتی خاص دارد و در گوشه‌ای از سن یکی از بازیگران با ادوات مختلف تمام صداها را که شنیده می‌شود، تولید می‌کند؛ مانند صدای جر خوردن لباس، شکستن آینه یا به هم ریختن اتاق. حتی صدای راه رفتن افراد هم به صورت زنده بازسازی می‌شود. حضور غیرلازم این صداساز اگر چه کمی در ابتدای نمایش حواس بیننده را پرت می‌کند، اما در طول نمایش سرگرم‌کننده است. ترجیح می‌دادم نور روی صداساز (حضور دیداری) بخصوص در ابتدای نمایش کمتر باشد تا توجه کم‌تر به او جلب شود. سما موسوی (ندا) بازیگر نقش اول نمایش، حضوری مداوم و بی‌وقفه دارد و در نقش سنگین خود - و البته در حد و اندازه‌ای این نمایش - کاملاً می‌درخشد. دیگر بازیگران هم نمایشی موفق دارند که در این جا برای اختصار از پرداختن به تک‌تکشان پرهیز می‌کنم. کارگردان گلی زارعی،

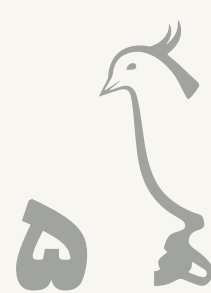
در طول نمایش، برای نشان دادن فضاها فعالانه از نقاشی کردن با گچ بر روی دیوارهای پیش ساخته استفاده می‌کند که در اجرا به راحتی می‌نشینند. نورپردازی در حد سالن و در حد نمایش خوب و کافی است. صحنه‌ای که ندا پنجره‌ی کوچک را باز می‌کند تا هوای نیمه‌شب را استشمام کند، احتمالاً تنها جایی است که شما می‌توانید حسی از حضور شهر (قاعدتاً تهران) داشته باشید که بیشتر به لطف ورود نوری زرد است که تونالیته‌ی نور چراغ‌های بزرگراه‌های تهران را دارد.

یکی از نقاط ضعف نمایشنامه معلوم نبودن کارکرد شغل ندا است. ندا گوینده‌ی یک برنامه‌ی رادیویی دولتی است که خط قرمزهایی مشخص دارد. او از این شغل تعلیق و سپس اخراج می‌شود و در اثر بی‌کاری بی‌پول می‌شود. اما ندا مصاحبه‌هایی خارج از خط قرمز رادیو با افراد دیگر نظیر

کارمند اداری سانسور (نظارت) دارد و به کرات به نظریک خبرنگار مستقل می‌رسد. اگر چه دیده شده که کارمندان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی در عین کار در سیستم دولتی برنامه‌های مستقل هم داشته باشند، اما در وضعیت استخدام، همواره در چارچوب‌های تنگ تلویزیون رفت و آمد کرده‌اند. در واقع برای من معلوم نشد که آیا ندا یک خبرنگار مستقل است یا یک گوینده/خبرنگار دولتی یا هر دو! این که یک خبرنگار جنجالی در صدا و سیما کار کند، در ذهن تماشاگری که با وضعیت و سیاست‌های حاکم بر ایران امروز آشناست، باورپذیر نیست و از بی‌حوصلگی نویسنده و چنگ انداختن به نزدیک‌ترین راه موجود برای بیان ذهنیتش حکایت دارد. به خصوص مصاحبه‌ی ندا با کارمند اداری پخش، با بقیه‌ی داستان بیگانه است و فقط میکروفونی به دست کسی می‌دهد تا شعارگونه وضعیت اعمال سانسور را بیان کند. این تناقض، یکدستی علت و معلولی (Causality) و در نتیجه باورپذیری را در سلسله‌ی حوادث درون نمایش مخدوش می‌کند.

اما دو جنبه‌ی قوی در این نمایش به چشم می‌خورد؛ یکی، ارائه‌ی نقش کلّی زن در جامعه‌ی امروز ایران است، نقش زن به عنوان پیشرو آزادی بیان و نقش زن به عنوان -هنوز- راحت‌ترین قربانی سیستم سرکوب. صحنه‌های نمایش تاریخ‌گذاری شده است و به طور مشخص در اوج جنبش

«زن، زندگی، آزادی» اتفاق می‌افتد. ندا زنی مستقل است که از شوهرش جدا شده، آرزوی دیدار فرزندش را دارد و با سختی‌ها و روزمرگی‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در عین حال این زن است که پرچم آزادی بیان را به دست گرفته و با پایداری در این راه ابتدا شغلش، سپس اطرافیانش و در آخر حتی صدایش را از دست می‌دهد. فارغ از این‌که ندا در این نمایشنامه و هر کدام از نداهای ما در ایران چه سرنوشتی «گزیده اند» جنبش آزادی خواهی ایران مدت‌هاست که به تنگی با صدای بلند زنان و مادران گره خورده و بی‌شک زنان پرچمدار آینده‌ی ایران خواهند بود. نقش زنان در مطالبات مدنی ایران امروز چنان پررنگ است که نه تنها این نمایشنامه بلکه داستان‌های ما تا سال‌ها و دهه‌ها به رهبری نقش‌های زن و نقش‌های زنانه جلو خواهد رفت. با این حال توجه نویسنده به این موضوع قابل تقدیر است.

دستیافت دوم، پرهیز از «ابتدال در بیان شر» است. من این جا از واژه‌ی ابتدال به معنای وقیح، بی‌ادبانه، بی‌پروا یا جنسی استفاده نمی‌کنم. بلکه همان معنی banality را مدنظر دارم که در آثار هانا آرنه از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است؛ دم دستی، هرروزه، فراوان یا به قول استاد دستانمالی شده. به یک معنی: آنقدر استفاده شده که مخاطب (جامعه) در برابر تاثیر هولناک آن بی تفاوت می‌شود. در واقع این عبارت هیچ ربطی به خود مفهوم ابتدال شر ندارد و تنها عبارتی من

در آوردی برای قیاس آثار با تمرکز بر کلمه‌ی ابتدال است. در پی موج‌های مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب بسیاری از زندانیان که به علل سیاسی یا غیرسیاسی مورد شکنجه و آزار و اذیت حاکمیت قرار گرفته بودند تجربیات خود را در قالب داستان یا غیرداستان منتشر کرده‌اند. بدنه‌ی اصلی این نوشته‌ها اما، به شرحی دردآور از شکنجه‌ها و زخم‌هایی می‌پردازد که قربانیان با آن روبه‌رو شده بودند. اگر چه ثبت این روایات بسیار مهم و اسنادی بر خشونت‌ها و جنایت‌های اعمال شده بر قربانیان است، اما بُعد هنری این آثار کم‌رنگ است و اغلب به شکل خاطرات و شرحِ ما وَقَع روایت می‌شوند. در بسیاری از این گونه نمایش‌هایی که در خارج از کشور به روی صحنه

رفته خالق اثر و کارگردان بسیار سعی می‌کنند که شخصیت بازجو را روی صحنه دوباره‌سازی کنند و یک کپی برابر اصل از شکنجه‌گر و اعمال او به دست دهند. تا جایی که رقت‌انگیز و هولناک بودن صحنه‌ها اشکی از تماشاگر در بیاورد یا سطل نفتی بر خاکستر خشم‌های فروخورده‌ی ما بفشاند. رواج زیاد و یکدستی روایت در این آثار مرا به این وا می‌دارد که از عبارت «ابتدال در بیان شر» استفاده کنم. اما نمایش بی‌صدا از این تله‌ی شعارزدگی فرار کرده و روایت خشونت را نه از زبان بازجو و نه از زبان قربانی بلکه از زبان در و دیوار، خنثی‌ترین اِلِمان‌های زندگی روزمره‌ی ما، به دست می‌دهد. راه دشوار «گفتن با نگفتن» بدون تقلای می‌شود. با این تکنیک است که نویسنده/کارگردان در انتها ما را به تفکر وا می‌دارد - و تفکر همان فرار از ابتدال است - و از خود سوال می‌کنیم آیا ما که این جا روی یک صندلی فرسنگ‌ها دور از جامعه‌ی امروزیمان نشسته‌ایم و «بی‌صدا» را تماشا می‌کنیم هم خودمان را به سکوت وا داشته‌ایم؟

نمایش بی‌صدا کاری ارزشمند است که بنا بر مختصات جامعه‌ی امروز ایران بنا شده، اما ذهنیت و اجرایی فرازمانی دارد. پرداخت امروزی و متفاوت در روایت این اثر و نزدیک بودن فوق‌العاده‌ی آن به جامعه‌ی اکنون‌ی ایران بسیار خوشایند است. علت این نوگرایی و به روز بودن هم بی‌شک تحت تاثیر حلقه‌ی دست اندرکاران نمایش - از نویسنده و

کارگردان و تهیه‌کننده تا بازیگران و صداپرداز و کارشناسان تکنیکی - است که عمدتاً در دوران بیست تا چهل سالگی زندگی خود به کانادا آمده‌اند و هم به شکل فیزیکی و هم به شکل مجازی با ایران و ایرانی سال ۱۴۰۲ پیوندی عمیق دارند. امیدوارم این نمایش سال‌ها روی پرده باقی بماند و بی‌پروا و پرصدا در هر جایی برای هر مخاطبی با هر زبانی ما را روایت کند.

پانویس‌ها

- ۱ رجوع کنید به برنامه ی پرویز ثابتی به سفارش و پخش تلویزیون «من و تو»، بخش سوم.
- ۲ نقش «ساواک» و «کا.گ.ب» در تولد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، امید منتظری، وبسایت بی‌بی‌سی فارسی، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰
- ۳ مصاحبه ی مانیا منصور با فرج سرکوهی، رادیو فردا، ۴ جون ۲۰۰۹.

رضا جعفری، نویسنده

نمایش «بال درمی‌آرم» به نویسندگی و کارگردانی علی فومنی، روایتِ دو بدن از یک مونولوگِ اعتراف است که با کورئوگرافی بهزاد غلامی و بازی آزیتا مهاجری و بهزاد غلامی، بیست‌وپنجم نوامبر در کلیسای آگریکولای تورنتو اجرا شد.

پرفورمنسِ احضار

چند نگاه برای اجرای نمایش «بال درمی‌آرم»

مهدی گنجوی، پروانه بهدین، م. تنگستانی

۱- مواجهه با میراث تاریخی مذاهب در ابداع شکنجه

مهدی گنجوی

«بال درمی آرم» تجربه‌ی علی فومنی در برانگیزاندنِ ناخودآگاهِ تماشاگران برای مواجهه با میراث تاریخی مذاهب در ابداع و اجرای شکنجه است. فضای صوتی اثر را اوراد مذهبی، لهجه، تکرار و صدای ضربات زمین خوردن ایجاد می‌کند؛ تا تماشاچیان در حفاریِ نامطمئنِ ناخودآگاه‌شان، ناگزیر به زخم و درد اقتدا کنند. اثر بر محوریت یک زن که به دلایل سیاسی دستگیر شده و همراهی یک اندروژن که رابطه‌اش با زن تفسیربرانگیز است، شکل می‌گیرد. اثر چکیده‌ی یک روایتِ فشرده است و بیشتر از تاکید بر انتقال داستانی واقعی که الهام‌بخش آن بوده، می‌کوشد آن را بستری برای تأمل بر مذهبی شدنِ شکنجه سازد. اجرا شدن اثر در یک کلیسا امکان فراروی دینی و یادآوری میراث سایر ادیان در شکنجه را نیز فراهم می‌آورد. حین اجرا که عمدتاً تأثیرش بر تماشاچی احشایی و بدنی است، از خود می‌پرسیم رابطه‌ی تن با آیه چیست؟ قرائت و ناله در کجا به هم می‌رسند؟ اثر در ایده و تم‌ها برهم‌ریزاننده و عمدتاً برآشوبنده است، هرچند در اجرا جانب احتیاط را رها نمی‌کند.

۲- رمزگشایی زمان و مکان

پروانه بهدین

پرفورمنسِ احضار، اجرای یک اثر در زمان و مکانی معنادار و نشانه‌گذاری شده است. در پرفورمنسِ احضار، نشانه‌های فرامتنی و ارجاعاتِ زمان و مکانِ اجرا هستند که هویتِ ارتباطیِ آن اثر را بازتعریف می‌کنند، یعنی واقعه به واسطه‌ی عناصرِ تداعی‌گرِ زمانی و مکانیِ اجرا احضار می‌شود و دریافت و رمزگشاییِ اثر توسطِ مخاطب، نه در هر اجرایی، بلکه در آن اجرای مشخص و در آن زمان و مکانِ خاص است که رنگ و بوی انضمامی گرفته، تعینی ویژه می‌یابد.

اجرای «بال درمی آرم» در روز جهانی منع خشونت علیه زنان و در یک کلیسای لوتری، پرفورمنسِ احضار است.

این اثر، که در شکل و محتوای خود، بدن زن را شاهد می‌گیرد تا الهیات شکنجه را بازنمایی کند، عرضه‌ی خود را به نحو تکان‌دهنده‌ای بر پرفورمنسِ احضار استوار کرده است. بدن زن در این اثر، تصویر تمام عیارِ یک وجودِ منقاد - برآیندِ جسم تجاوزشده و روانِ تصرف‌شده - در ترجمانِ دینی شکنجه است؛ ترجمانی که شکنجه را تطهیر و تختِ شکنجه را تختِ تطهیر معنا می‌کند. اما آنچه بر این تختِ تطهیر می‌بینیم، تنها بدن زن نیست، بلکه دردِ بدن‌مندشده‌ی او در هیئتِ بدنی دیگر است، بدنی نرینه و مسیح‌وار که در یک کلیسا حلول می‌کند و تعزیرِ زنی با دعای عهد را به رقصِ مرگ درمی‌آورد. احضارِ این خشونتِ عریان در روزِ جهانی منع خشونت علیه زنان، پرفورمنسِ احضار را تکمیل می‌کند، دمل را می‌ترکاند و چرک و خونابه‌اش را روی مخاطب می‌پاشد؛ به ویژه اگر شما مخاطبی زرتشتی باشید که حین شنیدنِ دعای عهد در یک کلیسا شکنجه می‌شوید.

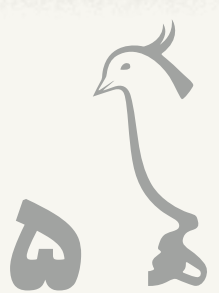
۳- بدن‌مندی شکنجه

م. تنگستانی

بدنِ محکوم، دفتری است که باز می‌شود؛ دفتری که برای ثبتِ پیامِ حاکم باز شده و هر برگِ آن، عضوی از بدنِ محکوم

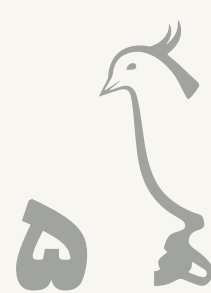

است. شکنجه، نوشتنِ پیام حاکم در این دفتر برای ثبت در تاریخ است و درد، بلندخوانیِ آن متنِ نوشته‌شده، که با صدای محکوم ضبط می‌شود. حال اگر حاکم، نماینده‌ی حاکمِ بزرگ - خداوند - باشد، ثبتِ پیامِ حاکم، دیگر شکنجه نیست، بلکه موهبتی است که شاملِ حالِ این دفتر - بدنِ محکوم - شده و تطهیر خوانده می‌شود. تطهیر، آیینی مقدّس است که روح را پاک می‌کند و به پرواز درمی‌آورد تا جانِ محکوم، به دیدارِ حاکمِ بزرگ در آسمان‌ها برود. وقتی شکنجه‌ای در کار نیست، تختِ شکنجه همان تختِ تطهیر است، شکنجه‌گر، همان فرشته‌ی مهربانِ واسطه‌ی عروج و محکوم، ناپاکِ برگزیده‌ای که بناست مطهّر شود. در این مناسک، همه‌ی عناصر، مبادیِ آدابِ قدسی‌اند. تجاوزگر

وضو می‌گیرد، ذکر می‌گوید و بدنش را ابزار الهی تعذیر محکوم می‌کند، درد محکوم، تطهیر را بلندخوانی می‌کند و با غُسلِ بعدِ تعزیر، پیامِ حاکمِ بزرگ در دفترِ بدنِ محکوم ثبت می‌شود. اما هر بدنی قابلیتِ برخورداری از این فرصتِ الهی را ندارد، تنها بدنِ نافرمان است که می‌تواند چنین نظرکرده و خوش‌اقبال باشد. اما هرچند بدنِ نافرمان، بدنی اَزلی است که ژنوم‌اش به اراده‌ی آفرینش و به آن نرینه و مادینه‌ی آغازین - آدم و حوّا - می‌رسد، این بدنِ حوّا است که نافرمانی را خلق می‌کند. پس بدنِ نافرمان از بدنِ زن نَسَب می‌برد و تطهیرِ آن پیچیده‌تر، مقدّس‌تر و مهم‌تر است. غایتِ چنین تطهیری، اقرار و اعترافِ زن به ناپاکیِ اَزلی و تسلیم و رضای او در خلاص شدن از شرِ بدن، وانهادنِ آن و گذار از آن برای پرواز است. اما چه تضمینی وجود دارد زنی که بال درآورده باشد به دیدارِ حاکمِ بزرگ بشتابد؟ مسیرِ پروازِ زن را چه کسی تضمین می‌کند؟ اگر دردِ زن به رقص بیانجامد چه؟ حاکم با تکثیرِ رقصِ بدن‌های نافرمان چه خواهد کرد؟

نمایشِ «بال درمی‌آرم»، غایتِ مقدّرِ تطهیر را با طرحِ چنین پرسش‌هایی به چالش می‌کشد.

باشما

سردبیر

با شما جایی است برای انعکاس آثار و نقطه نظرات شما. جایی که میان شما و نویسندگان هفته‌ی فرهنگ و ادب پلی برقرار می‌شود تا حضورتان را کنارمان حس کنیم و صدایتان را بشنویم. چرا که بدون شنیدن صدای شما، راهمان تاریک می‌ماند و انگیزه‌ای نمی‌ماند برای ادامه دادن و نوشتن. بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده‌ایم، فریاد می‌زنیم و در پژواک صدایمان تنها می‌مانیم، اما با شما ... با شما می‌مانیم.

پس به دبیرخانه‌ی هفته‌ی فرهنگ و ادب به آدرس adab@hafteh.ca ایمیل بزنید و ما را نقد کنید یا تشویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک‌مان کنید که نشریه پربارتر و متنوع‌تر شود.

اگر داستان می‌نویسید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش موضوع ایمیل‌تان بنویسید؛ کتاب و داستان.

اگر شعر می‌سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ شعر. و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و پژوهش و ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش موضوع ایمیل‌تان، برای دبیرخانه‌ی هفته‌ی فرهنگ و هنر ارسال کنید.

به‌علاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به‌ویژه درباره یا در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به اشتراک بگذارید. همکارمان آقای عالیجاه مهاجری تلاش خواهد کرد تا خاطره‌ی شما را به شکل منشور یا منظوم برای درج در این بخش آماده کند.

ما قول می‌دهیم مطالب دریافتی از شما عزیزان را با دقت بررسی کنیم، با این نگاه که در حد توان آنها را در بخش مربوطه و یا در بخش با شما منتشر کنیم.

امیدوارم تمامی شماره‌های بعدی هفته‌ی فرهنگ و ادب، به مطالب رسیده از شما مزین شود.

Art & literature in Canada

- **Art is a remedy for our injured souls**

Interview with Cheryl Fennell, Fashion designer

Lida Daghighi

Iranian artists in Canada

- **Art, Happiness and Nothing else**

An Interview with Tooran Zandieh

Jinoos Taghizadeh

Scene and Cinema

- **Aesthetics of Hidden Ugliness**

A Hermeneutical Analysis of Hidden

Mohsen Khaimedooz

- **Is there a mic under my bed?**

A review on the recently in Toronto staged
“Voiceless”

Reza Jafari

- **The Ehzaar Performance**

Some opinions on

Mahdi Ganjavi, Parvaneh Behdin, M.Tangestan

Poetry

- **Poems by**

Ali Ansari, Alireza Behnam, Kiana Boroumand, Alireza Esmaeilpour, Ali Foumani, Mohamad Ghaemi, Amir Hakimi, Mohamad Mirzaee, Khatameh Rezaee, Nima Nia, and Samira Yahyaei,

Satire

- **A female dog**

Alijah Mohajeri

- **One word**

Mehran Rad

Research and Studies

- **A drug for sleeping**

Looking into “ShabBidari” before and after Sophism Era

Mehran Rad

- **A translation and new interpretation of “Freedom of Reading”**

Mahdi Ganjavi

- **Challenges of Iranian Musicians in Exile**

Mehdi Rezaei

Table of Contents

- **I would like to wish a happy new year but...**
Editorial; Khosro Shemiranie

Cover Story

- **The Last Bakhshi of North Khorasan music**
The last interview with Maestro Haj Ghorban,
days before he passed away
Saeed Rezadoost

Book & Narrative

- **Short Story: Herta**
Rana Soleimani
- **Book Review: Khanesh**
a novel dealing with homosexuality in Iran
Ahoura Bargozideh
- **Book Review :Hamsayehha**
by Ahmad Mahmood, a novel on individualism
Alireza Abiz
- **World Literature**
Two Men by Gunther Weisenborn
Reza Najafi

Hafteh Art & Culture

Un magazine mensuel sur l'art et la culture pour la communauté iranienne au Canada

A monthly Magazine for Art & Culture for Iranian Community in Canada

Vol.16 - No.6 jeu/Thu. jan/Jan.04.2024

- **Publisher:** Journal Hafteh (4479777 Canada Inc)
- **Editor in chief:** Fereshteh Ahmadi
- **Editors:** Mahdi Ganjavi, Mohsen Kheymehdooz, Mehran Rad, Niaz Salimi, & Jinoos Taghizadeh,
- **CEO:** Khosro Shemiranie
- **PR:** Mina Mahdavi

- **Contributors to this issue:**

Alireza Abiz, Ali Ansari, Ahoura Bargozideh, Parvaneh Behdin, Alireza Behnam, Kiana Boroumand, Lida Daghighi, Alireza Esmaeilpour, Ali Foumani, Mohamad Ghaemi, Amir Hakimi, Reza Jafari, Yazdan Mansourian, Mohamad Mirzaee, Reza Najafi, Nima Nia, Saeed Rezadoost, Khatemeh Rezaee, Mehdi Rezania, Rana Soleimani, M Tangestan, Samira Yahyaei,

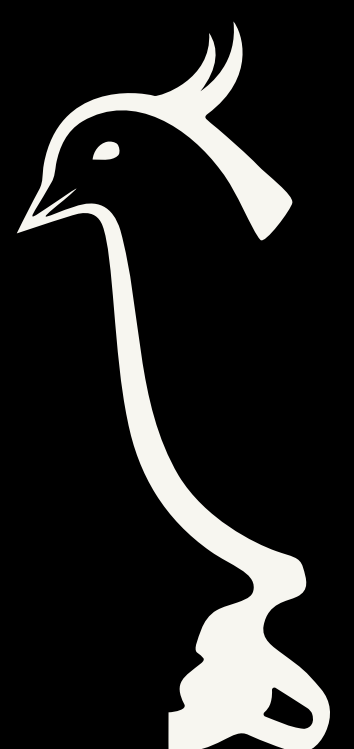
Contact information:

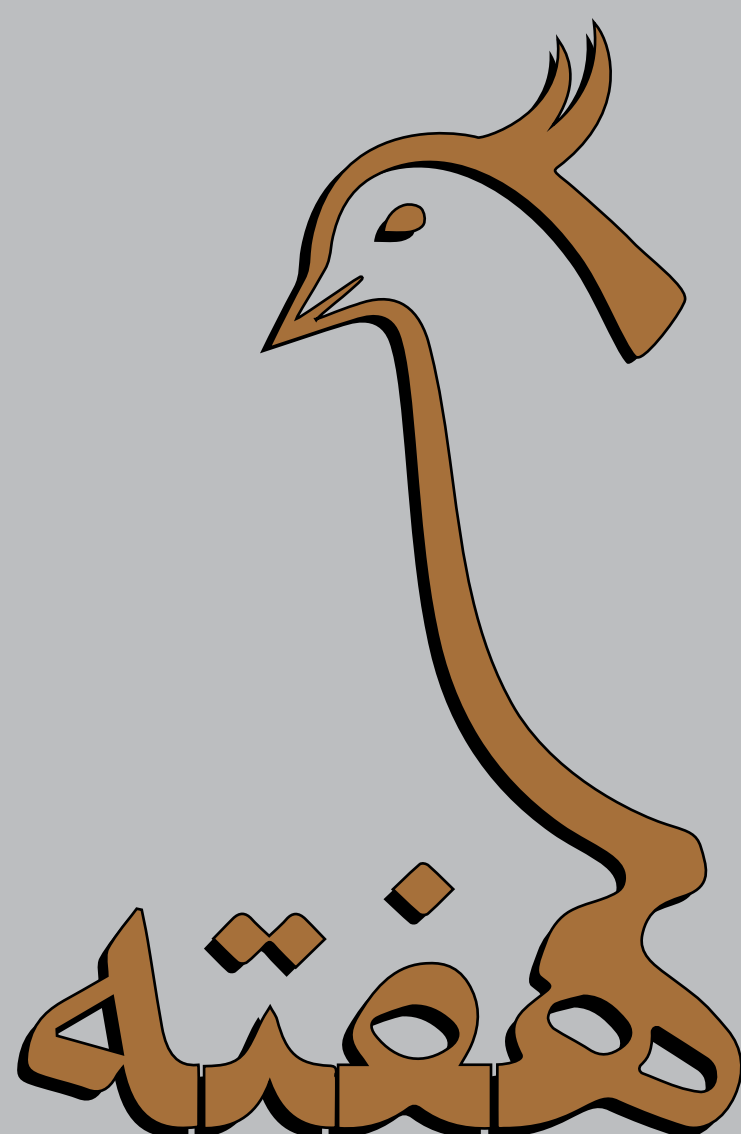
Montreal Tel: 514-834-7254

Toronto Tel: 416-951-5648

Email: adab@hafteh.ca

Website: www.hafteh.ca

Haftteh

Art & Culture

Un magazine mensuel pour la
communauté iranienne au Canada
A monthly Magazine for Iranian
Community in Canada

Vol.16 - No.6

jeu/Thu. jan/Jan.04.2024

www.hafteh.ca